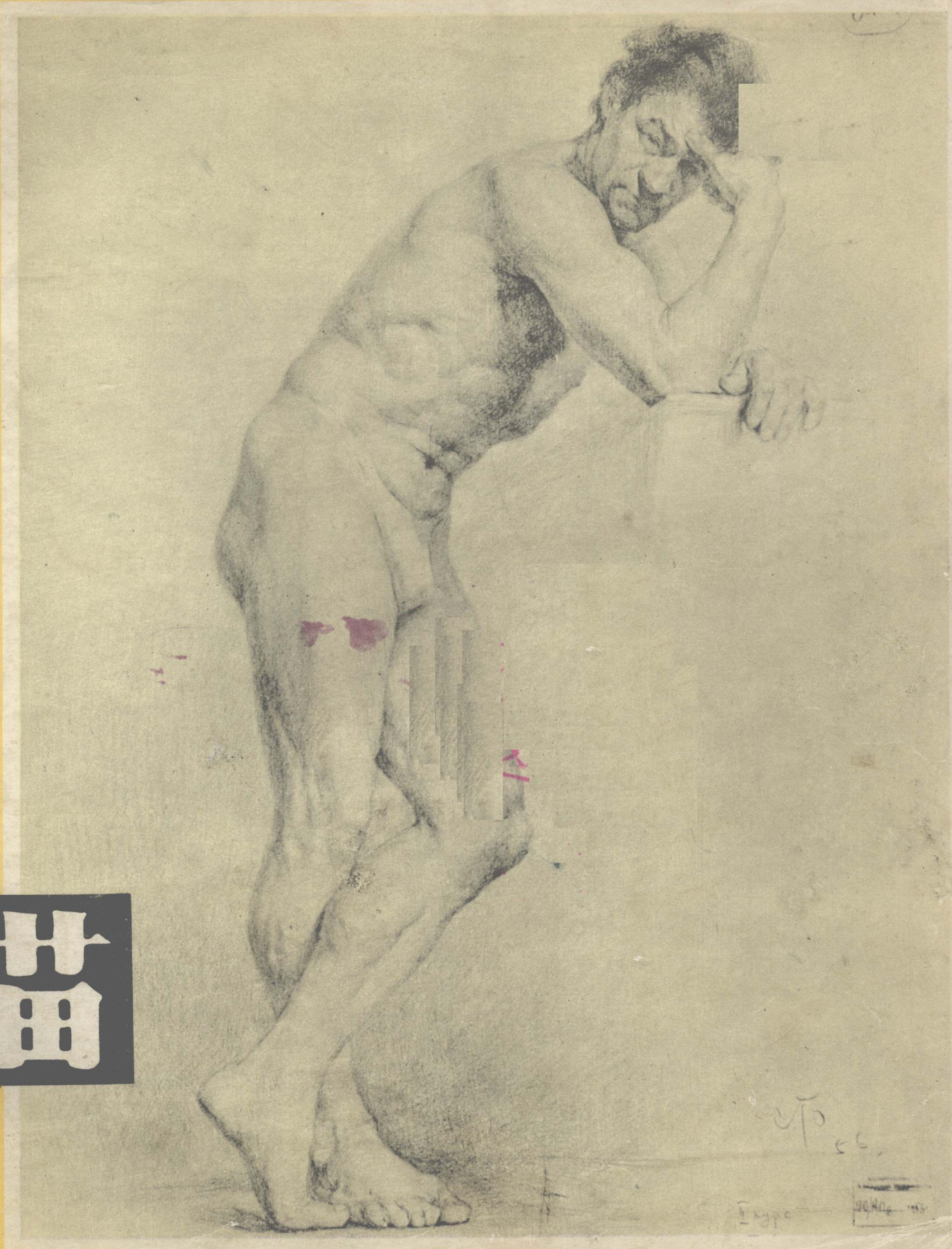

4

天津 人民美術出版社

素描

责任编辑 张安吾
封面设计 刘欣

素描(四)

天津人民美术出版社出版

新华书店天津发行所发行 天津宝坻县马家店印刷厂印刷

1981年7月第1版
开本: 787×1092 毫米 1/12 印张: 3
统一书号: 8073·50170-50273

1986年3月第4次印刷
印数: 137351 162350
定价: 1.50元

素描习作

(法兰德斯) 鲁本斯

素描丛刊目录

第4期

男人体·····	全山石(封面)
浙江美术学院师生素描习作专刊···	4—26
对素描教学的一些认识·····	全山石 2
大卫·····	全山石 4
掷铁饼者·····	马宏道 5
女青年·····	姚 巧 6
女青年·····	马玉如 7
头像·····	王羽天 7
民兵·····	姚 巧 8
农民肖像·····	张自凝 9
老艺人·····	朱春秧 10
青年农民·····	蔡 亮 11
男子头像·····	舒传熹 11
戴帽人像·····	陈守义 12
肖像·····	王庆明 13
男人体·····	胡振宇 14
男人体·····	全山石 15
男人体·····	潘锡柔 16
男人体·····	蔡 亮 17
男人体·····	程谷青 18
男人体·····	周荷生 19
男人体·····	方增先 20

女人体·····	姚 巧 21
女人体·····	韩玉龙 22
女人体·····	吴献生 22
女医生·····	金一德 23
女社员·····	夏晓龙 23
人物速写·····	顾生兵、张品操 24
人物速写·····	赵宗藻、冯远等 25
男青年·····	曹剑锋 26
奴隶·····	路 明 27
男人体·····	韦尔申 28
女人体·····	顾公度 29
女人体·····	颜铁良 30
女人体·····	周寿年 30
头像·····	高 阳 31
头像·····	吕培桓 31
老工人·····	高振恒 32
矿工·····	王纪平 32
女青年肖像·····	白敬周 33
戏剧人物速写·····	张天翼 34
外国画家及作品介绍	
——(法)米勒作品三幅·····	35
女青年肖像·····	王玉琦(封底)

对素描教学的一些认识

· 全山石 ·

近几年来,大家对素描教学比较关注,对一些问题讨论得很热烈,这反映了大家希望改革当前素描教学的迫切心情。这些讨论,在教学体系、教学方法、素描教学中的单一化倾向等方面都提出了许多值得深思的问题,发表了各种不同的见解,对改进素描教学是有益的。它对于活跃学术空气,促进当前的素描教学;对于推动素描教学的改革,使素描教学更适应时代的需要;是起了很大作用的。

素描教学中的问题,并不是孤立存在的。它和许多过去遗留的、急待解决的问题一样,也有着各种复杂的原因。例如,素描教学中的单一化问题,其实并不是今天才提出来的,但是却一直得不到解决。要解决素描教学中的单一化问题必须从根本上入手,认真贯彻百花齐放百家争鸣的方针、对各种学派有选择地博采广收、取长补短,为我所用。

过去,在艺术院校的素描教学中所提倡的主要是契斯恰柯夫的素描教学方法,这种方法和体系比较科学和比较系统,在当时的历史条件下起了推动我国素描教学的作用,因此是有成绩的。这也是众所周知的事实。但是,这种素描法还存在很大的局限性,我们又没有经过深入的分析和很好的改革,当时,我们所提倡的,更确切地说,主要是从契斯恰柯夫这一学派所派生出来的那种素描教学方法。其结果势必会在我们的素描教学中出现各种各样的弊病。归纳起来主要有以下三个方面:其一,在素描基础训练中,缺少与创作相结合的“活”的训练办法,甚至还停留在描摹对象的初级阶段。忽视记忆、默写方面的教学。学生不善于灵活运用规律,不善于发挥主观能动作用。这就不可避免地使我们的素描带有“学院派素描”的痕迹;其二,在美的教育和个性的表现上没有受到应有的重视,过多地停留在科学分析研究对象上。素描上缺乏作者个性的表达。在艺术表现手法方面也缺少进一步的探讨;其三,推行单一的素描方法。千篇一律,影响百花齐放,影响素描与专业的结合。对过去素描教学中存在的这些问题,认真地加以研究,吸取教训,提出改进的办法是非常重要的。问题的产生固然不足为怪,靠咒骂契斯恰柯夫当然也是不能奏效的。因为问题的关键并不在于那位死去了的契斯恰柯夫先生,而是在于我们自己缺乏经验,存在一定的盲目性。

讨论素描教学问题不可能离开素描教学的目的性问题。素描这一绘画形式通常被认为是造型艺术的基础。是用来为习作或创作起稿的,也有用素描形式进行创作的。然而,这类素描和教学中练习用的研究性素描是有区别的。素描教学的中心任务是解决学生的造型基础能力问题。它是通过各种各样的训练、练习,通过完成各项教学要求来实现的。这些训练的目的是为发展学生正确的思维、正确地观察和判断、正确地表达感受的能力。学生通过脑、眼、手三者的有机配合,能够得心应手地去解决各种造型课题。成熟画家的素描更多地侧重于创造和表现,素描教学中的研究性习作素描则更多地侧重于研究规律和掌握规律,虽然它也有创造和表现的任务。这一点大概是没有异议的。有些素描表现方法作为成熟画家是可行的,但作为教学,对初学者来说并不一定合适。我们不能否认素描的教和学都有其自身的规律。一个好画家有时不一定是个好的美术教育家。因为从不会到会,从低到高地整个素描教学过程需要相互连贯、由浅入深地一整套的教授办法。在教学中还有个循序渐进地去认识、掌握客观规律的过程。何况,认识到表现还有实践过程。成熟画家和初学者之间虽然没有一条鸿沟,他们是有共同之处的,但两者毕竟有别。再说,从教和学的角度看,技巧本身就有个从有法到无法的过程。所谓有法就是指遵循客观规律,掌握一般规律;所谓无法,是指运用客观规律,冲破一般规律的一种规律,是指从必然王国到达自由王国。对初学者来说他们本没有法,当然还要教法,教观察方法、表现方法这些法。实际上素描在作画过程中是有方法问题的,而且方法是多种多样的;不是这种方法,就是那种方法。过去的弊病是不根据专业特点,不根据学生素质进行教学而造成的。到头来只能自食单一化的恶果。过去这样的教法无疑是不对的。但也不能因此而不承认法。因噎废食不要方法又会走向另一个极端。后果恐怕也是不会好的。只要有可能,学生掌握的方法理应越多越好。只有这样才能去变通,在素描的艺术处理时才会卓有余地,才能够随时生出应变之法来。

学生要会变通,有应变之法,关系到怎样灵活运用基本功的问题。既然素描是造型的基础,是为一定的专业创作服务的,那末就不能为基础而基础。教和学都应着眼于基础的应用,着眼于掌握灵活运用素描规律的基本功。这

就需要在研究自然形态的各种规律时不要忘记目的在于应用。如：结构、形体、明暗、运动、透视、质感、量感等等，要善于运用这些规律。这就需要改进简单划一的办法，寻求灵活的教学方法。这一点过去是有所忽视的，基础和应用之间产生脱节的现象。现在各艺术院校在素描教学中加强了速写、默写和记忆画，有的还进行创作性的素描练习。对怎样掌握和运用规律，怎样结合创作的问题作新的尝试，这是很可喜的。

围绕着基础的应用，还有一个艺术规律的掌握和运用的问题。我们的创作不是科技成果、工业产品，它创造的形象是艺术的形象。缺乏艺术性的教育，学不以致用，基础和应用之间的衔接仍会是一个问题。因此，在研究自然规律时，在讲科学性的同时必须从美的规律上去启发学生。从学画的第一天开始就应告诉学生如何去感受对象，分析对象；如何以美的法则去表现对象。而不能象契斯恰柯夫说的那样：“不要担心素描的美不美，要不断注意实物。……如果它是勾得逼真的，那它就是美丽的、轻快的。”换句话说，就是对学生应该少谈美或不美，而应该多谈正确与不正确。显而易见，这样的要求只是停留在对自然规律的科学性探讨上。研究自然规律仅仅是学素描的一个方面，而更重要的是通过对素描规律的研究，进一步找到艺术规律。用艺术语言去表达自己对客观对象的理解和感受。在进行自然规律的研究中，必须从造型美的角度上去要求：例如我们的解剖结构就不同于医用的艺用解剖结构必须着眼于造型方面，要从造型美的角度去研究就是这个道理。既有科学的分析，掌握自然规律；又善于从造型美的角度表现，掌握艺术规律：如节奏、韵律、取舍、谐和、加强、减弱、夸张、变形等这些美的法则。中国画论六法中的“六要”，（气、韵、思、景、笔、墨）以及用笔“四势”，（筋、肉、骨、气）都是属于绘画表现中的艺术规律，在素描中也同样适用。

素描要达到为创作服务的目的，素描教学还必须考虑如何与专业结合的问题。潘天寿先生曾提出过，素描教学中不仅应该因材施教，还应该因科系施教。这是有一定道理的。仅仅是明暗法的素描方法，至少对国画专业和工艺专业不全合适，它会造成不少无效劳动，甚至会有碍于专业创作。同样，素描教学中如果仅仅采用一种线描法，也不能满足所有专业和多种流派、风格的需要。不同专业由于在专长和创作上的要求不同，素描表现手法应该有差异；就是在同一专业中，也因创作的风格和要求不一，理解和观察方法不一，形式不一，表现不一，素描也可以不一。就以油画专业来说：有块面塑造的观察方法和表现方法，也有以线为主的塑造方法。这就要求在基础素描的训练方法上也相应各异。只有这样，才能更好地与专业统一起来。

素描结合专业的问题，有一点不可忽视，就是专业教师共同参与素描教学的问题。如果象过去有些做法，认为素描课是素描老师的事，与专业教师无关。那末，所谓结合专业只不过是一句空话。现在有的艺术院校试行工作

室制，由一些有经验的专业教师，甚至工作室的主持人直接指导学生的基础素描，这种做法，无疑是一种改进。事实上也是努力于素描结合专业这种尝试的一个标志。

素描结合专业，为专业创作服务的意思当然不能机械地、狭隘地理解。我们既要看到基础素描与专业联系密切的一面，又必须看到它还有相对独立性的一面。素描之所以采用最简便、最容易掌握的工具和方法，目的是为了尽快地掌握造型的基本规律。从这个意义上说，素描是掌握自然形态客观规律的最基本的功夫。然而，这一基本功（素描基础）仅仅是专业基础的一部分，并不是全部。在油画专业中还有色彩基础，在国画专业中还有笔墨基础等。素描基础对于整个专业基础来说是部分与整体的关系。这是素描与专业关系密切的一面，这还只是问题的一方面。另一方面，各种专业都有各自的观察方法和表现方法，这是不同的专业要求决定的。然而，专业要求虽有不同，各专业在研究自然规律和艺术规律时，又有许多共同之处。也就是说它们有着共同的基础——素描。对于不同的专业要求来说，素描这一共同基础就具有相对独立的意义了。因此，作为基础教学的素描，既要注意结合专业，不能太机械划一；又要注意它的相对独立性，不能以专业取代素描，取消素描。

不同的流派、风格，在观点上，方法上有很大的不同，甚至完全相反。这种不同和相反必然会在素描上体现出来。然而，只要是现实主义的，只要明确素描教学是为创作服务的，各种素描体系和表现方法肯定也会有共同的语言和一定的客观标准。因为作为自然形态的客观规律，是各个专业（国、油、版、雕、工艺），各种现实主义流派都必须研究和掌握的。因此，在不同流派、风格的素描基础训练方法中，又有共同的A B C基础可循。

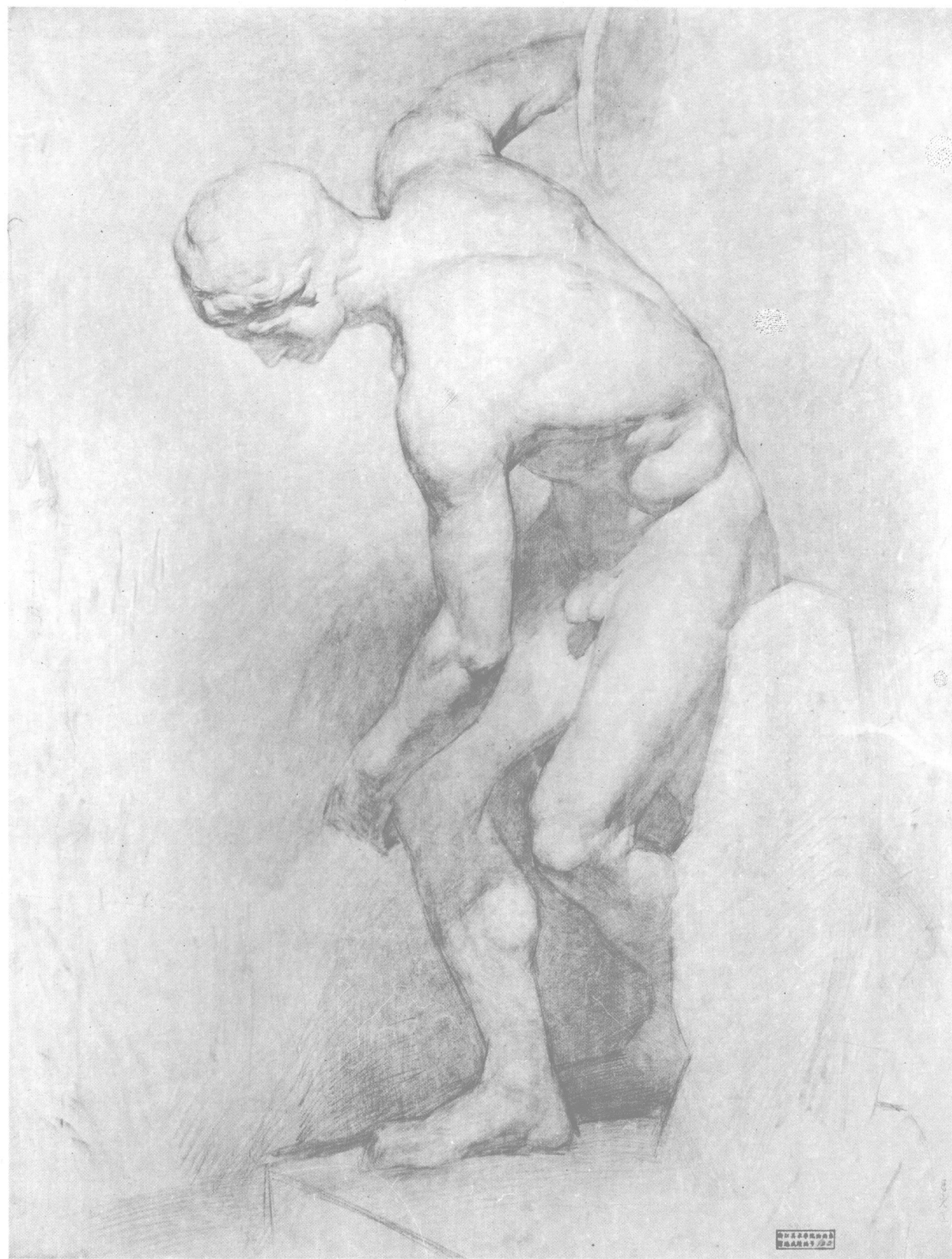
目前我国艺术院校的素描教学方法并不多，形成的体系就更少了。而且，现有的方法大多又是从国外传入的那种“西洋素描”。即使如此，对现有各种流派的素描还是应该很好地总结，研究。各种素描学派的观点和表现方法有矛盾，这是正常现象，应该相互尊重，相互学习，取长补短。不要互相贬低，互相排斥。在现实主义的前提下，批判地吸取国外诸流派的素描方法，结合我国实际，努力创造我们自己民族的、时代的素描教学法。只提倡一种方法，一花独放，象过去那样，后果肯定是不好的。

自从全国高等艺术院校素描教学座谈会以来，各艺术院校都努力在素描教学方面进行新的探索。这些新探索的共同特点是：着重于理解，着重于灵活掌握规律，着重于同专业的结合、同流派风格的一致，着重于创造具有民族、时代特点的素描。从而，使素描教学更好地为创作服务。在贯彻党的双百方针，批判、肃清左的路线影响和右的思想干扰的前提下，素描教学的改革必将取得积极的成果，素描教学事业也必然会有新的发展。

生	
素	
描	浙
习	江
作	美
选	术
刊	学
	院
	师

大卫 (石膏)
金山石

掷铁饼者（石膏）
马宏道（油画系二年级）

马宏道画室
马宏道画室

女青年 (石膏)
姚巧

女青年
马玉如

头像
王羽天 (油画系二年级)

民兵
姚巧

农民肖像
张自毅

老艺人

朱春秧 (国画系二年级)

男子头像
舒传熹

青年农民
蔡亮

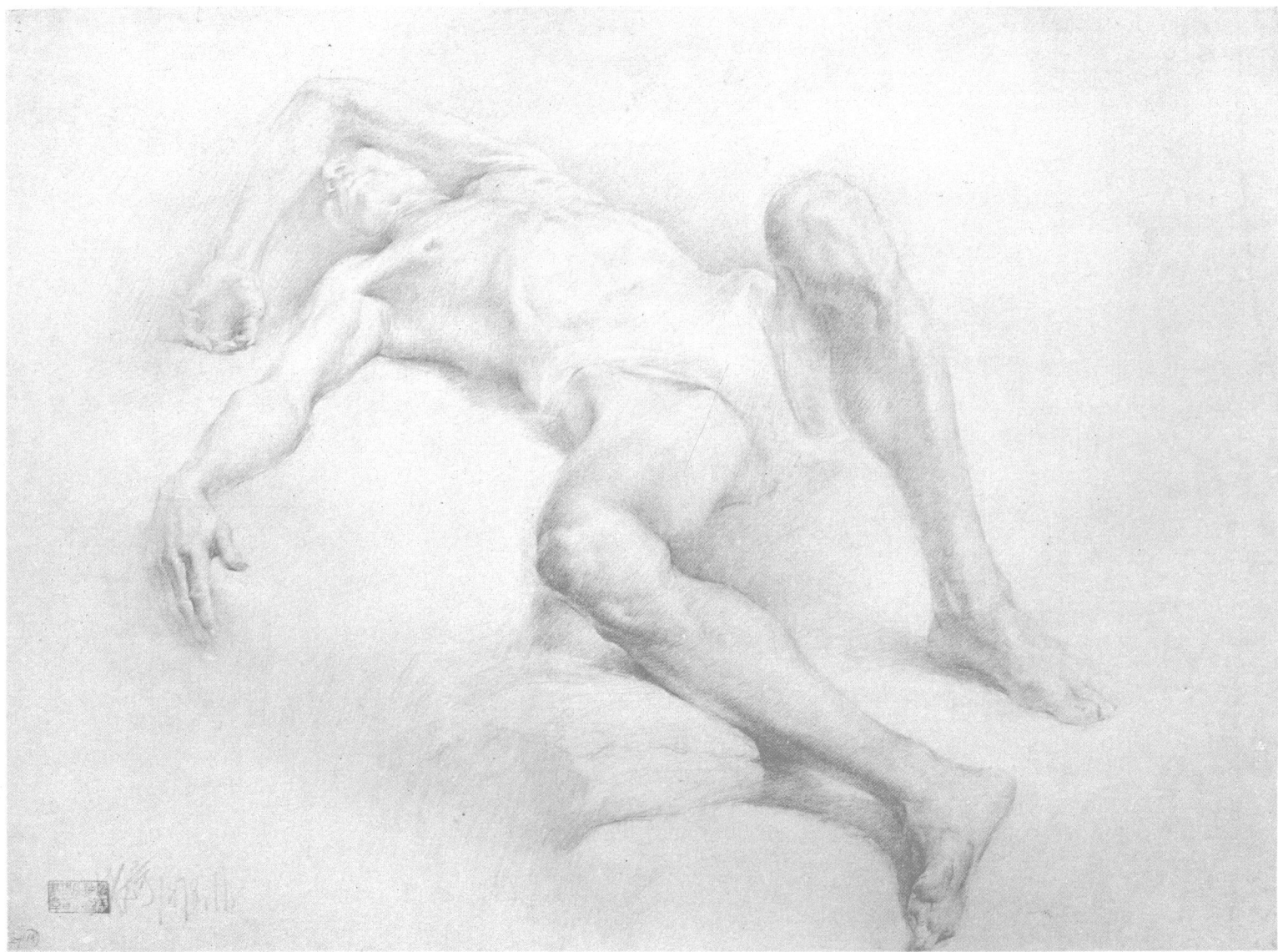

戴帽人像
陈守义

肖像
王庆明

男人体
胡振宇