

广州美术学院教学系列丛书

高等美术学院教师示范作品集

DEMONSTRATION WORKS BY THE TEACHERS OF ACADEMY OF FINE ARTS

朱松青

素描

岭南美术出版社

做学生的肯定希望老师能一语道破天机,于是顿悟,从此大师。愿望虽好,但不现实。美术教师的指导常常是通过学生的手进入其大脑的,即学生必须通过实践才能真正领悟教师的教导。

教与学的立足点是传统,目标是创新。任何传统都源于创新,这包括艺术创作的 tradition 和艺术教学的传统。真正与彻底地继承传统就是在传统的基础上进行创新。

图书在版编目(CIP)数据

朱松青素描 / 朱松青绘. — 广州: 岭南美术出版社, 2005.7

(高等美术学院教师示范作品集)

ISBN 7-5362-3082-6

I. 朱… II. 朱… III. 素描—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第065899号

广州美术学院 教学系列丛书编辑委员会名单

主 编: 黎 明
副主编: 赵 健 黄启明
编 委: 杨珍妮 李 森
凌靖波 王太鹏 王维加
王文明 林国耀 童慧明
李公明 张 弘 蔡拥华
黄增炎 张海云 周国琴
吴 旦光 钟蔚航 邵 宏

高等美术学院教师示范作品集 朱松青素描

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店
刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2005年7月第一版

2005年7月第一次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/8 印张: 3
印 数: 1-1000册

ISBN 7-5362-3082-6

定价: 252.00元(全套共十四册)

朱松青：中国美术家协会会员，广东省美术家协会漫画艺术委员会副主任，广州美术学院教育系副教授，作品入选第七、第八、第十届全国美展。

素描教学手记

作为画种，素描指的是以单色或以线笔触所作的绘画。作为课程，素描指的是以造型艺术的基本原理为指导，以上述意义的绘画训练为主要手段，旨在培养与提高造型能力的学科，是关于造型艺术的最为重要的基础学科。

素描之于美术，犹如哲学之于百科。素描教学必须体现出这种一般性和本质性。

造型艺术大大地超出了写生和写实，作为造型艺术基础的素描学科，其范畴也应大大地超出写生和写实的范畴。只要是造型艺术所需要的能力与素质，素描教学都应在其所能的前提下加以训练和培养。即不仅有写生，还应有临摹、默写、想象、变写(有所参考的变体表现)；不仅有写实，还应有变形、抽象；不仅有调子，还应有线条；不仅有复杂，还应有简练；不仅有静，还应有动；不仅有慢，还应有快；不仅有实践，还应有理论；不仅有有个，还应有一股……诸如此类许许多多方方面面。尽管不可能在实际中做到面面俱到，但最起码可以在理论上认同这样一个大的范畴，在这范畴里的任何一种缺陷，都有可能导致艺术创作中的某种遗憾，也会因此而社会竞争中丧失一份优势。

全面的素描能力就是想怎么造型就能怎么造型的能力。

存在多样化的素描教学模式之中的共性就是科学性与创造性的统一。科学性引导学生认识与掌握客观规律(包括艺术规律)，创造性引导学生运用这些规律去进行艺术实践。

素描教学的中心任务就是通过训练而掌握方法。教学中有一种偏见：当有的学生所学习的方法不那么大众化的时候，人们就说他在模仿某某。其实，人人都在模仿，而模仿(包括不少人所不知、不愿或不屑的临摹)正是基础教学中最

有效的常规手段。

每个学生都程度不同地掌握着一些方法，那是以前模仿别人而学来的。不少学生以为那就是自己的风格，坚持画他几年便学有所成。这个念头就是他们吸收新知识，掌握新方法的头号敌人。如何消灭这个敌人而又不过伤其脆弱的自尊，是令人头疼的一道难题。特定的教学内容需要特定方法的学习与训练，这些方法大都不难掌握，正如加減乘除一样。难就难在由于不适应导致没效果，觉得不光彩，因而不喜欢，便会以各种堂而皇之的理由让自己解脱。于是乎，人类优越的可塑性被普遍的情性残杀了，人的无穷干劲也被一两个借口吞灭了。

过早地执着于某一方法且从一而终是一种懒惰的表现。在这个纷繁演变、飞速发展的时代，只掌握一种素描方法的人是被飞速淘汰的！现代社会大量需要的是适应型和开拓型的人材，而“高精尖”只是小圈子的事儿。与其抱一专之精良去面临学非所用的危机，不如找多能之广博去面对社会的选择。只有生存，才谈得上发展。

搞创作可以选择强项，打基础则往往相反。

任何简单的形体都可以从复杂的角度去认识，任何复杂的形体也可以概括成简单的形体或分析为简单形体的组合。艺术之常规就是把简单的事物复杂化或把复杂的事物简单化。造型艺术中简单化的手段有：化多为少，化有为无，化弯曲为平直，化微渐为明显……素描本身就是一种简单化的绘画形式。复杂化的手段则是简单化手段的逆向操作。

素描中对复杂形体的表现可以被理解和操作为简单形体的深化和积累。合乎艺术规范的简单化和复杂化，在素描训练中体现为整体概括和局部深入。它们构成了素描教学的主旋律。简单化的教学侧重于掌握认识方法，复杂化的教学侧重于提高技术。由于认识性的问题涉及许多心理因素，故简单化的教学并不简单，从事过速写和结构素描教学的教师对此应有同感。

许多学生对作画过程中开始部分的概括表现不太感兴趣，觉得那是很容易，很无关紧要，可以一带而过甚至可以省略的一个环节，这是他们不能进步或进步很慢的一个原因。能否强化这个环节的训练，是素描教学，尤其是低年级素描教学成败之关键所在。

既定的教学模式有一个误区，就是把写生对象结构的复杂程度视为区分高低年级教学内容的常规标准，甚至是唯一标准。多复杂的形体都有很简单的画法，再简单的形体也有很复杂的画法。高低年级的区别应当定位在认识与表现形体的深刻程度上。

懂艺术的人无论何时何地都能体验生活，以为跑得远远的才是体验生活的人，即使环游世界也只能是看看热闹。唯有熟悉，才能深刻。平凡之中求精彩，是艺术家的基本功。

2005年6月8日 朱松青

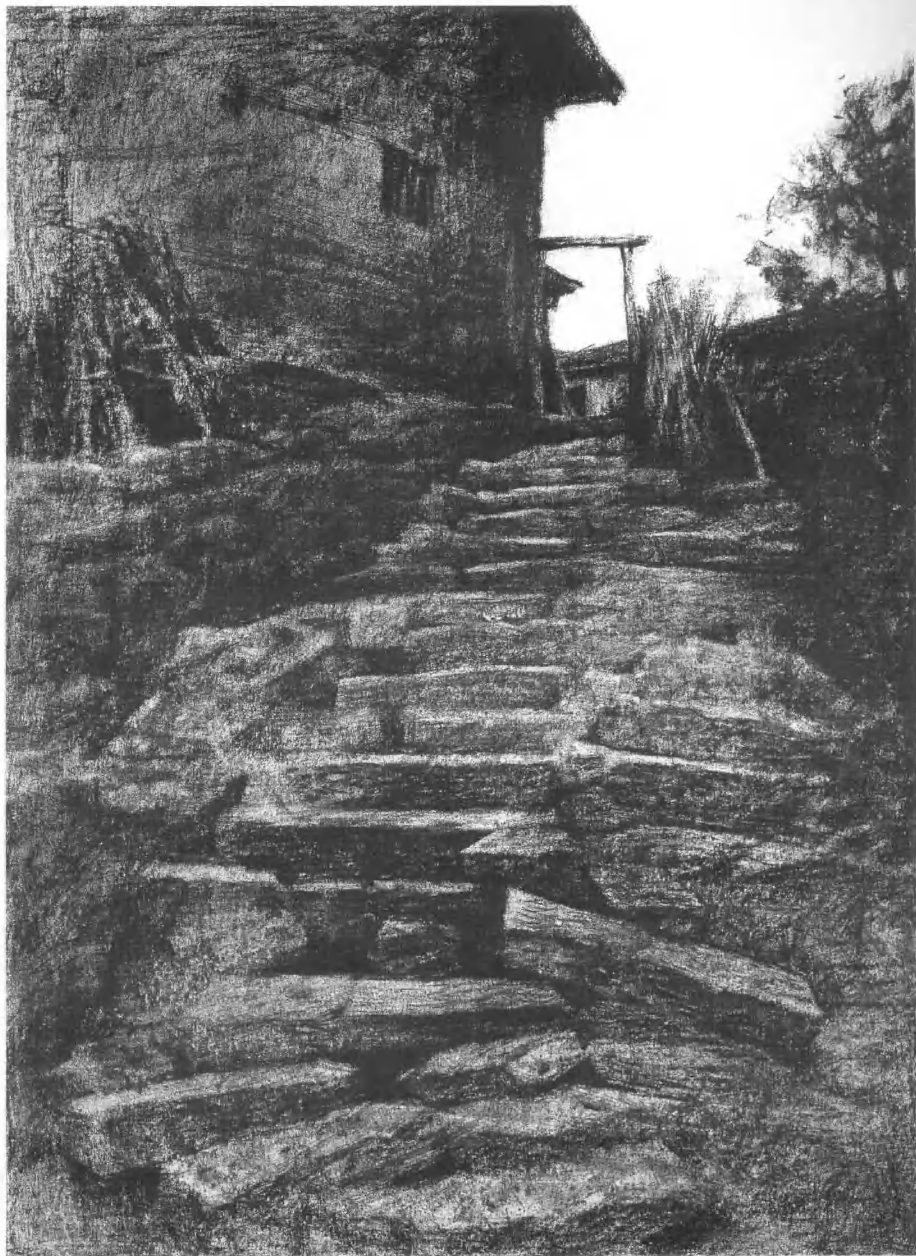
为爱椅造像

炭笔 84X59cm 1992年

木楼门口

炭精棒 64X59cm 1990年

山村石阶

炭铅笔 55X42cm 1992年

湘西的日子

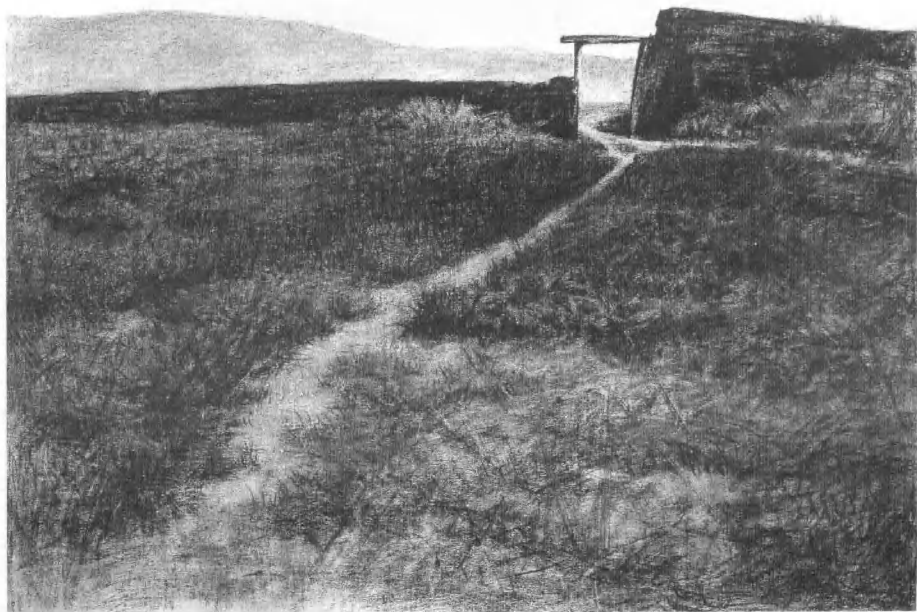
铅笔 54X38cm 1992年

我们作画不过是在一个面上留下痕迹而已。里面有人或物，仅仅是某种痕迹及其组合让人联想或幻觉到人或物。一幅画的成功与否取决于这些痕迹及其组合（构成）。

客家山村

炭精棒 42X51cm 1992年

简单的景色

炭精棒 42X59cm 1992年

闲暇的时光

炭精棒 39X54cm 1992年

升大考前班

范军 79X108cm 1991年

穿背心女孩

炭精棒 118X84cm 1991年

黑白

炭精棒 84X59cm 1991年

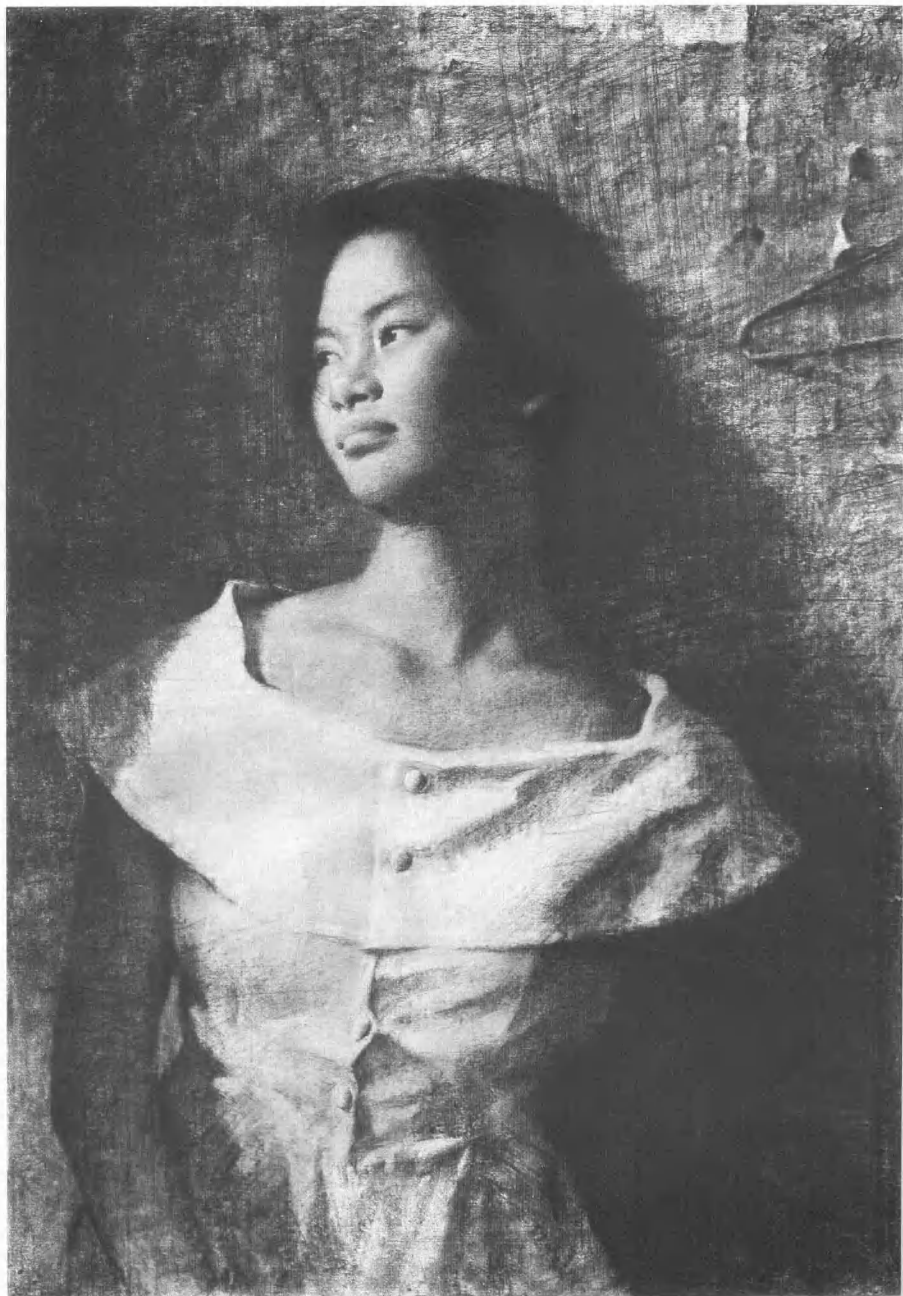
半身带手

炭精棒 84X59cm 1991年

动态 姜楠. 水 84X59cm 1991年

美术的本质在于视觉因素的构成，视觉因素可分析为几何、色彩、肌理三大方面，可称之为三大造型要素。任何形式的美术实践本质上就是三大元素的构成，即三元构成。抓住三元构成，就抓住了美术的本质，同时，也抓住了素描的本质。

女学生

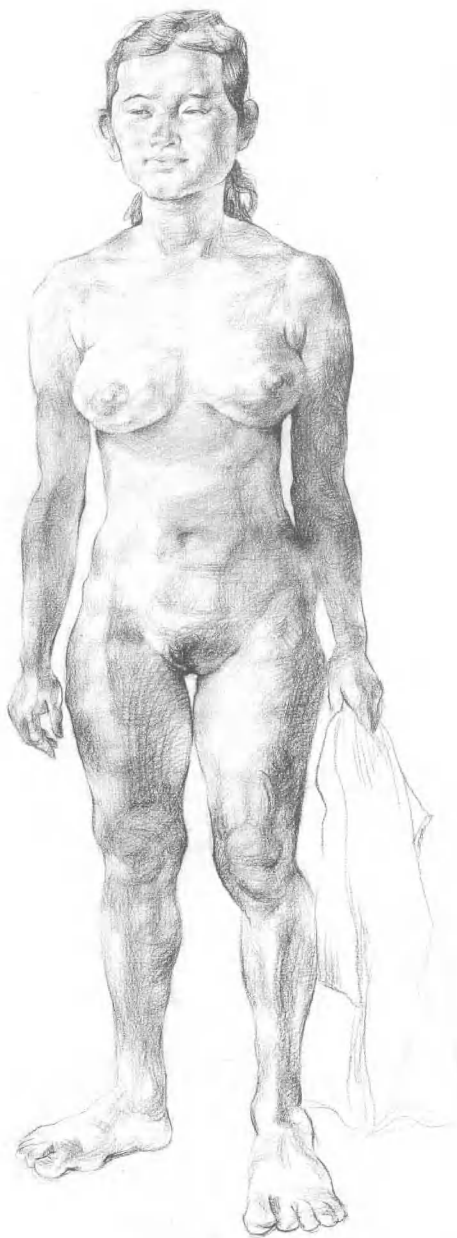
炭精棒 84X59cm 1991年

美术中的方法就是留下痕迹的手段，而风格就是使用某种手段时作者主观因素的体现。方法是技术性的范畴，风格是精神性的范畴。把技术问题扯到精神的高度去谈，是把简单的问题复杂化。

素描教学应多讲些方法，少谈点风格。

作画就是一个从想法到画面，又从画面到想法……这样循环往复的发展过程。一幅画的产生既可以源自一个想法，也可以源自一幅画(自己或别人的，当前或以往的)，故有“意在笔后”之说。一个不成熟的想法只能产生一个不成熟的画面，但一个不成熟的画面却有可能引导出一个较成熟的想法，发展下去就有可能出现好的想法和好的画面。与其坐等好想法的降临，不如积极主动地创造好想法赖以形成的条件；与其把一个好想法看成是一幅画的救星，不如把一个画面看成一个好想法的摇篮。

动笔前多做些“意在笔先”的设计，动笔后多做些“意在笔后”的创意。

女人体立像

炭笔 79x54cm 2003年