

物色黑白

——美术学子的石膏世界

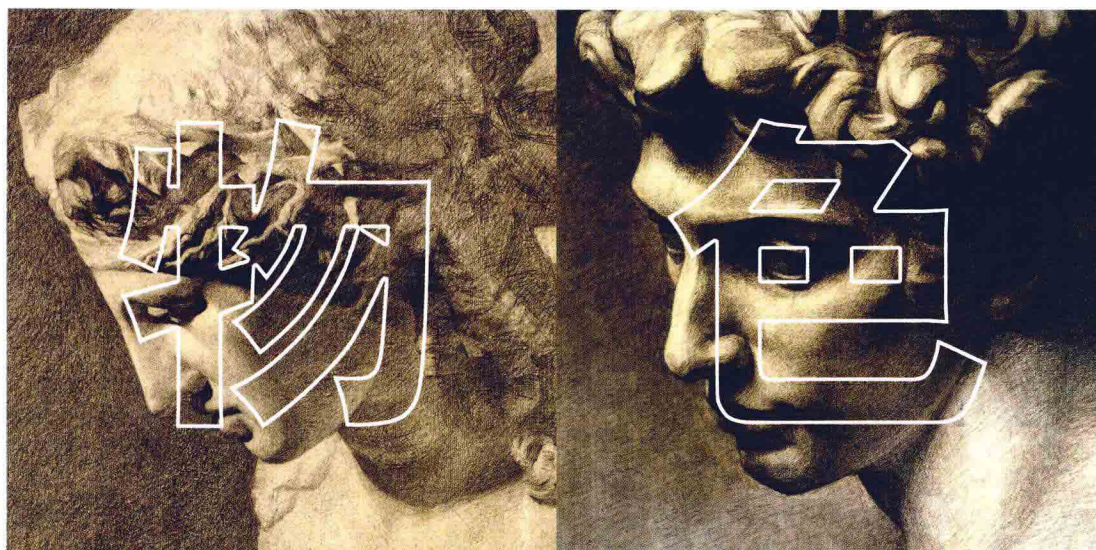
中央美术学院附属中等美术学校 编

人民美术出版社

谨以此书献给

在艺术家园蹒跚学步的学弟和学妹

中央美术学院附属中等美术学校 编

附中学子的石膏世界

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

物色黑白：附中学子的石膏世界 / 中央美术学院附属
中等美术学校编. — 北京：人民美术出版社，2007

ISBN 978-7-102-04122-3

I. 物… II. 中… III. 石膏像—素描—作品集—中国—
现代 IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 173837 号

物色黑白：附中学子的石膏世界

中央美术学院附属中等美术学校 编

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 邮编 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

选题策划 日 高

责任编辑 日 高

装帧设计 日 高

版 式 张 庆

责任印制 丁宝秀 赵 丹

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张 15

2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-102-04122-3

印 数 1-5000

定 价 58.00 元

目 录

7 前言

8 第一章 草创鸿笔
起稿的含义

26 第二章 随物宛转
深入的诗情

84 第三章 秋水长天
整体的魅力

176 后记

主编 孙伟
翟欣建

执行主编 张济平

编委 于明
吴海洲
朱兆曦
赵文霞
陈佳思
韩晓东
王小伟
陈晔
代晓宇
林笑初
林晞

摄影 余超平

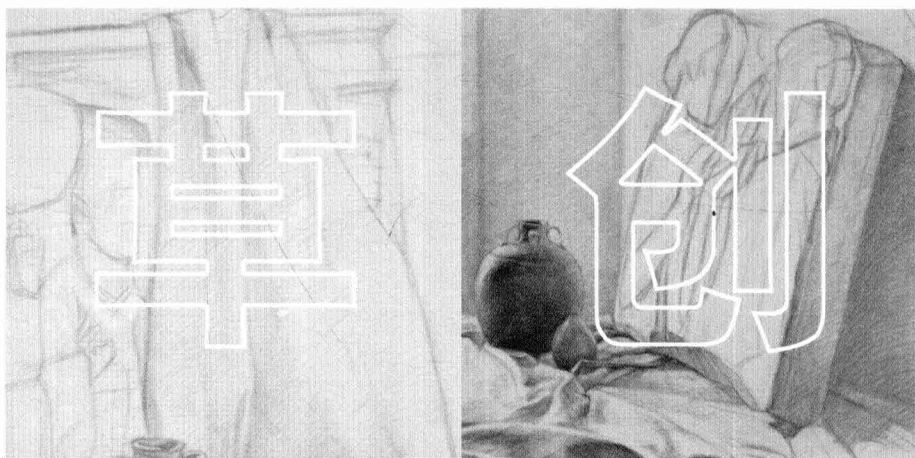
编务 郑蕊

前言

中央美术学院附属中等美术学校的写生石膏课是学校专业教学中重要的造型基础学科之一。它包含了历史文化知识、雕塑艺术知识、艺术审美知识、人体解剖知识、空间透视知识及材料质地知识等诸多的课题。经过多年来的教学实践,附中这个年龄段的学生在造型基础的学习中,是必须要经过和解决的一课。中央美术学院附属中等美术学校专业课的学习始终贯穿着写生石膏作业的内容。一年级的石膏几何形体的训练尤为重要。它把千变万化的客观物象概括为较单纯的方与圆的组合,从根本上去认识客观物象的结构关系,认识形体在空间中的透视变化,从而给同学们培养成一个正确的观察方法和表现方法。然后,遵照由浅入深,由表及里、循序渐进的科学教育方法,安排石膏柱头、石膏头像、石膏胸像、石膏全身像的课堂写生训练。同时,为了直接认识和加深理解造型意识,还安排雕塑课的学习,使同学能够在二度的平面上表现出三度的立体空间来。中央美术学院附属中等美术学校建校五十年来,在几代附中教师和学生同心同德的共同努力下,积累了一整套科学的教学方法,保留下来了一大批优秀的学生作业。这些教学经验和宝贵的艺术财富已融入了中国的美术教育事业,发挥出了它的作用。正是基于此点,现在编辑出版了《物色黑白:附中学子的石膏世界》。在这里要感谢北京人民美术出版社外国美术编辑室胡建斌主任、日高编辑,由于他们辛苦努力,得以此书的出版。向画册中所有作品的作者和指导教师,表示感谢!

翟欣建 二〇〇七年十月二日

第一章

起稿的含义

《文心雕龙·熔裁》在讲述文章布局谋篇时说：“凡思绪初发，辞采苦杂；心非权衡，势必轻重。是以草创鸿笔，先标三准：履端于始，则设情以位体；举正于中，则酌事以取类；归余于终，则撮辞以举要。然后舒华布实，献替节文；绳墨以外，美材既斫。故能首尾圆合，条贯统序。”

这篇文章讲了三方面的问题。“设情位体”，讲篇章的主题和结构；“酌事取类”，讲根据主题和结构安排素材；“撮辞举要”，讲运用精炼的文辞突出主题。“设情”周密，主题明确，就会“首尾圆合”；“位体”精当，结构坚实，就能“条贯统序”，脉络清晰。

就语言的深层结构来看，篇章文辞和绘画语言是相通的；文章的“草创鸿笔”和石膏写生的严谨而生动的起稿也很类似。先看“设情位体”。在起稿阶段，首先明确主题和结构。明确主题就是在起稿阶段就要清楚地安排出所要表现的重点、次重点和非重点，进而分出重中之重，这就是所要表现的主题；在进一步的刻画中，往往是围绕这个重点进行的。这个清晰的等级安排就相当于“设情”。主题通过结构来体现。一方面体现为形体和空间的关系，一方面体现为形体与形体，形体内部各造型元素之间的安排。

素描是造型艺术的基础。石膏课程对于造型艺术而言是基础课程之中的基础。而石膏课程作为造型意识、思维方式的培养和最初的造型手段的训练，都是无法逾越的阶段。

所谓正确的思维方式，就是面对物象时正确的观察方法。从整体出发，由大到小，由大的比例、大的体面转折到局部、到具体，用相互比较的观察方法驾驭整体。

再看“酌事取类”。就像写文章时围绕主题安排素材那样，素描起稿阶段也要围绕重点“酌事取类”。处理抽象与具象，概括和细节，选择和舍弃的关系。说得直白一些，就是处理大的关系、大的比例、大的体面关系的转折，这应该是“酌事取类”的第一要。整体上石膏像各部分的比例关系要准确、形态倾向要明确，在一定光线下所呈现的黑白虚实既要层次鲜明又要井然有序。这就是那些绘画艺术家嘴里常常强调的所谓“大关系”。当然在石膏素描作业的深入过程中，整体与局部、概括与具体、选择与舍弃等问题，是随着作业的逐步深入随时存在着的。要由画者不停地做出选择、调整。整个作画的过程，就是一个不断选择、不

断调整、不断完善的过程。

就石膏像来说，在特定角度、光线情况下，石膏像的头发的某个区域很可能成为画面的主题，成为最打动人的地方，那么，头发的其他部分、五官、颧骨、下颏、脖颈等就成为体现这个主题或重点的素材，或者说它们构成了分主题以及更低一级的主题，它们和这一主题相关联，井然有序。处理它们时，既不要都画得具体，失之琐碎、繁杂，又不要都画得概括、流于概念、空泛；而应围绕重点，该具体就具体，该概括就概括，该舍弃就舍弃，“酌事取类”。

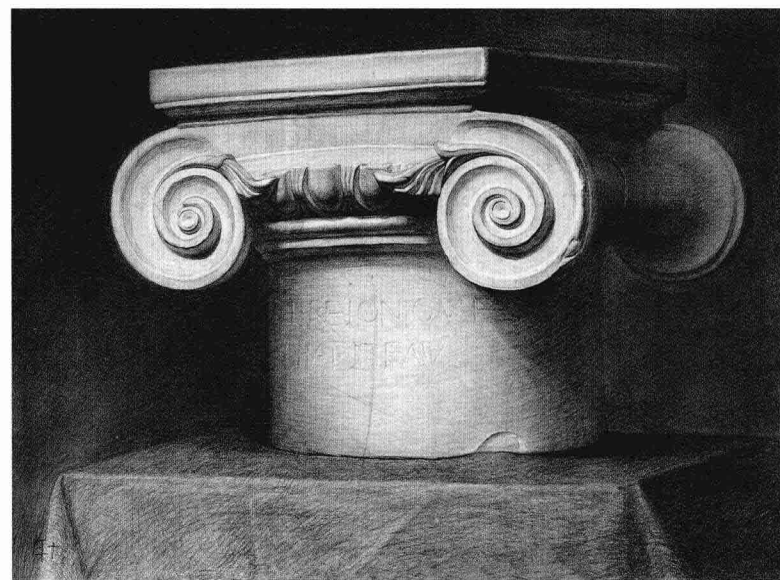
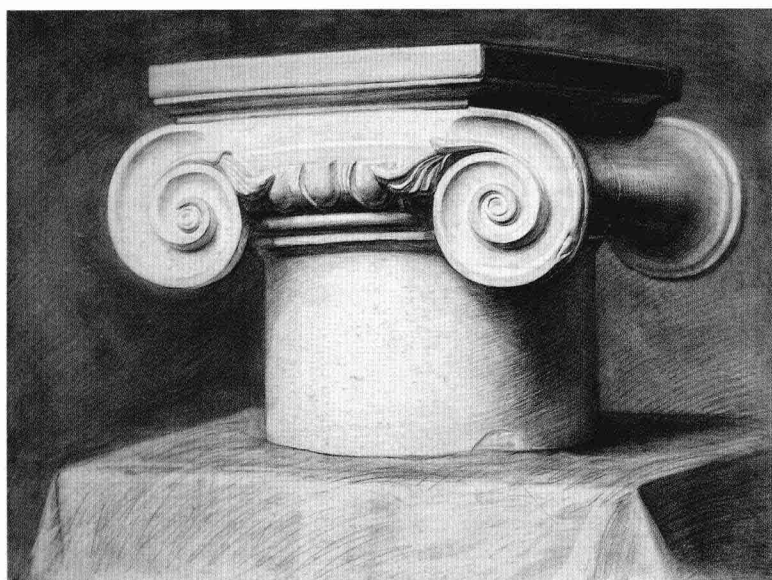
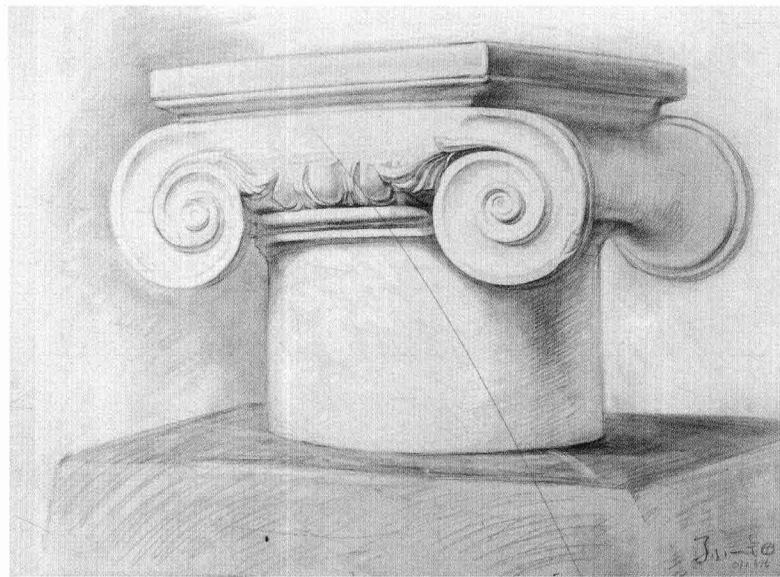
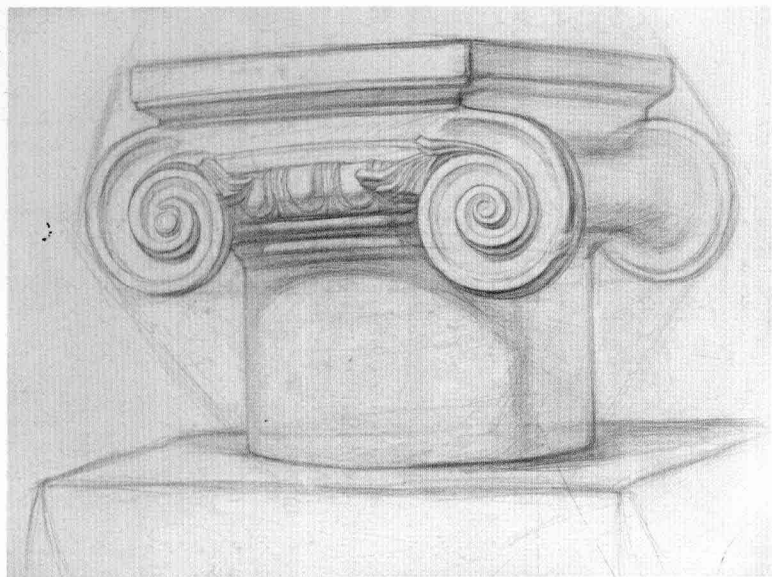
最后看“撮辞举要”。就文章而言是讲文采，有警句，就石膏写生来说是讲手法。对文章而言，就是警句、秀辞放在哪里；而对石膏写生来说，就是怎么安排出彩之处，如何体现画面的动人之处。而起稿阶段往往就是对这些精彩之处的经营，即用严谨、生动的手法抓住具有特征的造型元素。这涉及到一个主动和被动的的问题，是画者抓重点，而不是被重点束缚住。

需要强调的是，起稿阶段既要画得严谨，又要画得松弛；严谨是关系、特征点的严谨，尽量做到一步到位。松弛是细节的捕捉要留有余地，不要“九州生铁铸大错”。

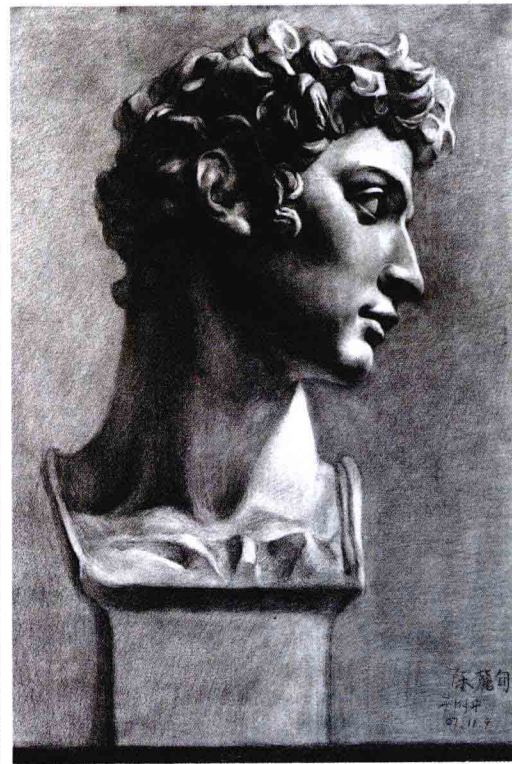
总之，要做到“辞（笔法）已尽而势（深入的可能性）有余”，“物色（形体和空间）尽而情（主题突出）有余”，不画僵，画死；做到这样，可谓“草创鸿笔”。

需要说明的是，在这里我们不是制定一套规则让学生们去遵循，而是在探索规律性的因素。艺术与自然科学不同；在自然科学中，一条定理往往可适用于许多问题；而在艺术实践中，往往是许许多多的规律性因素才可以解决一个艺术问题；艺术的规律往往是每一件作品本身。

在这一章中，我们向读者如实展示了附中学生石膏写生课的起稿阶段的教学状况。这些作业不见得都很完美，但从中可见附中师生在教与学方面进行的探索。我们按两条线索来安排这些作业：一个是纵的线索，即一件作业的不同步骤，另一条是横的线索，即同一步骤的不同作业。前者体现出学生在处理问题时体现出的能力和老师因势利导的师长风范；后者体现出不同学生的才情和老师因材施教的良苦用心。

孙一钊 《柱头》(作业进展记录) 纸 铅笔 60cm × 45cm 指导教师: 陈佳思 2007 年

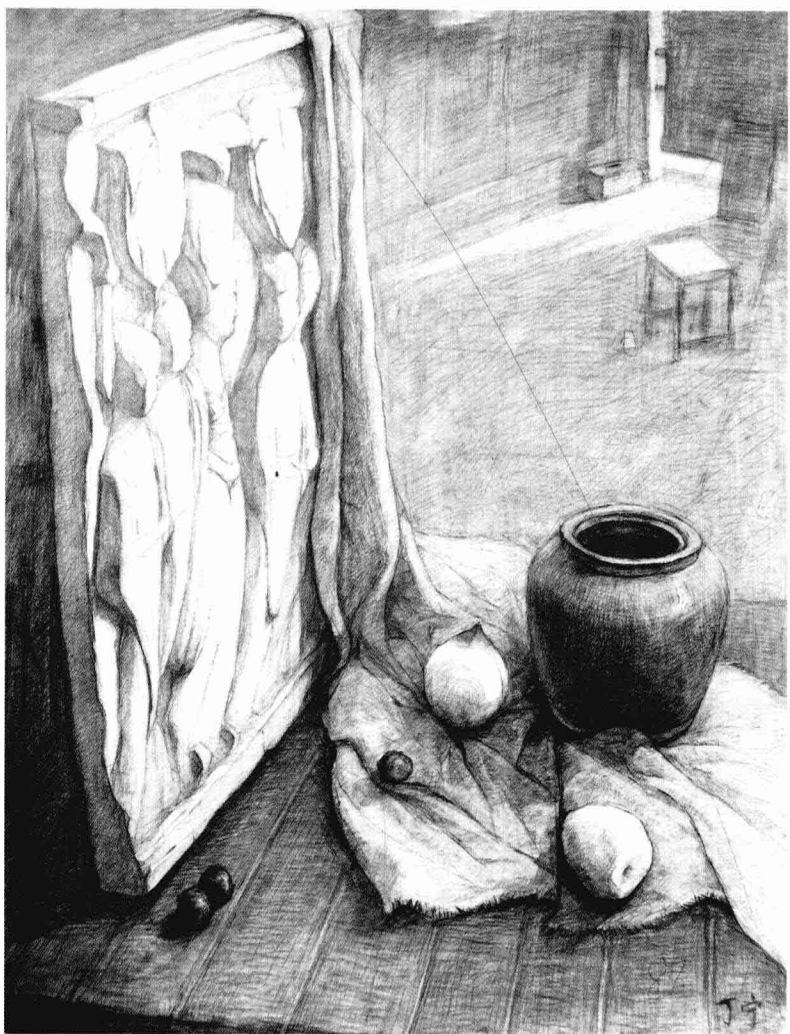
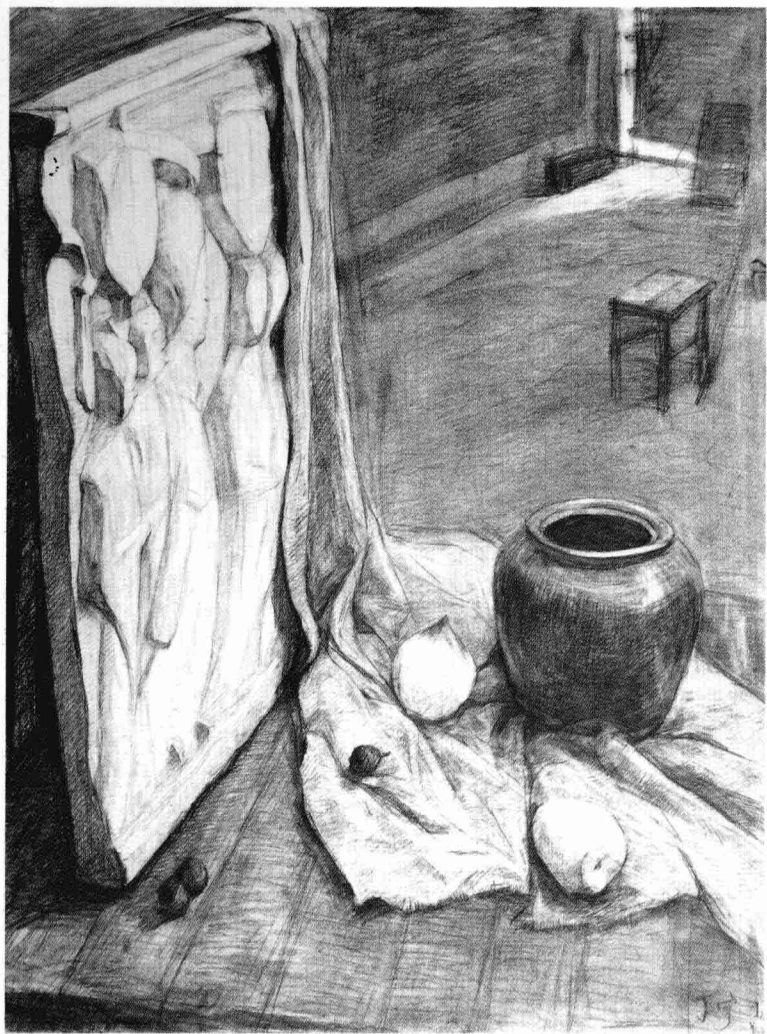
陈麓旬 《朱利亚诺》(作业进展记录) 纸 铅笔 59cm × 45cm 指导教师: 于明 2007 年

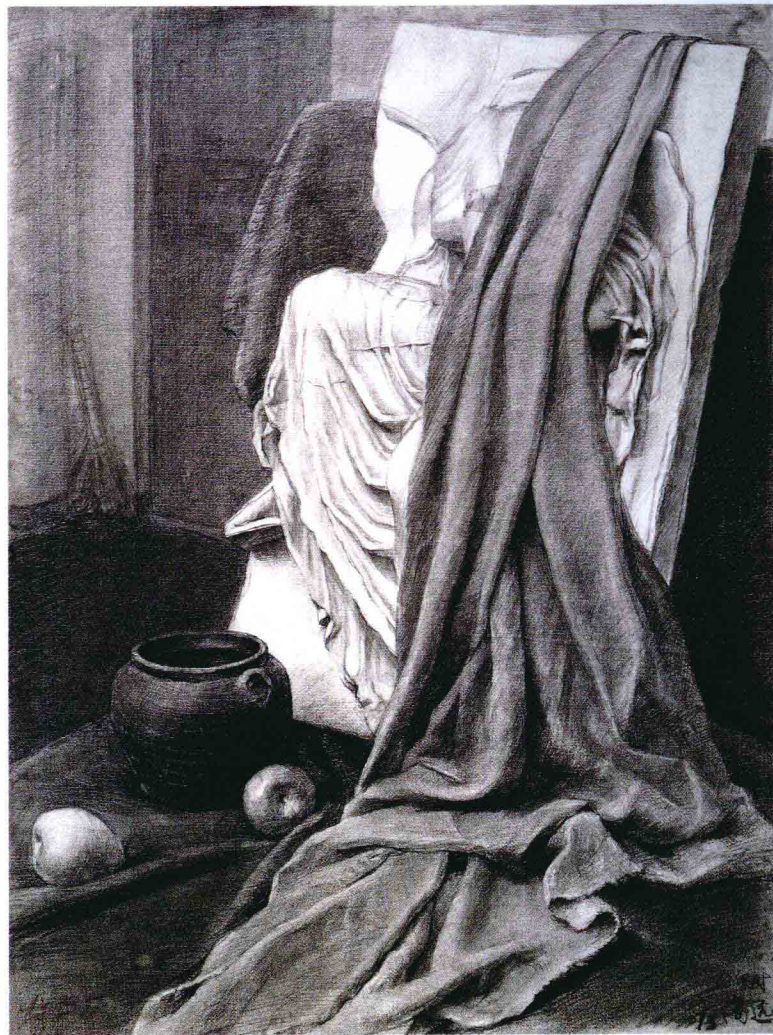
周华 《朱利亚诺》(作业进展记录) 纸 铅笔 59cm × 45cm 指导教师: 朱兆曦 2007 年

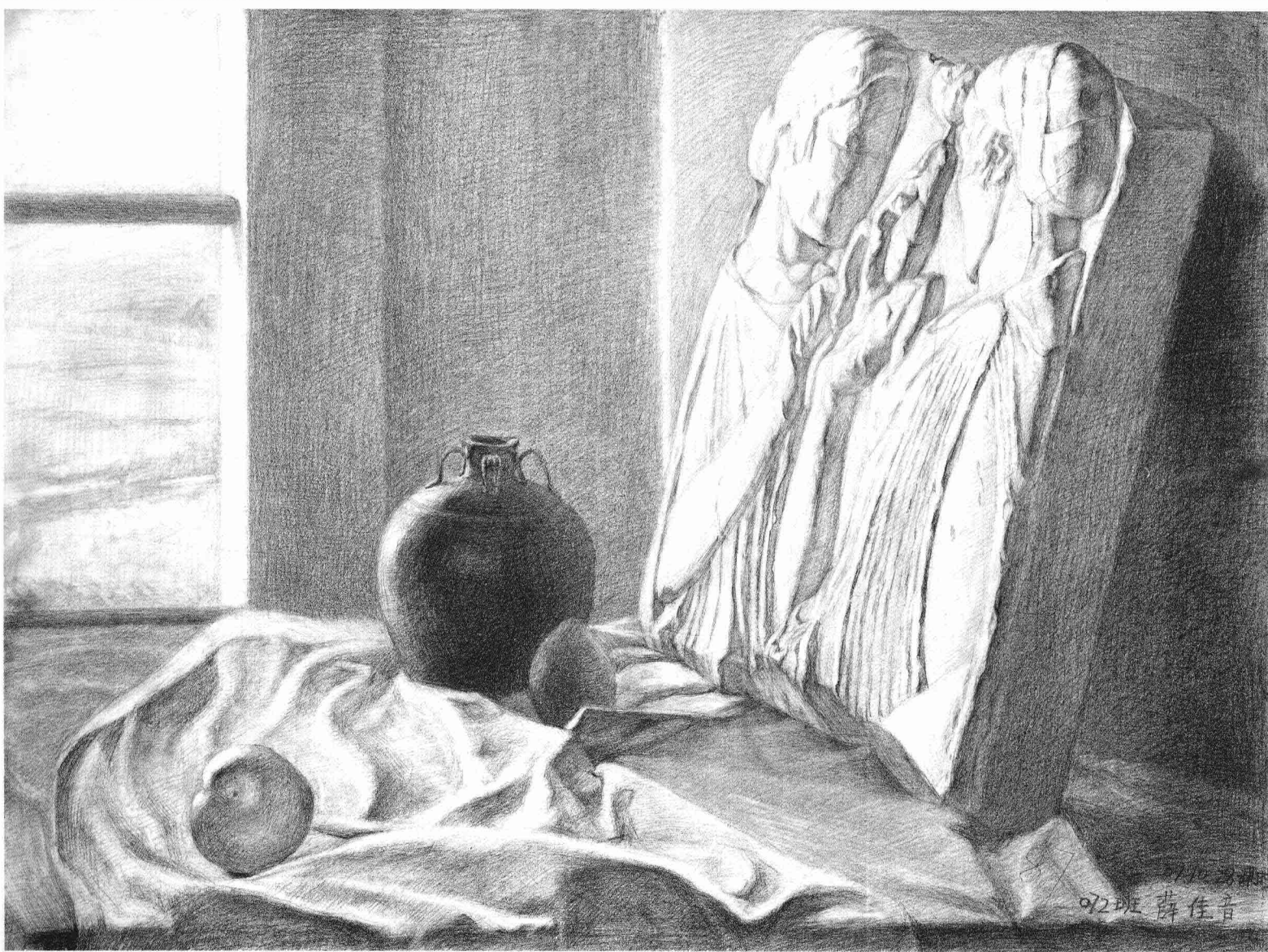
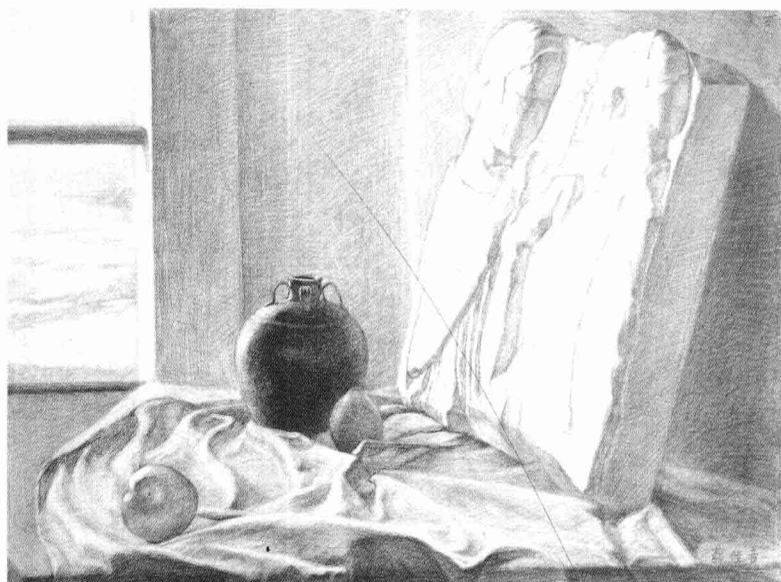
马威 《有石膏浮雕的静物》(作业进展记录) 纸 铅笔 45cm × 60cm 指导教师: 代晓宇 林笑初 翟欣建 2007年

丁宁 《有石膏浮雕的静物》(作业进展记录) 纸 铅笔 60cm × 45cm 指导教师: 赵文霞 2007 年

高远 《有石膏浮雕的静物》(作业进展记录) 纸 铅笔 60cm × 45cm 指导教师: 陈佳思 2007年

薛佳音 《有石膏浮雕的静物》(作业进展记录) 纸 铅笔 60cm × 45cm 指导教师: 代晓宇 2007年