

中国当代美术名家素描色粉集

孙 韬 Sun Tao

图书在版编目 (C I P) 数据

孙韬 / 孙韬著. -- 重庆 : 重庆出版社, 2011.1
ISBN 978-7-229-03304-0

I. ①孙… II. ①孙… III. ①色粉笔画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. ①J226

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第234306号

孙韬

SUN TAO

孙韬 著

出 版 人: 罗小卫
策 划: 郭 宜 郑文武
责任编辑: 郑文武 张 跃 周 瑜
装帧设计: 张 跃 周 瑜 赵艳华
责任校对: 李小君

重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 787mm × 1 092mm 1/8 印张: 11
2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷
ISBN 978-7-229-03304-0
定价: 73.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

J226
2

00811788
南阳理工学院

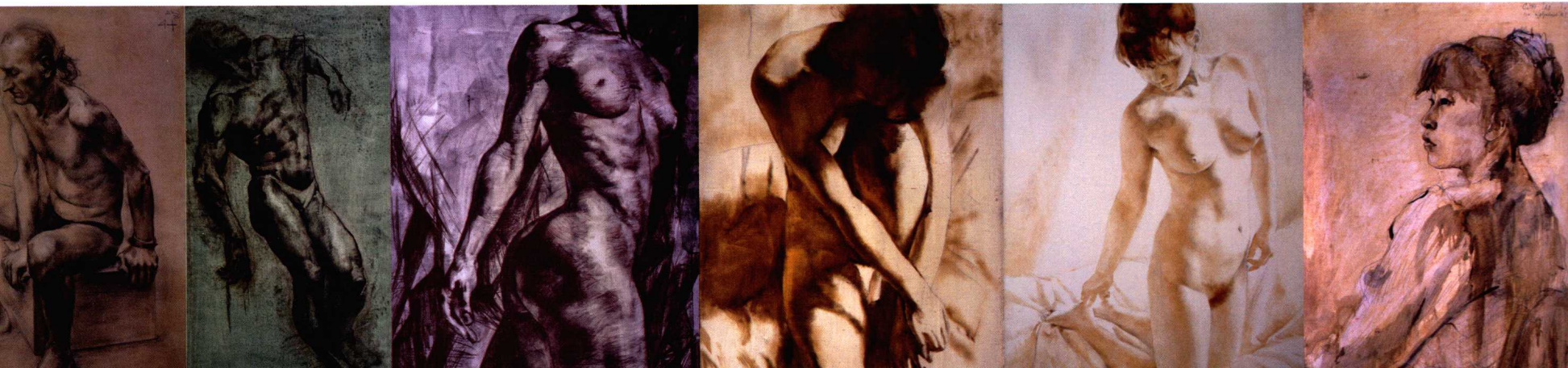
Sun Tao / 孙 韬

Handwritten signature

艺术素描

© 邵大箴

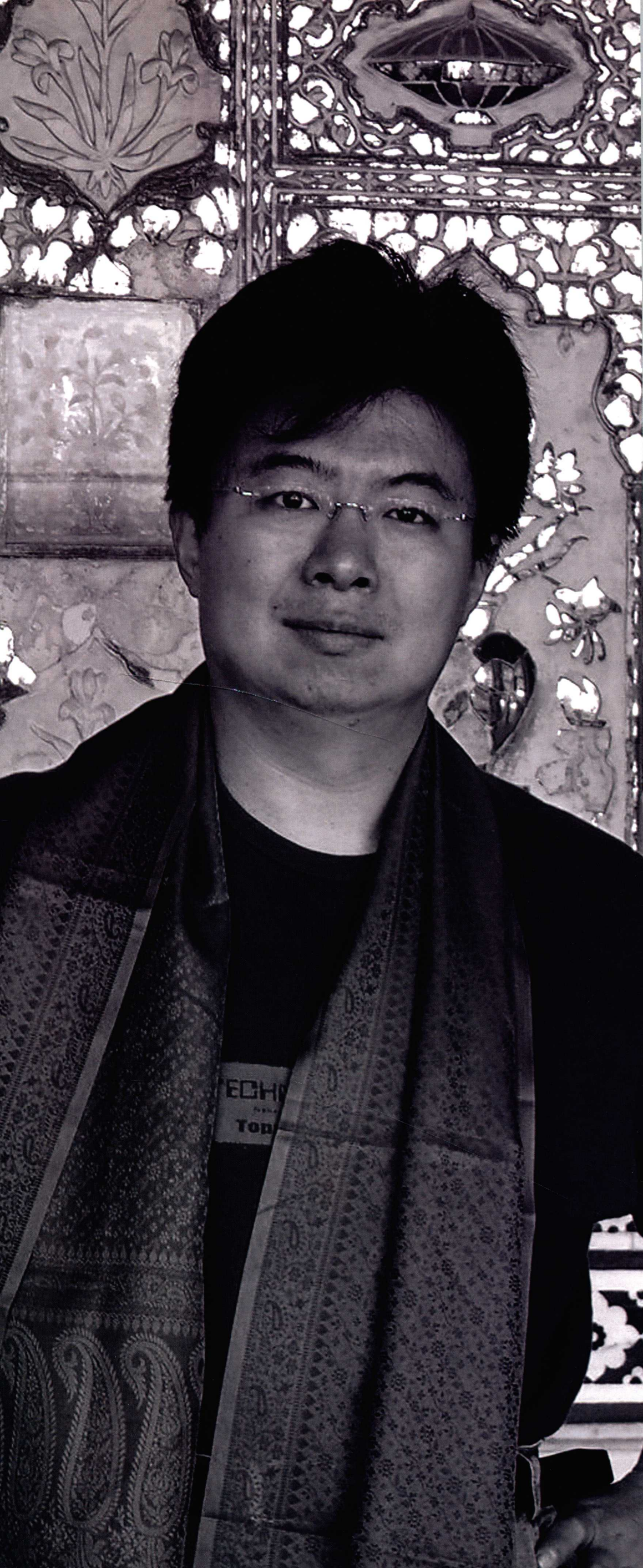

素描，从广义上说，是造型艺术的基础。一切造型艺术的门类，都离不开素描。不过，各民族各时代对它的称谓不同，标准也不一样，欧洲油画，古典写实类型的，视素描为古典写实油画的基础，对形的“准确”要求很严格。东方艺术，为中国绘画，自古代起就没有素描一说，它重视勾线，用线造型，这勾线、线造型，其实也是我们今天说的“素描”，不过它不像西画那样要求“科学”的形似。

西画素描发展到今天，大致分成三种类型。一种是基础训练，用它来训练绘画者通过手、脑、心的合作，忠实地描绘客观物象。描绘者的创造性约束在对对象的模拟中，通过模拟手段（线条、明暗、块面）表现自己的才能和智慧。训练的目的既是为了掌握造型的技艺，又是为了提高审美的趣味与能力。因此基础训练也会有“创作”的成分。另一种是介于基础训练与创作之间的素描，一些有了基础造型能力的人，在做素描时，适当放松模拟客观物象的要求，但没有离开基础训练的大范围。这种素描大致出于学院高年级和研究班以及青年教师非课堂的素描练习。第三种是把素描“作为”创作来做，有独立的构思，表达一定的观念、思想和感情，它和其他绘画创作一样，是表现的手段，只是用单色的素描而已。

孙韬君在我国中央美术学院和俄罗斯圣彼得堡列宾美术学院受过严格的学院训练。他有较为坚实的写实造型素描基础，对素描艺术所包含的丰富表现手段也深感兴趣，并有心做较为深入的研究。多年来，他创作了前面提到的各种类型的素描。现在集结成册，奉献给广大读者，是很有意义的。我们不仅从中可以欣赏到他的艺术才能，而且还会从中受到启发，从而深入的理解素描的含义和他作为绘画语言无比丰富的可能性。相信这本画册会受到读者的欢迎，也相信孙韬君在今后的艺术生涯中对素描艺术会作更深入的研究，在这门学科的建设中，在素描艺术的实践中，为我国的艺术作出更大的贡献。

是为序

孙韬简历

中国美术家协会会员、
俄罗斯美术家协会会员、壁画艺委会秘书长
国际美术家协会会员、
中国壁画学会理事、
中国建筑学会会员、
中央美术学院壁画系副教授。

生于1969年。1989年由国家选派赴前苏联列宁格勒列宾美术学院学习，1996年以全优的成绩毕业，获硕士学位。并获得列宾美院最高奖项：1995年的唯一素描嘉奖，此奖项当时已四十年未授给外国留学生。

主要参展获奖

1995年获列宾美院当年唯一素描嘉奖，
2004年参加全国首届壁画大展，获大奖，
2004年《逐日》参加第十届全国美展，获铜奖，
2005—2010年创作《圆明园劫难》，并参加国家重大历史题材美术创作工程全国巡回展。

专著

《俄罗斯素描技法》
《涅瓦回望——记列宾美术学院绘画系》
《镶嵌壁画材料技法》
《解构人体——艺术人体解剖》中央美术学院基础教学教材
《解构人体——艺术人体解剖》普通高等教育“十一五”国家级规划教材，中央美术学院造型基础系列教材
《古典油画材料技法》

个人画集

《当代名家素描画典—孙韬素描作品集》
《当代名家油画精品——孙韬》
《从列宾美院走来——孙韬、叶南绘画作品集》
《新视野速写丛书—孙韬速写》、
《中国油画家——孙韬油画写生》

重要收藏

2001年《本色》等6张作品被中国美术馆收藏
2005年《母与子》（达芬奇原作复制品）等8件于俄罗斯阿尔米塔什博物馆临摹的古典大师的原作复制品被中国美术馆收藏。
2009年国家重大历史题材美术创作工程——油画创作《圆明园劫难》被国家（中国美术馆）收藏

无法复制的城墙

时间飞逝，转眼人到中年，掐指算来，从列宾美术学院毕业后，在中央美院任教已经14个年头，和美术界众多当红的中青年明星画家相比，我一直只是个小小的美术老师，小小的画家，没有更多的融入当今艺术市场大潮，原因之一就是我一直是在耗费大量的时间和精力做着许多基础学科的研究工作，素描实践和教学的推广就是我的研究方向之一。

在这年教学过程中，我先后出版5本有关基础美术教学的专著，有关素描教学的《俄罗斯素描技法》和《解构人体》最受广大学子欢迎，《解构人体》作为国家“十一五”规划教材，已经再版10次，销量达5—6万多（还不包括大量盗版书），而这两本书先后耗费我近6年的时间，不知少完成了多少个人创作，但面对广大学子的喜爱与支持我感到欣慰和满足。

今天出版社为中央美院教师出版个人素描画集，匆匆找出素描图片百余幅，向先生、同行和学子奉上，虽然自知作品捉襟见肘，但心态也还坦然，因为和中西方大师本不是一个平台，又不是当今的艺术明星，只不过是一个学子的探索性的阶段答卷，呈现给先生们和同行批评指正，并给更年轻的学子们垫一步阶梯，总会有天才踏着一步步艺术阶梯，到达人类的新的艺术之巅。

整理此书时，将百余件自己的素描作品翻看，感到受列宾美院影响很深，无论是我过去的习作素描，还是以后的创作素描，都一直坚持利用测光下光与影所形成的强烈的黑白关系表现对象。在《俄罗斯素描技法》一书中我介绍过，由于彼得堡靠近北极圈，冬半年白天很短，除了色彩课外，素描课程只能用灯光完成，长期以来，就形成了靠光影和调子造型的素描语言；但是今天列宾美院的素描教学，又不同于契斯卡科夫时代的全因素素描，而是带更多主观意识的光影素描，这是由50年代科罗廖夫开拓的，由包括贝斯特罗夫等当代列宾美术学院教师继承和发展逐渐形成的新的光影素描理念，它不同于全因素光影素描的主要特点在于：它简化了黑白层次，加强明暗交界线并强化其的表现力，从而更加强了明暗对比，使素描更加强烈单纯，造型结构的表达更加主动。在俄罗斯6年的学习间我也深受这种光影素描的影响，一直到以后的《本性》系列，《晨光》系列和《起步》等作品中都能看到这种影响。

在列宾美院我还逐渐掌握了素描表现的多种材料技法语言，在材料方面有用于纸上布上的多种材料，在技法上有湿画法、干画法等不同手段，在工具上可以利用滚子、刀片、毡块等各种工具，还可以自己制作各色底色。这些手段在我后来的素描创作中被运用得更加主动，我会专门制作一个不均匀底色，会在一个完全黑色的底色中主要用橡皮作画，会用湿画法将造型浸润渲染为我所用，甚至将色汁泼溅

在画面上使其任意飞溅或流淌。在尝试更具表现力的素描技法的过程中，我体会到一气呵成的绘制快感，越来越感到素描完全可以作为一种独立的创作手法和语言，它的表现力同样强烈震撼，更重要的是，它有着无可比拟的单纯和流畅的美。

当然对人体结构的学习和掌握是我在列宾美术学院获得的最大的收获。在俄罗斯我几乎用了5年的时间在画人体，在学习人体结构。2002年至2005年我又在中央美院从事了一段时间的解剖教学，在编撰中央美院解剖教材《解构人体》时我又对人体解构进一步重新梳理，这些经历不仅使我对人体的结构知识与人体素描的表现有了一定的掌控，更重要的是我逐渐理解了为什么人体艺术在西方古典艺术中被高度重视，那是因为它是西方人文文化在造型艺术领域的延展。文艺复兴以来人类开始更重视自身的价值，开始全面研究自我，开始把人类自身塑造成最完美的化身，因此在所有的视觉文化中人体成为表现的主体，甚至米开朗基罗笔下的上帝也是健美男性的代表。我被人体自身的美所吸引，被视觉的人文精神所征服，我开始尝试用人体表现我内心的激荡、青春与希望、冲突与抗争、压抑与反抗、起步与理想。我的素描中无论是纸上还是布上，这些人体只是一些媒介，更重要的是生命活力的展现，是内心情绪的张扬。

2005底至2009年8月我为国家重大历史题材《圆明园劫难》创作投入了近4年的时间。《圆明园劫难》运用了古典历史油画手法，因此我也尽量按照古典大师的程序完成，其中素描表现尤为重要，比如拉斐尔在完成《雅典学院》之前也用一幅原大的纸上素描解决具体人物造型刻画。所以在创作的前三年我几乎都是在用素描手段进行创作准备。在完成的13幅画稿中大部分都是素描稿，之后我又用6幅180×180cm的大素描，将具体的人物造型逐步确定下来。2008年5月至10月，我在400×720cm的画布上整个画了一遍油彩素描，在这本画集中我也借机呈现给观众。

2010年4月我有幸出访欧洲两个月，看到了许多大型古典油画，我几乎惭愧地留下热泪，我们今天真的丢掉了许多前人的优秀艺术传统，也许观者对我的多情会哑然失笑，当代艺术明星们更会认为我是今天的唐吉珂德，可我要说，人类的文明总是在波浪起伏中前进的，而高峰的时间总比低谷更短暂，谁敢说明清的文化超越汉唐，谁敢讲中世纪的艺术在希腊罗马之上。而素描就是西方现实主义最根本的造型传统，如果我们丢掉就会像被随意拆掉且无法复制的北京的城墙。

带帽俄罗斯男子像 布面油彩 50cm × 40cm 1992

俄罗斯老妇人侧面像 黑色炭笔，素描纸 40cm × 30cm 1991

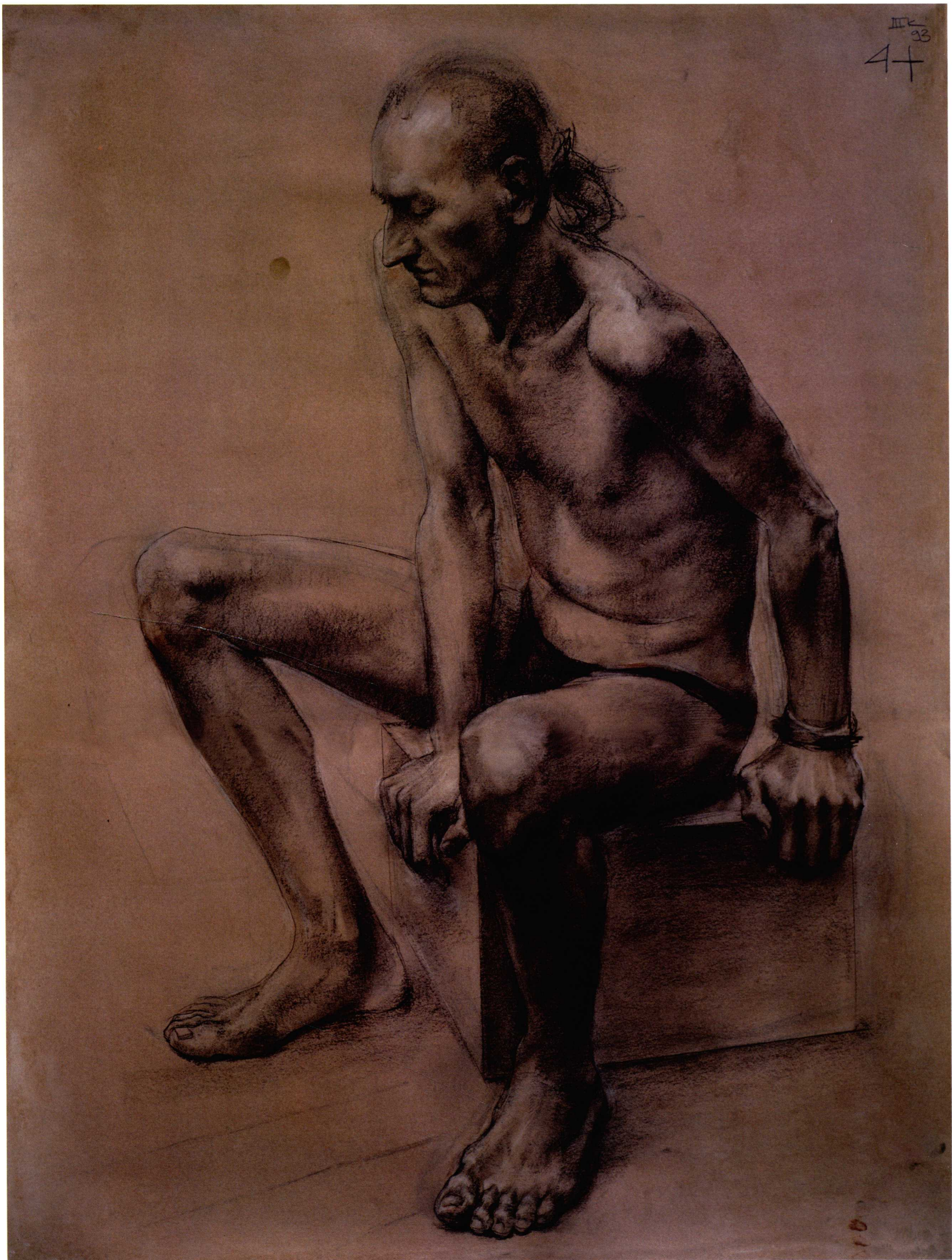
俄罗斯男子像 黑色炭笔，素描纸 80cm × 60cm 1994

叶南侧面像 铅笔，单色油彩，自制油画纸 60cm × 40cm 1991

男人体 黑色炭棒，素描纸 80cm × 100cm 1998

男人体 棕色炭棒，自制底色素描纸 100cm × 80cm 1992

男人体 棕色炭棒，自制底色素描纸 100cm × 80cm 1999

男人体 红色炭棒，自制底色素描纸 80cm × 100cm 1995

男人体 红色炭棒，自制底色素描纸 60cm × 60cm 1995