

SKETCH
COLOR

素描
石膏

中国美术学院

ZHONGGUO MEISHU XUEYUAN
FUZHONG XIZUO JINGXUAN

主 编 张 浩 编 著 徐 屏

附中习作精选

素描石膏

■ 主编 张浩 ■ 编著 徐屏

中国美术学院附中习作精选

ZHONGGUO MEISHU XUEYUAN FUZHONG XIZUO JINGXUAN

安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描石膏 / 徐屏编. —合肥: 安徽美术出版社, 2005. 7
(中国美术学院附中习作精选 / 张浩主编)
ISBN 7-5398-1363-6

I. 素... II. 徐... 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 (2005) 第 067165 号

图书策划: 陈 涛
责任编辑: 陈 涛 朱阜燕
版式设计: 郑晓丹 林荣妍
封面设计: 陈 涛

中国美术学院附中习作精选——素描石膏

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

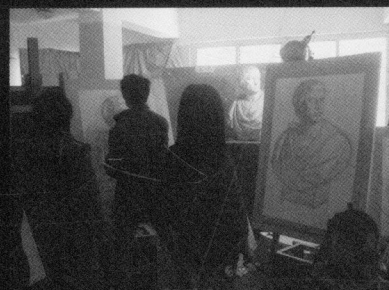
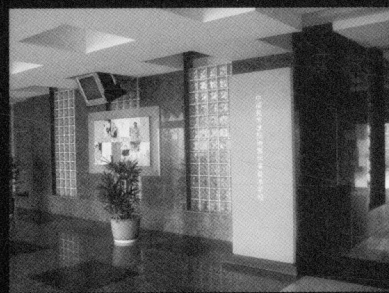
<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销 安徽联众印刷有限公司印刷
安徽鼎鑫制版有限公司制版

开本: 787 × 1092 1/8 印张: 6.5

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1363-6 定价: 26.00 元

■ 中国美术学院附中，艺术家的摇篮……

前言

中国美术学院附中以人才培养为根本目标，教学思路以素质教育与应试教育协调并重为主。素质教育体现为人格和审美力的培养以及全面扎实的基础训练；应试教育体现为针对升学所必须准备的课程内容的练习。

附中的专业教学有系统的教学体系，并与学院教学体系保持着一致的层次脉络。附中良好的教学质量为学院提供了一届又一届优秀的生源。

附中的专业教学安排，主要以素描、色彩、速写基础课为主体，并设有书法、中国画、设计基础普修课。基础课训练的目的在于通过写生使学生学会观察物象，认识物象，进而理解物象，并掌握基本的造型表现方法。教师的指导包括两方面：艺术的眼光和正确的方法。

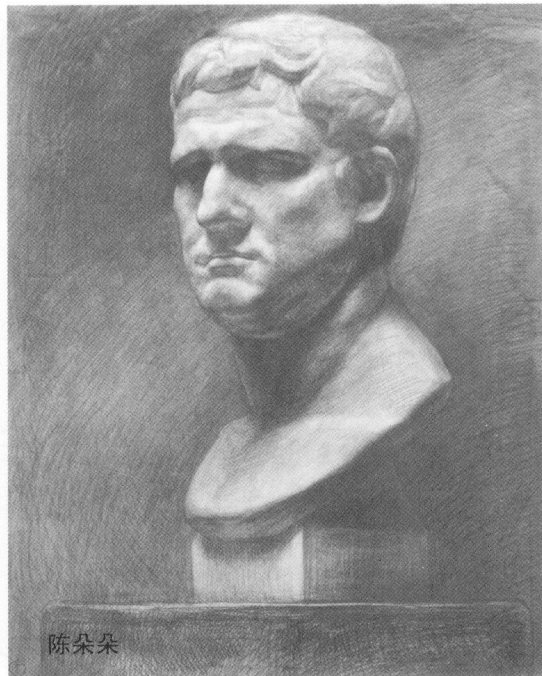
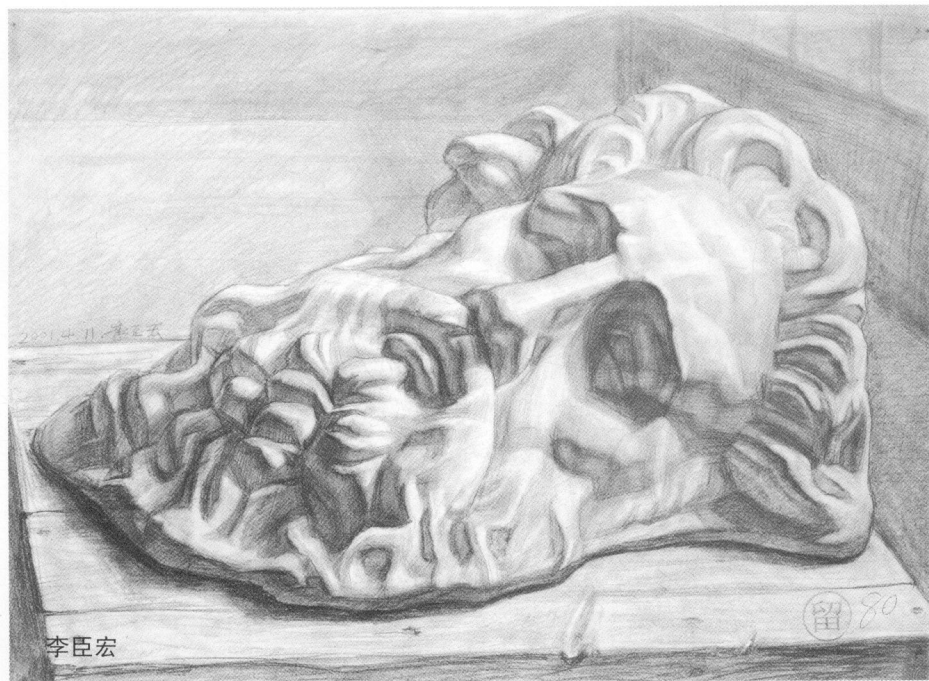
附中阶段是学生心智、知识、技巧迅速成长的时期，教师的每一点启发，每一次示范，都会使学生取得明显的进步。在良好的教学环境下，教师与学生们共同完成了附中的教学计划和作业目标。

这套中国美院附中优秀习作选，是部分学生的课堂作业。课堂作业一般分为长期作业和短期作业，分别解决不同的问题。在长期作业中，学生有较多的时间反复观察、反复思索，能充分地表现出物象的体积、质地和空间关系；短期作业则要求学生在理解物体的基础上，概括地表现出物象的结构、形体和空间关系。无论长期作业还是短期作业，都要求掌握准确的比例关系、形象特征和生动有力的表现手法。这里选出的习作，对于广大的美术爱好者和准备报考高等美术院校的学生们来说，在素描和色彩技巧方面都有着启示和指导作用。

中国美术学院教授、附中校长：张浩

石膏像素描话题——徐屏

在美院附中的素描教学中，石膏像课程的安排几乎占了一半的时间。课时的安排反映出学院式素描教学的倾向和特点——扎实基本功的取得有赖于深入且全面的观察、分析、研究和磨炼。这也是在教学改革中保持基础教学相对稳定性和规范性的体现。

“写生”作为现行基础教学的基本方式和要求，已经积累了许多经验和教训。石膏像教学的得失功过也经常被提及。论其“功”者：观察整体，造型严谨，刻画深入，方法得当；斥之“过”者：模式概念，死板僵化，表面效果，高分低能。承认这些问题存在是教育者清醒的表现，艺术教育的规律性和特殊性要求教学中保留发扬合理的部分，改革避免偏颇的部分。

二

欧洲美术学院沿用几个世纪的石膏像课题在中国的美术教育中实行了几十年。文革中砸掉石膏像的举动并没有改变石膏像在写实造型中的地位和作用。其根本原因在于人们认识到了石膏像作为教材内容适应学院基础教学任务的完成。那些古希腊、古罗马雕塑的石膏像教材，具有高度的艺术概括力和表现力，是欧洲在科学与艺术、研究与创造上高度一致的精神结晶。用在素描训练中，可以培养学生的审美情操，锻炼他们视觉感受能力，同时掌握描绘技巧。基础教学所重视的认识的科学性，知识的规律性，技艺的熟练性，素质的全面性，能够在石膏像阶段的学习训练中得到体现，虽然这个课题的素描教学是基础教学的初级阶段。

三

美术教育发展到现在，已经形成了雄厚的知识体系。如果我们不再把艺术教育的特殊性强调到不适当的位置，不过分推崇“修行在个人”的“悟”性，那么在教学中应该把规律性知识的传授放在重要位置。透视、解剖、结构等知识从文艺复兴时期开始被发现、研究，发展到现在已经科学化、系统化，并服务于包括艺术在内的更为广泛的科学领域。在造型艺术中运用这方面的知识，只是其中的很少部分。就是这很少的部分，在造

型艺术中的影响也是普遍而深远的，它使艺术家对真实世界的研究和表现迈向无限发展创造的巨大空间。“大卫头像”是石膏像训练阶段的压轴戏，众多素描因素在这张作业描绘过程中得到了综合体现。大卫头像巨大的体量和高度、紧张的表情、扭动的颈项、明晰的五官、完美的卷发、微妙的起伏和丰富的色调，使人内心激动，钦佩的情绪油然而生。在画大卫头像时，所有学到的透视、解剖、光影、结构知识无一不受到检验。如果没有这些知识的积累和铺垫，即使有敏锐的眼睛和熟练的技巧，也很难画出这个完美的“大卫头像”。

四

在石膏像训练中学习透视知识、掌握透视规律无疑对写实素描造型的准确性和空间关系影响极大。按照透视学平面投影原理，客观物体存在于特定的空间，人的眼睛从一个固定的位置和角度去观察对象，得到的是经过透视变形的具体形象。我们常说的近大远小、近高远低等常识性概念由此而来。视觉的研究证明人感知外部物象包含了许多视觉错觉的成分：同样大小的黑、白两个圆形，会觉得白的比黑的大些；同样长的两条直线，会感到横的比竖的长些。如此情况还有许多。透视知识的应用可以减少错觉的干扰，得到准确的透视变形。学生要具备理解透视变化的能力，除了掌握基本的透视变化规律知识外，更重要的是要在作业中重视透视变化的实际观察和应用。为此，我们可以将石膏半面像平放在台面上作为单元练习。在作业中，要求把半面像作为长方体看待，所有的结构、细部、起伏都依附在这个长方体之上。然后，找到视平线和灭点的位置，把半面像的结构线与透视消失线自然地结合起来，认清在透视情况下形体之间的空间关系。在透视法则的引导下，习惯性的视觉形象被打破，形状、结构、体积、位置等关系被改变成新的组合和联系，我们会惊奇地发现透视缩形和空间效果如此强烈！这使我们想起欧洲的天顶画，米开朗基罗正是运用精湛的透视技法，创造了西斯廷《创世纪》中200多个具有无比震撼力的艺术形象。因此，透视规律与其他规律一样，是石膏像素描中必须重视和学习的知

shigaoxiang sumiao huati

识，它对写实素描具有普遍指导意义。

五

一味地强调知识性、规律性的学习会有违背艺术教育特点的嫌疑，因为美术教育毕竟是从观察客观存在的具体物象开始，建立在形象思维基础之上的感性与理性相结合的学科。在课堂上，不难发现有些学生感觉麻木、反应迟钝，机械地做着描摹对象的事务性工作（排除思想、健康等因素影响）。这种状况反映了教学中忽视调动学生观察对象的主体行为，对学生视觉感受能力的开发引导没有引起高度重视，并且缺少引导方法，这样的基础教学不能说是完善的。

要弄清什么是视觉感受，得从眼睛的功能开始。眼睛是人与外界交流，获取信息的窗口，尤其是对物体存在的状态，即形象信息，具有天生的本能优势。不断地观察，对象从视网膜传到大脑综合成为印象，形成视觉概念。鲁道夫·阿尔海姆研究认为：在视觉概念中，物体是三维的、立体的；物体的形状具有恒常性；物体的视觉形象并不等于从某个特定方位所见到该物体的形象。这就是说，概念是具体的、综合的、整体观察的结果。视觉感受是眼、脑共同作用于形象思维的过程。明白这个道理，也就容易领会课堂上经常提到的“整体观察”是什么意思了。

视觉形象的完整艺术体现来自全方位的观察，这在雕塑家手里是顺理成章的事情。平面绘画中的形象再现却只能限定在某一个特定位置。学生要在一个具体的角度方位去观察物体存在的状态，获取视觉感受的直观信息。这些信息以其具体、丰富、生动和变化的形态影响学生。通过对这些信息的分辨和认知，用媒介手段描绘出视觉形象的本质，即形状、结构、体积和空间。由此可见，视觉感受的物化呈现过程始终伴随着感性认识与理性思考，二者汇合交融，相互依存，不断升华，建立起素描训练的整体秩序。

六

在石膏像训练阶段，主要精力应放在研究造型因素的形成规律和方法手段上。在诸多造型因素中，二维与三维、平面与立体是分别相互对应和相互联系的，对它们的认识和表现很大程度上可

shigaoxiang sumiao huati

黄诩

李纬一

李樱

傅雯杭

以用来检验教学达到水准的高低。长时间的石膏像作业能够获得全因素表现体积空间的幻觉真实，基本优势在于学生能够尽快掌握描绘方法，提高知识和技能。但是也存在着易犯的毛病：形的准确程度差，后期发现很难改动；整体感不强，弱、花、碎，往往顾此失彼。为解决这些问题，就要强调线条意识，把线条作为认识因素和表现因素。吸收欧洲古典素描与我国传统线条造型方法，有助于克服描摹表面真实、浮滑肤浅的毛病。

从物理的观点出发，现实中的物体并不存在线，立方体的边是面的转折，物体的边界是面的透视缩形。正是这种科学的说法对绘画产生了不少影响。俄国素描教学体系中那种只承认轮廓而拒绝轮廓线的存在和使用的片面观点有碍造型艺术的发展。纵观素描发展史，从一开始就有了“应物象形”的线条表现手法，二维概念的线条可以表现出物体的三维属性。线条意识应该包括：线条是物体形状的物化表现形式；线条在视觉感受和心理体验中发生，在形象思维与抽象思维结合中成熟；作为造型因素线条具有强大的生命力和表现力，它的不同形式对形象塑造具有极大的作用；线条在每一个艺术家那里都作为表达认识和情感的手段。

我们对石膏像的观察，除了看到体积空间特征，还应该用线条意识看出石膏像上存在着的线性特征，我们经常提及的轮廓线就是有力佐证。线条在素描中最基本的作用就是限定形象的轮廓，轮廓线使形象的整体凝聚力大大加强，形象鲜明、突出、统一，形状、比例、方向、运动等关系一目了然。轮廓线的造型意义在希腊瓶画、中国古代画像石、剪纸、皮影等艺术形式中有过充分的展示。德拉克洛瓦曾经说过：“在绘画上，首先和最重要的东西就是轮廓，只要轮廓在，别的尽管忽略，一幅画还是看得过去。”在线条意识的引导下，用线条画出石膏像的轮廓，把外部轮廓与内部轮廓结合起来，用轮廓线、轴线、透视线、辅助线建立起整体协调的骨架结构。这个线型构架是素描的坚实基础，它有充分的余地导致素描样式的演变：可以发展成为色调明暗素描、线型结构素描、线面结合的素描等。笔者在教学中推崇线面结合的素描形式。在画石膏像时能看出且画出线条，并糅合色调进行造型存在相当大的难度，通过启发引导，学生能够得到实质性的收获。应当承认每种素描样式都有其合理的存在理由。线面结合的素描样式的长处在于：在眼睛

观察与手头描绘之间找到了有效结合的契机，防止无休止地切割分面破坏形体之间的内在联系；以线条主从、起止、穿插、套叠、连结的存在方式去梳理对象直观基本形态，使形体各个部分之间的关系始终处于相互联系、相互制约、环环相扣的统一之中。另一方面，线条和色调具有丰富的表现力，线面结合的形式在描绘过程中配合得当，能深入刻画，又能画得概括提炼。线是纲，面是目，纲举目张，相得益彰。再就是这种素描样式可以使画面效果与客观对象之间保持适当距离，要把握分寸，作画时处于主动状态，避免描摹照抄对象。这种状态适应创造艺术形象的需要，对于学生以后的艺术发展具有深远的影响。

七

石膏像素描体现基础素描训练的严格规范。每当教学检查之际，教室中便挂出代表学生自己最高水平的作业，以扎实基本功展示教学成果。但是，不要忘记这只是结果，尽管结果往往令人满意，但仍有很多有待研究的实际问题。因此，与其注重结果，不如关注过程更为重要。因为只有在过程之中，在状态之中，才能发现问题、研究问题、解决问题。教师在过程中根据规范要求，设计组织教学的方式方法，严密做好单元、阶段的教学安排，提出课题要求，预见教学中的各种可能性，加以正确的方向性的引导和实在具体的指导。在过程中体验教学规范的学术含量和操作容量，调动改革创新思路，探求教学的深度和广度。对于学生来说，每个人的情况都不同，但有个道理是肯定的：学无止境。画好一张画也许没有画坏十张画的收获大，“废纸三千”值得提倡。在过程中需要勤奋执著，谦虚真诚。成功与失败相依，痛苦与快乐并存。马马虎虎、贪图捷径、浅尝辄止的毛病不能带到严肃的学习训练中来，否则，不光知识技艺得不到提高，未来艺术家的精神品格也会扭曲。规范是阶段性的目标，过程却是一个漫长的体验。让我们记住屈子的话：“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”

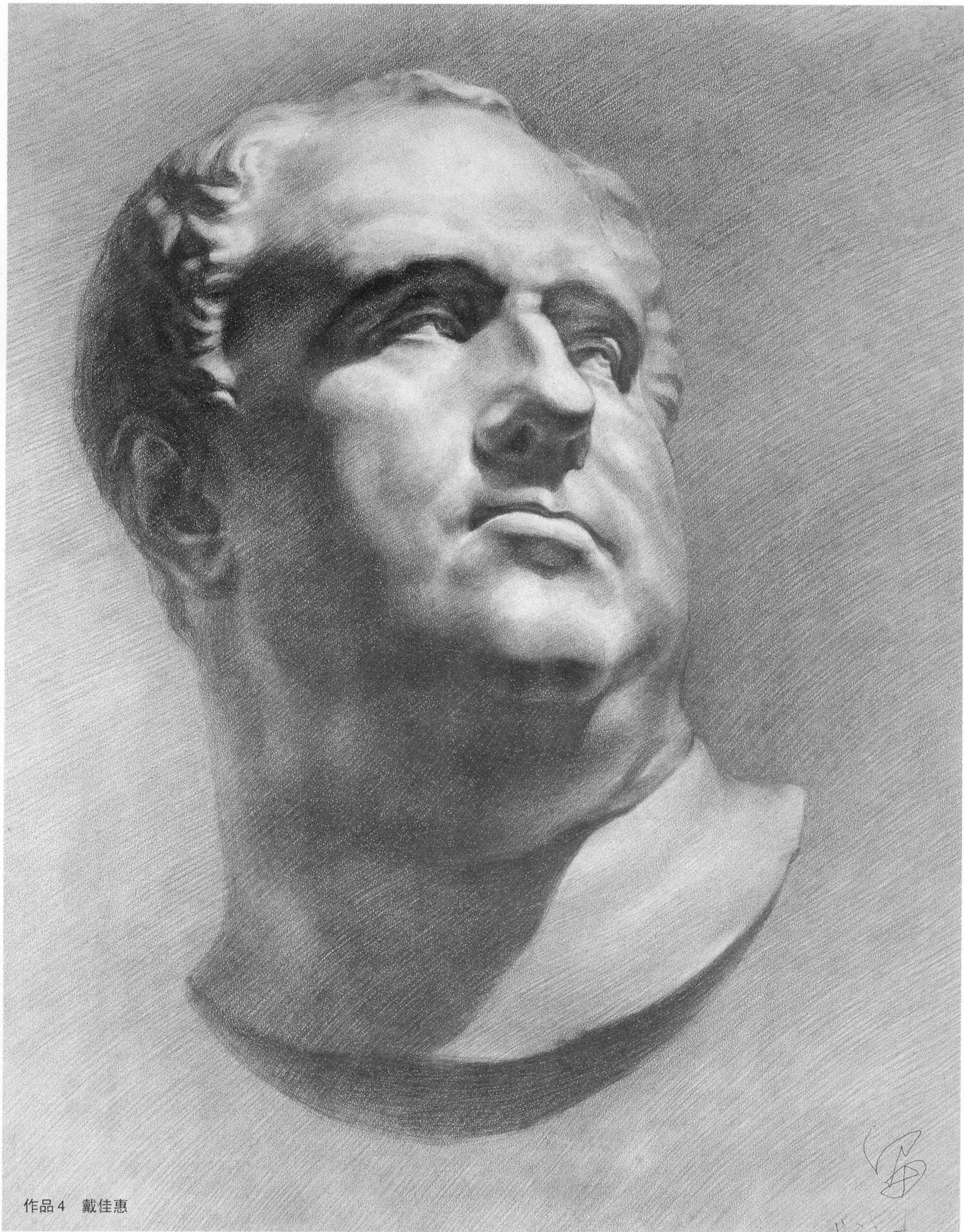

作品1 陈功

作品3 陈政

作品4 戴佳惠

黄皓
作品 5 黄皓

作品6 傅雯杭

作品7 顾一鸣

作品8 端木琦

作品9 江帆