

中国素描艺术如何发展

“中国素描艺术研究展”在西安美术学院开幕

靳尚谊 维族女青年头像

刘文西 石工的女儿

自近现代以来,素描的引入为中国美术界带来了视觉观念的颠覆性变革。近期,“扎根——中国美术学院经典传习展”与“多维观看:广州美术学院、中国美术学院绘画专业素描教学研究与对话”等素描专题展览相继在清华大学美术学院与广州美术学院举行。这些展览致力于探讨中国当代素描艺术创作的路径与研究发展方向,推动造型艺术不断开拓创新。

4月20日,备受瞩目的“中国素描艺术研究展”在西安美术学院美术馆开幕。本次展览集结了全国范围内高水平的素描作品176余幅,展现了老中青三代艺术家在素描领域的持续实践与革新精神,以及中国素描艺术独特的形式语言与发展轨迹。开幕式结束后,与会专家围绕艺术传承与创新发展、媒介技艺与精神观念、素描艺术与人才培养等核心议题展开了深入的讨论。现将部分专家的观点进行摘录,以为读者提供更为专业的视角与启发。

素描不仅是技巧 更是艺术终身修行

尚辉(中国美术家协会美术理论委员会主任):

素描是造型艺术的基础课程和基础学科,在造型艺术中具有核心地位。在图像和数字艺术高速发展的今天,如何认识造型艺术尤其是绘画本身的价值,是一个实践问题,更是一个理论问题。

我不认同在本科、研究生阶段反复设置素描课程属于课程重复设置的观点。素描不仅是技巧训练,更是艺术家终身修习的课程,是感知世界和形成绘画训练体系的直接方式。素描并不仅仅是基础课程,而且是提高造型能力和绘画水平的一种方法,是绘画艺术水平和高度的一种体现。现代主义对绘画媒介的非再现性特征给予了新的认识,但这并不意味着要否定西方的再现性艺术传统。西方再现艺术的传统,并不是对物质世界客观的机械的再现,而是人文表现。素描所起到的作用,毫无疑问是从视觉感知上升到理性的认知,而这种理性的认知过程,并不仅仅是个人的,而且是历史的,这就是在西方艺术史中能够形成传统的一个重要的原因。毕加索画室里始终有石膏像,这说明即使是现代主义艺术大师,也通过素描来

认知世界和创造艺术。靳尚谊先生关于素描有深刻理解,提出的“素描不是风格,素描是水平”的概念,对中国绘画的重新认识产生了重要影响。他的学术思想和对素描的重视,是本次素描艺术大展得以举办的重要原因。

素描是从西方引进来的一种学科,但今天西方艺术世界已经在某种程度上把这个学科抛弃了。中国的高等美术学院重新拾起这个学科,并再度深入研究这个学科,实际是推动人类造型艺术继续发展的一个很好的抓手。这种传承与创新体现了中国艺术的独特性,也体现着中国艺术的智慧和思想。

素描的“西安思辨”

朱尽晖(西安美术学院院长):

中国素描艺术研究展在中国美术史和造型艺术的重要论坛当中具有划时代的意义。此次展览和研讨会是自20世纪以来关于素描艺术的系列讨论的重要组成部分,其主要目的是探讨在当下的语境,在人工智能和数字化时代,我们如何对素描艺术进行再研究、再创作,如何取得新的辉煌这一核心问题,具有重要的历史意义与时代意义。

在中国,对素描艺术讨论已历经多年博弈,对素描本体语言的探索也已经经历

几十年,并形成了以结构、线条、切面、空间、虚实为侧重的不同表达形式。在这一过程中,我们对如何通过素描来表达感情、认识世界也逐步形成了深层次的认识:素描艺术是艺术家认识世界和掌握世界的途径,也是一切造型艺术的根本,是构筑多种艺术的桥梁,这是我们经过大量实践和理论研究而形成的结论和共识。

素描不仅仅是造型的根本,更重要的是它是一门多学科的艺术,它融入文化、表达感情,与人类文明史、思想史、材料观、造型观密切相关。素描在西方绘画史、文明史上所发挥的重要作用,素描与我们中国绘画形式、中国写意精神之间的深层次关系,当下和未来素描的可能性、变化性、瞬间性与系统性等问题,是我们美术界所面对的共同课题。

立足于美术学院的本职,我们对素描艺术的探讨也应该从立德树人根本任务和以人民为中心、创作人民喜欢的作品出发,去思考在素描教学和创作中,我们应该做什么,怎么做。希望通过这次研究展,能够凝聚全国艺术家及相关团体的智慧,能够形成“西安思辨”,共同推动全国艺术院校素描创作和研究成果互通互融,为繁荣发展中国美术事业贡献西美力量。

当代学院教育与素描艺术

林茂(中央美术学院院长):

素描作为美术教育之基石,自西方传入中国以来,便融入了丰富的人文思想,在新文化运动和美术革命中,对其宣传和提倡,并发展成为中国现代美术教育体系的重要基础方式。从绘画意义上,素描提供了认识世界的观察方法和掌握客观规律的有效法门,可以培养学生的感受能力和审美意识,也是艺术创作的必要路径。同时,素描作为基础训练科目,造就学生严谨的作风。从央美的校训“尽精微、致广大”中,我们可以窥见素描训练的严谨性。靳尚谊先生更是将素描视为造型学科的基础,为优化民族艺术道路做出了巨大贡献。

在人工智能时代,素描依然保持着其独特的艺术形式和审美价值。通过素描,我们可以构建去伪存真的世界观和方法论,让艺术更加贴近生活,反映时代。要坚持以习近平总书记所指出的社会主义文艺就是人民的文艺,以人民为中心的创作导向,是在高等美术教育中始终坚持的根本,艺术服务社会过程中需要坚守的自觉。重构本体论的逻辑框架发挥积极的促进作用,培养高素质美术人才是所有美术院校的共同目标,基础教学和数字培养是关键所在。