

中国美术大讲堂系列丛书

于小冬讲 触觉素描

张英超 / 主编

中国美术大讲堂系列丛书

于小冬讲 触觉素描

张英超 / 主编

© 张英超 2008

图书在版编目(CIP)数据

于小冬讲触觉素描 / 张英超主编. —沈阳: 万卷出版公司, 2008. 1
ISBN 978-7-80759-013-2

I. 于… II. 张… III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第120774号

版权归了凡书坊所有 翻版必究

出版发行: 万卷出版公司

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁省印刷技术研究所

经销者: 全国新华书店

幅面尺寸: 210mm×265mm

字数: 185千字

印张: 12

出版时间: 2008年02月第1版

印刷时间: 2008年02月第1次印刷

责任编辑: 刘萍萍

封面设计: 海藏

版式设计: 安鑫

责任校对: 李守勤

ISBN 978-7-80759-013-2

定价: 48.00元

联系电话: 13840391339

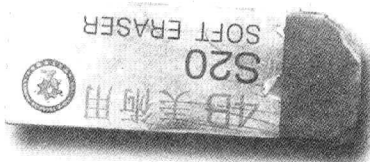
传真: 024-23944446

E-mail: Euleilla@126.com

我的学习用品

真诚与平静

——记画弯了中指的于小冬

去年，我主编了一套中国美术基础教学特邀名家讲座丛书，第一本就是《于小冬讲速写》，发行得火。年底，第六版又开印了。小冬其人，六字头生人，属兔，罗汉像。大笑起来能把你的心从嗓子眼儿里震出来，很爽，那叫罗汉性格。他不买车，走起路来像风。拒绝手机，但找他很容易，教室——画室——家。我说他是现代社会里的“原始人”，不为过。《于小冬讲速写》一书，很多朋友问我为什么没有前言，我以为，对于好画，再漂亮的文字也是多余。对于好书，没有“装饰性”的前言也罢，何必随俗！最近，承蒙小冬信任，我又拿到他关于讲触觉素描的稿子，看后不由心动，这回，忍不住就要写几行文字，全当是小冬讲速写、讲触觉素描两本书的前言吧。

小冬讲速写、讲触觉素描两本书，不是先有书后做事儿，他是先做事儿后有书。现在多数人为出书去写、去画，做作！小冬是先画了，先写了，一码原生态。书中的作品是从千余幅日常习作中选出来的，当然，落下的每一幅，也都是我的最爱。

小冬的速写里面没有那种眼熟的作秀，速写已经是他生活起居中像刷牙洗脸一样必做的事。他画速写别于他人之处，就是画得“狠”投入。他不像别人画速写手“狠”，他是眼睛“狠”，心里“狠”，“狠”到画中人他的笔下不得不将心中的秘密——招供出来，那真叫个“赤裸裸的真实”，我想哑巴在小冬的“观看”下，都得实话实说。这种“狠”不是与生俱来，“那是一种深深的禅定”，正如他的主张“手下留情”。

如今，讲素描的人很多，可能是中国人口的关系，如果我没猜错的话，中国可能是世界上画素描人口最多的国家，是地道的“素描大国”。而在这“素描大国”里，讲触觉素描独立成书的，于小冬是第一个。回顾“素描”在中国的发展历程，国人对素描由崇拜到模仿，由学习到创造，今天终于有了自己的模样。一些有识的勇士斗胆树立起自己的“素描旗帜”，像梁山伯好汉一样，揭杆而起，开始对传统说“不”，对学院说“不”，对“大师”说“不”。有人说：勇士们有点江湖味儿道，可细一琢磨，哪一个正人君子不是从江湖中闯出来的呢？

小冬讲素描，没有江湖人的味儿道，可他是一个地地道道的本色汉子，是一个讲学术的汉子。他不是光讲不画，也不是光画不讲，只是我与他大学毕业分开二十多年之后才听到他讲，这期间他一直在画，在用心画，用头脑画，他把手当成眼睛，把眼睛当成手。

现在社会上出了太多的关于素描的书，可谓千变万化，一走进书店放素描书的专柜，就像进了素描加工厂，有教画眼睛的，鼻子的，手脚的，还有教画脑袋的，全是美术高考应试教育的“绝招儿”！在这些“绝招儿”的引导下，造就出一批批“素描大军”，他们就像食品加工厂流水线上造出来的罐头，一个模样，一个味道。看到这样的素描你会感到艺术末日到了！

小冬讲触觉素描，是他在天津美院油画系多年教学实践的成果，他研究素描的途径还是源于他的“狠”。如“眼如手笔如刀”之说，让人首先想到他“狠”的功力。又如“雕塑家之手”、“建筑师之手”、“按摩师之手”、“情人之手”、“盲人之手”，每一“手”说，无不“心狠手辣”说到触觉素描之“狠”处。

记得当有人称赞小冬速写功法的时候，他却对我说：“其实我的贡献不在速写上，而是在素描上”。小冬的素描来自于对西方古典大师作品的深刻领悟，同时，他又将此深深溶入于对中国传统绘画精神的理解之中。他准备做“一生的功课”来研究“素描法门”。在中国的传统绘画中，画家研究造型一直求证于对线的理解，从“吴带当风”到“曹衣出水”。学国画出身的小冬却从未将目光在此停留，他把东方人的造型精神带进了西方素描造型语境之中，借丢勒之手，开启了触觉素描之门。

在这个充满焦虑的时代，于小冬面对艺术，他“狠”专注，人“狠”真诚，心“狠”平静，他那画弯的中指正在无声地讲述着触觉素描的一切！

目 录

第壹章

○ 前言——真诚与平静

关于触觉素描_001

- 一、触觉与视觉_002
- 二、眼如手笔如刀_005

第贰章

素描风格的种类_009

- 一、具象——抽象_010
- 二、感性——理性_011
- 三、视觉——触觉_012
- 四、风格系统的示意图_013

第叁章

中国素描_015

- 一、“吴带当风”和“曹衣出水”_016
- 二、“格物传神”和“西学为用”_017
- 三、“石分三面”和“墨分五色”_019

第四章

素描的历史 _021

- 一、埃及人——所知的经验使图画成为书写壁画的文字 _022
- 二、古希腊人——欲求“再现”的努力 _022
- 三、希腊化时代和古罗马——再现真实 _023
- 四、中世纪——平面装饰与符号化的时代 _023
- 五、文艺复兴——触觉方式的全盛时代 _024
- 六、提香——视觉方式的开始 _025
- 七、不画素描的大师 _026
- 八、从学院到契斯恰柯夫——没有线的世界 _026
- 九、从塞尚到蒙德里安——画面的结构与骨架 _028
- 十、现代——绘画元素表达情感 _029

第五章

触觉素描基础理论 _031

- 一、鸟与虫的视角——整体意识的建立 _032
- 二、雕塑家之手 _035
- 三、字母G与字母K的理论 _036
 - (一) 字母G的理论
 - (二) 字母K的理论
- 四、苹果、嘴角、肚脐眼儿 _041
- 五、“个”与“介”的结构 _042
- 六、建筑师的手 _042
- 七、按摩师之手 _042
- 八、情人之手 _052
- 九、明暗虚实 _059
- 十、盲人之手——笔触的方向 _065
- 十一、作画程序——从观察到体验，从抽象到具象 _068

第六章

训练办法 _075

- 一、打坐 _076
- 二、临大师 _076
- 三、线描训练 _076
- 四、体验触摸的游戏 _077
- 五、从小画到大画 _077
- 六、CT式画法 _078
- 七、感觉代替思考 _083
- 八、体验代替观察 _089

第七章

从技术到艺术 _095

- 一、变形与形变 _096
- 二、萝卜或维纳斯 _102
- 三、心狠手辣 _106
- 四、画面经营 _117
- 五、从触觉到视觉，从线描到涂绘 _126
- 六、见山是山见水是水 _129
- 七、素描法门与个人根性 _134

第八章

一生的功课 _143

- 后记 —— 黑暗中的手
- 作者简历

壹

第△章

关于触觉素描

什么是触觉素描？

触觉素描的概念是什么呢？

让我们的教学从丢勒画的《祈祷的手》开始吧。《祈祷的手》可以说是在美术史当中让我们记忆最深刻的一双手，几百年来它一直感动着我们。我将这张素描的最精美复制品挂在自己的屋子里，像每天的祈祷和祭拜。一张小画，充满感情，充满深刻的内在精神体验；画的坚实具细，他的观察方式很像手的触摸。这张画是很有代表性的触觉素描的例子。应当说丢勒是素描的一道门，只有入了丢勒这道门才有可能真的会画素描。我们会提出疑问，画素描是用眼睛去看的，难道还要用手去看吗？实际上我是用“触摸”作为一种比喻，去指向用眼睛“观察”，在这一类素描当中眼睛的观察如同手的触摸，我把触觉式观察的素描称为“触觉素描”。

TOUCH DRAWING

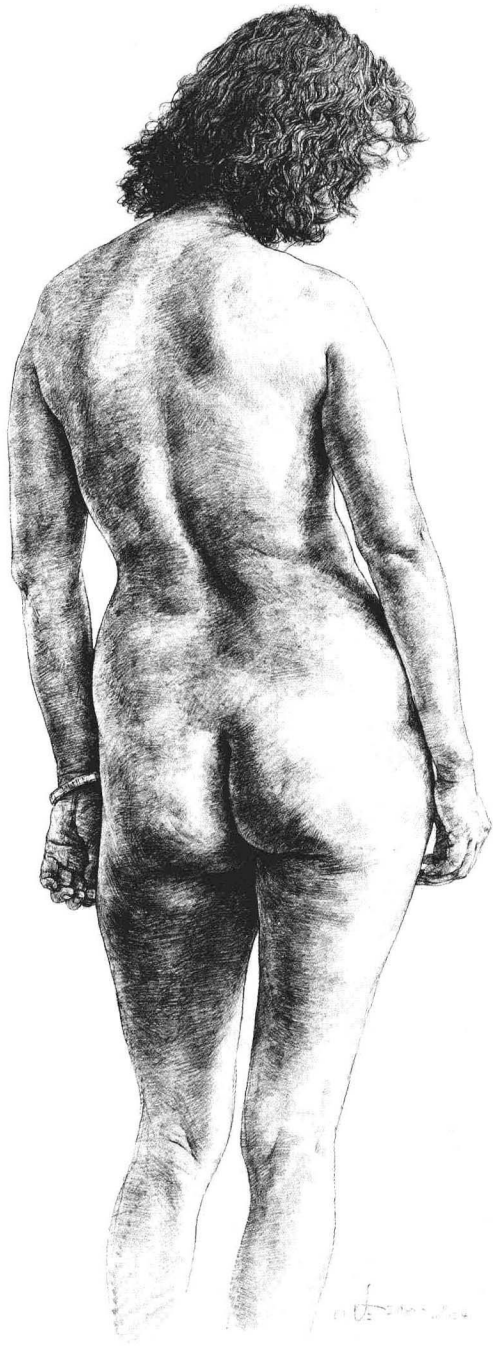

001
关于触觉素描

一、触觉与视觉

“触觉的观察”这个词不是我发明的，有一位20世纪初的美学家叫沃尔夫林，他写了一本很重要的书，叫《艺术风格学》。在那本书里他把观察方式分为两类：一个是触觉式的观察，一个是视觉式的观察，并由此发展出绘画系统丰富的风格变化。发端于触觉式的观察，就会导致绘画中边缘线的锐利，所有的部分都可以画得清晰可见，也会导致这种风格的画面关系是比较平面的。丢勒是最典型的代表画家。他在灰底上用黑白两种颜色画素描，与他油画的制作程序也是完全一致的。如果是视觉方式的观察，观察的方式就会像照相机，人眼球的构造本来就如同照相机，焦距能够调虚、调实，这种观察方式叫做“视觉式的观察”。视觉的观察方式会导致对明暗、光影、虚实、空间、距离更敏感。可以说，在西方美术史乃至所有民族的美术史中，都存在这样两个系统，即触觉方式和视觉方式。

我的素描教学，就是围绕着第一类触觉式观察的方式展开的。

▲35岁那年，我开始认真地学习丢勒的素描，画了一批人体，诚恳而缜密，舍弃虚实变化，不求画面效果，不放过任何细节，所有的形体关系都画得清晰透彻，包括每一组头发的特征都不含糊，是典型的触觉素描。

►画中的老人是懂四国外语的“名模”。为把他的特征和细节画得清楚明白，用了2B铅芯的自动铅笔，努力地向丢勒铜版画的效果靠近。自动铅笔是老师们禁止学生使用的。

TOUCH DRAWING

003
触觉与视觉

注重作品整体性 反对碎片化
大气、磅礴、浑厚、有力、有气势、有力量

▲在触觉素描训练的同时，也有视觉式观察的训练，目的是强迫自己暂时放弃细节，回到整体当中。在此正好可以当做视觉式观察方式素描的例证。

二、眼如手笔如刀

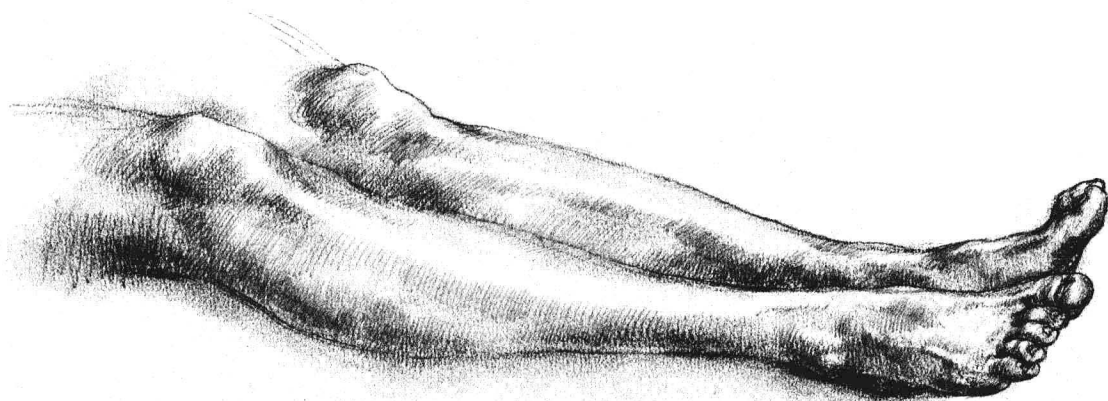

在绘画当中，表现立体感有两种办法，一个叫“塑造”——是视觉的方式，不断画凸起的部分，可能越堆越厚；还有一个方式叫“雕刻”——是触觉的方式，不断刻凹进的部分，仍然可以表现立体，如同浮雕，在一个泥土的平面上通过向里雕刻边缘，将立体表现出来。这两种办法都是有效的，可是表现在绘画中的风格会完全不同。不是只有古典大师才画触觉式观察的素描，当代的写实画家小弗洛伊德，他仍然用触觉式的观察方式在画画。他也用一些明暗，他的明暗画的其实是起伏，边缘线全是清晰锐利的。比如肩膀，从左到右没有虚的地方，都是用线来勾缝隙，线与线之间的叠压关系像雕刻。完全不同于“三大面五大调子”、近实远虚、明实暗虚的素描方法。在触觉式的素描当中，没有虚的地方。比如从鼻子、嘴到下巴，一条线压着另一条线，层层叠压，像刀子刻进去的，感觉刻得很深远。同时又成功地表现了空间和立体感，这个胖身子有充分的体和量，挤出来的肉很有表现力，绝不是画虚了才有立体和空间的，只要画得准、画得对，空间和体积就出来了。在这里专门选择他画的大胖子作例子，借此可以令人信服地说明，触觉式观察的素描，能够很充分地表现体积和重量。素描正是解读油画的一把钥匙。在西方的美术史中，有什么样的油画就会有完全相同风格的素描，素描所关注的问题也会是油画关注的问题。

TOUCH DRAWING

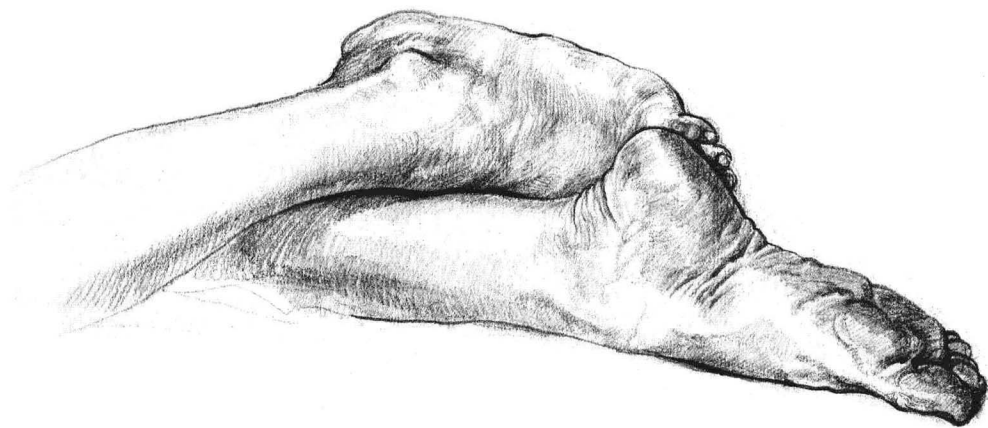
眼
如
手
笔
如
刀
005

▲一双光洁的小腿，有着精细的质地，观察变成了体会，体会加进了遐想的触觉，所有的细节在刻画的过程中，像是在用不同的物质材料制作着这双脚，透过浅淡的色调幻化出了有血有肉的真实。

►男人的脚筋骨毕现。作画当中满脑子的丢勒，那段时间把丢勒素描的照片带在身上。

◀这双女人的脚上画了很多细节，皮肤的质感和肉肉的起伏是用6H的硬铅笔画出来的。6H也是老师们禁止学生使用的。（禁用是有道理的，特殊工具应在高级阶段使用）

TOUCH DRAWING—

007
眼如手笔如刀