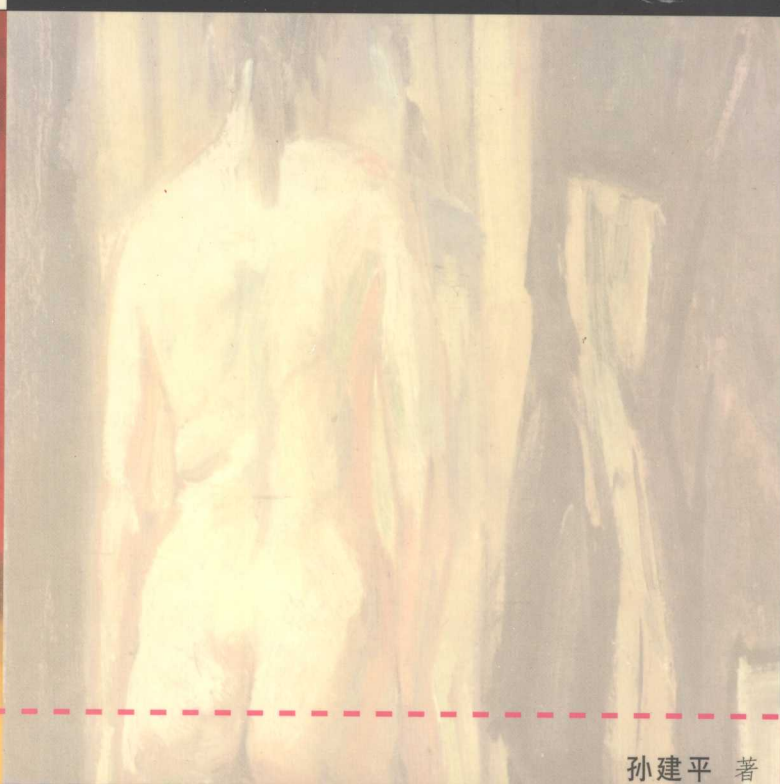
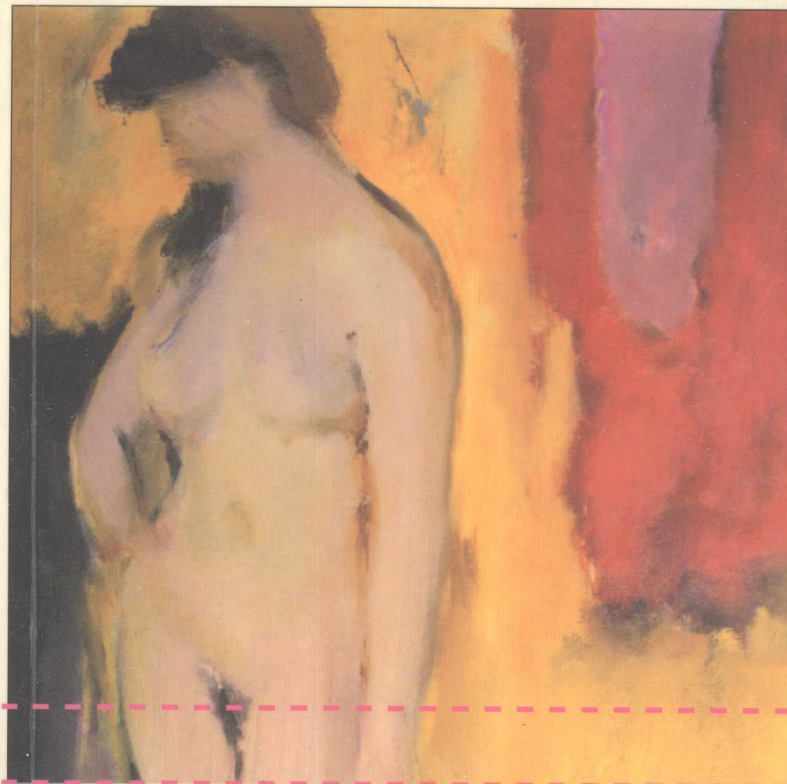

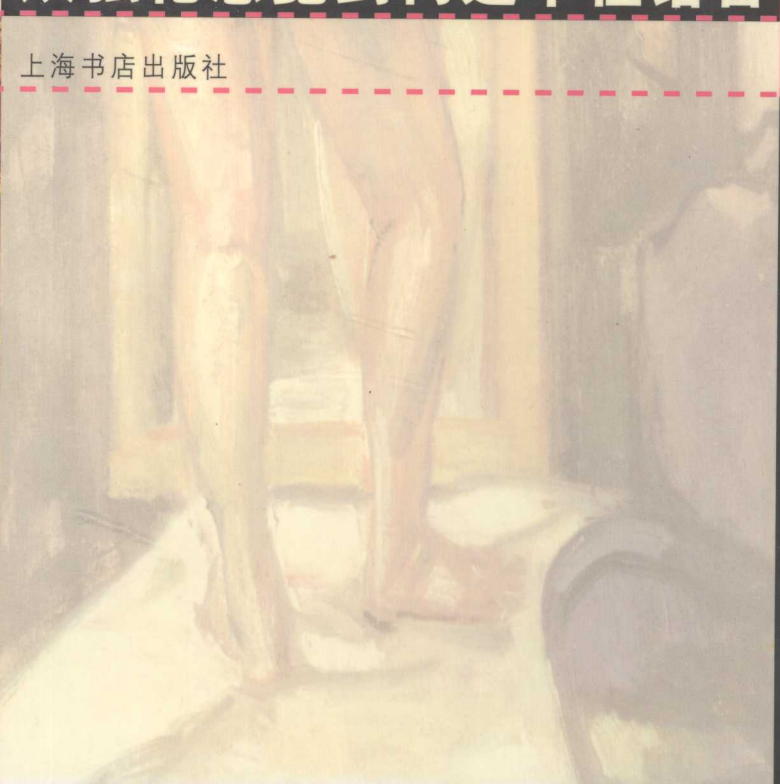

孙建平 著

高等美术院校名师特色课教学 • >>>

从强化感觉到构建个性语言

上海书店出版社

从强化感觉到构建个性语言

著

孙建平

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

从强化感觉到构建个性语言 / 孙建平著. — 上海: 上海书店出版社, 2005.5

(高等美术院校名师特色课教学)

ISBN 7-80678-374-1

I. 从... II. 孙... III. 绘画—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 034241 号

从强化感觉到构建个性语言

著

孙建平

责任编辑

那泽民

整体设计

润 泽

技术编辑

吴 放

出版发行

世纪出版集团 上海书店出版社

地 址

200001 上海福建中路 193 号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷

上海印刷十厂有限公司

开 本

889 × 1194mm 1/20

印 张

4.5

印 数

3000

版 次

2005 年 5 月第一版

印 次

2005 年 5 月第一次印刷

书 号

ISBN 7-80678-374-1/J · 196

定 价

35.00 元

当今画家的感受力正在急剧退化，这是一个较为普遍的现象。人们不再面对自然去寻求主观和客观的融合，去磨砺自己的艺术感觉，去探求“真正属于自己”的艺术语言。

这种现象的产生与当前的社会大环境和文化氛围有着密切的关系，急于求成与功利目的使人们心态浮躁，恨不得以最短的时间和最快捷的方式达到自己的目的，从而忽略了艺术的积累和艺术直觉的锤炼。于是，在艺术活动中“打造”、“包装”、“运作”等字眼频频出现，人们——尤其是年轻的画人热衷于从前人、今人的艺术模式中套用一种模式，来建构所谓的“个人风格”。在艺术创作时人们急于去先找形式，先找样式，先找被人承认的样板，然后去仿效或直接套用在自己的创作中，这种“大师速成法”似乎很灵验，他们全然不顾这些样式是否能体现自己对外部世界的感知，是否是内心深处真切体验的结果，因此，就出现了有趣的一幕：你画秃头，我也画秃头，你画艳俗，我也画艳俗。谁一出名，谁的作品就立刻儿孙成群，这被人们戏称为“假面舞会”。大家乐于从报刊、画册中找“灵感”，克隆流行的时髦的格式：一些有成就的画家也在不断地重复自己被“承认”被叫好的东西，于是就出现了画坛中的矫饰化、模式化的现象。

由此，我们的艺术创造便远离了自然，远离了真正的自我。古人云：“外师造化，中得心源。”我想，这个“造化”应该指的是自然万物，是我们生存的客观世界。自然中存在着各种各样的节奏、韵律和结构，对于画者来说，应该尊重自己的视觉感受，通过用心的体悟和大量的实践，从中寻找出具有视觉价值和精神价值的部分，来建构自己的画面系统。对于自然，现在主要有两种片面态度，一种是忽视自然和艺术的关系，跳过了“师法自然”这一获得最鲜活的直接经验的过程，直接以各种观念的套用和样式的模仿为主进行艺术“制造”，这一类艺术家往往孤立地看艺术的形式，从画面到画面，缺乏对外部世界的真情实感，难以想象，不能感动自己的东西，又怎能打动别人？塞尚之所以了不起，是因为他一生崇尚自然，并努力寻找和表现自然中蕴藏的种种永恒结构，使绘画艺术开启了新的可能性；还有一种是盲目地模仿自然，对客观世界作被动的描摹，这一类画家也许技术不错，但缺乏对自然对象的敏锐感受和主动把握，因而容易成为自然的奴隶。这两种现象实际上都是艺术感觉麻木的表现。

阿恩海姆曾这样写道：“……视觉形象永远不是对于感性材料的机械复制，而是对现实的一种创造性把握，它把握到的形象是含有丰富的想象性、创造性、敏锐性的美的形象。”这句话揭示了绘画作为一门视觉艺术的基本特质。绘画发展到今天，其外延早已突破绘画本身的界限，各种艺术观念和形式先后粉墨登场，在喧嚣嘈杂、真伪难辨的混乱格局中，艺术到底何去何从呢？

去年，我在巴黎与司徒立先生的一次谈话中，他引经据典侃了一天，追问的一个主题就是：艺术已经走向死亡，那么希望何在呢？

“完全有必要重新追寻存在的意义”，哲学家海德格尔说。那么，既然绘画艺术已经走到了头，就需要从本原出发，重新去探寻自然对于人的意义。90年代初，汲成先生就针对画坛矫饰化现象提出过“再启动”的主张，认为画家应重新面对自然。画家是用眼睛说话的人，只有观察自然，提高对自然的感受力和洞察力，并从中发掘出新的形式和意义，艺术才真正有希望。

当然，面对自然对象创造时，有几种不同的状态：一是如莫奈、雷诺阿那种对客观对象倾情投入，完全“进入角色”；二是像塞尚、马蒂斯那样“不是追随自然，而是与自然平行地工作”；三是像克立、米罗那样“借题发挥”，对象只是画家进行艺术创造的一个启示而已。无论如何，不同类型的艺术家都不同程度地依赖自然对象，都没有离开自己的切身感受。

我曾见过许多青年画家和学生在苦苦思索自己的艺术语言如何形成，但多是从形式到形式，从观念到观念；多是闭门造车，或者简单套用。所以在教学中，我要求学生先退一步，以退为进，暂时少模仿些现成的“观念”和风格模式，多关心些自然对象。多关心些“存在”，多关心些客观。关心客体，就是提高对自然对象的感受力。我们知道，作为一个艺术家的最基本的素质就是对万物有敏锐的感受。如果一个人没有感觉，麻木不仁，那么最好别学艺术。所以从这个角度讲，艺术家就是要多愁善感，就应该是“性情中人”，艺术家就应该好冲动，就是要“神经质”，只有这种多情善感的人，才能面对他热爱的事物时有一种迫不及待地想将它们表现出来的欲望。一个艺术家不仅需要智商，更需要情商。一个没有感情、没有爱心的人不可能对自然有感受。“艺术家的工作就是创造感情的符号”。让我们看看伟大的凡·高，他以近乎宗教徒般的虔诚和热忱感受自然与生命，那些激情颤动的笔触和跳跃的色彩，

朴实的场景和人物，展现的不仅仅是绘画的技巧，更是一种张扬生命力的形式，是画家真挚情感的流淌，是主观见之于客观的高度融合。

艺术家要热爱生活，要善于从周围的事物中寻找创作的源泉。对于各种美好的、新鲜的、奇丽的事物都要多看、多感悟。要有惊喜，要有感动，要流泪，要有发自内心的想用画笔表现出来的欲望。许多画家为了保持艺术的感受力，经常出外旅行，让自己的眼、心接受新的刺激。纳比派画家波纳尔在一百年前法国刚刚出现铁路的时候，立刻来到法国的南部地中海，蓝色海岸那阳光下的耀眼世界刺激了他的感觉，使他眼界大开，出现“顿悟”，高更去塔希提发现肤色金黄的异族人，也是找到新的感觉。1985年我在陪同赵无极先生游绍兴东湖时，当船划进一个岩洞，岩壁上那斑斓的自然纹理吸引了赵先生，他不断地上下左右拍照。可见就是抽象派画家的艺术也是有客观依据的，也不是凭空臆造的。

我一向不大相信有“冷酷”的理性的艺术家，就连被称为“冷抽象”的蒙德里安的绘画，我认为也不是纯粹理性的产物。纵观其一生绘画发展的轨迹，我们可以看出，他的抽象艺术并不是从纯观念和理论中得来的，而是对自然物象的内在形式和关系不断抽取的结果，其本质是出于对于自然的尊崇和热爱，只不过是有一种理性提取的方式将它视觉化罢了。因此，艺术家在进行创造时要做到有感而发，而不是无病呻吟。

年轻的艺术家的确立完善自己的风格语言形式，一个很重要的途径就是多画，只有多画，才能使你的“个性化”的痕迹自然流露出来，让你把握，成为你的语言形式；只有多画，才能使眼、心、手达到高度的协调一致；只有多画，才能透过事物外观发现其内在逻辑；只有多画，才能领会到技巧的价值和意义；只有多画，才会丰富自己的表现力，才有可能创造。

所以说，在我们向着艺术的目标前进时，不妨欲进先退，以平常之心对待艺术和自然，多看，多画，多想，不断磨砺自己的艺术直觉和表现技巧，有了真诚的探索和大量的积累，我们的绘画才会有新的生命力。

作者于天津美术学院

2004.10

拯救我们麻木的感觉（代序）

从强化感觉入手到构建个性语言 001

课题的意义

课程安排和操作流程

两个层次的目的要求

反复强调的两个意识

应该具备的基础能力

熟悉人体基本结构 熟谙黑白构图规律

第一单元：色彩感觉的强化训练 008

训练色彩分析的眼睛

大色块色调练习 把握色调 冷暖分析 色彩构图

油画速写的方法步骤

先形后色与先色后形 局部入手与整体把握 不可忽视的背景处理

带环境的人体作业

自然的动势 每一个角度可以产生杰作 陌生的构图 “呼吸”的画面

第二单元：构建个人绘画语言 027

从“技巧”到“艺术”的语言

简化是艺术化的重要途径

“内心需要”是创造的依据

创建符号化的造型图式

由平铺直叙到强化夸张

顺其“缺憾”将错就错

为我所用的技法语言

无法之法

不择材料

速写与写意

心灵同画面的接触

046 师生对话——构建语言离不开感觉

从语言的训练中培养学生的创造性思维

培养观察、语言实验、表达观念可以同时存在

挣脱羁绊，进入情灵交会的忘我情境

在简化中选择个人好恶的信息

进入一种自由自在的情感体验状态

摆脱模式化困扰，置于死地而后生

在敏锐的状态下捕捉自然而然的个性流露

将强烈的冲动“捕捉”进自己的画面

突破自己，强化画面构成意识

破除习惯定式，拓宽语言表现的多种可能

在轻松的状态中找到自己与画的结合点

由关注人体本身到关注整个画面的空间的塑造

打破规则的规则，发现绘画的乐趣

冲破束缚，一步一步走向自己的内心

把握自己，绘出自己心灵中的世界

重要的是学会独到的观察

061 开阔眼界——不同价值取向的人体绘画

炫耀光色的人体 愉悦眼睛的人体 寓意象征的人体 超越现实的人体 抒发激情的人体

抽象表现的人体 回归真实的人体 叙述观念的人体 单纯明丽的人体 女性主义的人体

后记

从强化感觉入手到构建个性语言

课题的意义

“强化感觉到构建个性语言”是以人体为写生对象进行的短期速写训练。万物中人体的结构最为复杂，人体的肤色变化最为微妙，人体的姿态最为丰富，人体最显露自然本色，尤其它是有血有肉的鲜活生命载体，有人说“人体是人的灵魂的最好的图画”。所以它比画风景画静物更能刺激画者的视觉，调动画者感知的主动性，激发内心的情感。

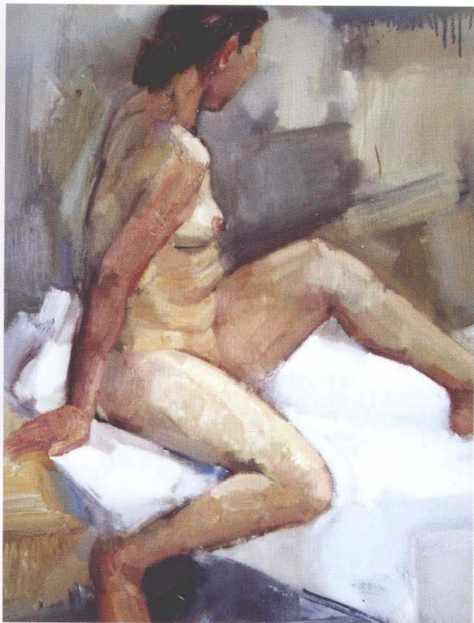
速写作为一种教学训练，已经开始得到普遍重视，但多是课外作业，作为专门的训练课程还没有普遍开设。尤其是油画速写。在我们的美术院校的课程设置中长期作业较多，经常是两周、三周完成一张作业。无休止的长期作业训练使学生的感觉日益迟钝、僵化，学生面对模特常常是欲罢不能，养成对模特的依赖。无法进入抒情写心的层次，这就使艺术本身退居到一个从属的地位。这时，增加速写课是拯救麻木和僵化感觉的一剂良药。

我一直把培养学生的敏锐感觉能力的训练当作教学的根本，所谓感觉能力就是体现着人对可视形象的形象思维能力，这关系着绘画者艺术生命的生死存亡。塞尚也说过，没有感觉就没有绘画。对任何事物无动于衷、没有感觉的人不会在艺术上有所发展。但在培养感觉能力的同时，创造能力的培养更是我们始终强调的，也是我们这个课程的宗旨。我们的教学以往多注重训练学生模拟客体——自然物象的本领，而缺乏引导学生如何挖掘主体——艺术家自己的内心潜藏，来完善个人化的语言表达能力，构建属于自己的语言系统。我在教学中不断完善可行性的课程训练，并且将造型语言的艺术化过程转换成可操作的具体训练办法。

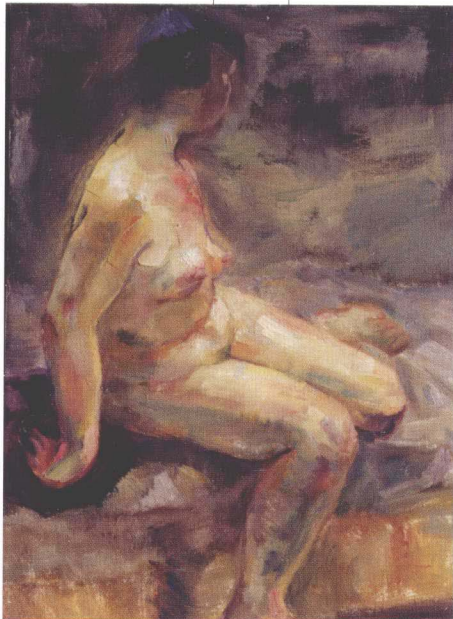
速写训练的意义在于：

其一，贵在“速”，“速”迫使你在写生过程中尽量从大形入手，抓住对象主要的东西而无暇顾及无用的细枝末节，有利于培养学生从整体出发的概括整合能力。另外，由于“速”能多次反复实践认识过程而达到自觉，使之成为一种潜意识。

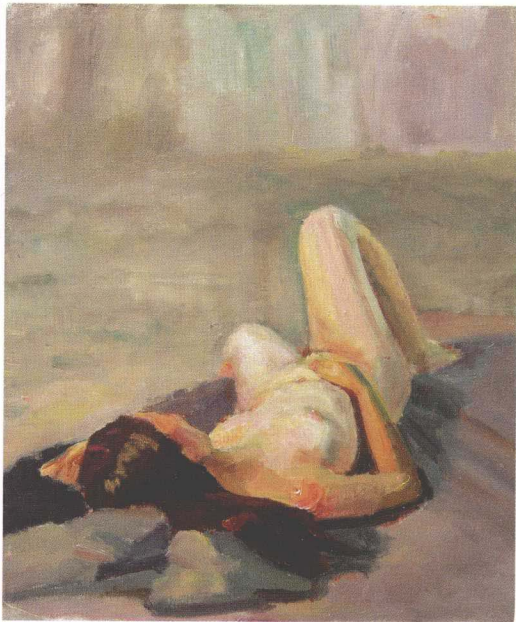
其二，“速”有利于敦促学生聚精会神快速抓住对象的大感觉，尽快进入状态，全力投入地捕捉自然对象鲜

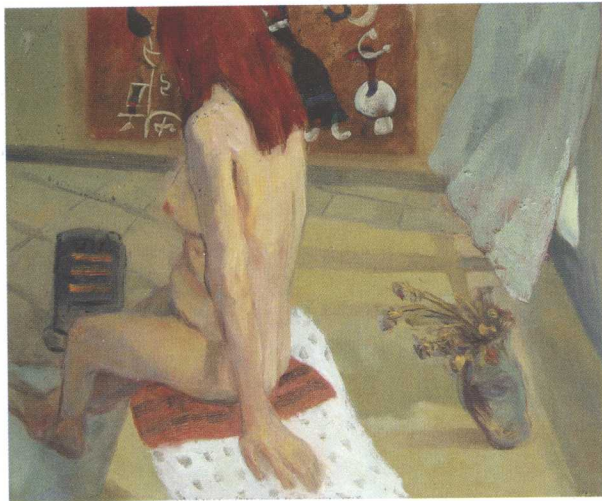
李卓杰

曹海艇

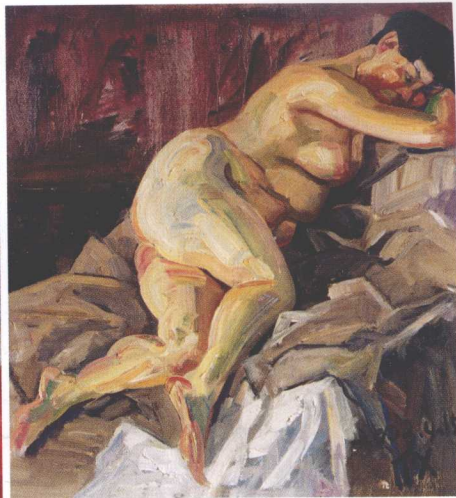
冯小微

邓庆华

罗琼

滕萧

活的感觉。作画时充满冲动，面对模特激情澎湃，升腾为一种迷狂状态，笔触连绵不断，趁热打铁，一气呵成。

其三，“速”可以养成学生下笔毫不迟疑、用笔肯定有物的表达能力。由于快，就会发现运动，可以尽少被动地描摹照抄，增加画面的绘画性。

其四，“速”则量多，量多可以促成质变，量多可以自然流露出画者的各自相异的取向。量多可以心态放松，一幅不成再画一幅，利于大胆实验和创造，反而容易产生佳作。所以自觉的学生可以通过大量的习作实践，逐渐摸索形成个性化、个人化绘画语言的雏形，完善自己的风格追求。

个性培养离不开敏锐感觉。所以，在写生训练中我们应把磨练敏锐感觉作为首要目的。继而在强化感觉的训练中培养开发学生的创造能力和构建个人的语言风格。因此加强短期作业的训练课程非常必要。很多美术教育界的有识之士已经在教学中积极实践并积累了大量的经验。本书希望通过对自已多年来所积累教学经验的总结，能够起到抛砖引玉的作用，促进油画教学的交流研究。

课程安排和操作程序

课程设置4周，分2个单元完成：

第一单元：强化色彩感觉训练 2周，40课时。

我们把训练课程分成两个单元，单元课程中又分成

具体的几个练习，是为了便于操作和讲述方便。其实两个不同层次目的的教学是完全可以同时进行的，不可能截然分开。老师在训练中要根据学生的具体情况灵活掌握。

1.大色块色调练习：8课时（两半天），用20×30cm油画纸，画15—20分钟一幅的色彩速写。

2.色彩分析训练：20课时，其中4课时（一个半天）必须完成一幅60×50cm左右的作业。

3.色彩构图练习：8课时。

4.带环境的人体速写：（顺光、逆光、窗前）12课时。

这一单元在教学中把开发学生对造型或色彩的感觉能力作为重要环节。主要训练学生对色彩的敏锐感觉，训练色彩分析的眼睛，不仅学会尊重客观的条件色的色彩规律，也要掌握用色彩构成规律去组织色彩构图。

第二单元：完善个人语言表达训练 2周，40课时。

1.简化的练习：8课时。

2.个性化造型图式的探索：从头到尾始终要求。

3.个性化技巧语言的练习：从头到尾始终要求。

这一单元在培养学生感觉能力的同时，不断培养学生的创造性的思维模式，主要启发引导学生发现个人的兴趣点，寻找、把握和完善个人的绘画语言，探索个性化的造型样式，构建个性化的语言体系。

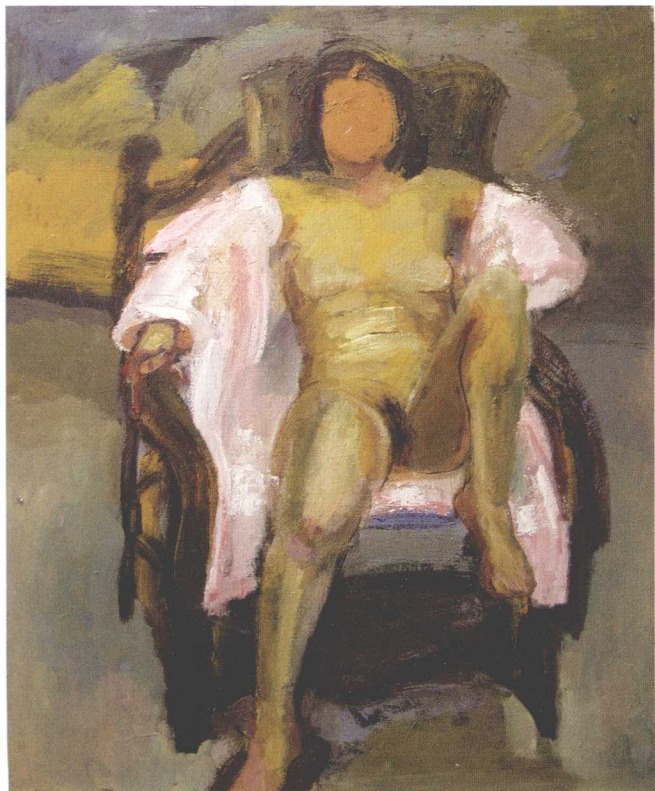
两个层次的目的要求

1. 强调关注自己的视觉感受, 打破那种容易使人误入歧途的“先入为主”的枷锁, 真正面对自然的万千变化去寻找主观与客观的融合, 去磨砺自己的艺术感觉。

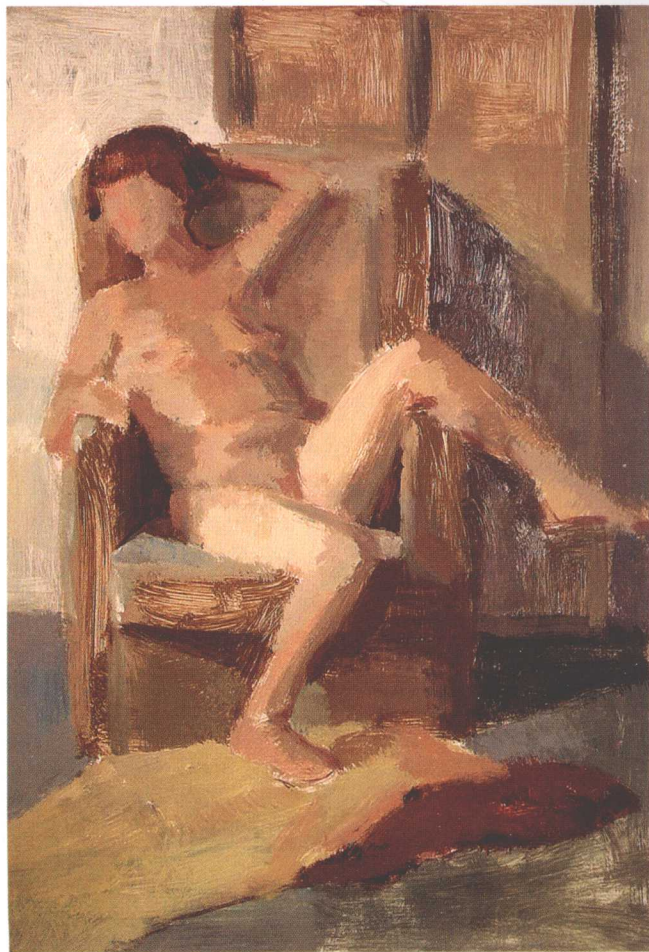
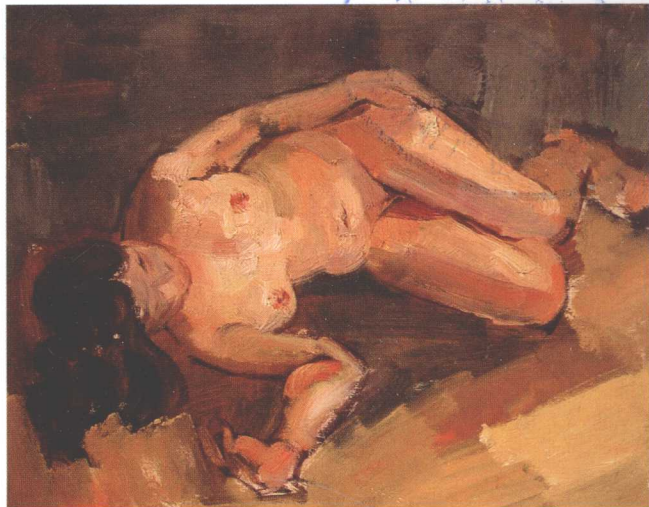
2. 摆脱概念程式化的叙述模式, 通过用心体悟和大量的实践, 从中寻找具有视觉价值和精神价值的部分来构建自己的画面系统。引导学生将审美理想以及对生活的感悟和体验融入固定可见的形式之中。探求真正属于自己的艺术语言。

反复强调的两个意识

“整体意识”, 即整体比较的观察方法, 这种方法的训练在学生进入学校前就已经开始, 进校后则作为一个

陈冬艳

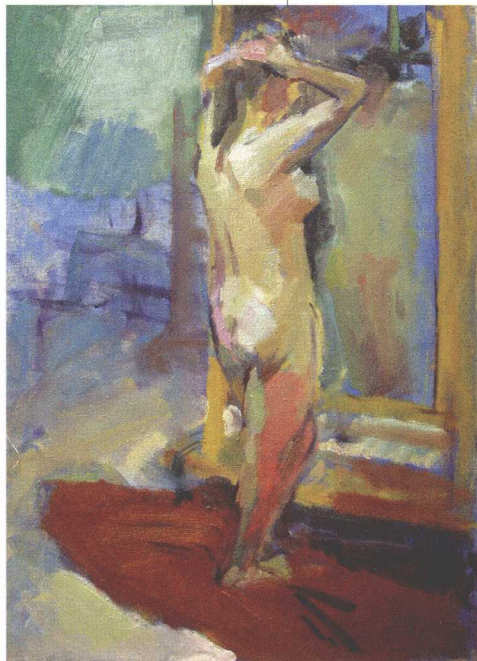

金山 (上图)

卢继芳 (下图)

李卓杰

颜婧

刘悦

艺术家最基本的素质来着重培养。一个学生如果不能确立整体比较的功夫就不可能有良好的发展。

整体观察即徐悲鸿先生主张的“务大”，抓大关系，学生进校后就会听到老师喋喋不休地讲，抓大的结构，抓大的比例，抓大的动势，抓大的色调，抓住对象主要的东西，扼其要，去其细枝末节。整体观察能力的重要一环就是要学会比较的方法，关注整体。画关系、画任何一个具体部位时，都不要孤立地只关注他的单独形状，而要考虑他同邻近的及不邻近的部位之间的关系。

“创造意识”是指对学生视觉创造力的培养，是美术教学的重要环节。创造乃艺术之生命，有创造才会使美术园地推陈出新、争奇斗艳，这才是艺术家的存在价值。我们的写生课就是在训练中大力提倡创造意识，激发潜藏在每个学生心灵中的冲动，使得学生尽可能找到对自然和人生的独特感受与认识。以适合自己的表达方式，来体现个人的精神追求。

艺术教学不同于其他教学方式，应该以宽容、启发为其基本手段，教与学互动，营造一种平等对话、鼓励求变的艺术研究氛围，一个有利于学生自由创造的宽松的空间。

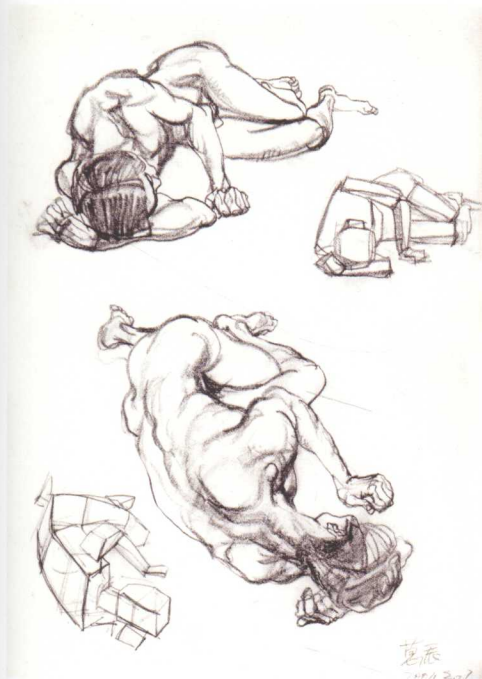
应该具备的基础能力

熟悉人体基本结构

作为结构，人体结构是世界万物中最为复杂的。为便于理解和掌握人体结构，我们的前辈已经将人体这复杂并且不规则的东西规则化。五百年前的德国画家丢勒就把人体的基本形态特征用“三体块四肢”来概括；一百年前，现代艺术之父塞尚又推出了他的将自然中万物都归纳为立方体、球体和圆柱体的理论；美国的美术教育家荷加斯完善了“体块造型”的人体结构教学体系，非常便于掌握和学习。尤其可以训练学生不再照抄小的起伏，所以整体理解人体结构更加必要。

训练时我们总结出几个可操作的有效练习手段：

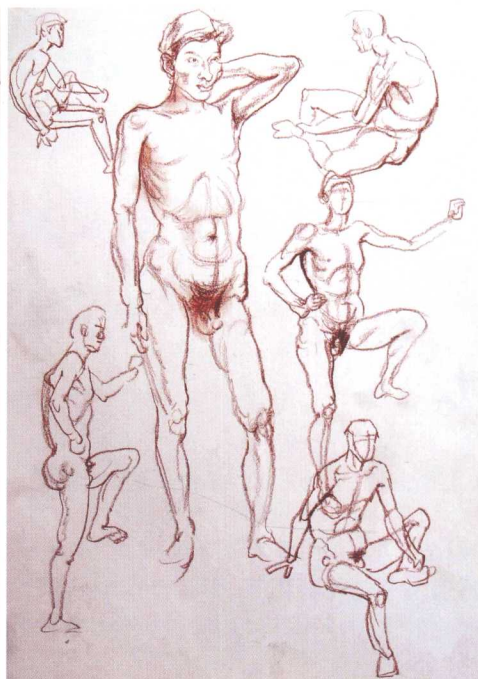
第一步，“拆卸”人体练习，训练学生在面对人体写生时，以“庖丁解牛”的方法认识和理解人体的几个重要体块，如头、胸、臀以及之间的连接部位，做到能够自由拆卸人体；训练学生以环形观察的方法，从前后左右认识和理解人体；有时可以在画完一个动作后，再画一幅相同动作的人体骨架。

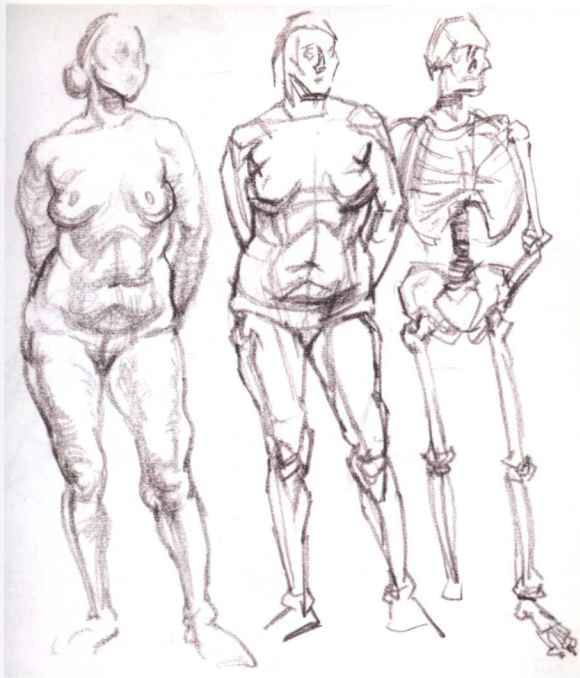
葛辰

侯永振

孙建平

孙建平

申树斌

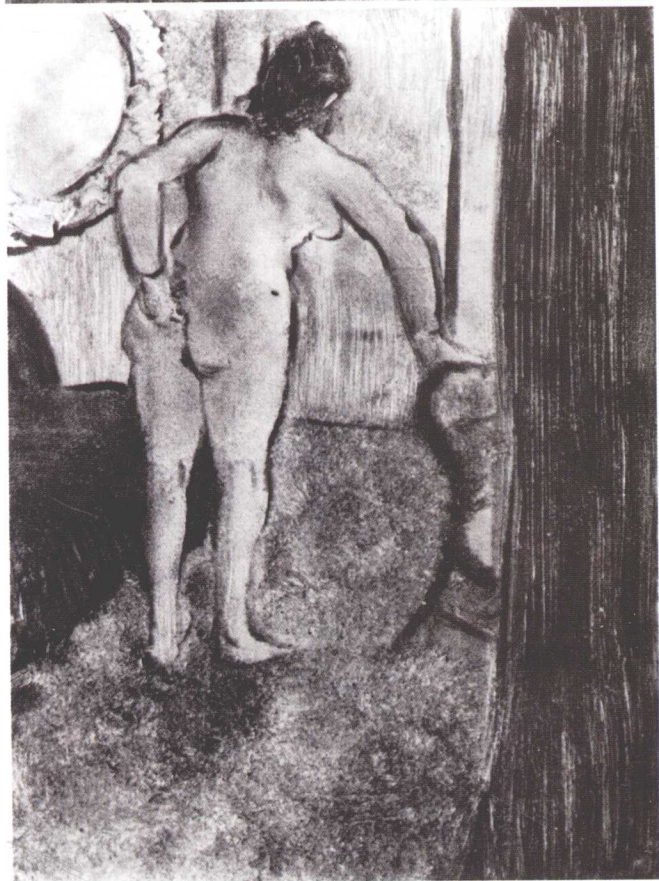
第二步,归纳体块练习。训练学生在写生时,经常以概括归纳体块的办法重复写生同一个动作的姿态;课下经常用体块造型的办法做人体的各种姿态默写。久而久之,就会将体块造型的概念牢固地掌握,形成一种下意识。

第三步,做默写、移位、想象等推理造型练习。推理,是指根据已掌握的一些理性知识去推理判定认知未掌握的那一部分。训练学生画人体时,教师先是以“软硬兼施”的方法,调动学生去完成当日的课题,强行记忆一些应知必会的解剖知识,逐渐培养学生形成主动研究的习惯,以加强对所学习的人体造型的理解。这样,不至于使学生陷于盲目“照抄”的死胡同中,学生就知道人体结构中哪些是必须掌握的。在训练中教师要不厌其烦地施以各种生动活泼的手法,比如训练学生进行默写练习:模特做一个动作后离开,然后让学生凭记忆默写这一动态。默写时可用结构体块的方法画,如果开始默写不下来,可以参考一些人体范图去推。这一步是让学生逐渐克服盲目照抄的惰性。

还有一种“激光眼”的练习,让模特着衣做一个动作,让学生根据衣褶突出的部位以及对人体的初步理解试画成人体,学生会对某些不明白的结构犹豫,当学生实在画不下去时,再叫模特脱掉衣服仍做这一动作,学生这时对着模特就用心了,调动了学生学习的主动性。他们认真地对照模特儿,检查是否准确,毛病在哪里,这样记忆就深刻了,使学生将人体结构烂熟于心,真正融化到脑子里。

熟谙黑白构图规律

一幅色彩画的根基是素描构成,而归纳为黑白灰色块的构成又是画面最稳定的视觉因素,是一幅画的骨架。黑白灰色块与明暗有关,但也有区别。一般意义的明暗关系往往是自然的第一观感的倾向,它往往是指物体在自然光线下,由于物体本身结构转折、起伏形成的明暗关系,而画面的黑白灰色块关系不仅有自然光线对物体作用后的效果,也含有主体对于画面中黑白灰形状的审美概括和归纳、整合。正是这种形状的概括才能打破物与物之间的界限,使画面形成坚固、协调的结构关系。

德加

很多艺术家早已将设计基础中的黑白构成原理运用于自己的绘画创作之中。有了构成意识的支撑,创作的画面就会异常坚固且新颖。黑白构成是对画面整体黑白

雷诺阿(上图)

卢戴尔(中图)

迪本科(下图)

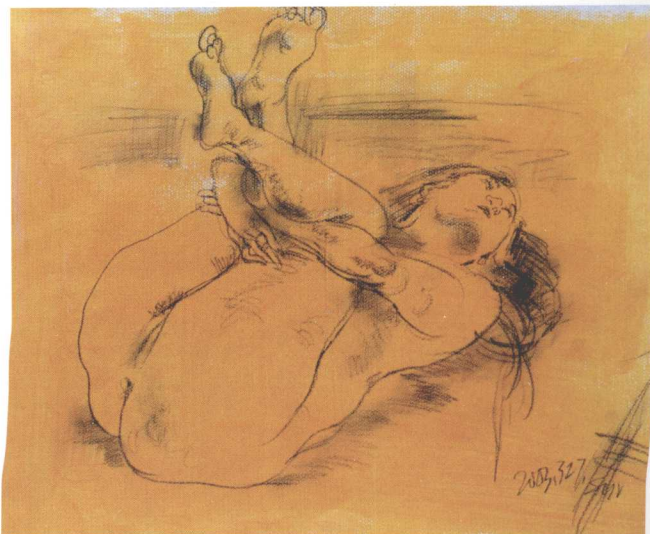

卢戴尔

关系的主动控制和经营,是形成画面节奏、韵律及聚散关系的基础。

美国画家迪本科是一个在具象和抽象领域中迂回的画家,所以他非常精通于画面的构成意识,擅长经营画面的黑白灰的几何构成关系,他的许多人体速写的黑白灰关系非常协调完美,为创作油画作品打下了坚实的基础。他的朋友卢戴尔的风格和他非常相似,黑白灰构成的技巧更加精湛。

学生在画速写时不要仅仅画孤立的一个人、一个物,而是要画人与物之间的关系。速写时一定要注重大的关系,不要拘泥于某一物体的具体细节的刻画,尽量用黑白灰来表现,这样,每一张速写的练习都可以进行黑白灰色块的斟酌和试验,每画一幅速写就锻炼了一次黑白

孙建平

孙建平

孙建平

灰的配置构成练习,也就等于完成了一幅创作草图,长期下去,经营画面能力就会令别人羡慕不已。

第一单元：色彩感觉的强化训练

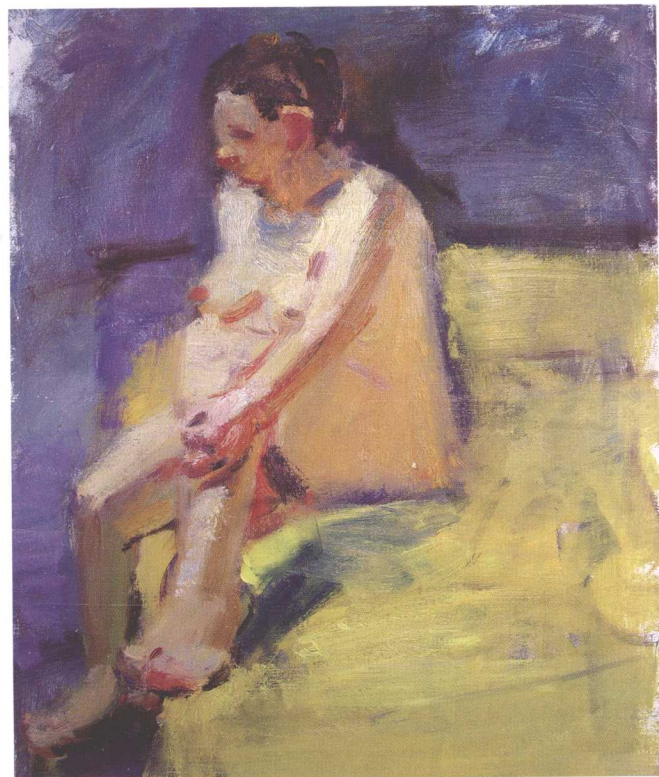
训练色彩分析的眼睛

人体色彩写生的宗旨就是要提高色彩感觉的综合能力,使学生摆脱概念“程式化”的叙述模式。每个初学者往往都有“习惯用色”的习惯,这 and 个人的色彩偏爱有关,但主要原因在于初学者不能打破自己狭隘的色彩经验,实际上学习色彩的过程就是自己不断克服习惯色的过程,也是建立——打破——再建立色彩经验的过程。强调关注自己的视觉感受,真正面对自然的万千变化去寻找主观与客观的融合,去磨砺自己的艺术感觉。

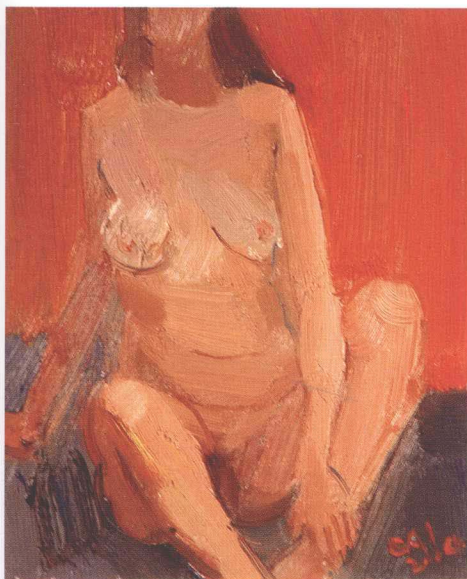
野兽派大师马蒂斯在早期的色彩实验作品中,也曾喜欢做大色块的练习,将人体的各部分的色彩关系概括成几大块,这种方法现在对于我们仍然可以参考借鉴。

大色块色调练习

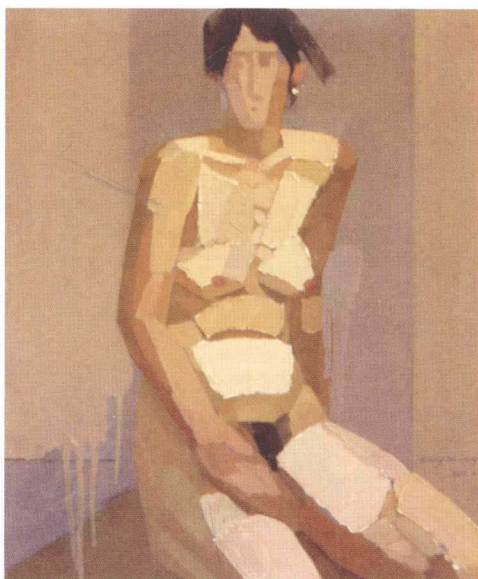
对于初画人体速写的学生来说,其中最大的问题就

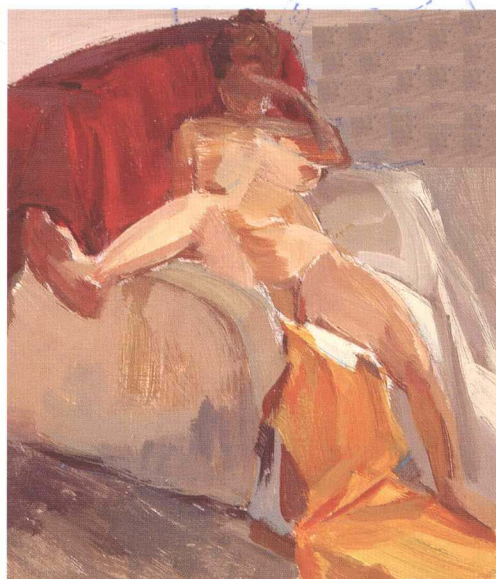
刘悦

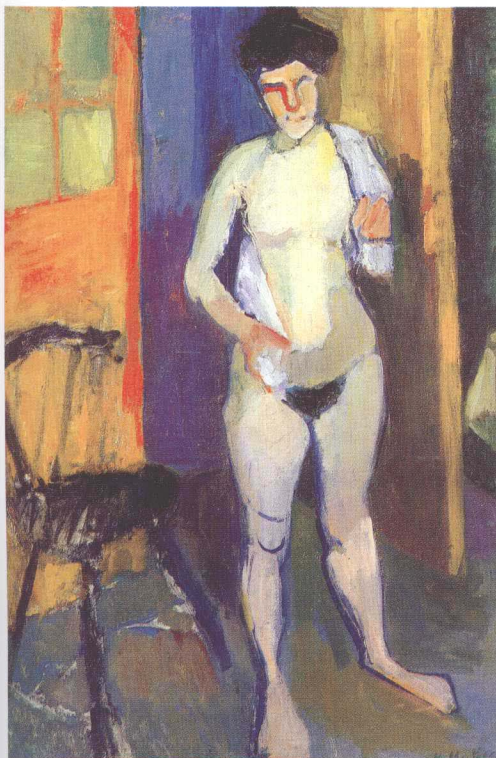
蔡富军

世明

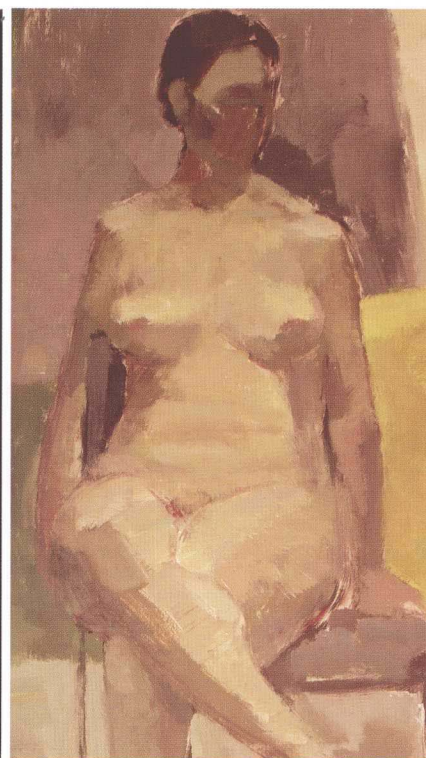
康东

马蒂斯

杜飞

卢继芳