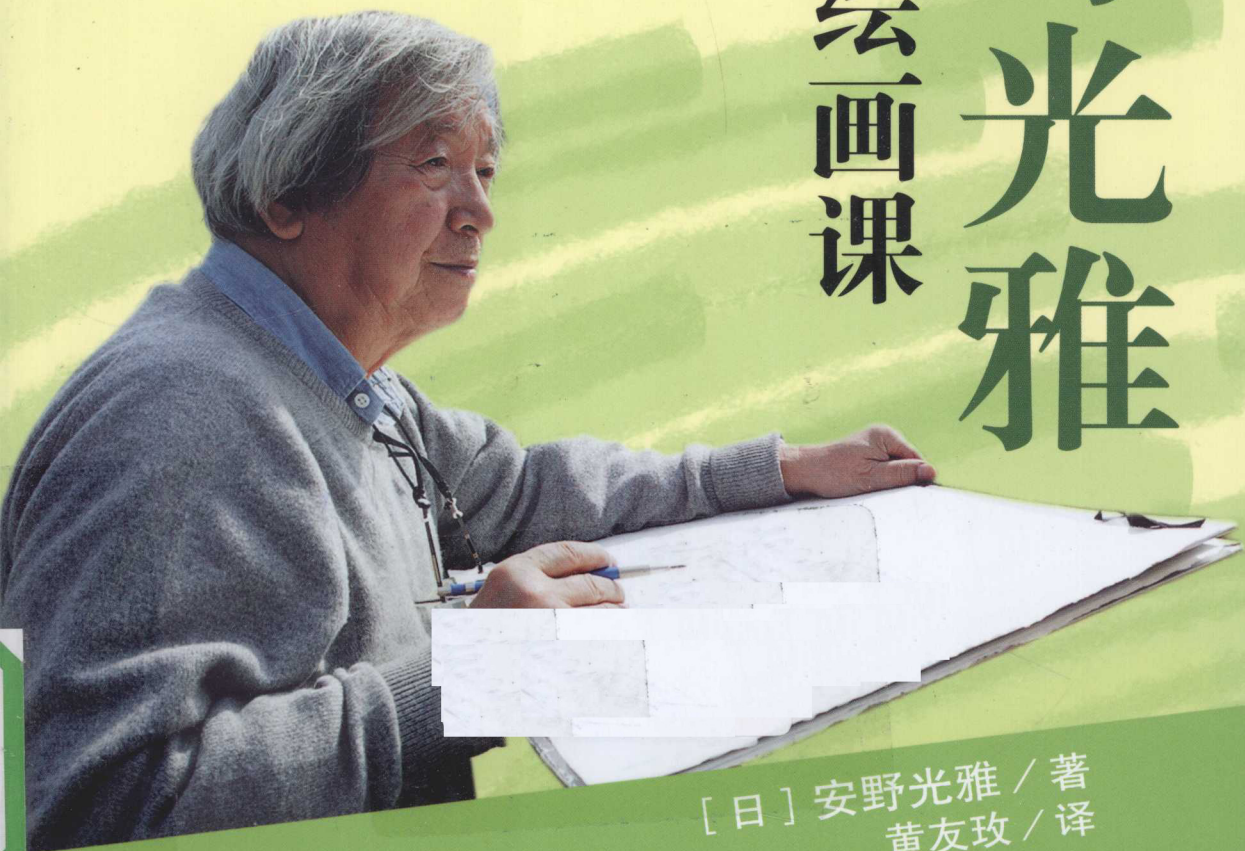

安野光雅 的七堂绘画课

想象力溯源之旅

[日] 安野光雅 / 著
黄友玫 / 译

图书在版编目(CIP)数据

安野光雅的七堂绘画课 / (日) 安野光雅著; 黄友玫译;

—南昌: 二十一世纪出版社, 2010.7

ISBN 978-7-5391-5761-0

I. 安… II. ①安… ②黄… III. ①绘画—技法(美术)

IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第092466号

版权合同登记号 14-2010-196

COLOR-BAN E NO KYOSHITSU by Mitsumasa Anno

Copyright © Mitsumasa Anno, 2005

All rights reserved.

First published in Japan by Chuokoron-Shinsha, Inc.

This Simplified Chinese language edition published by arrangement with
Chuokoron-Shinsha, Inc., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo
through Future View Technology Ltd., Taipei.

安野光雅的七堂绘画课 (日) 安野光雅 著; 黄友玫 译.

责任编辑 周向潮

丛书设计 明名文化

出版发行 二十一世纪出版社(江西省南昌市子安路75号 330009)

www.21cccc.com cc21@163.net

出版人 张秋林

经 销 新华书店

印 刷 深圳市英雅印刷包装有限公司

版 次 2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

开 本 787×1092mm 1/16

印 张 11.75

字 数 70千

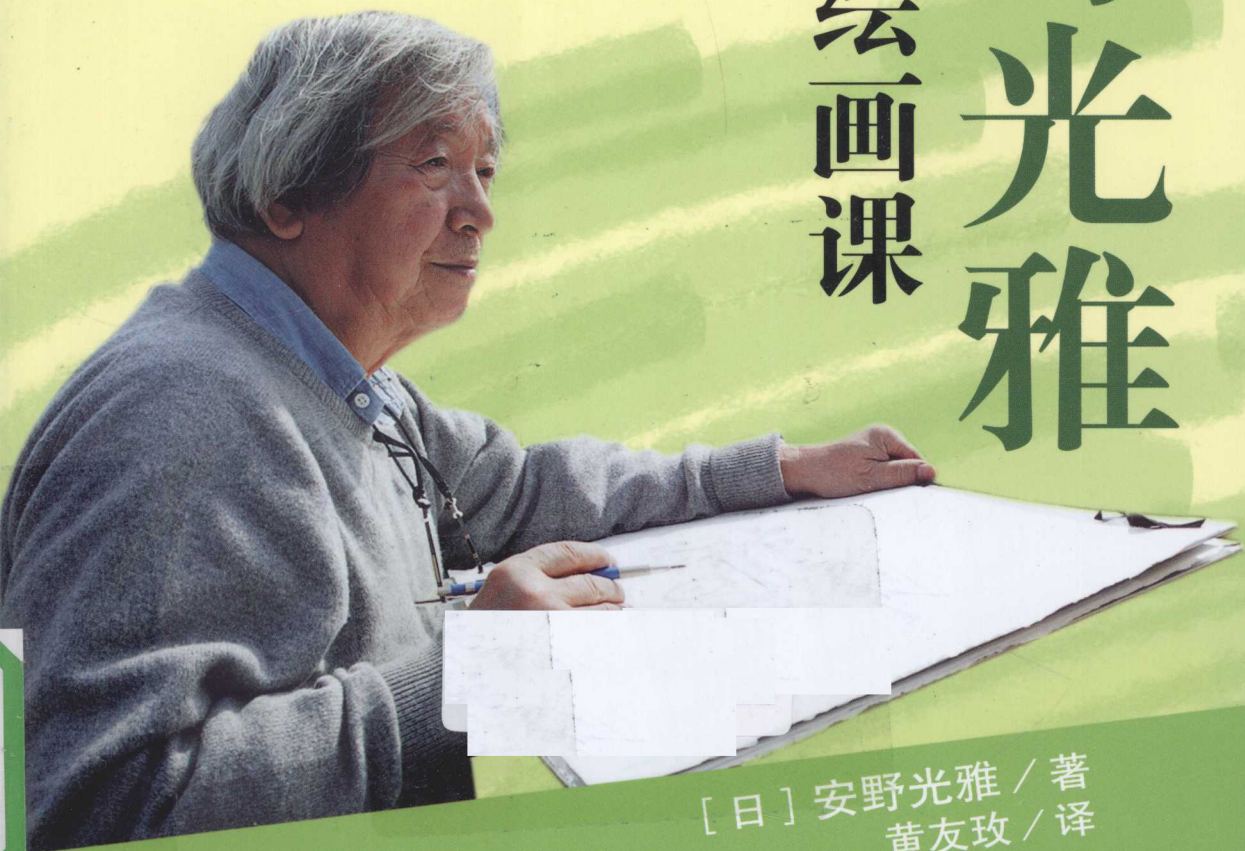
书 号 ISBN 978-7-5391-5761-0

定 价 30.00元

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换。服务热线: 0791-6524997)

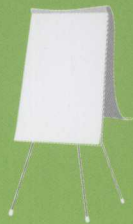
安野光雅 的七堂绘画课

想象力溯源之旅

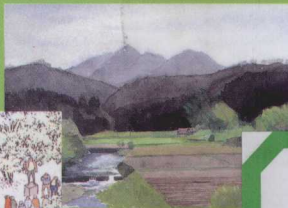
[日] 安野光雅 / 著
黄友玫 / 译

童年第一次抓着蜡笔的心情，
偶遇某处风景时的怦然心动。
游走艺术长廊时的啧啧叹奇，
对别人灵巧画作的无比艳羡。

有绘画的人生，多好！

“我对赛马的喜好胜过政治、对棒球的喜好又胜过赛马，喜欢音乐胜过文学、喜欢绘画又胜过音乐……几乎每个人的经验中都曾经萌发绘画的嫩芽，尤其是‘喜欢绘画’的感性，之后可能演变出好奇心、注意力、想象力以及创造力。”

上架建议：绘画艺术类

ISBN 978-7-5391-5761-0

9 787539 157610 >

定价：30.00元

安野光雅 的七堂绘画课

[日] 安野光雅◎著
黄友玫◎译

想象力的溯源之旅

21 二十一世纪出版社
21st Century Publishing House

文理光録 前土堂絵画

著○源光復安〔日〕

著○好古黄

北京師範大學圖書館藏

4110

文

理

光

復

安

著

好

古

黄

目录 contents

写在本书之前 ————— 8

自己的想法 / 关于蜡笔的回忆 / 想象力的培养

1

幻想的课题 ————— 13

几个很有趣的问题：想象的岛屿轮廓 / 山的陵线 / 石墙 / 木头的纹路
用旧的纱布 / 各式各样的脸孔 / 等高线
在箱子上用这条绳子绑蝴蝶结的情景
指甲刀或剪刀、钳子 / 风车 / 总结

2

绘画与真实 ————— 27

画图的乐趣 / 如照片一般逼真 / 写实主义的时代 / 教会与美术
社会与美术 / 长出翅膀的天使 / 库尔贝的写实主义 / 光与影的道理
绘画中的真实 / 马奈对传统评价的质疑 / 绘画的意义
构图是一种结果论 / 事实与真实
从写实主义到印象派的时代 / 技术与创造性

3

透视法的实验 ————— 53

何谓“透视法” / 日本的透视法 / 描绘看不见的世界之能力
 Camera的历史 / 摄影与绘画 / 使用杜勒的“取景框”做实验
 绘制低音大喇叭 / 描绘风景 / 关于“个性” / 原始风景
 为何要画那里 / · 杜勒与透视法

4

仔细观察再画 ————— 81

- 一 描绘花朵：木莓 / 生物学者的素描 / 结香 / 辛夷 / 野地的花
 野生茶花与榎栳 / 电影《榎栳的阳光》 / 绘画的两种立场
 “马德里写实主义” / 静物画与写实主义
- 二 描绘自行车：构造、机械装置、动作 / 描绘蒸汽火车
 不了解构造时 / 凭记忆描绘
 以熏衣草的画为例 / 从写生到装饰

5

自画像的实验 ————— 105

绘制自画像 / 肖像画与自画像 / 第一次画自画像
 寺田寅彦的自画像 / 似颜绘 / 在蒙马特当模特儿
 尝试错误 / 再画一次自画像 / 塑成铜像 / 自画像终于成功了

6

梵高的存在 ————— 127

前往津德尔特 / 跳舞的红鞋 / 回到双亲身边——鲁恩
 产业革命 / 点描派 / 遇见浮世绘 / 巴黎的画室
 南法的阳光——阿尔 / 共同生活的难题 / 圣雷米的疗养院
 《奥维尔的教堂》 / 《有乌鸦的麦田》 / 梵高的热情

7

想象力与孩提时代 ————— 159

描绘“没看过”的世界 / 创造性与缪斯 / 临摹与创作
 Illustration / Fine Art / 走自己的路 / 如果这样的话……
 从安徒生与宫泽贤治的作品来看 / 孩童与想象力

后记

————— 176

写在本书之前

◎ 自己的想法

“画家作画的时候到底在想些什么”——不知读者是否想过这样的问题？每一位画家想的事情不尽相同，所以本书就变成探讨我这个画家在想些什么。这样的内容很容易落入自我辩解的窠臼，这一点还希望各位多多包涵。

我从小就喜欢画画，在成长的过程中一直想要成为一位画家。即使战争期间颜料不易取得，我也会向画宣传板的大人要油漆或使用食用色素等，想尽办法画图，可说是没有一天不画画的。问问那些成为画家的人，大多从小就喜欢涂涂抹抹，即使不是，也是从小就立志成为画家。

许多人虽然不会弹奏任何乐器，却很喜欢音乐，同样的，许多人即使自己不是画家，也很喜爱绘画。他们在谈论对画作的感受时，表达的都是自己的肺腑之言，就和音乐爱好者评论音乐、文学家叙述自己对于文学作品的看法一样。

如此说来，无论棒球或赛马爱好者都有自己的想法。这个“自己的想法”非常重要，即便是错误的想法、或理论上不能自圆其说，只要不是剽窃而来的就好。

一谈到政治问题或社会现象，越来越多的人不再具备自己的判

断，而是不加选择地迎合电视或广播上的说法。这样的现象还有愈来愈普遍的趋势。像是“生命线”（Life line）、“泡沫经济崩解了”之类以前从来没有人说过的词汇，现在却是人人耳熟能详。

回顾自己过往的经验，我对赛马的喜好胜过政治，对棒球的喜好又胜过赛马，喜欢音乐胜过文学，喜欢绘画又胜过音乐……这些喜好产生的顺序，可以如此这般回溯到孩提时代。若回到乱涂鸦的岁月，几乎每个人的经验中都曾经萌发绘画的嫩芽，尤其是“喜欢绘画”的感性，之后可能演变出好奇心、注意力、想象力以及创造力，甚至延伸出对物理、生物、医学的兴趣，我是这样认为的。

“喜欢绘画”的小孩，并不一定要成为画家。

◎关于蜡笔的回忆

我出生的地方，是岛根县津和野町。每一位到访这个小镇的人，都会由衷地赞叹：“真是美丽的地方啊！安野光雅就是出生于这样美丽的小镇，才成为画家的吧？”的确，故乡的美丽令我感到自豪，但并不是每一个住在津和野的人都是画家，所以我无法轻易认同这些话。但是可以确定的是，这个让我着迷、玩耍嬉戏的地方，就是我人生的起点。津和野可说是我立志作画的起点。虽然不知道为何开始画画，但总之我小时候就是沉迷于绘画。

某年夏天，我在夕阳温热的光照下，拿着蜡笔在木板墙上涂了一

个又一个圆。蜡笔是用蜡凝固颜料的一种画具。被阳光烤热的墙就好像是平底锅一样，蜡笔融化、互相混合在一起，变成了漂亮的图案。我感到很兴奋，还记得几乎把所有的蜡笔都画完了。那是不暇思索、光是在纸上随便乱涂就能让我很开心的时代。直到现在，这件在木板墙上涂鸦的事记忆犹新，还暗自庆幸当时没有被父亲发现。

◎ 想象力的培养

一般人认为图画得好，就是画得“像照片一样写实，这是绘画的最高境界”。这样老师就会给好成绩。结果，原本无法估量的绘画价值，孩子就会用“像不像”来断定了。

固然，写实的画作是描写眼睛所见事物的结果。但仔细想想，也有许多画是描绘眼睛看不见的事物。我认为，描绘出看不见的东西，才是画画的意义。

例如“鼠小僧次郎吉”（传说或小说中的怪盗、侠客），光靠写实的练习是无法画出来的。又如《伊索寓言》中的狐狸或狸猫，某些说话或动作的场景，也不是轻易就能画出来的。还有一些是我自己无法望其项背的，如古代的鸟羽僧正《鸟兽戏画》、近代的前田青村《西游记》等。

相比而言，想要学习描绘看得见的东西，有老师指导就差不多了；虽然也不容易，但只要下功夫就可以做得到。但要问起如何学

习描绘看不见的东西，就让人感到困惑，因为好像没有什么方法可以说明这件事。

那么我又是如何画出看不见的东西呢？如何想象眼睛无法看见的世界？思考这个问题时，我发现，所谓“绘画”，其实就是在想象力的世界里闯荡。这个世界里并没有“know-how”的指导法则。而我的想象力是如何培养出来的呢？我想应该是源自孩提时代，除此之外没有其他可能。

至于要如何培养想象力，则是一大难题。借着这个机会我回到津和野，再回味一次和我的想象力有关的地方。我想回溯自己的绘画历程和创作经验，思考关于想象力的培养。除了津和野，还有奈良的明日香村，另外最近有机会到欧洲，拜访巴黎蒙马特的似颜绘画家，还有位于法国奥维尔的梵高之墓，都会在本书中一一介绍。

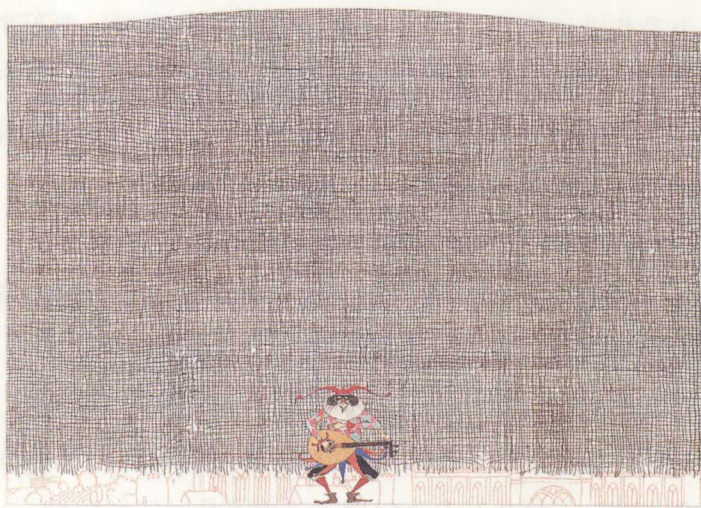

图“鼠小僧次郎吉”《安野光雅画集》(讲谈社)

1.

幻想的课题

为了让大家体验刚开始学画的心情，我设计了几
个问题，请大家当成作业尝试做做看。说不定这些试
题看起来很简单，实际做起来却很难。

◎ 几个很有趣的问题

我想，会拿起这本书的读者，应该都是喜欢绘画的人吧？我在这本书里想讨论的，不是关于“如何作画”这类问题，而是通过我的亲身实验，来探讨绘画的过程中是如何思考、思考了什么。

因此，请大家暂时忘记以往学到的绘画技巧。为了让大家体验刚开始学画的心情，我设计了几问题，请大家当成作业尝试做做看。

换句话说，如果有一家“幻想的绘画学校”，提出了这样一份试题，将会很有趣。

即使无法完成这些作业，也并不表示就此失去了作画的资格。这些作业中的问题都是画画的人总有一天会遇到的，是对自我的考量。

这些试题看起来很简单，说不定做起来却很难。

因为是作业，所以大家可以自由参考其他资料，画好的东西也不一定要给别人看，就当做是测试自己的能力。画第一张时先不要参考资料，尝试自己画画看。你可以对自己说，只要画出第一张，接下来参考什么资料都可以。

无论如何都画不出来时，那就没办法了。

这些试题没有正确解答，请自己打分数、自己寻找答案。在此要先声明，我没有时间为大家打分数，这一点请多包涵。

在以下的问题当中，实际让津和野高中的学生们做的是“岛屿”和“绳索”，虽然产生了非常有趣的作品，但光回答一个问题就花了将近一个小时。下面共有十个问题，请大家找时间做做看。

要准备的 东西

铅笔、画图纸、明信片、橡皮擦、笔（圆珠笔，适合画细线）、黑墨水（分为水性、油性，请注意，水性的黑墨水遇到水会晕开，可选择漫画用的黑墨水，具有耐水性）。

问题 7

请画出想象的岛屿轮廓

什么样的岛屿都可以，只要画出它的轮廓线即可，也可以画出岛上的道路或峰峦的高低，等等。

试试看，画的时候岛屿尺寸不要超过画纸的大小。

首先，请想象一座岛屿。或许你无法一开始就掌握全貌，那就一边画一边想象。

我在自己画的《ABC之书》（福音馆书店出版）中，画了史蒂文森小说《金银岛》中所提到的地图（图I-1），是完全遵循自然界的道理来画的。但因为护岸工程的缘故，现在维持自然原貌的海岸线已经非常稀少了。人们也习惯了被改造过的海岸，导致真实的岛屿轮廓看起来反而像假的。

乍看之下，这样的形状好像是虚构的、

I-1 “金银岛的地图”，摘自《ABC之书》（福音馆书店）