

■陈世和 著

■国家重点学科建设培育点

■江苏省重点学科

南京艺术学院美术学院
教学·科研·创作系列丛书

造型的思考与实践

东南大学出版社

南京艺术学院美术学院
教学·科研·创作系列丛书

国家重点学科建设培育点江苏省重点学科南京艺术学院美术学院学科教学、科研、创作研究丛书

造型的思考与实践

■ 陈世和 著

东南大学出版社
· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

造型的思考与实践/陈世和著. —南京:东南大学出版社, 2011. 12

(南京艺术学院美术学院“教学·科研·创作”系列丛书)

ISBN 978-7-5641-3114-2

I. ①造… II. ①陈… III. ①油画技法-文集 ②素描技法-文集 IV. ①J213-53 ②J214-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 245672 号

造型的思考与实践

著 者: 陈世和

出版发行: 东南大学出版社

出 版 人: 江建中

社 址: 南京四牌楼 2 号 邮编 210096

电 话: (025)83793330 (025)83362442(传真)

网 址: <http://www.seupress.com>

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 南京玉河印刷厂

开 本: 880 mm×1 230 mm 1/32

印 张: 114.50

字 数: 3080 千字

版 次: 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5641-3114-2

定 价: 988.00 元(共 19 册)

本社图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部联系。

电话(传真): 025-83792328

序 言

在 20 世纪的中国美术史上,刘海粟是一位伟大的先驱、画家、教育家。他的教育思想以及所倡导的学术风气,一直是我院发展中最为宝贵的驱动力和精神财富。正因如此,在近百年的历史中,我院涌现出了一大批杰出的画家、美术教育家以及理论家,他们的成就和品格同样也已成为我们后来者珍贵的学术遗产。当新世纪来临之际,南艺美术系升级更名为美术学院,学院的发展迎来了新的契机。首任院长决定为在校老师们的教学、科研、创作成果出一套系列丛书。作为百年老校,为在校老师们出这样的系列丛书尚属首次。百年的沧桑,百年的文化积淀,其中最为关键的自然是百年文脉的传承,而我们的这套丛书则无疑可视为此百年文脉得以长盛不衰的实物佐证。

最初参与这套丛书出版的老师,有建国初期成长起来的美术界公认的中坚力量,而今队伍中已有不少青年才俊,这是颇感欣慰的事。我想,这既昭示着作为国家重点学科建设培育点的美术学科在教学、科研、创作上正不断地发展壮大起来,显然其本身也是美术学院的百年文脉在“兼容并包”、“不息变动”中薪火相传的一个有力见证。当这套丛书增至 100 本,甚至 200 本的时候,它将愈发体现出我们文脉的生命价值!相信这其中必将有新的大家、名师脱颖而出。

南京艺术学院即将迎来百年华诞,愿我们的丛书能够跨越百年,将这条文脉更为清晰地延续下去。

是为序。

南京艺术学院美术学院院长 张友宪

2010 年 10 月 31 日于二乾书屋

目 录

人物素描中的结构问题·····	1
抽象与具象的融合	
——法国画家尼古拉斯·德·斯塔尔的绘画风格 ·····	4
中国油画大师——刘海粟 ·····	10
素描课题研究	
——《素描课题研究》部分文字稿 ·····	16
抽象空间中的形体	
——论法国画家让·赫里翁的绘画艺术 ·····	50
平凡中的感悟	
——李雪松画册序 ·····	59
悲情的震撼	
——读法国画家让·弗特里耶的作品 ·····	61
陈世和部分作品选 ·····	67

人物素描中的结构问题

在素描教学和写生练习中,我们常提到形体的结构问题。那么结构指的是哪些因素?在观察、写生时怎样理解?

从字面上解释,“结构”一词是指各组成部分搭配的形式。从造型意义上讲,就是物体形状的构成形式。它包括两个方面:一方面是构成形体的面的转折关系,各部分形体的穿插、结合关系,也就是体积结构;另一方面是对外形起作用的内在因素及解剖结构。两方面是统一的,解剖结构决定了体积结构,体积结构体现了解剖结构。任何物体都有具有它自身的结构形式,植物有植物的结构特征,动物有动物的结构特征,人物有人物的结构特征。就某一类物体而言有相同的结构形式,但在个别物体中又有特殊的形式,如人的头部,生理结构是相同的,然而每个人又有每个人的结构特征,在形体结构上有各自的特点。

人体的结构最为复杂,变化最为丰富。在对人体结构的研究中,我们把人体结构形式的共同因素称作人体

的基本结构。基本结构同样包括基本体积结构和基本解剖结构。为了便于理解人体的基本体积结构,我们把人体各部分的形体简化为几何形体,以几何形体的组合形式来理解人体结构中的共同因素。例如,在研究人的面部时,把额、颧、鼻、嘴、眼等形体简化为立方体、圆柱体、圆球体等几何形体,从这些几何形体的组合、穿插变化的关系来认识面部的基本体积结构。基本解剖结构包括对形体起作用的骨骼、肌肉的一般状态和运动规律,它是艺用人体解剖学研究的重要内容。

我们在实践中观察、理解某一个人的形体结构时必须先了解其基本结构,再通过观察、比较才能准确地抓住对象形体中特有的结构形式。基本结构与某一对象的结构特征之一般与个别的关系,一般始终体现于个别之中。如果处理不好过分强调了基本结构,作品会概念化;不知道基本结构,面对复杂的形体往往抓不住结构特征。观察、表现对象的结构时,从整体出发,处理好局部结构与整体结构的关系、局部结构与局部结构的关系,是我们正确、全面认识结构的方法。自然界任何物体都是整体的、有个性的形体。只有通过整体地观察、理解、比较形体中的结构,我们认识的形体才是完整的。

人物的结构和形体的比例、透视、质感等相互间有着密切的联系,在具体情况下往往是结合在一起考虑的。不了解比例、透视等方面的知识也是不能正确理解结构的。

理解人物的结构,是为了塑造好形体,然而素描中的形体应是艺术的形象,因此我们研究、理解结构的自然规律仅仅是掌握表现形体技能的一个方面,还必须通过学习和实践,进一步找到艺术的变现规律:如夸张、变形、节奏、韵律、取舍、谐和等法则。用艺术的语言去表达自己对客观形体的理解和感受,从审美的角度去研究形体的结构。要做到既有科学的分析,掌握自然规律,又善于从审美的角度去表现、掌握艺术规律。

抽象与具象的融合

——法国画家尼古拉斯·德·斯塔尔的绘画风格

20 世纪中期,在艺术之都巴黎涌现了一批年轻的美术家,他们把目光投向了对绘画新的方向的探索,他们将自己对自然的感受与对绘画本体形式的探索结合在一起,强调非理性的自发性的技法,创作了一批颇具影响力的作品,与同时期在美国纽约的抽象表现主义画家的风格有相似之处,不过两者之间并无任何渊源关系。在这批技巧成熟的画家中,尼古拉斯·德·斯塔尔的成就尤为独树一帜。他成功地使抽象的形式与简略的带有印象意味的具象形体有机地结合在一起,他借助光辉纯净的色彩,组合有致的形态,强烈美感的肌理以及抒情的笔调,向人们展示了自己内心的体验和对形式美感的追求。

1914 年,斯塔尔出生在俄国彼得堡的一个名门贵族家庭中,3 岁时当上了沙皇的侍童。十月革命爆发后,他随全家流亡到波兰。没几年,父母相继亡故,由在比利时的一位俄国血统的富翁收养了他,从小就显露出绘画天

资的斯塔尔,先后进入布鲁塞尔的圣吉尔学院和皇家美术学院学习绘画,其绘画才能深受老师的赞扬。复杂的生活经历,使得斯塔尔具备独特的个性,他对自然、对新鲜事物充满着感情,他敢于在绘画风格和形式上作大胆的尝试。1946年,斯塔尔32岁时开始用他的独特的绘画语言作画。1955年,他在安提布斯跳崖自杀,年仅41岁,留下了尚未完成的巨作“音乐会”。这之间短短九年里,他辛勤工作,像他说的那样,“心里揣着满满一吨的热情和仅仅几百克的耐心”。他创作的一千多幅精彩作品均流露出表达自己绘画理念的迫切感。临终前在他写给朋友的一封信中写道:“我无力继续完成自己的绘画探索了,感谢你们为我做的一切……”

斯塔尔天性中的蛮勇和同时代的法国存在主义的幽默颇为一致。他尝试解决20世纪中期绘画艺术风格的主要冲突。他将看似截然不同的抽象与具象混合在一起,并将它们融入自己特有的绘画形式中。当你站在他成熟时期的作品前,你不会问这是抽象风格作品还是具象风格作品。在他的作品中有易于与观众沟通的视觉形象,也有他所表达的美的形式。在他的强调感受的自然形中,我们看到了富于表现力的简洁的形体、场景,斯塔尔运用了流动性的笔触、明快的色彩、丰富的肌理感将可视的自然形统一在他的具有抽象概念的艺术形式之中,形成了极具表现力的艺术语言。这种模棱两可的风格,这种融入了两种被当时认为水火不相容的绘画风格的新

风格,对法国美术界产生了很大的影响。“瓶子”与“柏树”是斯塔尔喜欢的两个主题,在他的笔下,他高度概括了两类自然形体,使它们在其画面中可以是构成形式的元素,也可以是表达某种精神的形象。“我的画中永远都有物体。”斯塔尔一再强调,即使是看上去最为抽象的作品,他也在表现自然中的具体事物。

斯塔尔将抽象和具象这两种截然不同的方法融合、发展成为一种绘画语言,同时也创造了一种新的观察与表现的方式。斯塔尔的理想目标是被他称作“晕眩”的创作,观察与表现的过程是自然的、不带片刻思考的一种冲动。这种视觉方式是将观察与表现作为一个整体来进行的,观察的感受依赖一种不断更新的技巧。自然形式中的形体结构、透视、色彩、质感等造型因素在他的视觉感受中与他所追求表现的画面形式与技巧紧密联系起来。在他人生的最后几年,他一直极力探索如何完完全全自发的创作。观察与表现的精巧的和谐,绘制技巧的创新始终是他探索的课题。他最为出名的技巧——颜料渐淡层次法,主要通过使用调色刀来完成。为了达到自己所要求的质感和浓度,他将颜料堆积在画布上,再一点点切分、修整。和其他艺术家不同,他所经常使用的工具是家庭粉刷墙壁的各种大羊毫刷和多种强度的调色刀。在画大幅的“足球运动员”时,斯塔尔十分注意笔触和色彩的肌理等纯技术问题,用画刀将一片片一条条颜色涂在画布上使厚厚的颜色突出的效果与羊毫刷刷出的薄如蝉翼

的色块形成强烈的对比关系,产生出特殊的形式美感,很好地体现了他的创作意图。创作这幅画的灵感来源于斯塔尔在强力的照明灯下观看的一场球赛。1954年秋季的时候,他放弃了调色刀而改用刷子,他的画越画越大,作品上的颜色逐渐变薄,形成了极为流畅轻松的视觉效果。在画最后几幅作品特别是“演奏会”时,斯塔尔甚至使用棉球上色,以达到更轻柔更准确的笔法效果。

斯塔尔不仅拥有善于综合、创新的天赋,还拥有惊人的创作精力和创作速度。不断的追求是他创作生涯的一大特点。他的作品中蕴藏了巨大的能量,以至于当我们回顾他的创作历程时会感到像在同时回顾几个画家的创作生涯。比如1952年,画家狂热地着迷于一个又一个主题和风格,创作了200多幅不同主题的作品,例如极为抽象的“屋顶”、“瓶子”,令人难忘的“风景”,以及著名的“足球运动员”和“花”等。第二年,画家的创作量惊人地达到了300幅,包括“音乐会”系列、“静物”和第一幅“裸体像”等作品。其中“裸体像”中的形象如此绝妙的简单,简直就是风景画。斯塔尔不仅在短暂的时间里取得了如此巨大的成就,而且更令人敬佩的是,一旦他为某一主题找到了最合适、最富表现性的形式,他立刻开始接受新的绘画挑战。在这种令人眼花缭乱的发展过程中,画家难免会有不如意的时候。然而,从创新探索的角度来看,不太成功的作品并不一定是最无趣的作品。人们更注意欣赏斯塔尔如何运用细微的平衡使其作品的精彩的综合风格

远离俗套和单一化。

斯塔尔许多绝妙的技巧是在位于阿莱西亚的画室中探索出来的。现在这个画室由斯塔尔家人保管,保持了画家在世时的原貌。房间里的一张满是颜料的桌子曾被画家用作调色板。还有巨大的画笔,吊在天花板上的大金属灯罩,堆积在墙边的画布、画框,让你觉得仿佛那位高大、健壮的艺术家的家。宽敞朴素的画室被天光照得透亮,这里没有任何创作以外的东西。画室宏大而朴素的风格和斯塔尔一生的特点是一致的。儿童时期,斯塔尔曾在圣彼得堡的彼得保尔要塞住过,以后又住在沃克鲁斯的一个半破败的城堡。生命的最后时期又在安提布斯的一座废弃的要塞借住。1955年3月,他在这里跳下,结束了生命。

综观斯塔尔短暂而富有成就的创作生涯,他始终在探索将抽象与具象融合的艺术风格。在他不同的主题、不同形式的作品的创作中,“他永远需要面对可感知的世界,尽管这世界有时距他远,有时距他近,但始终是他灵感的不尽源泉”。斯塔尔对油画技巧的研究与运用有着独到的建树,充分地向人们传达了自己的内心体验,以及对形式美感的追求。著名评论家道格拉斯·库珀1961年在一篇文章中写道:“这样我们发现斯塔尔试图将转瞬即逝的印象和抽象图案相结合,采用后印象主义或野兽主义使用颜色的方法,同时也把色彩作为作品的绝对元素。他还将物质与非物质相结合,真实与想象相结合,光

明与黑暗相结合”；“在早期的表现主义之后，斯塔爾转向晚些时候的印象主义，1951 年以后这一倾向越来越强。在他的后期的作品里，我看到更多美国人称作抽象表现主义的东西，这一风格是后印象主义之后具有创造性的表现。”

如果将斯塔爾的作品与后印象主义、野兽主义、抽象表现主义的作品进行比较，我们很难发现它们之间的必然联系。后印象主义、野兽主义有着精致的反映视觉感受的构图，其造型手法仍具有具象风格。抽象表现主义通过完全自由的创作过程，表达自己对形式美的追求。然而，斯塔爾的“自由”的创作方式，以及表现事物的独特的绘画技巧和概括的绘画语言，巧妙地融合了抽象与具象的表现方法，其成就是具有创造性的，为我们提供了探索、创新的新的典范。

中国油画大师——刘海粟

刘海粟先生(1896—1994)是中国近代美术教育事业的奠基人,杰出的美术教育家,中国当代艺术大师,新美术运动的拓荒者。刘海粟先生的艺术成就卓著,享誉美术界。他擅长于中国画、油画和书法,对诗词亦有很深的造诣。在长达 80 余年的创作生涯里,他学贯中西,艺通古今,独树一帜,创作了大量的作品,影响播及海内外。

刘海粟出生于江苏常州青云坊的一个书香门第。幼年受母亲教诲,谙习诗文,耽爱书画。14 岁时母亲病故,悲恸之余离开故土常州,在父亲的支持下去了上海,在画家周湘开办的“布景画传习所”学画。半年之后回到常州,一面教画,一面在他姑父、著名史学家、国史馆总纂屠寄的熏陶和启迪下研习文史。这期间他有机会受到多位名师的教诲,包括国学大师康有为,使得年青时代的刘海粟打下了坚实的中国文化基础。1912 年联同乌始光、张聿光等人创办了中国第一所美术院校——上海图画美术学院,后来改名为上海美术专科学校。在办学期间,刘海粟两次去日本考察,与日本艺术家进行交流,学习借鉴日

本的先进教学经验。上海美专在美术教学中实施创新的教学方法,进行了大胆的、卓有成效的教学改革,培养了一批又一批当代美术人才。

1929 在蔡元培的帮助下,刘海粟前往欧洲考察。他到过法国、瑞士、意大利、比利时等国。每到一处,刘海粟都参观博物院、美术馆,认真研习西方大师的绘画成就。在卢浮宫他临摹了多幅世界名作。在欧洲期间,他曾多次受邀演讲,举办个人画展。先后两次欧洲之行,刘海粟不仅对西方绘画的历史有了深刻的认识,也向西方宣传了中国博大精深的文化艺术。欧洲归来之后,刘海粟把更多的精力放在了上海美专的教学工作上,为培养美术新人做了很多努力。抗日战争期间,在恶劣的环境下,刘海粟是一位具有民族气节和民主思想的爱国主义者,他积极支持美专学生的爱国行动,组织领导爱国绘画展览、抗日宣传和义卖活动,支持抗日救国运动。

新中国成立后,在“古为今用,洋为中用”、“百花齐放,百家争鸣”的文艺方针指引下,刘海粟开始了他艺术上的新时期。他出任了华东艺术学校校长、南京艺术学院院长。1978 年增补为全国政协委员、政协常委。

刘海粟先生为中国近现代绘画发展作出了卓越的贡献。在二三十年代就认识并接受了印象主义和后印象主义的西方现代艺术,是中国最早在油画中注重个性的表达和个人艺术风格的探索的画家之一。他赴欧洲考察研究,向西方艺术学习,同时又深入研究民族文化历史,继

承中国绘画的优秀传统,提出“合中西而创艺术新纪元”的思想。

作为中国最早的油画家之一,他一生始终坚持油画创作。其早期的油画作品具有较强的表现性风格,如1922年作的《北京前门》、1925年作的《南京夫子庙》等。作品中浓重的艺术形式和强烈的笔触,非常强烈地表现了作者豪爽的个性。他的油画《前门》、《向日葵》、《休息》曾入选巴黎秋季沙龙;油画《卢森堡之雪》被法国政府购藏于亦特巴姆美术馆。西方人士称赞刘海粟先生“不但 是中国文艺复兴的先锋,即于欧洲艺坛,亦是一支生力军”。

刘海粟先生对于中国油画的贡献是多方面的。他一生致力于中国油画的本土化的尝试和探索,在充分学习欧洲近现代油画成就的基础上,把自己对于中国传统艺术的认识和理解用油画语言充分表达出来,形成了自己独特而富于个性的鲜明风格,并在此后漫长的艺术生涯中不断地充实完善这种风格,影响了一代又一代的后来者,同时也确立了他在 中国近现代美术史上的崇高地位。

刘海粟先生的油画艺术风格的确立,是立足于对东西方艺术的深刻认识和融会贯通的基础之上的。深厚的文化功底,坚忍不拔的求索精神以及超凡的才智和创造力是刘海粟先生实现自己宏大抱负的前提。

他油画风格的确立是在形式和内在意蕴两方面同时进行的。在外在形式方面,刘海粟以其强烈的艺术个性