

面对形象

清华美术学院教学

著 刘巨德

素描
色彩
构图
透视
解剖
写生
临摹
创作

上海书店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

主编策划 那泽民

J214

169

2007

清华美院教学面对形象

著 刘巨德

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

面对形象 / 刘巨德著. ——上海: 上海书店出版社,
2007. 1

(清华美院教学)

ISBN 978-7-80678-646-8

I. 面… II. 刘… III. 人物画—素描—技法 (美术)
教学研究—高等学校 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 144948 号

面对形象

主编策划 那泽民

著 者 刘巨德

责任编辑 那泽民

整体设计 润泽书坊 + 刘烨 + 田磊

技术编辑 张伟群 丁 多

出 版 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地 址 200001 上海福建中路 193 号

网 址 www.ewen.cc www.shsd.com.cn

经 销 全国各地书店

制 版 上海精英彩色印务有限公司

印 刷 上海财经大学印刷厂

开 本 889 × 1194mm 1/32

印 张 3.5

印 数 3000

版 次 2007 年 1 月第一版

印 次 2007 年 1 月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-80678-646-8/J · 310

定 价 28.00 元

简历

1946年12月出生于内蒙古,1970年毕业于中央工艺美术学院,1973年任云南人民出版社美术编辑。1978年就读于中央工艺美术学院研究生班,师庞薰琹、吴冠中教授,1980年毕业后留校任教至今。现为清华大学美术学院绘画系教授、博士生导师,清华大学学术委员会委员,中国美术家协会理事,北京市美术家协会理事,享受政府特殊津贴。

1994年出版专著《图形想象》,1995该书获张光宇艺术教学奖,2002年该书被列为教育部国家十五规划教材。出版画册《刘巨德中国画作品集》、《刘巨德素描作品集》、《刘巨德线描集》,注重东西方绘画及艺术生命精神比较研究。

1986年图书插画《夹子救鹿》获文化部、新闻出版总署全国图书优秀绘画一等奖;美术片《夹子救鹿》1987年获印度国际儿童电影节金象奖,文化部、广电部全国美术版优秀奖;1999年《灵光》获文化部全国美展银奖;代表作《鱼》2001年入选“百年中国画展”(1901—2000),1998年入编《中国现代美术全集》由中国美术馆收藏;《虔诚》1986年澳大利亚墨尔本国家博物馆收藏;《向日葵》1993年美国圣约翰大学收藏;2001年《大鹏》获艺术与科学国际作品展优秀奖,由中国高等科学技术研究中心收藏;《白光落地》2005年浙江省博物馆收藏;《荷塘》2004年桂林美术馆收藏;《草花》2005年宁波美术馆收藏。

序

面对形象，列论一棵树，一枝花，一只鸟，一个人体，一张脸……我从中都会感受到彩云舒卷，江河奔腾，琴声婉转……

它们如同音乐，激我内心起舞，为生命的活力和顽强歌唱，为生命的萎缩、脆弱低吟。不觉然，心手相随，默默而动。动有势而成象，显韵生形，形象也就在素描速写中自然诞生。

我好像常被万物带进不同生命形态的体量节奏韵律中，随其舞之，蹈之，乐之，游之，或快或慢，或轻或重……心、手、眼如同自转的陀螺，被一个生命内在的张力牵动着，不停地正反自转，随之张力延伸到每条线的末梢为止，一张速写也就涂而生之。在这里看见的并不重要，重要的是看不见的内心涌动和下意识的合奏。

人像一个大自然，人体是一个小宇宙，古人远取诸物，近取诸身，师法自然，净心绘事，旨在以一管之笔，拟太虚之体，我试图以速写素描体悟之。

目录

序

根 001

日月眼 011

三位老师 018

土豆芽 024

莲针草 030

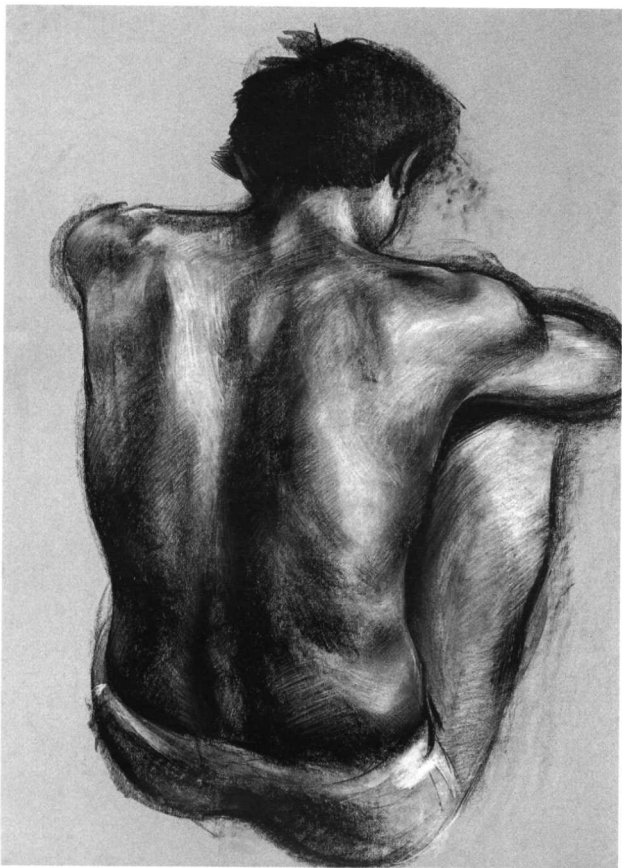
钻铁壁 035

木炭条 040

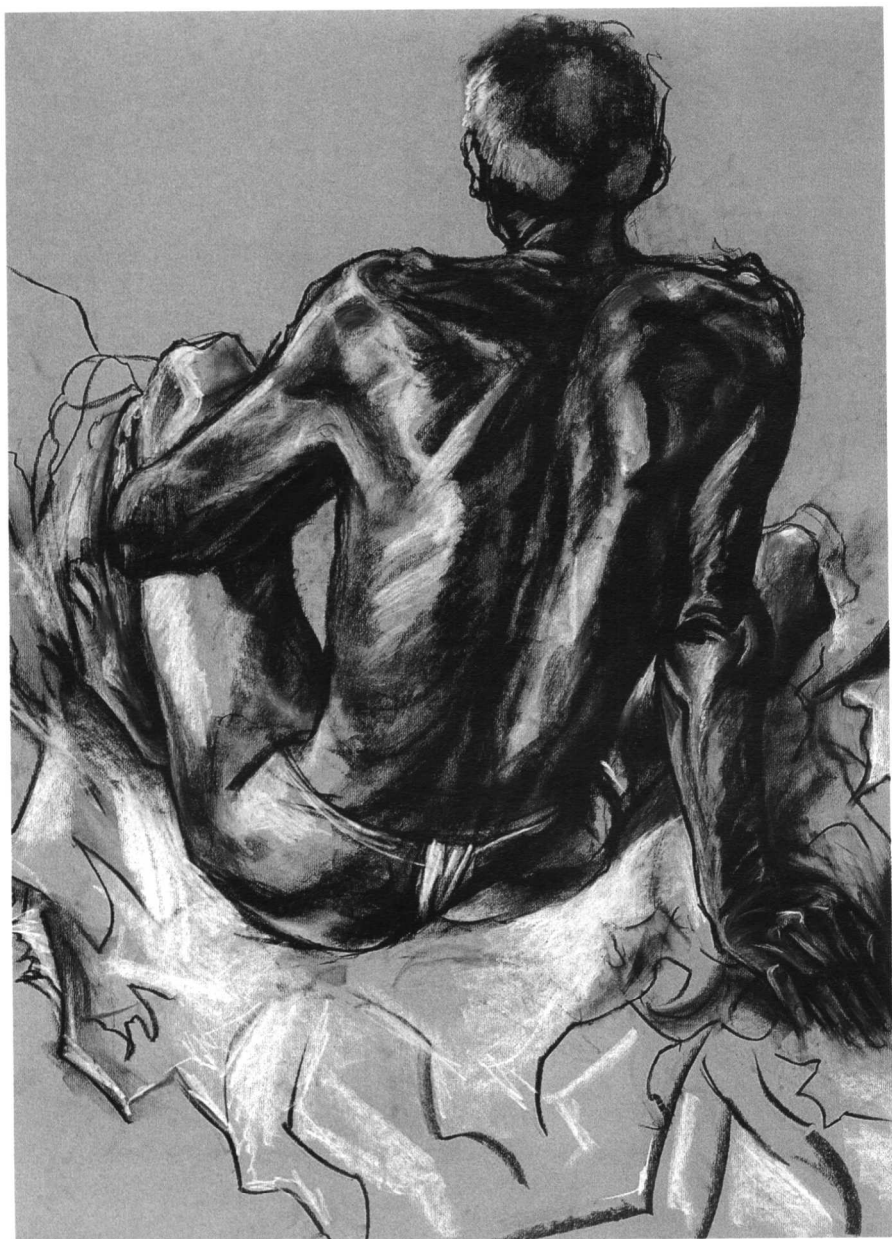
遥远的呼唤 052

根

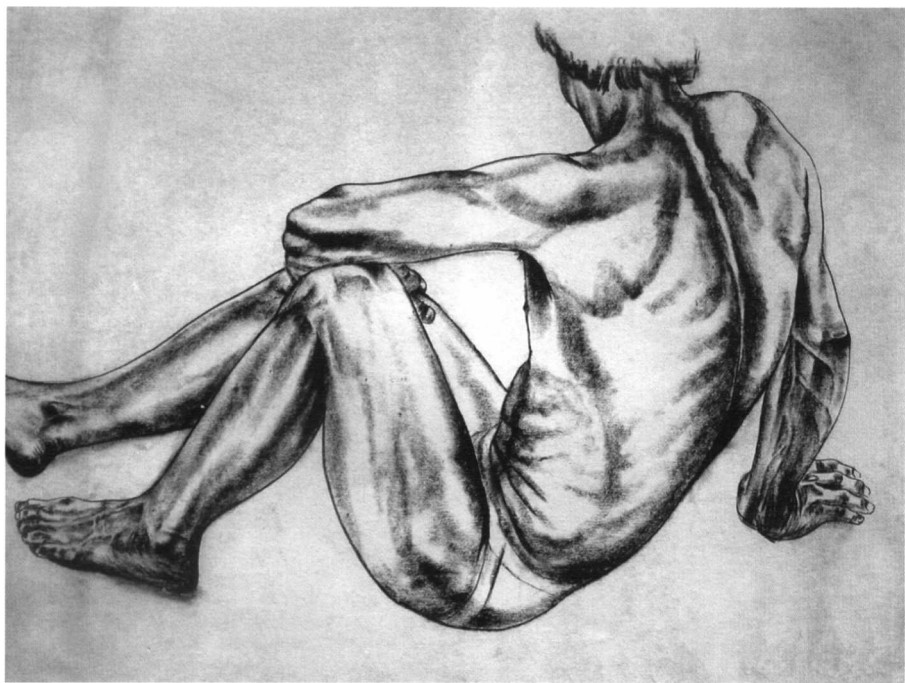
艺术的成熟来自艺术家长期不断的实践中,尤其是来自素描、速写、默写这些基本功的长期积累中。这不仅是艺术家面对形象、认识自然,走进艺术大门的桥梁,更是艺术家扎根于自然,心灵追求未知,展开艺术想象的翅膀去尽情飞翔的力量。

男人背 108 × 79cm 炭精条

老人体 108 × 79cm 炭精条

男人体 108 × 79cm 炭精条

在西洋艺术史上，每位艺术大师都有素描、速写、默写的高超本领，尽管各自的惯用手法不同，但每个人素描、速写、默写的功夫均坚实而严谨，显现了艺术家们不同的艺术思想、情感、风格和个性。可以说，艺术家没有这种功夫，绘画必沦为无根之草而衰败。

在中国绘画史上，虽然无“写生”之说，但是艺术家们长期观察自然已影沉心底。他们或正襟危坐高山之巅，“澄怀观道”；或“收尽奇峰打草稿”，均采用的一种隐性的腹稿式的速写和默写，言称“胸有成竹”，实为心照万物，画乃心境之默写。

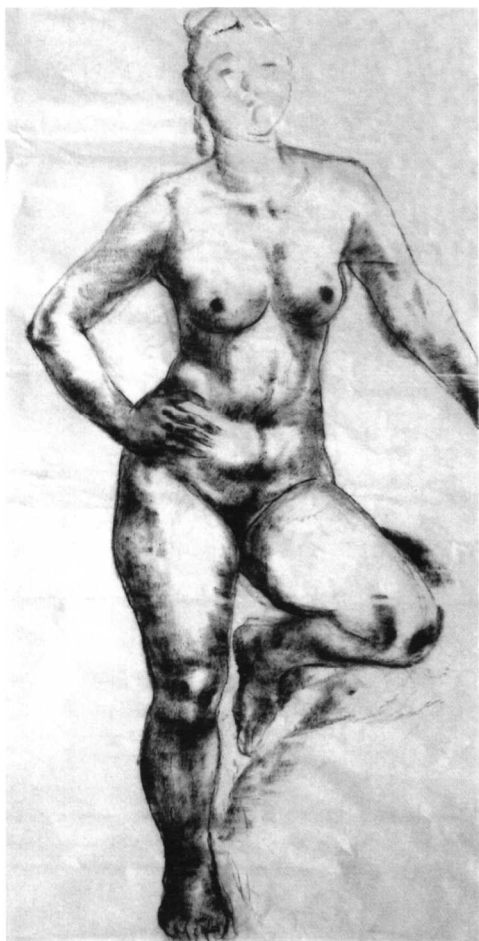
老人背 108 × 79cm 炭精条

绘画艺术像一粒种子，它在发育、生长、开花、结果的整个生命历程中，素描、速写、默写将伴随其全过程，它犹如艺术生命之根，关系到艺术之树的整个成长和命运。当艺术家没有产生重大创作时，素描、速写、默写不被人重视，好像无用，其实无用为有用之根本。

为此，真正的艺术家都甘于在寂寞中，在素描、

木椅上的裸女 108 × 97cm
木炭条

站立女人体 68 × 133cm 宣纸木炭

速写、默写上下功夫，他们知道升向天际的艺术生命之树，皆源于默默扎根在地下的诗意中。故种子不会急于崭露头角，只想静静地生根往下走，每日以最微细的触角慢慢地往地下延伸而快乐。每往下伸长一寸，也自然展粗一分，边伸边展，绵延不尽。即使路遇岩石，也会见缝插针。根一年年不断延伸，枝干也就年年不断上升，结果后劲越来越大。无论是逢严冬积雪，遇暴雨洪流，还是遭烈炎烧烤，根系安然不动，它等待春天来临，届时生机勃勃、日新月异，永葆生命之树常青。

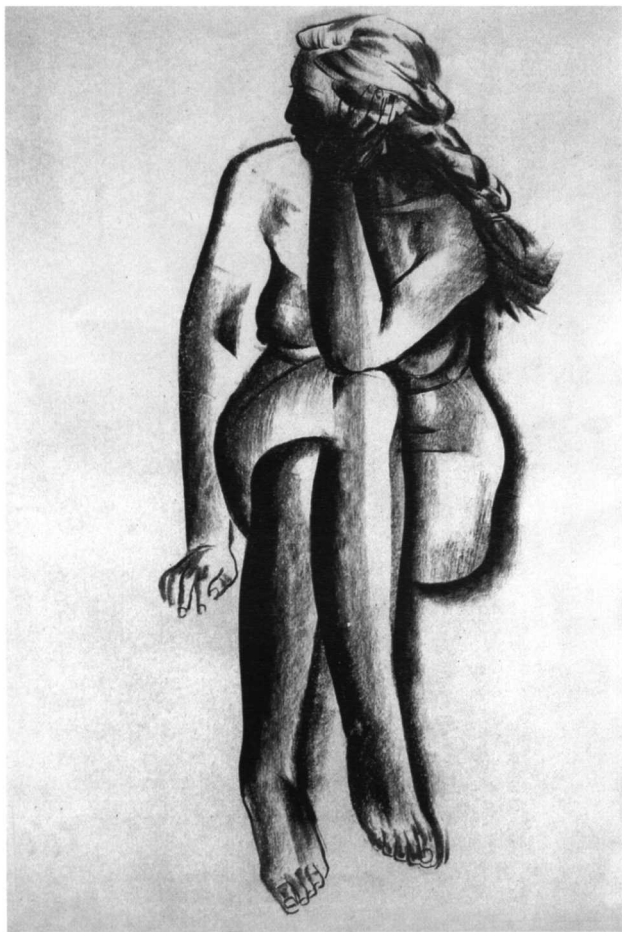
据记载，达·芬奇的手稿中，各种札记本和速写簿上，多为素描和注解。一位人类巨人的思想常以素描形式见之于笔端，这说明达·芬奇探索未知的行踪都记录在素描中，素描、速写、默写是

他求索未知的表达方式和艺术生命之根。

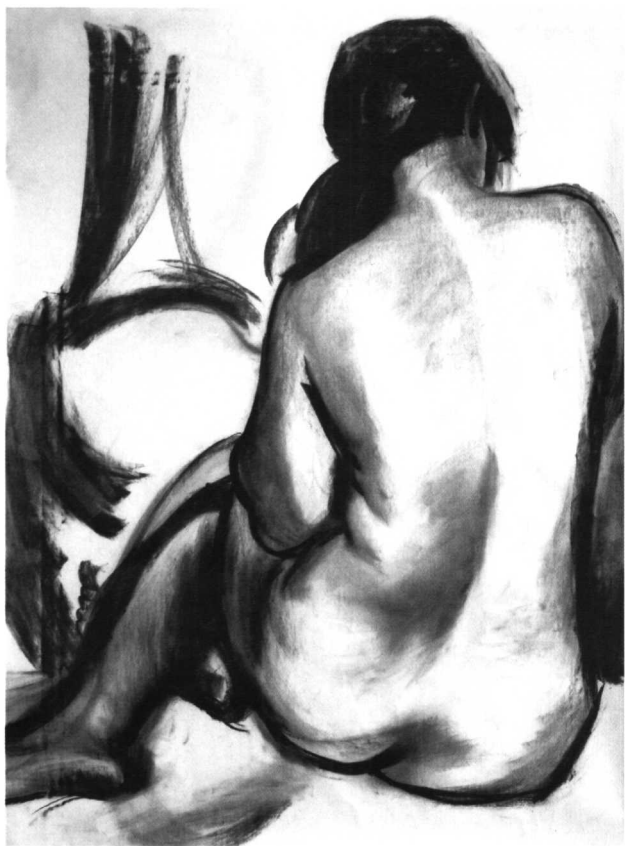
素描、速写、默写的过程也是我们学习绘画修炼的过程，我们既要向自然学习，也需要向大师学习。我曾临过大量的米开朗琪罗的人体素描，他给我很多启示。我感觉临摹大师的作品是习画必不可少的过程。世上没有不临摹大师作品的天才，包括举世公认

的绘画天才凡·高都临摹米莱的素描，他知道认真研究这位艺术大师作品的意义，他说：“我好像感觉到临画使我的画笔变得富有生气了”，“这种练习使我的手与我的心一样，逐渐变得灵活与有劲”。

我临摹米开朗琪罗的人体素描后，才逐渐对人体有一个贯通一体的认识，即使一个手指的方向，那都

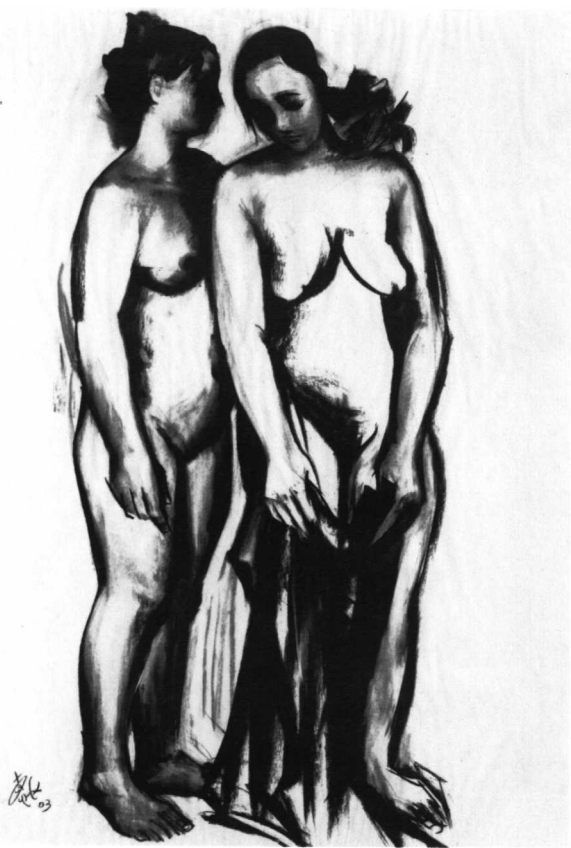
女人体 26 × 17cm 木炭条

女人背 108 × 79cm 木炭条

是整体神经末梢的延续，它关系到画面整体和谐的气象和精神。素描蕴含着艺术家内心的世界，素描也体现着艺术家对艺术的认识和注释，米开朗琪罗的人体素描无论男女都是悲壮力量的凝聚和宇宙精神的倾注。

德拉克洛瓦在学画期间，十七岁左右间常着迷地出入卢浮宫，对其中的藏画深深迷恋，大量临摹和研究自己心目中的大师鲁本斯、委拉斯盖兹、伦布朗等人的作品。他向往大师们作品的宏伟气势，但他不以

双人体 108 × 79cm 木炭条

复制和抄描一种技法而喜悦。相反他透过技法的表面，着力寻求艺术之本质，以浪漫自由的想象力，赋予了情感特有的生命和形式。

可见，临摹既是逆流而上，师法传统和向大师学习的好方法，也是解放自己艺术想象力的好途径。临摹重在启示，我用速写临摹顾恺之、郭熙、范宽、牧溪、黄公望、徐渭、石涛，八大山人的作品，包括无名工匠的青铜和石刻作品以及墓石、壁画等。临和不