

绘画之道

王华祥 著

河北美术出版社

HX 0611

绘画之道

——

绘画之道

第一辑

王华祥 著

河北美术出版社

责任编辑: 苏征凯

总体设计: 王小丁

平面制作: 余颖琦

图书在版编目 (C I P) 数据

绘画之道 第一辑 / 王华祥著. — 石家庄: 河北美术出版社,
2006.12
ISBN 7-5310-2486-1

I. 绘... II. 王... III. 绘画—技法 (美术)
IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 130703 号

绘画之道 第一辑

王华祥 著

出版发行: 河北美术出版社

(石家庄市和平西路新文里 8 号 邮编: 050071)

制 版: 广州金彩分色广告有限公司

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

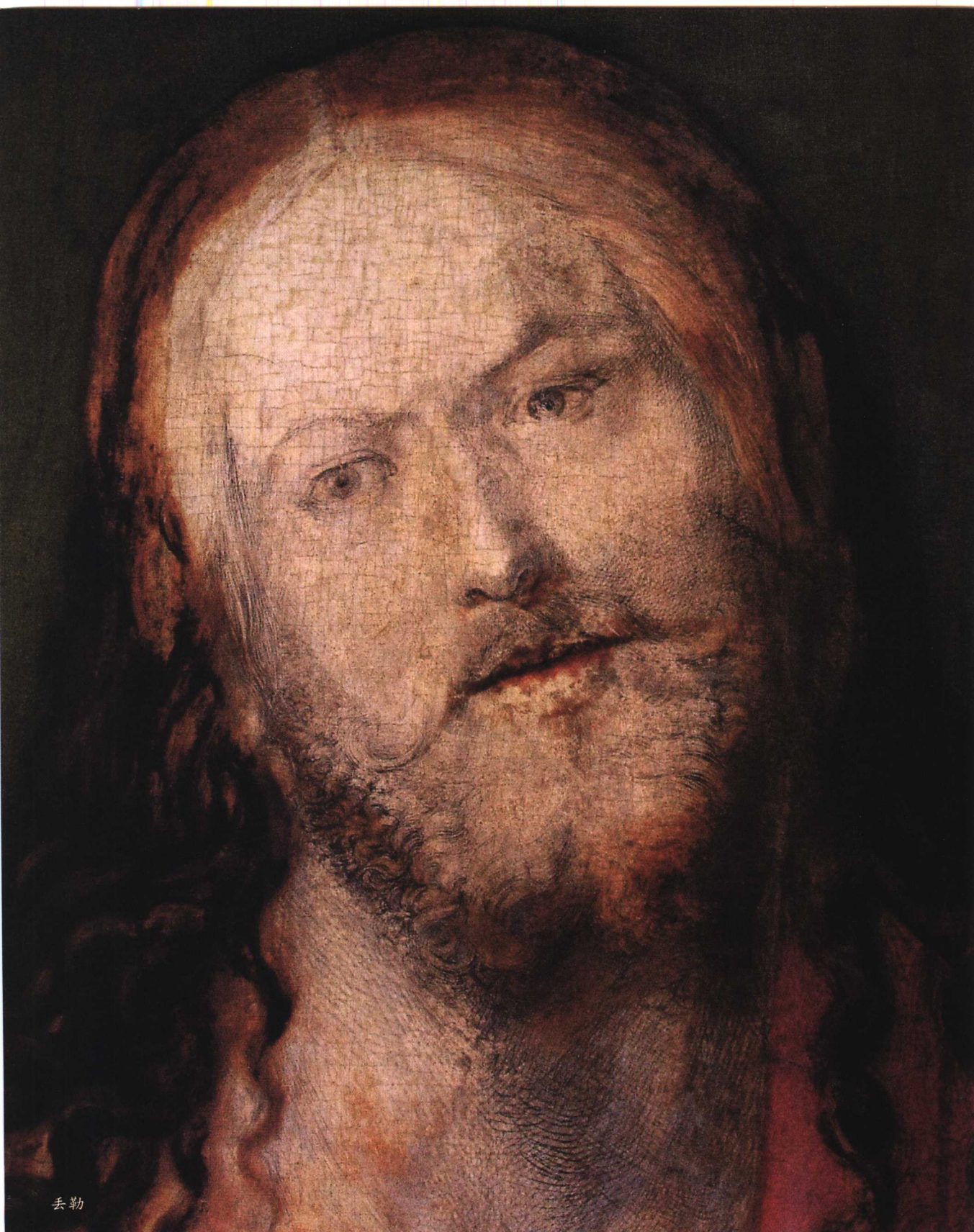
印 张: 6.5

印 数: 1~5000

版 次: 2006 年 12 月第 1 版

印 次: 2006 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 46.00 元

目 录

自序	1
最近产生了几个重要的概念	5
明暗观察的几道大门(几个层次)	9
最重要的几种观看方式意识	17
8月10日产生的一句话	21
2006年7月至8月成绩分析	28
《触摸现实》	33
素描论	42
速写论	44
速写感怀	45
眼睛是镜头 直觉是快门	48
教学三论	50
明暗训练	55
去面还原	61
考生类作业对比	64
色彩变调练习	81
《整容》系列作品	89
王华祥简历	98

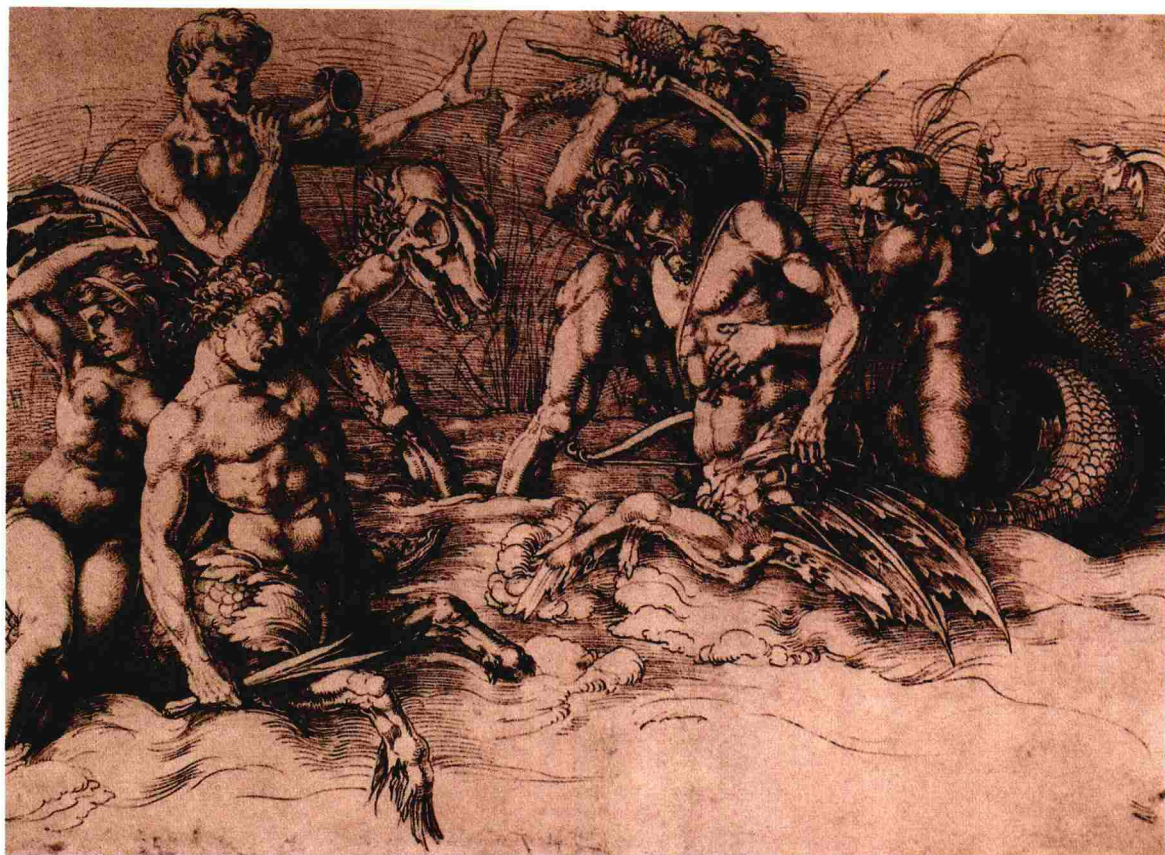
自序

韩非《解老》说：“道者，万物之所然也，万物之所稽也。”意思是：道是万物产生和变化的总规律。《老子》说：“有物混成，先天地生……可以为天下母。吾不知其名，字之曰道。”《卫灵公》说：“道不同，不相与谋。”前者是说，道在天地形成之前就有了，但叫什么名字好呢？就叫道吧。后者是说，人生观、世界观、政治主张不同不能在一起共事。概括地说，道即规律、即真相、即观念、即主张、即存在。我所论述的绘画之道，就是绘画这一特殊领域存在的真相，就是绘画产生和发展的规律之线索，就是绘画技巧的密码和继续存在的理由。

绘画产生于绘画概念产生之前，绘画产生于绘画史之前。我认为绘画是一种与生俱来的本能。大多数儿童都有过乱涂乱画的经历，即使生长在从未见过一件绘画作品的偏远乡村的孩子也一样。他们没有笔也不用笔，用手指头在墙上、石板上、沙滩上、树叶上、岩壁上画。所以，我们不难推测到原始人在山洞中保留下来的图画后面的动机。我们可以推测到绘画为什么要发展到写实，而后又想不讲章法地乱画。

所以，那些说绘画起源于巫术的人纯属扯淡。绘画从平面到立体，从用线条描绘到用调子画画是一种必然。把现实中动人的东西留下来，把美的事物和美的想象画下来是一种本能。因此，人类从第一次拿泥土画画的时候起，就向往着真实并不断向它靠近，直到创造发明了写实绘画的技巧和摄影装置也未停止。现代主义时期很多艺术家和理论家宣布了具象写实绘画的死亡，结果死亡了吗？那些屁话已经被人遗忘，但绘画依然活着。

绘画是一门满足眼睛的艺术。人类的眼睛是一个了不得的重要器官，

△ 丢勒

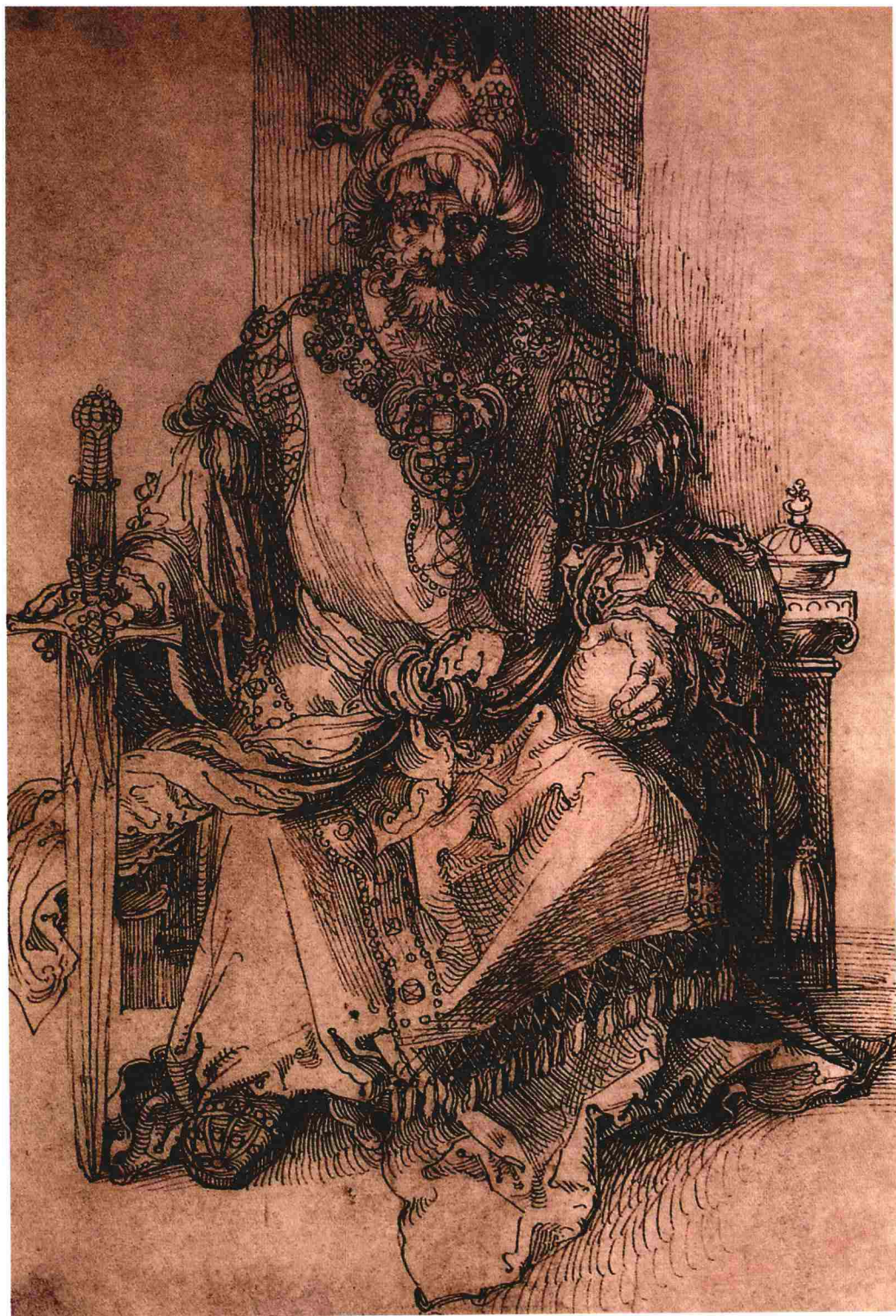
它不仅仅是作为观察事物的工具存在，也不仅仅是作为事物到达大脑的通道，而是一个像嘴巴一样需要咀嚼品尝和消费的生命体，眼睛也要消费绘画。可惜很多人忘记了眼睛的需求，是不是眼睛出了问题。

绘画是离不开技巧的。当我们说到“伟大的绘画”这句话时，脑子里一定是那些具备高超画技的作品。今天全世界的庸人都只认名人不认伟人，也分不清名人和伟人有什么区别。这是一个以次充好、以假乱真和唯利唯名是图的时代。但是，我仍然相信要想让绘画重新回到民众中间，就只有一条道路：继承和发展绘画中最伟大的技术，唾弃那些假哲学家的观念至上而画技低劣的作品。

绘画之道是存在的。它不曾消亡，也不曾停止。我们每一个人都可以见仁见智，但是绘画中的智慧和技巧的高下是很容易区分的。如果说哲学、观念、文化、人道情怀、批判性、先锋性等等这些东西并不是只有画家才需要的话，但专业性、形式语言、造型技巧等等这些是只有画家才独有。令人不解的是，画家和评论家怎么老是想去抢行呢？好像不把绘画的家当砸个稀巴烂就不算爷们儿，不假装哲学家和救世主就显示不了行业的重要。

我来重提绘画之道。在我把绘画重新请上神位之前，我愿意将我所崇拜的绘画的技艺和那些隐藏在图像后面的绘画的秘密翻译给你。我将分第一辑、第二辑至若干集出版，就像一个金矿的矿工，不断地挖掘，并将它们运出地面与你分享。

2006年9月28日于飞地艺术坊

< 丢勒

最近产生了几个重要的概念

△ 卡萨特

1.抽象明暗：有意剔除形体和结构的明暗，眯眼就能观察到，虚着就可画出来，解决色调比较观察的方法。（意念在色阶）

2.形体明暗：刻意剔除结构的明暗，看法和画法同上，解决立体观察的方法。（意念在块面）

3.空间明暗：强调形体与形体的空间距离，淡化结构或省略结构，根据空间需要加强前面减弱后面，但不能超越抽象明暗的限定。

4.结构明暗：注意力转移到结构上，诸如轮廓线、交界线、转折线和投影线等，但要兼顾形体明暗和抽象明暗。

5.细节明暗：重心在细节和质感上，局部完成，越细致越好。

6.模糊画法（虚虚）：形体与形体、面与面、色层与色层、主体与背景，所有的交界线都要虚、要模糊、要避免停顿、避免紧，画面紧反映了内心紧。松、生动、浑圆、空灵、模糊是基本标准，老师学生可以自查。

7.将方画圆：舍小取大，圆即抽象，圆即整体，圆即概括，圆即浑厚，圆即丰润。

8.方是病：边硬即方，形硬即方，体硬即方，线硬即方，面硬即方，方即停顿，方即理性，方即呆板，方即僵硬、模糊，不产生停顿感是模糊画法的检测依据。在几何形中圆可包容一切，可解释一切。将圆切方可得最大的圆；将方切圆，圆就只能变小，将三角形切成圆就会更小。可见圆乃大，从圆出发可以走向任意形。因此，在几何观念中，圆是最重要的，圆柱、圆球都可以替代所有的几何形，即画抽象形体时可以把任何方都画成圆（圆球、圆柱），只有画成圆，边线转折线才能模糊，只有画成圆，细碎的头发、胡须和肌肉骨骼才会被忽略，形体才能凸显出来，画面才会感到“整”。

9.方即个性：分面练习是十分重要的，它是一般形体变成个别形体

的必经之路。只有将圆看成方，才好用直线和分面，只有将圆看成大小和宽窄不同的面，才能看准形体的特征，才好在画纸上操作，如尖鼻头的侧面，上中下三条线比较，中间的最短；圆鼻头，三条线差不多；朝天鼻，中间的最长。线、面长度或大小的不同，造成了鼻形的差异。

10. 在所有的概念中，概念与概念之间是固定的有序关系，各自的位置是不能随意改变的，先什么后什么，一环与一环，环环相扣，承上启下。

11. 不能把步骤当走过场，每一个步骤都必须解决相关的问题，就好比针灸疗法，每一根银针都是针对特定的穴位，不同的穴位是管相应的病灶的。很多人后来走不动，大都是前面训练不到位造成的。老师负有不可推卸的责任。你既是教师又是质量监督员，关把不严是老师的常见病。

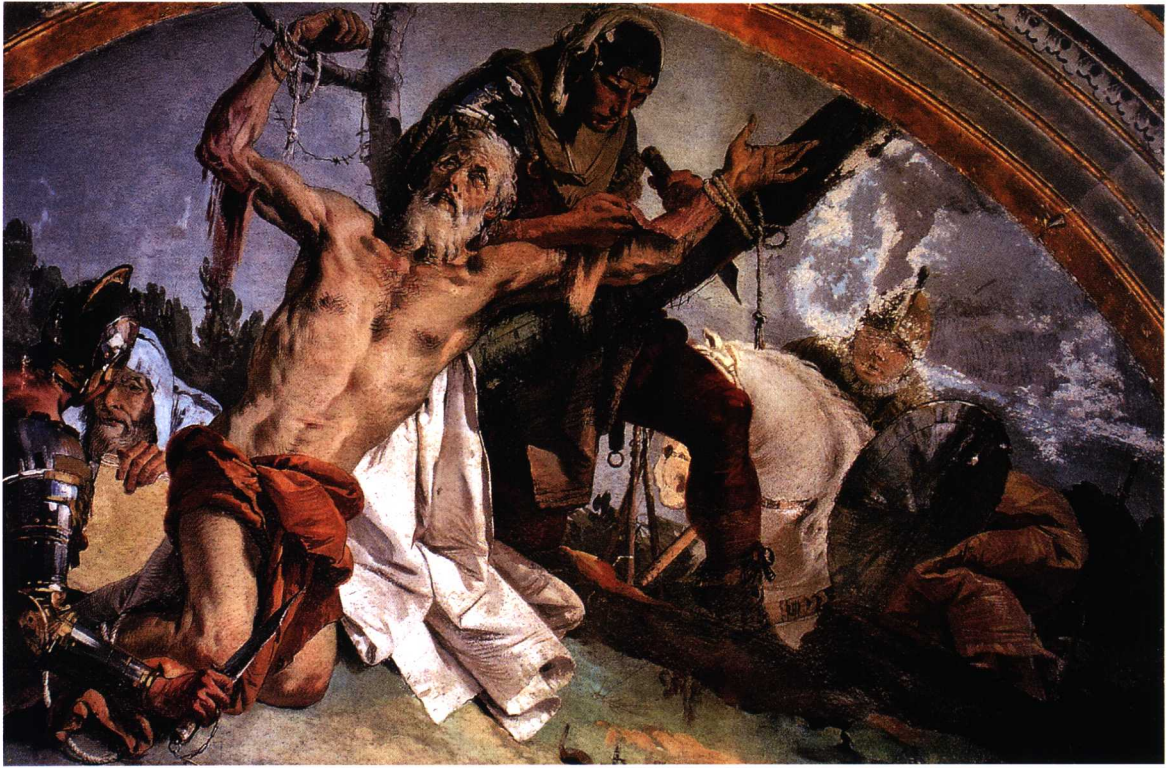
12. 自2005年暑假到现在，飞地的教学词语发生了很大的变化，它们表现了教学的进展，每一个词都有其特指的内涵，可见词语既是表达的工具，又是思想的囚笼。一年以前来的老学生，如果没有接受现在的新术语，你就不能理解现在教学的要求，就只能使用以前的不够先进的武器，效率就不如现在高。我们的老师也是如此，你曾经学到并使用的词语，要做更换，否则，你的学生接受了我的新概念就会超过你。

13. 金蝉脱壳：明暗、形体、空间、结构等等，每一步都是下一步的外壳，都是孵化下一步的温床，不能当过程，需要当目标。但是，在你进入下一步时，前面的东西就要扔掉，它已经完成了使命，不能老是背着。如：亮面和暗面这个概念，一旦建立起来后，就应该把它扔掉，而不能死死抱住不放，否则就会故意拉大色距，造成不舒服的反差。如结构这个概念，一旦建立，就应当忘掉，否则就会使形体之间、块面之间停顿，造成形体生硬或交界线孤立。每一个概念、每一种方法，都要建立后扔掉，就像金蝉脱壳。

14. 学习的两种方式：

(1) 盲从型：考生和一部分进修生属此类型。不管弄没弄清道理，只要是自己信任的老师讲的话，就一定信，就照着要求做，照着榜样画模仿。这种做法十分有效，道理是：我们不能等什么都搞清楚之后才做。像中医，在药理和病理等方面，古人并没有完全搞清楚，可是几千年来中医一直在治病救人。古代大师也并没有把画理、艺理弄清楚，但是已经创造了伟大的杰作。所以，一定要相信一些人和事，要重视盲目的重要性。

(2) 理智型：用概念去消除概念，用新概念去打破旧概念，我们所发明的方法和词语，就能治愈很多疑难病症。飞地正是因这些词语的发明而前行。

△ 泰波罗

明暗观察的几道大门(几个层次)

第一道大门——抽象明暗观察

1. 抽象明暗观察

将物象上的各种调子看成不同的形状、大小和明度的色斑，就像一些深浅不同的图案那样。

2. 观察方法

眯着眼睛观察，始终不要睁开，对象的结构和体积就会雾化为调子，所有的形体边线就会模糊形体，也会退让位给明暗。

3. 思维方法

排除结构的意念，形体的意念，对象是什么东西的意念，只是一种斑驳的明暗而已。其观察是纯直觉的、生理的、感性的。

4. 画法

必须虚着画，不能有任何硬实的边线和转折，线条的方向自右向左下划动，手腕用力。

5. 工具

6~8B 铅笔 素描纸 橡皮(一般不用)

6. 效果

层次分明，色调丰富，浑然天成，画面上的影像是模糊不清的，但如果眯着眼睛看对象，其印象和画面完全一致。类似名作有印象派修拉的人物画，莫奈大教堂风景画，左恩德铜版画以及伦勃朗的素描。

7. 效率

此方法是解决明暗观察和色调观察的关键，它可以让学生在初学绘画时在几天内就可以达到一流的明暗判断能力，可以让教授研究生、大学生、职业画家迅速检查出若干年甚至半辈子造型水平上不去的原因，并帮助他们根治其顽疾。抽象的明暗思维和画法会伴随整幅画的作画过程，甚至是画家一生都不可或缺。它是形体明暗观察和结构明暗观察的

基础。

8. 该课程达标准则 80 分及格

短期生可放行进入形体明暗训练，长期生应达到 90 分后才放行。

9. 画面上几种不良症状

边线硬实、转折线和交界线被故意强调，五官被有意深入刻画，画面发灰、发暗、发闷、色调雷同、色序颠倒、色距不当、线条构紧、形体发紧。

10. 头脑中几种有害念头

明暗是手段，明暗是为形体服务的，是为结构服务的，明暗没有形体和结构重要，这是耳朵，这是鼻子，这是轮廓线，这是明暗交界线。

11. 抽象意念的作用

纯感性的大脑分为两个半球，训练左侧脑管理性、分析、逻辑、语言，会讲道理；右侧脑管直觉、感受、情感、综合，它是无言的。一般女性、孩子、艺术家都是右脑发达一些，批评家、科学家、哲学家、政治家都是左脑发达一些。在生活当中，靠感受行事的人不多，我们大多数时候都受到自己的理性的支配，也受到理性的人支配，但是这看起来是天经地义的事情，恰恰存在着很严重的问题，我们因左脑的能说会道压制了右脑，我们的感觉忒华丽，我们看不见事实、危险和美，自欺或欺人还能弄出理论甚至发展成制度，一些人花天价买一件所谓名作回家，不管是否好、是否喜欢、是否名副其实。一些公司高薪聘请博士或留洋硕士做高管，结果损失惨重，很多读书人相信报纸、电视和书本，而不相信生活，某些病人盲目迷信医生而不相信自己对自己身体的感觉。以科学名义、知识名义、权威名义、主义名义、人民名义、政党名义、国家名义说事者都容易被迷信，这些都是理性控制感性的表征。我十分看重感情的作用，感性是综合的、是整体的、是性格的。有脾气的人都是较感性的，有缺点的人也是较感性的。依据我肤浅的知识水平，我可以得出这样的结论：平庸的人都是理性的，很理性的人不会有大成就；倒霉的都是感性的，太感性的人不会有大出息；杰出的人都是感性与理性发达的人，有大成就者如对人类历史有影响的人、大学问家、大艺术家、大商人等，像毛泽东、丘吉尔、列宁、孔子、老子、亚里士多德、莎士比亚、巴尔扎克、吴承恩、达·芬奇、伦勃朗，凡是能在人世间建立一个权力王国或学术王国者都是感性与理性都很发达的人。放大一点说，我们如果能够洞悉理性与感性和能够驾驭感性和理性，就一定能建立自己的王国并管理好它。

抽象明暗的思维与方法，就是在绘画技巧的训练中，强化纯感性的、纯生理的看，用隔绝形体与结构的方法，培养人的感性能力，同时有效建立起色序和色距的比较观察的观念。抽象的明暗，比对象的明暗这个

△ 拉斐尔前派作品 1

> 拉斐尔前派作品 2

