

3

素描

天津人民美術出版社

- 责任编辑 张安吾
- 封面设计 刘欣

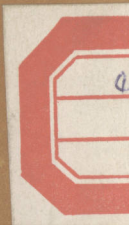
素描(三)

天津人民美术出版社 出版

天津市新华书店 发行 天津市人民印刷厂印刷

1983年4月第1版
开本: 787×1092毫米 1/12 印张: 3
统一书号: 8073·50260

1983年4月第1次印刷
印数: 00001—32000
定价: 1.20元

女青年头像

翟欣建

素描丛刊目录

第3期

· 文字 ·

尖锐、顽强、纯朴——素描要求的品质

..... 鲁迅美术学院 许荣初 (2)

外国画家、作品介绍

——依利亚·叶菲莫维奇·列宾..... (34)

· 图版 ·

鲁迅美术学院师生素描作品十九幅..... (4—18)

人体.....陈九如 (19)

人体.....孟德安 (20)

人体.....谷 钢 (21)

双人体.....刘 千 (22)

人体.....孔 千 (23)

人体.....封楚方 (23)

肖像.....靳尚谊 (24)

肖像.....刘克敏 (25)

肖像.....陈聿强 (26)

维族女青年.....曹文汉 (27)

人物速写 (两幅).....孙建平 (28)

人物速写 (两幅).....陈钧德 (29)

女孩头像.....甘雨辰 (30)

肖像.....王守业 (30)

速写四幅.....杜滋龄 (31)

速写四幅.....沈尧伊、张坚如 (32)

速写三幅.....史维均、吴永良、张运辉 (33)

拉琴斯卡娅像.....列宾 (34)

背着袋囊的乞丐.....列宾 (35)

波特金娜像.....列宾 (36)

巴塔舍娃像.....列宾 (封面)

尖锐、顽强、纯朴——素描要求的品质

鲁迅美术学院 许荣初

“宁方毋圆，宁脏毋洁，宁拙毋巧。”是徐悲鸿素描教学主张的一个组成部分。这三句话表达了他博大精深的素描见解。本文仅就这三句话的理解作初步的探讨，错误之处，祈望前辈指正。

“宁方毋圆”，不单单是把形体画得方些就可以了，而是指出了一个学习素描的人，在面对自然时，应该以哪一种态度去观察、分析、表现的方向。针对“圆”而得出的“方”，这个“方”可以理解为“尖锐”。素描作为研究造型的科学，要求在习作中能开门见山、一针见血地用形象直取客观对象的本质，而不是模棱两可、混混沌沌、若明若暗、无所作为地在画面上照搬对象。尖锐和不尖锐完全是迥然不同的两种作画态度。固然，初学者在训练中有一个从低到高的程度上的变化，从开始的不准确到准确，从不深刻到深刻，从不本质到本质。但是，训练全过程的指导思想都应贯彻“尖锐”这个要求。习作应该正面接触客观对象本身存在的一系列矛盾，并毫不含糊地处理这些矛盾：体积和光影，解剖结构和形体结构，形和神，局部和整体等等。同时对素描的深刻性和概括性；研究和表现，自然规律和艺术规律，写实和写意，传统的继承和个人的创造发展等一系列矛盾同样要求我们通过思考，在艺术实践中逐渐作出令人满意的处理。避开这些矛盾不仅使我们的习作会失去应有的光彩，同时会使我们的造型能力停止不前。在对象面前，“尖锐”要求我们迅速进入研究状态。眼睛作为感觉器官需要敏锐地捕捉对象所提供的一切造型因素，而大脑这个司令部会兴奋地对眼睛传递过来的各种信息进行分析处理，非本质的东西被淘汰了，本质的东西将通过某种艺术手段，和谐而又整体地逐渐在画面上出现。尖锐不一定全面，不一定面面俱到、无所不包，但却能高度概括事物的本质，使之更鲜明、更强烈、更深刻、更真实，因此也更能打动人们的心灵。通过这样的训练方式，要求学生的观察能力变得更敏锐些，分析能力变得更透彻些，造型能力才可能更坚实些。

不能把尖锐理解成把什么东西都画得梆硬，或者画面锋芒毕露，

甚至吓人。尖锐是高标准的要求，它包含了准确和深刻，具有明显的选择性，不仅要训练眼睛的观察力和手的描绘能力，更重要的是要训练善于思考，善于分析，善于透过现象挖掘本质的头脑。

对于诸如比例、运动、形体、结构、神态等造型要素都应该在习作中得到尖锐的表现。比例，本来就是鲜明地体现着事物外部特征的重要因素。这个人和那个人在形象特征上的区别，首先就是比例上的区别。在表现比例上如果缺乏鲜明性，就会导致形象的概念化，形象的具体性就会消失。运动反映着人物的精神状态，甚至树木草石的千姿百态、云的变幻、水的流动，它们的外部形态，在画家看来，也是有灵性的。动态的主要节奏、力度、重心，是需要在习作中单刀直入地加以反映的。为了抓住这个主要的运动状态，可以削弱某些次要的枝节。所以，尖锐地抓住瞬间动态的生动性，并通过它传达客观对象内在的生命力，是每一个学习素描的人必须学会的本领。至于表现形体，仅仅表现它的三度空间是不够的。需要看到每部分形体独特的个性。就人体而言，由于不同功能的要求，各部分形体有着各不相同的面貌：或长或短，或方或圆，或三角或四棱，或软或硬，形的转折，转折的部位，各部分形体的内在含义是什么，是肌肉？还是骨骼……一切都需要鲜明地表现出来。结构也是如此，是什么样就应该画成什么样。各部分的联接关系，穿插关系，都要求我们研究透。在描绘中要干净利落地把它们的前后、联接、咬合、穿插画得深入确切。如果我们认识不上去，只能在描绘中掺进水分，以假乱真。神态的表现同样存在尖锐和不尖锐的问题。每个人物的不同性格、神态，在其外形上是有反映的，或憨厚，或活泼，或沉稳，或纤巧。这要求我们在素描中自觉地、明确地、提炼地揭示出人物的内心世界。认识的明确，达到表现的明确，才能得到打动观众的艺术效果。

“宁脏毋洁”，“洁”指的是为了保持清洁而不敢在画面上探索、进取。怕画坏，谨小慎微，不敢在矛盾面前短兵相接，认识和分析上

不去。满足现状，要求不高，久而久之，养成一种作画的惰性。“脏”则是鼓励画者为了追求既定目标而穷追不放、锲而不舍。所以说“宁脏毋洁”实质上是说对待素描这门学问应该具有一种顽强的工作精神。在战略上和战术上都要求顽强；既要有活到老学到老的长期刻苦磨炼的精神，又应该在每一张习作中认真研究，艰苦搏斗。学会在不利条件下，在困难和逆境中作画的能力。因为素描的研究性决定了习作并不都是一帆风顺的。画得太顺利，没有经过咀嚼就出现的习作往往不是什么好的习作。已经画坏的习作，经过努力，出现“柳暗花明又一村”的佳境，这才叫顽强。不仅长期作业需要在反复思考，反复推敲，反复修改中完成，就是画短期作业、速写，也需要深思熟虑地运笔，从而避免短期作业容易出现的“油滑”的毛病。

顽强这种品质并不是天生的，需要在后天加以培养。人的性情可能自幼就有差别，有的人从小就倔，有股犟劲。但是这种人学习上不一定顽强，遇到困难，还可能撂挑子不干。这叫倔，不是顽强。所以在素描中不仅要学习如何正确表现比例、运动、体积、结构，不仅要学会掌握艺术规律，也要培养、锤炼这种顽强精神。本来达不到的水平，经过主观上的巨大努力达到了，这是顽强精神的成果。有两种人都能达到绘画上成功的境界。一种人有“巧功夫”，思想敏捷，天资聪颖，但毕竟属少数。还有一种人，靠“笨功夫”，顽强的钻研精神，艰苦的艺术劳动，使这些人取得了成就。生活中不少画家似乎都属后者。培养这种可贵的“笨功夫”也是作为基本功的素描训练要解决的课题。

“宁拙毋巧”，指的是素描在艺术品格上的要求。“拙”是纯朴之意。素描是朴素的描绘，由于素描学习中有一系列严肃的课题等待我们处理，因此，任何轻浮，华而不实的品质都将使学习引向歧途。

要做到艺术品格上的纯朴，首先是人品的纯朴。画品就是人品，想伪装也困难。老老实实地做人，老老实实地研究学向，老老实实地

拜自然为师，以充沛的热情对待自然。自然为我们提供了无限丰富和生动的东西，研究进去，在客观对象身上寻找艺术处理的答案，而不是考虑我今天这样画，明天那样画，热衷于一些“花点子”。过多地关心自己的技巧，而对客观对象却很冷淡，在自然面前缺乏强烈的感情，没有真情实感，结果就会象腹内空洞无物，却硬着头皮要写长文章一样，免不了只有词藻的堆砌和过分的修饰，这样怎么能使艺术格调达到纯朴的境界呢？

其次，是要不断地提高和开阔自己的艺术修养。在学习素描的同时要熔炼自己的艺术品性，使之升华到纯朴的境界。修养自然以广博为好，研究近代、现代的作品，也要研究古典大师们的作品。古典的东西并没有过时。古典的作品严谨、宏伟，近代和现代画师的作品单纯、强烈而富于个性，有的吸收了东方文化和民间艺术的营养。无论古典的还是近代的优秀作品，它们都具有一种真诚、朴素的热情。我们可以从中学到大师们对自然的态度，对艺术的态度，以及对时代、对自己民族所流露出来的那种真实感情。在提高艺术修养的同时，我们的鉴别能力也会相应提高。在各种艺术品格中要区分纯朴和花哨，严肃和轻浮，力量和软弱，深刻和肤浅，真诚和虚夸。它们之间是有高低之分的。要做到艺术上的“拙”，归纳起来说是要认真地锤炼“真”和“情”。“真”一是客观对象的存在，二是我们应当如何去认识，是本质地去看，还是被偶然现象所迷惑，或迷恋于细节的加法？“情”是我们以真实的感情去感受。同时在如何表达这一感受上，是矫揉造作，还是朴素自然，这两个方面是应该在素描学习中很好地考虑的。

徐悲鸿先生短短的三句话深刻地从画者和自然的关系，画者对艺术的态度，以及艺术品格等方面提出了要求，言简意赅，是很值得我们在艺术实践中认真研究的。

八二年九月

鲁迅美术学院

师生

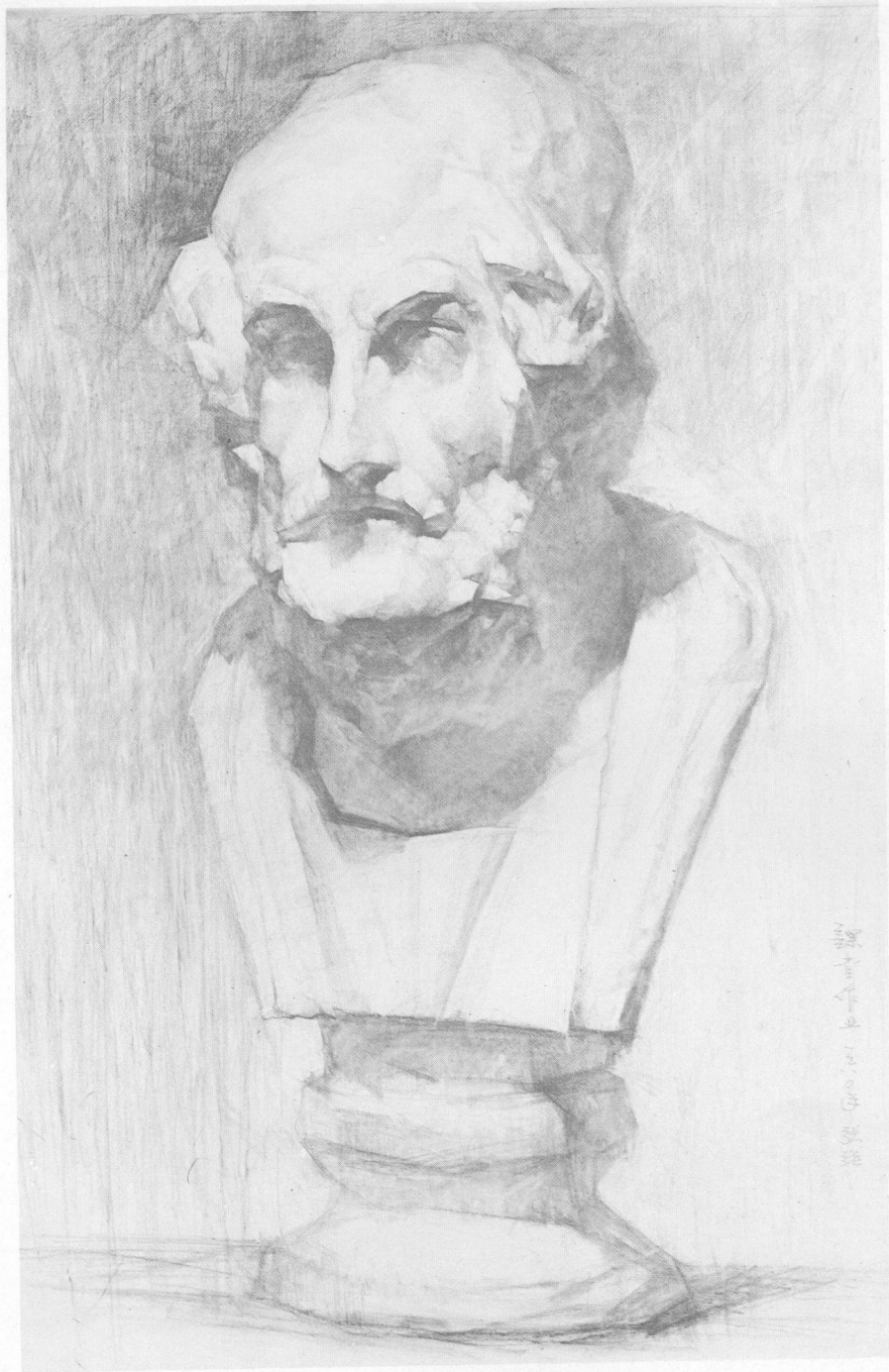
素描作品

十九幅

大卫

李武（油画一年级）

荷 玛

张 强 (油画二年级)

劳 孔

杨 华 (油画二年级)

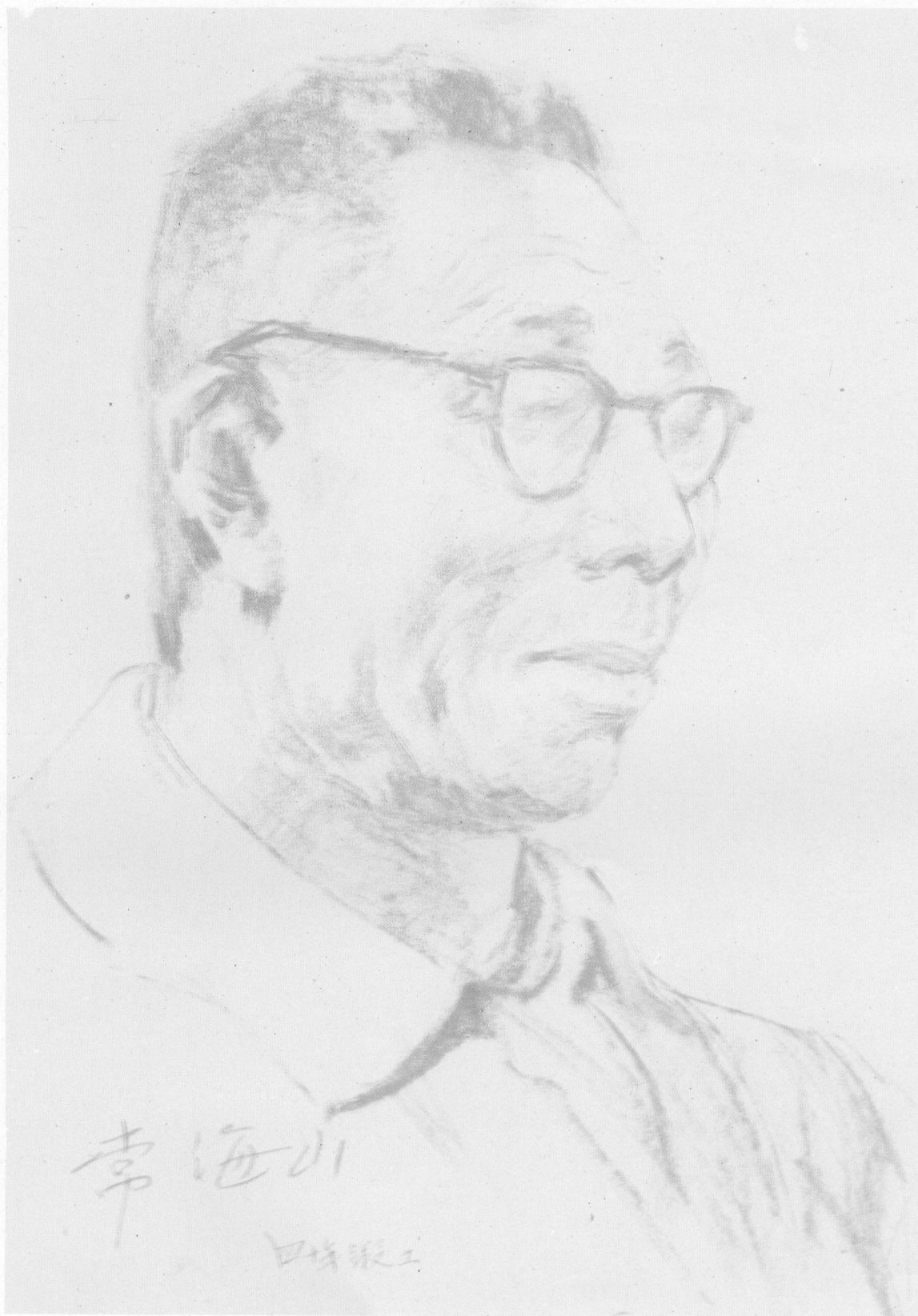
马 塞

张英超 (油画二年级)

静 物

刘 茜 (版画一年级)

老工人像
任梦璋

老人像

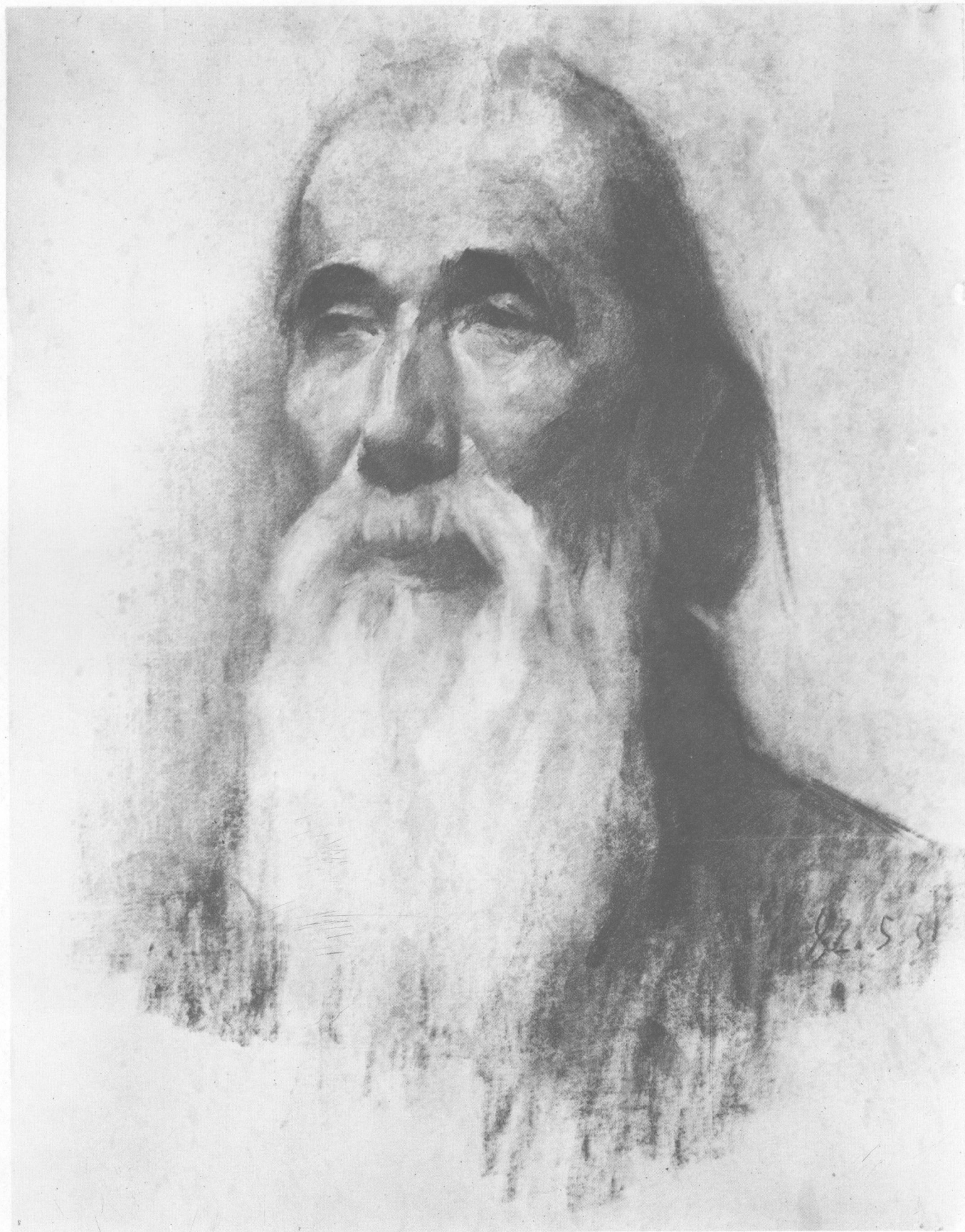
李 武 (油画一年级)

少数民族男青年
王晓恩（油画一年级）

女青年头像
李泽浩

老者像

张 强（油画二年级）

女青年像

赵大男（工艺一年级）

藏族老人
任梦璋

藏族青年
任梦璋

老人肖像

王晓恩（油画一年级）