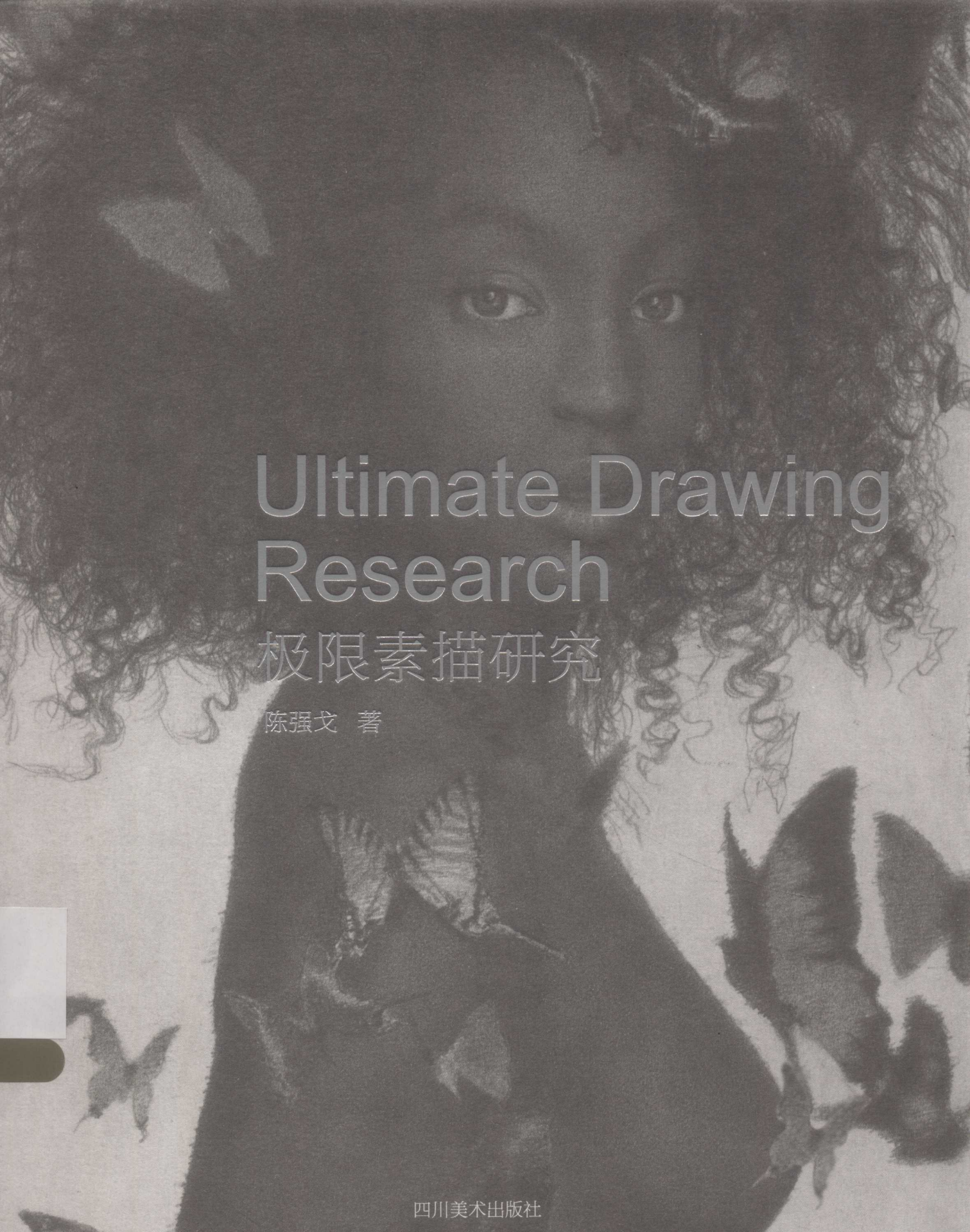




Ultimate Drawing Research

极限素描研究

陈强文 著

四川美术出版社

014037165

J214
151

Ultimate Drawing Research

极限素描研究

陈强戈 著



北航

C1725343

四川美术出版社

J214
151

图书在版编目(CIP)数据

极限素描研究 / 陈强戈著. —成都: 四川美术出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5410-5827-1

I. ①极… II. ①陈… III. ①素描技法 - 研究 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第000857号

极限素描研究
JIXIAN SUMIAO YANJIU

陈强戈 著

出品人 马晓峰
责任编辑 谭 昉 倪 瑶
责任校对 陈永丽
封面设计 邓 涛
翻 译 胡 震
出版发行 四川美术出版社
地 址 成都市三洞桥路12号(邮编:610071)
成品尺寸 210mm×260mm
印 张 8.5
图 幅 120
字 数 200千
制 作 成都正唐品牌设计
印 刷 四川新财印务有限公司
版 次 2014年1月第1版
印 次 2014年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5410-5827-1
定 价 128.00元

(本书图例所示素描作品,除特别署名外都由本书作者创作)

014037165

J214
151

Ultimate Drawing Research

极限素描研究

陈强戈 著



北航

C1725343

四川美术出版社

J214
151

图书在版编目(CIP)数据

极限素描研究 / 陈强戈著. —成都: 四川美术出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5410-5827-1

I. ①极… II. ①陈… III. ①素描技法 - 研究 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第000857号

极限素描研究
JIXIAN SUMIAO YANJIU

陈强戈 著

出品人 马晓峰
责任编辑 谭 昉 倪 瑶
责任校对 陈永丽
封面设计 邓 涛
翻 译 胡 震
出版发行 四川美术出版社
地 址 成都市三洞桥路12号(邮编:610071)
成品尺寸 210mm×260mm
印 张 8.5
图 幅 120
字 数 200千
制 作 成都正唐品牌设计
印 刷 四川新财印务有限公司
版 次 2014年1月第1版
印 次 2014年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5410-5827-1
定 价 128.00元

A black and white photograph of a drafting table. A desk lamp is positioned on the left, casting a bright light on the table surface. Various drafting tools, including pens, pencils, and a ruler, are scattered across the table. A piece of fabric or a cloth is draped over the left side of the table. The background is dark and out of focus. The text "Ultimate Drawing Research" is overlaid in the center-right area of the image.

Ultimate Drawing
Research



Ultimate Drawing Research

作者简介

陈强戈 本名陈强

1980年生于四川省宣汉县；

2003年毕业于四川大学艺术学院，获学士学位；

2003年读研究生，师从程丛林教授；

2006年毕业，获硕士学位；

现居成都，任教于四川师范大学美术学院。

本书内容是作者近十年素描研习和教学实践的总结。

谨以此书献给我的导师程丛林



Ultimate Dr. Research





我与极限素描

素描，是我学画画以来一直喜欢的科目。

初始，极限素描是我在研究生学习期间自己进行的一项素描研习。这一研习的最初成行是从我的研究生导师程丛林先生的一次课堂讲话中受到的启发，讲到他当时在德国的家中已经实施了几年时间的一张素描写生作业，很富有趣味地说到他在按照传统素描方式深入地刻画一个石膏像的局部得来的愉悦感，以及解说出这种愉悦所建立的素描体系及其难度和其间欲罢不能的状态……逼近极限是这种素描实践的特征，表现在基于每个人对写实能力和对媒介性能掌握的最高点上。所以，程丛林老师很形象地称呼这种方式的素描为极限素描。

不得不说，程丛林老师这次课堂上的题外话，是我后来去做极限练习的最初种子！

从2005年到2010年我完成了两张极限素描的练习，《魔鬼花布上的〈夜〉》和《昼》。2010年我完成《魔鬼花布上的〈夜〉》之后，后续又做了少量的拓展研习，我一直在想：以怎样的方式将我在素描极限训练中的体会总结出来；极限训练的技法成果如何转换成其他创作形式的资源……

在绘制极限素描的过程中，我喜欢将画面的进展和过程中的思考详尽地记录下来，以一种田园考察式的实验心态面对新的问题和思索成果。把画画过程中激发出的、零星散乱的思维火花转换成文字的过程，是对理性分析能力很好的锻炼。思考的多了，头脑会奢求一种更高级的思维层次，往深度和高度走，体会、体悟就出来了，伴随于极限训练过程中的绘画意识和艺术眼光也就提高了。

所以，我从素描极限训练中，收获了对于我素描表现能力本身而言逼近极限的几张作品，但更值得我珍惜的是这些极限训练过程中的思维结晶，即在画画的过程中体会和体悟而得的内容，这些之于我的艺术和生命感悟，都是很宝贵的财富！本书的第四章，是我从大量的思考笔记中专门整理出来的五十多条“悟道”内容，包括了技法、媒介性能以及高度的绘画意识和艺术体悟等内容，这些有助于我们理解和感知极限素描高深、独特的魅力。

(本书图例所示素描作品,除特别署名外都由本书作者创作)



第一章 概述

一、极限素描和素描极限训练的概念

传统写实素描训练体系是一个由简单到复杂、从整体到局部的有完整训练体系链和评价标准的“科学”系统，所以，它在我国的教育体制内才有如此长久的生命力。

素描极限训练是基于传统全因素光影写实素描体系的深度训练。

素描极限训练利用我们已经掌握的光影写实知识和能力，在写实体系明确的评价标准指引下，以光影写实体系为基础，做更具高度和难度的坚实造型训练。

素描极限训练超越了通常的写实练习，经典的光影写实原理只是提供了极限素描的方法和理论原则。传统写实训练的基因只是表明：极限训练是指在有明确素描原则的限定范围内进行高难度的眼手脑配合能力训练，以及相随产生的艺术思维和艺术体验。这些能力在其他艺术形式的创作中同样需要。

素描极限训练不是单纯的素描练习，而是培养高级的绘画意识及对艺术的感知能力。（图1-1）

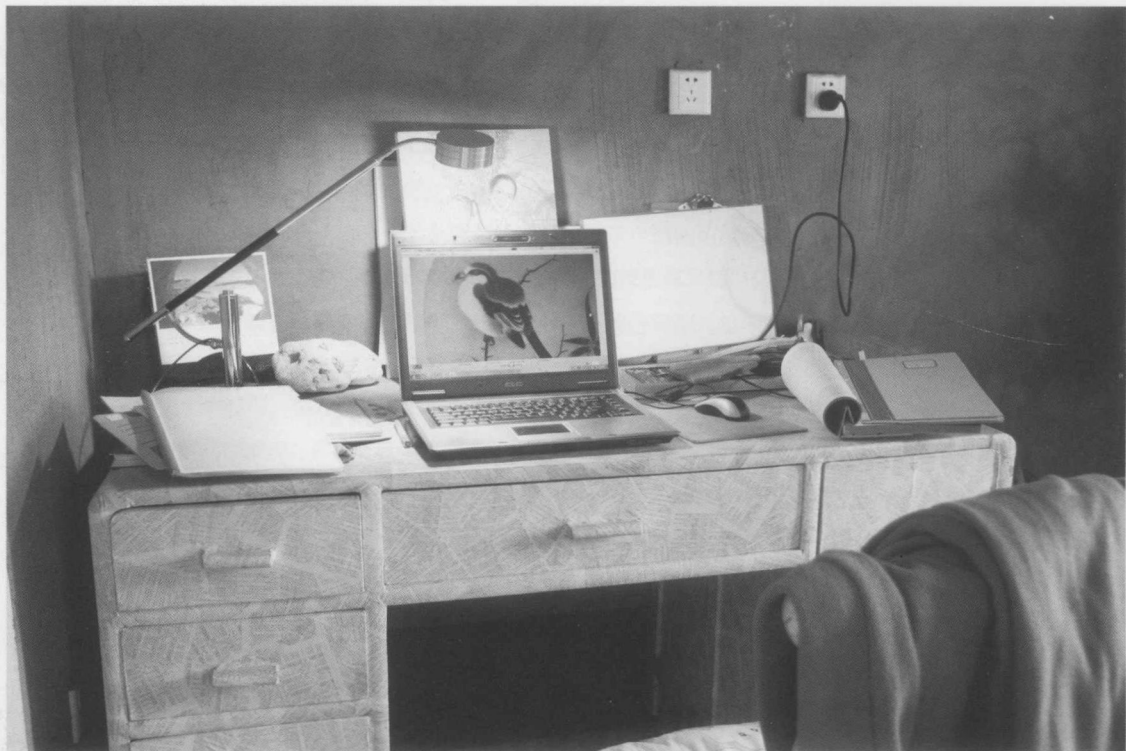


图1-1 工作室照片

由上述分散阐释,我们可以总结出素描极限训练的通俗概念:素描极限训练就是将素描画到极致,达到并突破自己素描造型表现能力顶点的训练方法。极限训练是更高层次的眼手训练项目,是培养眼睛观察能力对“微差”的敏锐度的有效手段,也是进一步培养手部精微表现能力的良好训练方式。具体地说,是培养一个把局部调度进整体,再从某一局部打破原有整体,从而(据此)建立一个更高的、全局均衡的整体的能力。(引自:《素描》,程丛林主编,四川美术出版社2005年8月第一版 P124)

那么,极限素描的概念即:使用从素描极限训练中得来的认识和掌握的媒介性能知识而创作出的素描。

二、素描极限训练的功用

从基本层面讲,素描极限训练作为一种写实表现手段,其训练过程是进一步锻炼我们的眼力(观察)、手上表达(理解的外化)和分析(头脑思维)的综合能力。(图1-2)

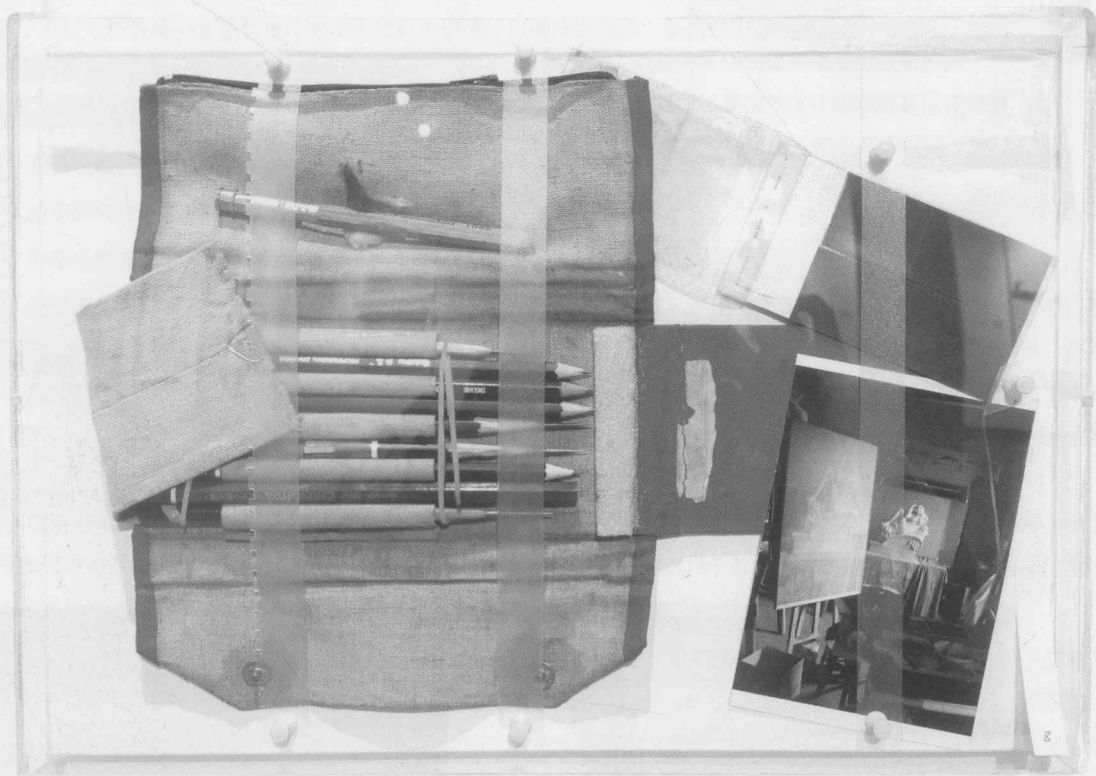


图1-2 素描工具袋及工作室照片的文献展示

素描极限训练用常见的铅笔和纸作为绘画媒介,以传统写实素描体系为训练原则,通过对一张画面进行超长时间的经营,做逼近自己写实能力、材质理解能力极限点的训练,进而把素描推进到充分完美的境界。极限训练的绘画过程需要耐性和毅力,在不断的挣扎坚持中完成思维的高峰训练,既是高级艺术体悟的产生过程,又是对自己艺术感悟力的锻炼。

进一步讲,素描极限训练可以作为一种深度艺术体悟手段,以朴素简单的方式,回应当今纷繁复杂的艺术生态情景,复归绘画艺术本体;以一种务实的求知态度,追问内心对艺术的原始感知与渴望。只要敞开心灵,沉稳冷静地实施素描极限训练,你会发现这是一个完美的训练体系,是一个高度的艺术(生命)体悟并可以“入道”的思考平台,也是一种从边缘处把握当代意识的艺术表达方式。



第二章 工具

素描极限训练用常见的铅笔和纸作为绘画媒介，以传统写实素描体系为表现原则，不断逼近随着练习的进行而增长的写实表现能力和对铅笔材质性能的深度掌握能力的极限点，它是一个理性的且可以分解判定优劣的素描练习体系，可以在其中纳入对素描艺术之外的其他艺术门类的内容进行的思考和实践。

一、铅笔

1. 铅笔的国内购买现状

素描极限训练的作画工具主要是有明确硬软分级的铅笔。

铅笔是一种优良的素描工具，它有明确的硬度分级，可以理性地认识和掌握，使用的过程中控制力度，把握深浅，给感性的艺术思维带来可理性分解的因素，也给深度理解和掌握铅笔性能注入可供思考的基准。

目前国内生产的铅笔质量不能满足我们的极限素描需要，可以选购某一固定品牌的整套进口铅笔。其中，日本产三菱牌（MITSU-BISHI）和德国产思德楼牌（STAEDTLER）为最佳，这两个品牌的铅笔以其严格的质量控制和稳定性能著称于市，作为极限训练的绘画媒介是很不错的。（图2-1-1-1、图2-1-1-2）



图2-1-1-1 德国产“思德楼”铅笔



图2-1-1-2 日本产“三菱”铅笔

购买某一品牌的铅笔，我们可以从最软到最硬的铅笔跳一级硬度买齐全套，即在8B、7B、6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、F、H、2H、3H、4H、5H、6H（思德楼铅笔的全系硬度）选取8B、6B、4B、2B、HB、H、3H、5H，这样的选择符合后面将讲到的极限训练的铅笔使用规律，当然B和F这样的硬度也应当购买一些，这种中间硬度的铅笔在灰色的铺排中会经常用到。

2. 铅笔研究

素描极限训练中,铅笔被采用为主要表现工具,反复铺排的调子制作方式,要求我们合理地认识和利用铅笔的硬度分级以及其他方面的特性,尽量避免产生强烈的腻味反光感和伤及纸面的笔尖摩擦工作。

我在自己的素描极限训练经验之上,从铅笔使用的几个主要技术要素方面,总结出了一个完整的铅笔使用参数的符号系统。此技术参数符号系统方便了对作画过程中铅笔使用情况的记录,也有利于在作画过程中视画面的情况合理地分析取用适当硬度的铅笔以及运用相应的制作技巧。

铅笔技术参数有如下几个方面的内容:

① 描绘区域。用汉字简明描述,加括号置于前面。如【石膏暗部】;

② 铅笔排线或绘制第几层(遍)。如罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ……

③ 铅笔硬度值。如实按铅笔末端标注数字和字母记录,如2B、3B或4H……

④ 铅笔笔尖尖利程度,分四个等级:黑色方块符号“■”表示铅笔笔芯削出后未经打磨或呈圆头状的使用状态,是软度铅笔的少数使用情形;实心圆点符号“●”表示对1.5cm至2.5cm长度笔芯的粗略削制而出现的常用笔尖情形,多用于HB以上的软铅笔在起形、铺大色调以及初步刻画等情况;实心三角形符号“▲”表示中软以下硬度铅笔用刀精削或用砂纸打磨之后比较锋利的笔尖,用于调子的细致深入、细密排线和“填缝缝”等调子制作;尖角形符号“^”,表示用砂纸精细打磨后得到的很锋利的笔尖,多用于HB以下硬铅笔的削制,用于后期的精细处理和“填缝缝”;

⑤ 使用铅笔的力度。“~”表示极轻的力度,用于调子的轻微铺排和“填缝缝”;“≡”表示中度用笔力度,用于调子制作过程的常规排线和大多数刻画过程;“⊢”表示较重的用笔力度,用于纸面特殊肌理的制作处理,局部加重或线条的肯定等情形;

⑥ 用笔时铅笔与纸面的大致夹角,分出15°、30°、45°、60°和90°。其分说如下:15°排线获得的调子保持了较好的酥松颗粒感,多用于显现出纸面的肌理或预先对纸面进行肌理处理的效果;30°左右的用笔是大面积地铺排调子和一般刻画情况下的常用角度,是我们手部和纸面能长久自然保持的绘画角度,此角度排线获得的调子保持了一定的酥松颗粒感;45°左右也是常用的用笔角度,用于深入调子、深入刻画和精致的“填缝缝”处理,此角度笔尖能部分地深入纸面纤维肌理,使调子加重,变得细腻沉着;60°用于局部细节的精细表现处理和其他特殊处理;90°为特殊的用笔情形;

⑦ 排线方式。“Z”为来回反复、中间不断的连贯用笔,是作画过程中用得最多的一种调子铺排方式;“≡”为间隔均匀的平行排线;“○”(圆圈中有一小圆点的符号)表示“填缝缝”的调子处理方式,是调子的精致处理方法,也是让形体塑造变得扎实和形成明暗细致渐变的特有方式;

⑧ 在需要的情况下,可以标明用笔的方向,分别用“←”“→”、“↓”或“↑”等箭头表示。交叉排线的情况记为“#”;

⑨ 纸笔使用情况的记录为“+§”,并用“~”、“≡”、“⊢”记录力度。有特定方向时用“←”“→”、“↓”或“↑”表示,不记录方向表示没有特殊要求的随意揉搓处理。