

創意素描

韩兵 编著 学林出版社

创意素描

韩兵 编著

学林出版社 出版

创意素描

编 著 韩 兵
责任编辑 晨 音
装帧设计 金畅如
出 版 学林出版社
上海市钦州南路 81 号
发 行 新华书店上海发行所
印 刷 上海市印刷二厂
版 次 1998 年 2 月第 1 版第 1 次印刷
规 格 787 × 1092 1/24
印 张 4
印 数 5000 册
书 号 ISBN 7-80616-332-8/J·38
定 价 18.00 元

此书谨献给
世上所有
向往探索、创新的人们！

目 录

作者签名	6
创意与素描	8
可喜的尝试	14
主题 一个有待于我们去探索的课题——创意素描	15
创意素描作品选	
画室一角	25
创意作品	33

柳新

魏

王

潘

于勤

王

薛

沈

陳

徐

許

胡

沈

周

鄭

楊

王

焦

丁

趙

任

張

古

俞

创意与素描

“创意素描”是一个有趣的题目。“创意”可以说是眼下最时髦的词汇了,它大概包含了具有创造性意识的思路、灵感、想法或主意、点子、设想之类的意思,因此它最受广告、设计业人士的青睐,尽管时下的许多“创意”看上去总是缺少些“原创业”。至于将创意与素描合为一体组成一个新名词,并且成为一门新课程,好象还是第一次。与创意相比,素描可算是个老名词了,老得几乎与人类的艺术同时诞生,如此一老一新两个词被组合到了一起,会有一个什么样的结果呢?

素描当它第一次出现在史前人类洞穴壁画中的时候,它就是以一种独立完整的姿态和形式展现在我们面前的,它所流露出的那种原始野性的创作冲动,使人类第一次感受到了用简洁而直接的手法去表现人们对周围事物的观感和由此而引起的种种幻想,是一件多么有意思的事情。在那些表现动物的原始素描作品身上,难道不正是孕育着人类后来对于艺术创作的种种完美与成熟的观念和技巧吗?

将素描作为一种作画的技术准备在整个古代和中世纪都非常流行,而将素描作为一种训练年轻画家掌握造型能力的教学手段,大约是在中世纪晚期和文艺复兴早期那些画师们的作坊里才开始的。在文艺复兴时期的大部分时间里,素描更多的是被画家们用来研究人体的结构造型、解剖关系或绘画空间的透视关系以及种种构思草图和习作等等问题的。即便如此,在那些真正的艺术大师手里,素描仍然被当作是一种最原始创造性和直观表现力的艺术创作形式。达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔和丢勒等人那些各具鲜明风格魅力的素描作品,向人们充分表明,素描是一种独立和完美的艺术,其最本质的特征就是充满了艺术感觉与表现的原创性,仅仅用单色的线条,就能直接而完整地记录下艺术家的思想与情感,这些素描当然是充满创意的。

素描作为一种独立完整的艺术品被大量收藏,大约始于十六世纪。此后,素描作为一种独立的绘画创作形式和仅仅作为一种绘画创作的前期准备及绘画训练的教学手段,这两种观念与做法受到人们同样的重视。直到十七世纪以后,由于以意大利卡拉契兄弟创办的艺术学院为代表的学院派艺术的兴起,素描的训练和教学功能才被大大地强调了。信奉古典主义创作理想的学院派画家们坚持认为,绘画乃至一切造型艺术的基础首先是由线条所确立的,对于一幅绘画作品来说,线条的表现是最重要的,因此训练和培养一名画家应当从训练他的线条造型能力入手。这种观点的代表人物是长期在罗马工作的法国画家普桑,他的这种观点在当时被称作“普桑主义”,它同被称作“鲁本斯主义”即认为绘画最重要的表现手段是色彩的观点曾经有过长期的对立和争论,这种争论一直持续到以安格尔和德拉克罗瓦为代表的古典主义与浪漫主义艺术之争中,甚至一直影响到二十世纪西方现代艺术中理性主义和表现主义这两大极端阵营的对立之中。然而在素描最初被当作学院派训练基础的时候,它是充满讨论性和研究性的,并不像后来它在大多数艺术学院里所遭遇到的命运那样,成为一种单调而枯燥的训练模式。事实上正是在卡拉契兄弟的艺术学院里,打破了长期以来仅仅将素描当作是研究人体结构和局部表现工具的狭隘观念,将风景素描的创作推向独立完美的境界。与此同时,素描的材料、工具和技法也大大地丰富起来,而在表现效果上却追求更加真实、简洁和整体。正是在这样的背景下才产生了象伦勃朗、洛兰和瓦托等等这样一些风格迥异却又同样充满创意精神的素描大师。

素描教学走向僵化和缺少创意的过程是与学院派由盛而衰的过程联系在一起的,由于学院派在其后来的发展过程中,始终坚持将古典主义的创作标准和原则,作为创作与教学的唯一准则,而越来越顽固地排斥任何非古典主义的艺术思想和表现方法,逐渐使古典主义的原则变成一种单一教条的模式,甚至于对早期古典主义艺术中那种生机勃勃的崇尚自然和多元化倾向的艺术风格和精神都视而不见,其结果是使学院派的创作与教学都失去了艺术最根本的特性,那就是个性的追求与表现。反映在素描教学中,则表现为仅仅将素描教学看作是一种以掌握若干学院派表现标准为目标预备性训练,完全忽略了素描原本是一种具有独立创造价值的艺术表现形式,它的最本质的特征是创作和表现。在整个十九世纪的中

后期,人们发现,真正出色的素描大师,正是那些与学院派传统保持了一定距离的画家们,如莫奈、雷诺阿、德加、劳特累克、修拉,以及凡高和塞尚等等,在他们的素描作品中,人们可以看到,事实上他们并没有抛弃古典主义经典素描的传统,而是比学院派画家们更加懂得古典主义艺术真正的精髓所在,例如线条表现的优雅本质,空间探索的理性特征,保持结构的简洁与整体形式完整之间的平衡感等等。与此同时,他们的素描作品又充满了强烈的创意精神,那便是个性和时代感的表现。同学院派传统素描仅仅将注意力集中在表现人体结构本身不同,他们的素描更多地表现人物与其周围环境之间相互融合的整体气氛。在技法表现上,他们加强了色调与光感的表现,他们中的许多人都喜欢采用短促的笔触来表现画面,修拉甚至于牺牲了线条,而仅以黑白的面的对比与组合,勾画出画面整体的调子,而这些显然都是受到了当时流行的印象主义绘画的影响。

在二十世纪西方画坛中,素描艺术的独立性,受到了前所未有的重视。抽象艺术的兴起,使得线条第一次有机会从被作为描绘人体和物体轮廓工具的重负中解脱出来,线条第一次可以以完全独立的姿态在画面上潇洒走一回了,它在绘画中的地位和作用非但没有被削弱,相反却获得了更加自由而广泛的表现余地。同时色彩已经不再被排斥在素描表现的范围之外了,在现代艺术中,色彩与线条之间的鸿沟已被填平,表现形体已不再是线条的专利了。创作观念的更新,新材料的涌现,综合手法的运用,成为二十世纪素描艺术发展的主要动力,素描创作呈现出前所未有的蓬勃活力。相形之下,素描教学的改革却显得有些步履蹒跚,这一方面故然是由于学院派传统的惯性力量,但更重要的是,学院已经失去了它在当代社会艺术生活中的中心地位和领导地位,那些最富有创意精神的观念和做法大都不是在学院的围墙里产生的。

在中国的传统艺术中,不乏优秀的素描作品,但西方式的素描训练和教学方法,却是在本世纪初才传入中国的,它在推动中国近代现代艺术的发展方面,曾经起到过非常重要的作用。以徐悲鸿为代表的中国第一代现代艺术教育者们认为,素描是一切造型艺术的基础,故在艺术教学的实践中,特别重视素描教学的基础作用。徐悲鸿的素描教学体系可以说是法国古典主义的学院派技法同写实主义的创作观念相结合的产物。遗憾的是这一批中国现代

艺术教学的开山鼻祖们未能得到大卫和安格尔的亲授,也未能及时地发现印象主义艺术之后西方现代艺术发展的新趋势,而同当时一流的西方艺术大师们擦肩而过,他们所接受的严格的学院式训练模式,实际上已经是学院派发展的强弩之末了。尽管如此,中国画家们,尤其是后来相当长一段时期内一直代表着中国艺术主流的写实主义画家们仍然从中获益匪浅。五十年代以后,在长达将近三十年的时间里,中国的素描教学主要是接受了苏联模式的影响,除了客观的政治原因外,在主观上,苏联模式同西方传统学院派,尤其是写实主义的艺术观点和创作方法上的距离并不遥远。因此,从纯技术的角度说,苏联模式在当时也是非常能够令人接受的。在一九五五年召开的第一次全国素描教学座谈会上,契斯恰柯夫的素描教学体系被用行政方式推行到中国各地的美术学院中去。契斯恰柯夫的素描教学体系本身是一个有效而出色的训练方式,甚至于在今天,它的许多方面仍然值得充分肯定,例如在表现对象的型、空间透视关系和立体关系上,尤其是在强调研究人物对象的性格、心理对于准确表现人物的重要性方面,契斯恰柯夫的教学体系同西方学院派素描教学传统中那种片面追求理想化完美公式的教学方法以及训练目标是很不相同的,他的教学方法尤其适合于现实主义艺术的表现风格。但是正如任何一种教学体系都不可能是十全十美的(尽管人们往往追求或自以为已经做到了)一样,契斯恰柯夫的素描教学体系也有其不足的一面,例如它在表现运动中的人体时,就不如表现静止中的人体来得得心应手了。在实际操作中,人们发现除了少数一些确有天赋的学生外,一般的学生很难真正按照契氏素描教学法的要求,完成三个阶段的工作。在大多数情况下,学生们只能停留在第二阶段上,只能找到人体大的部分的位置或比例以及那些微小的面,却没有能力进一步画下去,即画出形体中那些最细小的曲折、突出部分和倾斜部分等等。此外,契氏体系的重点在于解决单个的形体表现方面,而对于训练诸如表现人体与周围环境之间的关系,以及画面整体的布局构图等方面却没有特别的办法,从这个意义上来说,契氏的素描教学仅仅是停留在勾画“草图”的训练上。这些问题甚至在契氏体系刚刚诞生的时候,就已经被他的同行们注意到了。遗憾的是在中国以后的教学实践中,却没有对这些问题引起足够的重视,并提出一些切实可行的改进方法。

改革开放后,中国的艺术教育迎来了一个新的局面,单一化的前苏联教学模式格局被打

破了,取而代之的是一个多元化的教学实验阶段,但大多数改革都还只是停留在具体的技巧手法上,却忽略了一个最根本的问题,即提示和启发学生不仅仅是把注意力集中在怎么画的问题上,而是首先应该解决为什么要画和画什么的问题。有感而发,因人而异应该成为艺术教学的首要原则,素描训练首先是要培养学生敏感的观察能力,单一模式的教学方法是对学生敏感性的破坏,造成学生对他自己所看到的東西视而不见或视而不敢见的现象,其结果是与素描艺术的本质特征即直观的感受和表现所抵触的。应当让学生从一开始就清楚,素描训练的目标不仅仅是掌握一种技术,更重要的是学会一种观察和思考的方法,素描是一种独立的艺术创作和表现形式,而并不是将它当做一种初步和局部的准备工作,只有这样才能使学生从一开始就从整体而不是从局部的角度来观察和思考问题,而这正是目前素描教学普遍存在的问题。学生在素描训练中,往往只注重对形体、结构和明暗的观察与表现,却缺乏整体的空间意识。好在对于素描教学中存在的种种问题,早已引起教育工作者们的注意,于是各种对素描教学工作的改进意见和教学实践也就应运而生了。

当我看到韩兵素描教学成果也就是这本画册中的一些作品的时候,我感到很惊讶,这些作品大都出自一些没有受过正规学院式训练的初学者之手,尽管在技法表现上还不够成熟,但绝大多数作品却都抓到了素描表现的基本实质。首先我们看到,这些素描都是完整独立的艺术作品,无论从作品的立意还是从作品的构思与表现都充满了十足的创意精神。这些作品反映出这批特殊的画家们对待艺术与生活的态度。大多数作品都突出地表现了物体与其周围环境之间的空间关系与时间关系,并以此来作为确定画面主题与构图的主要依据,它们普遍地体现出一种超现实的幻想精神,其本质却是反映着画家们对丰富多彩现实生活的观察、感受与体验,画家们所关心的真正主题是那些人们在当前所普遍关心的问题。例如:人类的生存状态,对现实的困惑与矛盾以及对未来的充满神秘感和探索精神的向往等等,正因为如此,才使这些作品充满了强烈的时代感和青春的激情。其次,作品的材料和工具的选择以及表现手段的选择,都显示了综合性与多元化的现代素描艺术丰富的表现手法和特征。这些作品很好地体现出课程的设计者和组织者的教学思路与实施方法,那就是本书编著者在书中所阐述的三个阶段性的教学过程以及相应的技法训练手段都是非常有效的,它具有

抓住本质,突出重点,针对性强,阶段性目标明确等特点,在提高学生训练兴趣,增强信心,强调观察,启发思考,突出创意等方面都起到了一定的作用。这一成功的例子向人们表明,艺术教育同艺术创作一样是需要有个性、风格与勇气的。

从素描创作及素描教学的发展历史来看,素描艺术的观念和方法都是在不断变化之中的,每一个时代的大师们都以充满激情与幻想的探索精神为我们展现出一个新的天地。从这个意义上说,我们今天所看到的这些年轻的画家们,正在做着他们的前辈们所做过的事,只不过他们并没有从前辈大师的作品中“克隆”出相同的品种来,而是象前辈大师那样将目光投向新的未知的领域,但是他们所画的仍然是一种真正意义上的素描作品,而不是开发出了一种什么新的产品。实际上所谓“创意素描”这个提法本身并不是很确切的,就像十多年前曾经出现过的“朦胧诗”一样,诗本来就是朦胧的,而素描本来就是创意的。之所以会有“创意素描”这样一种新的提法,无非是反映了一种创新的要求,而在艺术教育上,任何一种新的教学方法与模式的诞生,都需要经过长时间的提炼并且经过反复的实践和理论性的总结,才有可能逐渐成熟起来。遗憾的是,在许多情况下,人们只是各自为阵,在自留地上进行小规模耕种,这样即使有好的想法和成果,也只能是昙花一现,终究形不成气候,正因为如此,我才竭力鼓动韩兵女士将她的教学成果编成这本小册子,以期引起更多的人对素描教学改革问题的注目和关心。事实上,“创意素描”的训练,并不能完全代替传统的素描训练方法,它们之间是各有侧重、相互补充的。现代素描训练的完整概念应该包含结构速写训练,预备性的构图训练和独立完整的创作训练等几个部分,它们之间又都有着相辅相成的关系,而敏锐地观察,丰富地感受和创意地表现,则应被视为是贯穿整个素描教学过程始终的训练原则和目标。只要坚持这样的原则和目标,新的教学经验与方法就会不断地涌现。

素描是一门古老的艺术,但她又永远是年轻的,唯有创意的精神散发出永恒的魅力。

魏劭农 一九九七年九月

可喜的尝试

我系开设的装潢艺术专业以平面设计为主,而表现手法则与绘画的一般技法密切相关,因此,作为绘画基础训练的素描课是必不可少的。“创意素描”正是在传统素描训练的基础上对学生进行一种新的思维方式和新的素描技法的素描教学。事实上,“创意”并不像人们想象的那样容易被人接受,一开始韩兵老师在素描课上把这种表现的“创意”交给学生时,大多数人显得茫然。习惯了依赖眼睛,一下子要依赖脑子、依赖想象力,这种困惑是难免的。为此,她不断改变教学方法,循序渐进地把学生从局部临摹引导到加入想象成分再构思成完整的作品。学生们渐渐地被自己的习作所吸引,虽然在技法上还显得十分稚嫩,但当他们接触到以后的创意性课程时,便感觉到初入门时就牢牢地树立“创意”概念的可贵。韩兵老师的教学改革得到了系里和学校的支持,现代创意素描课从一九九四年起就被定为装潢艺术专业的必修课程并执行到现在。

本画册中的作品是作画者们创意想象的结晶;是一种教学改革尝试的成果。我代表学校祝贺《创意素描》的出版,也真诚希望得到艺术院校同行们的指点。

静安区业余大学美术设计系主任 吴庆新

主题：一个有待于我们去探索的课题

——创意素描

副题：一个有待于我们去挖掘的潜力——内心世界
一个有待于我们去创作的动力——人与社会

每当我走在路上或乘在车上，想象的思绪，总是会把我很带得很远很远……，超越了一切的时空概念，很多美好奇异的想法、瞬间奇妙的构思倾刻而逝，就如同在梦中出现的佳境或奇妙的东西在梦醒的瞬间烟消云散一样。这些美妙神奇的思绪是我创作构思的源泉。这种奇妙的梦境是人人都会有的，但通常人们总是轻易地放走了它们，似乎从来没有想到去拾起这些神奇的思维花朵，让它们给我们的现实生活带来新的生命。

而每当有人拾起这些神奇的思维花朵加以静思和研究的时候，人类在文学、艺术、科学等诸领域总是会获得可喜的成就：人能像鸟儿一样在天空飞翔（飞机）；象鱼儿一样潜在水中（潜水者、潜艇）。人们不仅知道了光，还知道了红外线、紫外线以及它们的运用等等。无数的事实说明，我们需要更多的人去摘取这些神奇的思维花朵。作为一个美术教师，我觉得自己的任务是在教给学生各种绘画技法的同时，引导、启迪学生，开发他们的想象思维，不要让那些神奇的思维花朵（即 idea）流失，让学生们花时间去深思、去探索、去创作，去超越我们的时代，从而推动时代的进步发展。这就是我开设现代创意素描课的最初想法。

当我在担任包装装潢美术班的素描课时，发现大多数同学只注意放在前面的实物及三大面五大调等，而忽视了构图——整个画面效果，有些学生即使把物体画得很好，可整个画面效果却令人感到遗憾，于是，我对学生说，当你拿起画板对着物体起稿时，就要意识到设计已经开始！现在你对画面构图的审视，已经影响到你将来的设计构图的把握，现在你对物体的排列组合的重视，将会在以后的设计中使设计更加完美和精致。要充分发挥运用你的艺术家的眼睛，以独特的眼光看物体，同时要时时在生活中发现那些独特的美。

那时这些学生有三年的大专课程，其中整整一年是基础课，怎样才能使学生真正的提高和有收益呢？第一学期我尝试由浅入深地使学生们掌握基本技法，第二学期如果再重复石

膏训练已没有多大的意义,由此我产生了修改课程的想法。以前我曾去过几个比较好的广告装潢公司兼职,在各种信息反馈中,我觉得无论你是搞纯艺术的,还是搞设计或装潢、策划的,创新、创意总是第一位重要的,你的 idea 尤为重要,因为它直接指导你的思维和行为,并产生直接的效果。所以我们的社会急需有独特创意的人才,一个学生从学校学了技术出来,如果缺乏创意,那他极有可能被社会所淘汰。由于以上种种想法和现实原因,我觉得课程应该打破以往的陈规戒律,有所突破。我翻阅了大量国内外的有关资料,其中一本美国的斯图瓦特·珀赛写的《现代素描技法》内的一些作品引起了我的极大兴趣,有些内容很值得借鉴。但这本书主要讲述的是技法,有许多方面不适用于我的教学想法和目的。我开始有了新的目标和计划,决定第二学期素描课改为现代创意素描。当我做出这个决定的时候,感到很自信。尽管国内还没有大学院校开设此课,但是因为我有过在少年宫指导儿童画并年年获奖,在一个美术专业师范院校中指导课外美术班学生搞绘画创作,并在学校内办了个成功的学生作品展览,这些经历增强了我开设此课的决心。

一九九四年三月,我第一次开设此课的目的,是让不同基础程度,不同生活、工作经历,不同性格和天赋的学生提供一个机会,通过他们对自己生存环境的感受和一些内心的愿望、向往(现实或超现实)通过绘画语言探索出不同的表现形式,通过素描方法来达到他的思维想象所要表达的完美——个性完美。我作了一些准备和安排,当学生上第一节课走进教室时就像走进一个画展,教室四周的墙上贴满了许多复印的一些国内外优秀的创意摄影作品和一些带有现代素描技法的作品。当他们观赏这些作品时,反应是那么的新鲜而惊奇!于是我向他们讲了开设此课的意图,让他们用一种新的眼光、新的思维方法和新的技法去观察、研究并描绘事物。以前我们学的素描只是对物体进行写实描绘,而现代创意素描可以按个人的主观意念安排画面效果而达到更加完善……,我向学生逐个分析每张作品的独特构思及各种现代技法,让学生参与讨论与提高。这课引起了许多师生的争议,当时压力很大。我想任何事情总是从无到有,而且每个人各有其思维特点,我相信人的思维是平等的、各异的,想象的能力是无法制约的,关键是你是不是想过、挖掘过你的从来就没有意识到的东西。在创意方面我列举了许多创意的作品和想法,从儿童的想象思维到现代人的想象创作的作