

朝 戈 主编

油画家工作室报告

解读素描

朝 戈 主编

油 画 家 工 作 室 报 告

YOUHUAJIA GONGZUOSHI BAOGAO

J I E D U
S U M I A O

解读 素描

上海书画出版社

责任编辑:李诗文

技术编辑:钱勤毅

版式设计:李诗文

封面设计:王 峥

图书在版编目(CIP)数据

解读素描/袁运生等编著. — 上海:上海书画出版社,
2003.12

(油画家工作室报告)

ISBN 7-80672-720-5

I.解... II.袁... III.素描—技法(美术)
IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第108949号

油画家工作室报告

解读素描

袁运生 等编著

●上海书画出版社 出版发行

地址:上海市延安西路593号

邮编:200050

网址:www.duoyunxuan.com

E-mail:shcp@online.cn

制版:文高图文技术(上海)有限公司

印刷:上海中华印刷有限公司

经销:各地新华书店

开本:889×1194 1/20

印张:4

版次:2003年12月第1版 2003年12月第1次印刷

印数:0,001—5,000

书号:ISBN 7-80672-720-5/J·644

定价:20.00元

前言

一直以来，我们都是通过观看作品来认识画家的，也常常因为喜欢某件作品而对创作作品的画家感兴趣。虽然围绕着油画家的创作有着很多理论上的总结和探讨，这对于一门学科的建设与发展，尤其是对于总结创作成果和把握创作方向会产生积极意义。但这些理论对于作品背后的，诸如画家创作作品的深层思考、技法语言运用技巧，以及画家日常工作的具体状况等一些对于从事油画学习创作的实践者有着很强借鉴意义的信息，往往涉及甚少。

《油画家工作室报告》丛书的出版，将为大家深入探究处于油画创作最前沿的画家提供了方便。这套丛书从技法实践的角度引领读者走进画家的工作室，了解画家的创作动态及思想，分享画家的研究成果，探寻画家语言技艺的奥秘；并让画家自己敞开心扉，把画家工作室生活与创作的许多具体细节，以一种直白的表述方式呈现在大家面前。这样，不仅使大家对画家作品有深刻的理解，也使大家从中获得更多有价值的经验借鉴。

我很欣喜地看到，上海书画出版社为油画学习与创作构筑了这样一个信息交流平台。希望热爱油画、从事油画学习与创作的广大同道们，利用好这个平台展开学术交流与交流，激发创作灵感与热情，创作出更多更好的作品来。

靳尚谊

MAJ 1981/13

目 录

袁运生工作室报告 01

画室琐记（肖静）／画余随笔（袁运生）／画家近作

丁一林工作室报告 12

素描随笔（丁一林）／画家近作／作品解读（丁一林）

吴长江工作室报告 20

我的素描观（吴长江）／画家近作／作品解读（吴长江）

丁方工作室报告 28

解读素描（丁方）／画家近作／作品解读（丁方）

孔千工作室报告 36

素描絮语（孔千）／画家近作

朝戈工作室报告 46

谈素描（朝戈）／画家近作／作品解读（朝戈）

夏小万工作室报告 57

我看到即如此（夏小万）／画家近作

殷雄工作室报告 66

素描的意义／画余杂记（殷雄）／画家近作／作品解读（殷雄）

袁 运 生

工 作 室 报 告

画家简介：袁运生，1937年生于江苏南通。1962年毕业于中央美术学院油画系董希文工作室。1978年在中央工艺美术学院任教，同时创作北京国际机场壁画《泼水节——生命的赞歌》。1980年应邀访美，翌年，应聘为塔夫茨大学访问艺术家，并为该校图书馆创作壁画《红+黄+蓝+白？》。1988年至1996年，先后在洛杉矶、纽约、伦敦等地举办个展。1984年至1987年为哈佛大学访问艺术家。1996年为哈佛大学创作壁挂《人类的寓言》。同年，应中央美术学院靳尚谊院长邀请回国任教。现为中央美术学院油画系第四工作室教授、博士生导师、学术委员会常委，主持第四工作室的教学工作。

画室琐记

编者按：以下这篇文章是中央美术学院油画系第四工作室的研究生肖静根据袁先生在课堂教授时所记的笔记整理成。

说到艺术经验本土化，实际上必然会涉及相对于“本土化”而言的“外来化”或“国际化”。因为处在信息传递与资源交流飞速发展的当今时代，所谓全球化、一体化，实际上也暗示着趋同性的加大。表现在文化艺术方面，则是强势文化对民族文化、区域文化的瓦解与消融。艺术作为文化体系的重要组成部分，它的多样性、区域性反映出文化形态的丰富和思想方式的活跃。

其实今日中国艺术面临的危机是：以西方为中心的强势文化带来的文化艺术全球一

体化以前所未有的激烈程度席卷全世界。这伴随而来一个很严峻的问题：具有凝聚作用的民族文化的消亡必定会导致一个民族作为整体的消失。中国五千年历史中，不乏被少数民族统治的历史，严格算来只有汉、隋、唐、明等几个朝代是真正的汉人当权，但以汉民族文化为主体的中华民族的根脉却能一脉相承，成为几个文明古国中惟一没有中断民族文化的国家。这是因为拥有自己高度发达的文化艺术，它会成为一种无形的力量，总能在潜移默化中改变与同化虽在统治形式上似乎凌驾其上的当权者，使之融入汉民族与汉文化。武力的征服并不会真正阻隔一个成熟民族的区域文化艺术的发展，但真正构成威胁的是当前经济领域、科技领域中的前景词汇如“全球化”、“一体化”、“接轨”等等，这用在文化艺术领域就非常麻烦。不同区域、不同体系文化之间的交流自古就有，它们之间

的相互碰撞所产生的火花，对各自的本土文化的发展都产生过深远影响，这不可避免也是极为必要的。因此，今天的中国文化艺术的本土化变得尤为必要，它的价值在于其承载着一个民族悠久文化的延续。

西方的绘画一开始就遵循古希腊哲学家以模拟自然为美之准则的哲学理念，从透视、解剖等各个方面去努力营造一个视幻的三维空间，从文艺复兴到印象派的变化只不过是立体造型到拟真色彩全方位再现的变化。而19世纪末至20世纪的西方现代主义的艺术思潮在经历极为短暂的一段使用形象来进行个性表现时期之后，便迅速地摒弃了具体的形象，而进入纯形式语言的抽象表达，乃至摒弃架上绘画，选用现成物来进行装置展示、行为表演等一系列其他的表现手段。但是中国的绘画艺术一开始就从未试图完全地模拟现

画家在
工作室
摄于1980年

白描敦煌
雕塑
水墨、宣纸
137 × 66cm
1981年

快速行走
的人
铅笔、
素描纸
21 × 28.5cm
1985年

实世界，也从未想丢弃形象语言的意味表达，它一直进行的道路是对形象的具体造型作各种尝试与探索。形象的表达力量在中国的传统绘画艺术中具有强大的创造力与表现力。

十四五世纪欧洲文艺复兴前期的绘画，还保存着中世纪对于人物进行平板处理的方法，弱化的光线，严正的面部表情，描绘到位而有节制。人物造型、色块配置及服饰的几何型处理，都让人感到崇高的精神在此中凝结。从乔托到西莫内·马丁尼到安基利科为止，文艺复兴前期这一派，优美而尚未“成熟”的艺术（如果把对透视、解剖的了解及运作程度作为成熟的标志的话）最关心虚无缥缈的崇高世界、出神入定的灵魂，保留着中世纪宗教对情感精神世界高度注重的传统，这一点与中国传统人物绘画中的某些方面有不谋而合之处。魏晋南北朝至隋唐，是人物绘画觉醒并蓬勃发展的时期。此前汉儒家学派一统天下近四百年，重教倡理，人们谦恭地活着。三国归晋直至分南北朝的三百载，那是一段并不安宁的时期，战乱频繁，朝代更替，人们打破了各种繁文缛节的束缚，变得比以往更注重其自身的价值。对于神采、谈吐、举止都有一套讲究。绘画中自然对人物的关注也非往日可比。谢赫提出“六法”：一气韵生动，二骨法用笔，三应物象形，四随类赋彩，五经营位置，六传移摹写。位于首要位置“气韵”的生动，不但要表现在对人的骨骼相貌的生动刻画上，而且还体现在用以刻画的骨体相貌的线条上，那种富于情感和生命的气势、力量与第二条的“骨法用笔”相辅相成，既需准确刻画对象的形体，又需书法之美。这种线条的美不同于西方现代绘画中所说的“笔触”，它具有可以独立于形象之外的特殊的审美价值，构成中国传统绘画美的一个重要条件。对于绘画“神韵”的把握，始终是中国入最关心的。晋顾恺之的“传神论”，强调形象的准确和人物相互之间的关系，提出“上下、大小、浓薄有一毫之失，则神气与之俱变矣”。从这里，我们也能看出，东西方在对精神性的把握及造型手段上的差异。中国古人从未想要在二维上绘制出一个三维立体的幻像，例如肖像画中，虽可以明显看到在面部神情肌肉处理上

有一些吸取外来明暗凹凸因素的感觉，但中国画家始终有节制地保留现实与非现实之间的一些距离去创造画面本身的氛围。在这点上，与文艺复兴前期的一些肖像画有异曲同工之妙。而欧洲尤其在文艺复兴成熟后期至巴洛克、洛可可、新古典主义时期的很长一段时间，艺术家们对透视、解剖、明暗光线处理等一系列学问与技艺的娴熟精通，使他们发现自己可以在平面上创造一个仿真的世界，于是大批人前仆后继地走上了与自然竞争的道路，他们的评判标准不再饱含中世纪过渡到文艺复兴时期的精神因素，而是世俗周遭的世界，他们竭力要抹去现实与假想的界线——但这其中恰恰包含最大限度的绘画意义，即可供画家与观赏者去进行近乎无限的自我解读。

艺术终究跟科学完全不同。艺术家的手段，他们的技巧固然能够发展，但艺术自身都很难说是以科学的发展方式进行的。因此，我们在回顾绘画的历史时，很难说今天的、现代的一定就比昨天的、古代的好，绘画始终是人类视觉的艺术。尽管科技迅猛地发展，给人们

麦积山雕塑 炭笔、素描纸 42 × 28.5cm 1981年

带来越来越强的视觉冲击，但在人进化完成后，人的七情六欲、人的心灵千百年来并不曾随科学的变化而成为别的。艺术是心灵的产物，好的艺术在精神上始终是有所要求的。

画余随笔

袁运生

作为当代的中国画家，这条路回想起来，味道颇为苦涩！也许，我们的苦涩可以换来下一代中国画家去追索真正的自信。难道还要假装活得很滋润、很自信、很体面，而不觉得羞涩，跟（指跟西方的风）得有滋味！

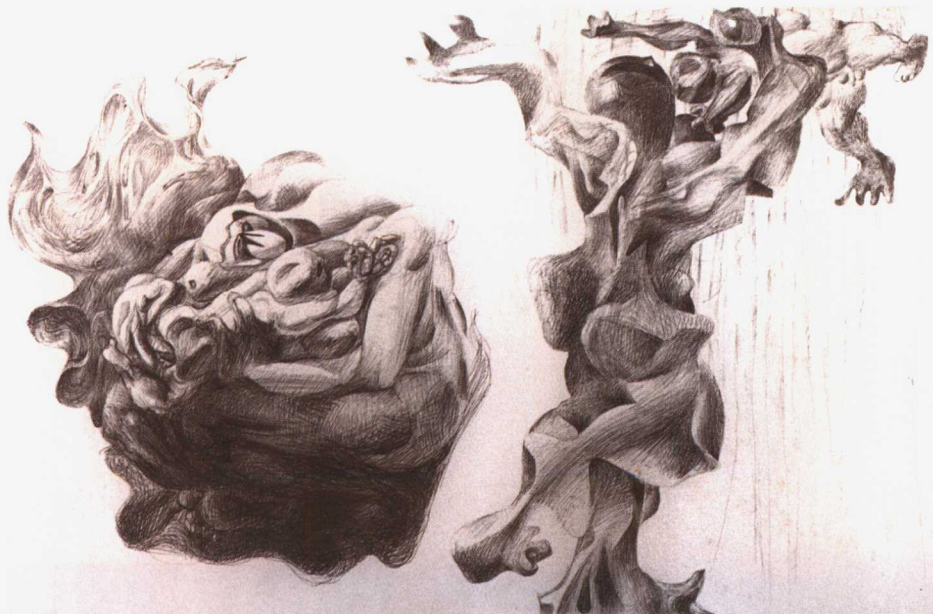
不过，我清醒了。艰难然而有欣慰。

先回到源头，在自己的文化里润一润，泡一泡，滚一身泥。在这片古老的土地上长一棵芽，雨露，那是甘露，亲切、温暖、值得。

让我认清个人是有限的，竟然要受火炼一般的煎熬，这是没有想到过的。

这些素描是在霍去病墓前画的，这些石刻给予我的，远远不只是几件石刻。惭愧之情好

新生 铅笔、素描纸 1985年

像在我面前铺开另一条康庄大道。已经二十多年了，如同昨天。那三个多月西北之行，分量是很重的，兴奋得如得天启。

在美国十四年，画了不少异样的画，那是在我决定关注周围发生的一切之后。这许多素描便好像是流出来似的。缘是中国人创造的，只有中国人把缘当作生命，而不是界限。

抽象意识，也是中国人的独创。一个世纪来我们丢失了对它的理解，成了舶来品，从此变蠢了。

教画画，是难的。最难的是发现学生最可宝贵的，哪怕只是一点点流露在作品中的独特。别去执意改造学生。你只能提供可选择的引导，而且要随时加以修正。最好提供是你自己真实的辛酸苦涩，真实的经历和体验。常常要等待，急不得的。方法、技术不是最重要的。学会思考真问题，解决一个问题的经历便会有很大的启示。学生最得意的时候，最好提一两个问题，让这种快乐可以延续。

麦积山小比
丘之一
水墨、宣纸
137 × 66cm
1981年

麦积山小比
丘之二
水墨、宣纸
137 × 66cm
1981年

碑和人 水墨、宣纸 180 × 200cm 1987年 ㄹ

重 水墨、宣纸 180 × 192cm 1987年 ㄱ

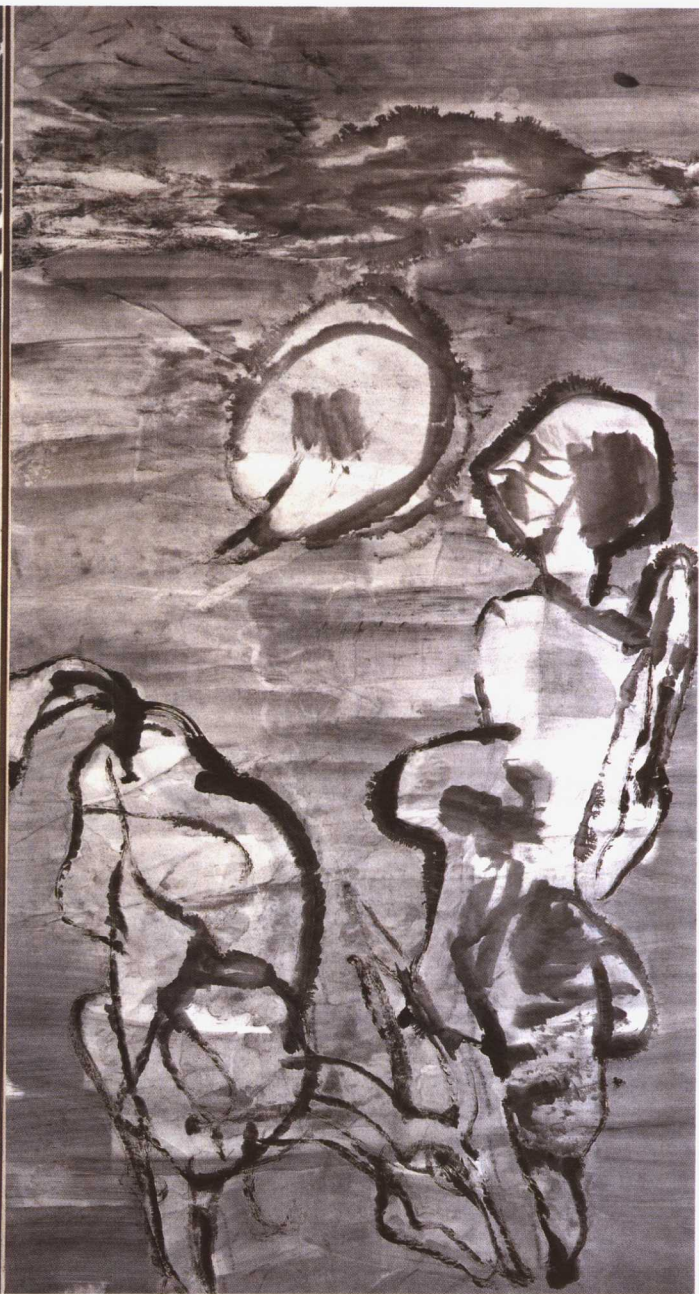
夕阳 水墨、宣纸 180 × 192cm 1986 年 <

墙 水墨、宣纸 180 × 192cm 1987 年 >>

牧 水墨、宣纸 180 × 192cm 1987年 ㄟ

污水里的人 水墨、宣纸 180 × 200cm 1987年 >>

网 net

油蜡、色粉、蛋清、墨、纸本

154 × 210cm

1991 年

丁 一 林 工 作 室 报 告

画家简介：丁一林，1953年4月出生。现任中央美术学院油画系副主任、教授。作品多次参加国内重要画展。其中《执琴者》、《少女像》、《岁月》、《奶茶》被中央美术学院美术馆收藏，《绿野》被中国美术馆收藏，《静物》被北京国际艺苑美术馆收藏，《母亲》获北京美术作品展优秀奖并被收藏，《小骑手》获首届中国油画年展优秀奖。出版有《丁一林画集》、《良师画室——丁一林油画静物技法》等多部著作。

素描随笔

丁一林

今天，视觉艺术的领域在不断扩大，绘画似乎被挤到边远的角落里，然而它却有着旺盛的生命力。因为，它带给人们的精神享受是其他形式的艺术所不能替代的，带给其他视觉艺术的影响也是极其巨大的。一个视觉艺术家不懂得视觉的形式规律是不可想象的，一个画家不懂得微妙而深入地观察客观世界，并从中提炼、升华、创造出感人的形式也是不可想象的。而素描正是我不断探索的最佳手段，这一点我体会颇深。

观看是一种享受

我觉得，感官中眼睛是最贪婪、最苛求的器官，是它带给我丰富的精神享受。

平时只要有空，总爱驾车出游。作为心灵之窗的眼睛，在自然的怀抱中尽情地饱览。

“看”激起我表现的欲望，“看”也让我积蓄了诸多的感受。

有一段时间，也许是心情所致，视觉总在树木中缭绕。粗糙而黝黑的柿子树，枝杈盘绕，形同垂暮的老人，然而枝头却生出娇嫩的绿芽，让人感受着生命的顽强。

白色的山桃花、梨花刚才还把整座山梁点缀得雍容华贵，忽然间山风袭来，花瓣飘落，满树繁星悄然化作飞舞的雪花。那情景让我看得如醉如痴，心中别有一番滋味。

几场秋风秋雨，树上的叶子虽然掉光，但在宛如滴血的夕阳映衬下，却更加挺拔，以赤裸的身躯显露出一种书法的苍劲之美。我捡起树下的红叶，凝视着它们最后的辉煌。

踏进雪野，一片苍白的白色。我漫步着，欣赏着这份宁静，感受着柔软和蓬松。背后，在新鲜的积雪中，留下一行孤独的脚步。走过一片苇塘，一群褐黑的麻雀飞落在枯黄的芦苇上，银色的芦花颤动着，飘落些许白雪……池塘里倒映出它们的身影。一切是那

么纯洁和安详。从果园出来顺着田埂一路过去，不知不觉来到一片横七竖八地散乱着秸秆的玉米地。若是平常这里决不会引起我的注意，但在银装素裹之中它们却凸显出别样的情态，有的成群相拥，有的垂头折腰，有的孤独无力，有的又似利剑穿空。我仿佛体悟到生存的艰辛和生命的执著。

我醉心以视觉“抚摸”形象的细节，那是一种享受，我惊叹造化的变幻莫测，它带给我无限遐思。“看”并不等于“看见”，“看见”也不等于有所感动，有所感动的“看见”就是精神和形式发生碰撞，这种碰撞激起我们表达的欲望。素描作为精神感悟的桥梁，将无形的思绪物化为形式。

造形是一种游戏

只要有一张纸、一支笔，只要笔下的线条在黑白之间穿行，我内心的思绪便会随着它们时断时续地游走……怎样捕捉随时触发的瞬间感受？那些已然出现在画面中的线条和形状怎样发展？那些不经意间出现的偶然效