

ZHONGGUO DANGDAI 中国
SUMIAO HUAFENG ·
当代素描画风

马保中素描

MABAOZHONG SUMIAO

华夏出版社
HUAXIA CHUBANSHE

中国当代素描画派

马保中素描

MABAOZHONG SUMIAO

贾德江 主编

华夏出版社

HUAXIA CHUBANSHE

2000年1月·北京

图书在版编目(CIP)数据

马保中素描/马保中绘. —北京:华夏出版社,2000.1

(中国当代素描画风)

ISBN7-5080-2038-3

I. 马… II. 马… III. 素描-作品集-中国-现代

IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 72077 号

责任编辑:冯吉鑫

版式设计:江一冉

中国当代素描画风·马保中素描

出版:华夏出版社

(北京东直门外香河园北里4号 邮编:100028)

印刷:人民美术印刷厂印刷

发行:新华书店经销

开本:889×1194 1/16

印张:6

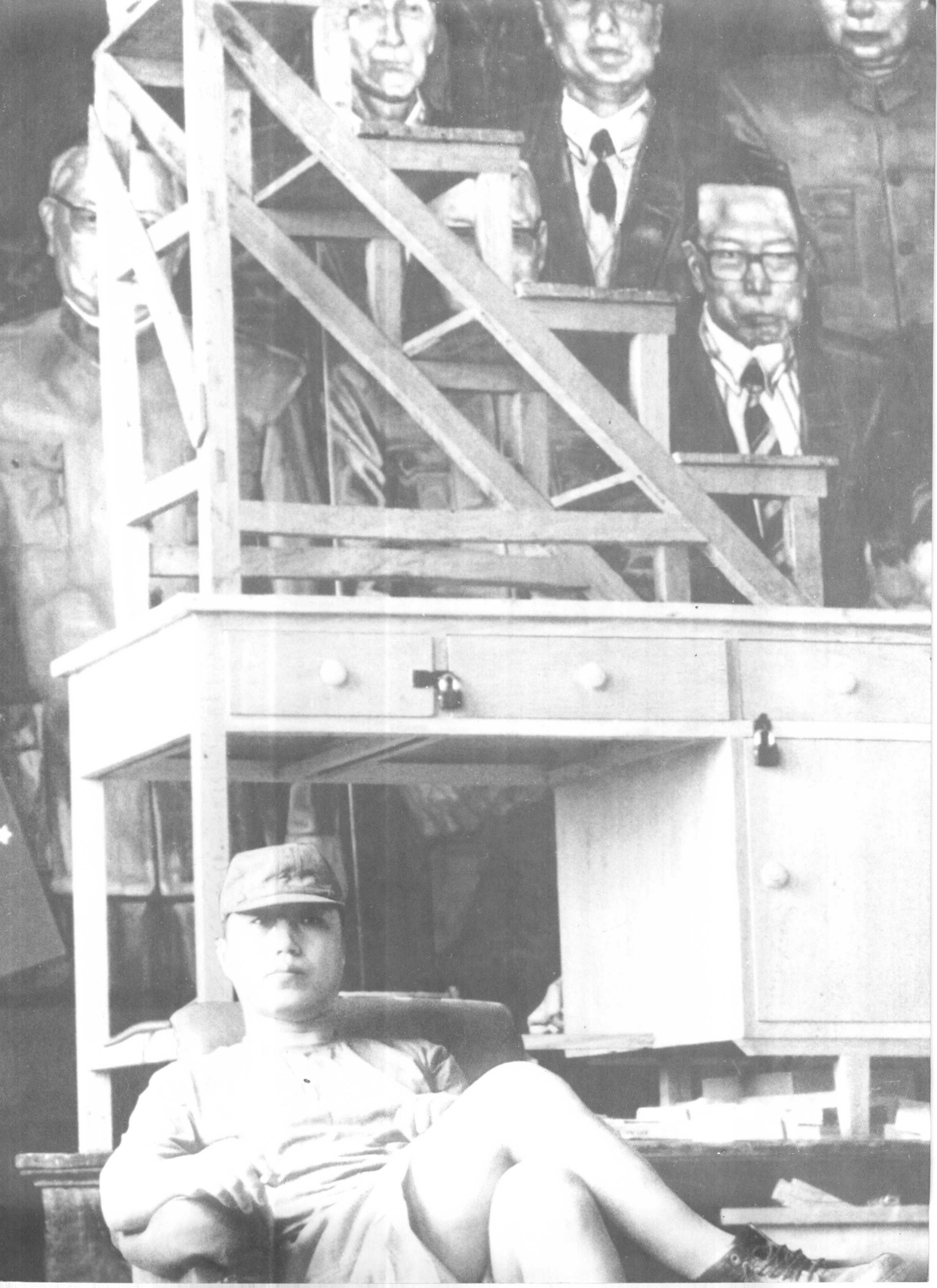
版次:2000年1月北京第1版 2000年3月北京第1次印刷

印数:1-5000册

ISBN7-5080-2038-3/J·171

定价:38.00元

本版图书凡印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换

艰难造就的坚实

苏高礼

马保中是个性格坚强的人。就其个人经历来说可谓历尽磨难,但他对艺术的真诚和执着培育了他坚定的生活信念,他的艺术气质不断得到升华也得益于此。今天我们看到这些生动而极具功力的素描作品多源于坎坷的生活和沧桑的经历。理解他的人都感受到这些手法犀利的素描作品背后隐藏着多么深沉的意念和意志力。在中央美院学习期间他有着非常清醒的头脑,抵御了当时混乱的艺术思潮的影响,始终坚持严格的基本功训练和艺术素养的积淀。可以说他的坚实的造型基础就是这一时期获得的。在校的许多作业因成绩突出而被美院收藏。

马保中敏感于结构的形式意韵,所以他的艺术形象不但结实,而且总是透出鲜明的个性和意趣。马保中敏感于形体的空间特点,所以他的艺术形象总是显露出厚重和饱满,以及确切的动作状态。另外,他还敏感于形象的心理特征,所以他的艺术形象总是浸透着很强的生命力和生动的内在情感。这些特点孕育了马保中造型中的艺术魅力,也构成成为他的整个艺术中的灵魂。

1998年11月7日于中央美院

素描—— 一个朴素的话题

马保中

从事视觉艺术的人，尤其是搞架上绘画的人，要十分注重培养素描造型的能力。因为，无论是一般的画面经营，还是形象的深入刻画，都需相当的素描造型基础。同时，素描(速写)又是记录个人思维轨迹、推展艺术想象空间的重要手段。因此我喜欢画素描，想就素描这个话题谈几点实际的看法。

(一)画素描是否有用

在各种视觉艺术形式充分展现的今天，有些人对继续画素描是否有用产生了疑问。这种怀疑论的中心是：在艺术形式进入多媒体和技术主义时代，再画素描有多大意义？从我多年的艺术实践和理论认识角度来看，画素描还是有用的。首先，就架上绘画形式而言，它的基础因素还是以素描为核心来构成的，无论如何变幻都有形态和结构存在，这就决定了只要搞架上绘画，或者说搞一切与绘画有关的形式，都绝对离不开对素描能力的学习和掌握；其二，结合视觉艺术形式(装置、行为等)在其构思和形成过程中，也离不开一般性的绘画行为，例如将创意表达出来的最初方案就是有形的设计方案(草案)，这也同样需要一定程度的素描能力。

作为一个架上画家需要相当的素描能力；作为一个综合视觉类艺术家则需要一定的素描能力。

作为初学者，为掌握绘画的形式规律，习作性的素描是有用的；作为画家，为使素描具有独立的艺术价值，创作有个性的素描是有用的。

对于一切与视觉艺术有关联的创造者来说，能准确而自由传达观念的一般性素描是有用的。

总之，在现代社会中，搞视觉艺术的人画素描是有用的。只是依据各类形式自身的规律而对素描能力的要求有所不同罢了。

(二)学习阶段，首要的是树立信心和培养耐力

以下关于素描问题的范围就限定在架上绘画系统来谈了。

一般来说，把素描画到一定程度并不困难，但是，如果从西方架上绘画的高度与价值来要求的话，要画好素描就比较难了。素描学习一般都是以现实对象为基础来进行，要求有足够的理性和耐力来分析研究对象的客观形态，并从中建构出各种规律。而熟练控制素描中相对单调的工具也非一般人能轻易掌握的。有些人使用油画工具材料得心应手，然而一换成简单的素描工具则驾驭不当，致使感受、表达力丧失而不出效果。这种局面如果不主动地加以扼制，久而久之，就会对素描学习产生畏惧感，最后就会丧失继续解决问题的信心。在这种时候一定要清醒地认识到，在优秀的作品中(无论是哪一种)，素描的要素起着不可替代的作用，离开这种作用，一切画面都将成为凿空之论。因而，如果此阶段不能认真对待素描的问题将造成日后发展的乏力。这个时候最需要有一种拼刺搏斗的勇气和百折不挠的顽强进取精神来面对画面，不要轻言收篷。突破这一关卡之后，就会感到有一定的主动性，并逐步对素描产生兴趣，有了兴趣，就会使学习出现生机，使作业自然地持续下去。坚定信心，“准备拼刺刀”是素描学习进入和走向相对自由境界的第一素质。

(三)不可超越的核心要素

如果把素描界定为黑白画的范畴,那它几乎包含了所有的绘画因素。然而任何形式都有其核心要素,我认为素描最重要的造型因素为形、体、结构和材料。

形——在实际运用中,更多的是指物象平面的、相对抽象的比例关系。关于这个概念,世界各民族的认识大体上是一致的。

体——指物象的体积所占据的空间,并以此形成的关系。这个认识上东西方的差异最大,并根深蒂固地渗透到东西方民族的视觉审美习惯中。在画素描的过程中,中国传统艺术的非立体性形体观念往往会与西方的立体性形体观念发生碰撞,这也是我们学习素描中最难解决的带有观念性的技术问题。

结构——指各种立体的形之间的结合关系。中国传统艺术中的结构关系是建立在意境和情感的基础之上的,而西方艺术中的结构关系则以科学为基础。如何在情感的表现中包含科学的结构因素,也是画素描中令我们头痛的问题。

这三个概念是素描造型核心要素,即我们常挂在嘴边的“形体结构”关系。我将其分开解释,就是针对一些人常常将三者混在一起来指导和检查作品的某一方面这样的问题,我认为这样做会使许多人混淆了三个不同概念的所指。同时,这三个概念又是密不可分的,某一方面出现偏差都会影响其他方面关系的正确(要试图深透阐明三者之间的联动关系,只有面对具体作品,或以更大的篇幅论之)。

材料——传统意义上的素描,在工具材料使用上是相当简单的,艺术效果也近乎质朴。不过自绘画艺术追求的自身形式的独立审美价值以后,人们就不再满足于一支铅笔或木炭条了。当素描离开了对自然形态正常性描绘而日益强调自身的形式价值的时候,素描的工具材料也发生了变化。近现代以来,随着人们表现欲望和审美要求的多元化发展,所有材质几乎都纳入了素描表现手段选择的清单。因此,我把材料(工具)列入核心因素是因为素描在脱离传统意义的表现形式后,材料的恰当使用会产生独立的价值。它具有核心要素的作用和功能。

(四)画好一般性作业不等于获得自觉的个性能力

许多学生在校期间画了优秀的5分作业,得到了教授的褒奖,然而,走向社会进入独立创作阶段后并没有显示出能力上的优越或素质上的独特。原因很简单:1. 要完成5分作业就要按规程办事;2. 年轻有体力,可以抄写对象;3. 头脑太简单,对教学要求简单理解接受;4. 教员没有太高要求。除此之外根本的失误就在于,我们把一般性的认识和掌握规律、手法作为素描学习的目的。我们也许更应该这样来提出问题:难道你没有发现学生的作业十成有八成是在按某一模式抄写对象吗?难道你没有发现在完整精美的效果背后透出认识的模糊与思维的空疏,以及表现在行动中的机械、呆板吗?难道你没有发现在这种表层抄摹过程中,学生正逐步丧失将来在独立创作中最珍贵的个体独立意识与性情吗?

(五)获得个人方法

通过上面的提问,我们将认识到,在学习素描过程中最大的弊病在于:不提倡学生形成独特的个人语言方式(方法)。5分作业的学生将来可以是教一般学生的教师,但却成不了艺术家,因为对素描基本标准的理解与掌握,只能得到所谓的专业性技艺,而无法获得一个艺术家所必须具备的独特的个性与创造性以及想象力。这一点是我们素描认识与教育中真正忽略的环节。

(六)坐标

干任何事情都需要有明确的目的,要想画好素描也是一样。如果在一定的阶段还不能自觉地为自己的发展设立坐标,那到头来充其量也只是一个5分作业的完成者。假如坐标不清,你将永远不会认识自我的价值,永远不明确自己该走向何方。你的素描将永远只是一张作业,而成不了真正的艺术品。

树立坐标是素描学习过程由一般性习作层面上升到具有个性审美层面的关键。

(七)保持

获得好的素描能力是难得的,作为艺术家保持、发展这种能力更为重要。中国搞架上绘画的人绝大多数出了校门外,素描能力就基本停滞了。三十五岁以上的画家几乎没有人再有发展素描能力的欲望,能保持一个技术水准就算不错了。这正是我们的画家到一定年龄段后无法产生好的作品的根本原因。而西方艺术家往往到了晚年水准都不减,甚至更加优秀,原因之一就在于他们根深蒂固的造型观念和不断保持、发展的素描能力。毕加索终生都以素描为伴,黑白作品是他艺术发展的主线。

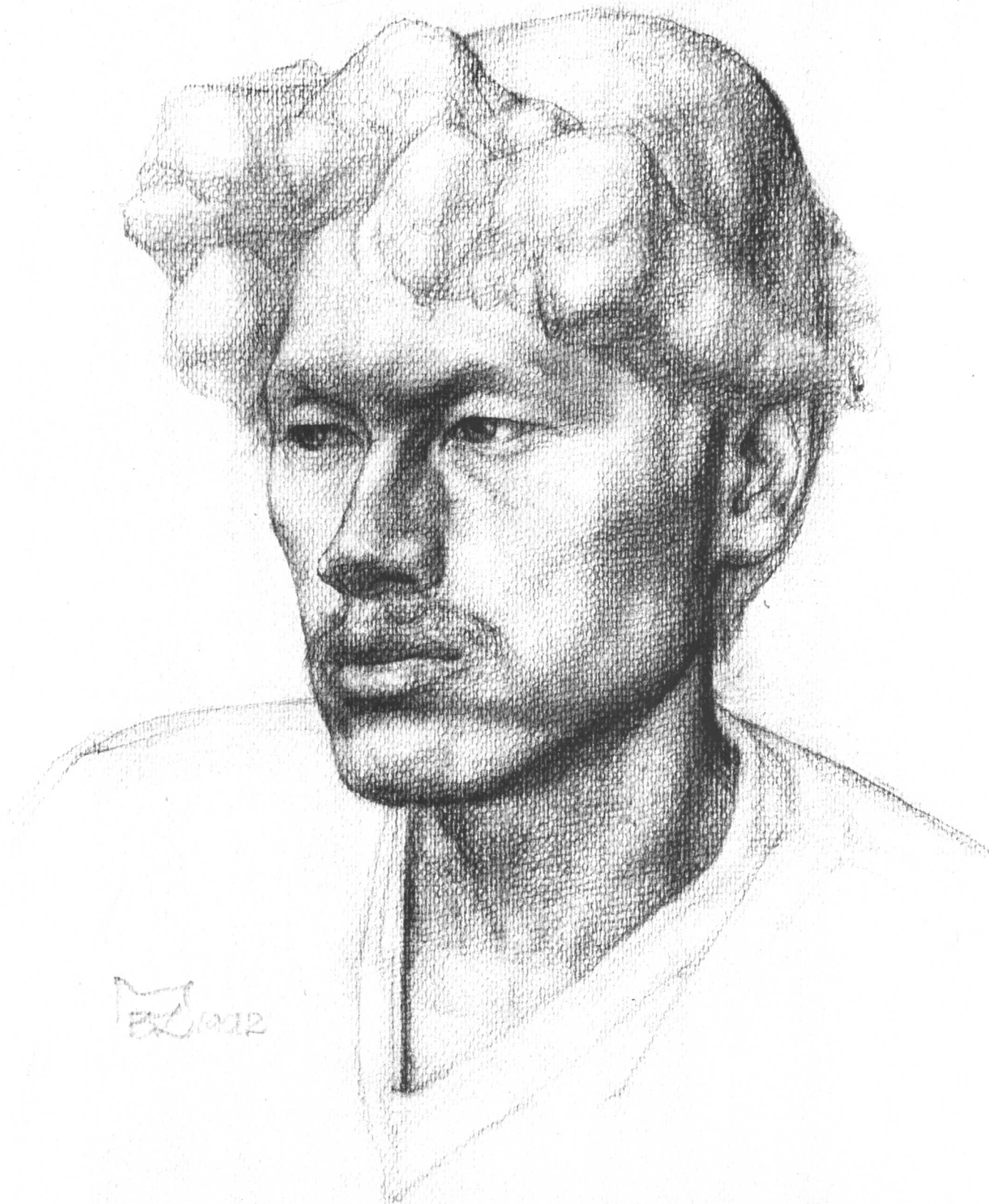
不要认为几年大学的素描学习可享用终生。

素描的核心观念是外来的,我们日常的环境无时无刻不在冲淡它在我们意识中的存在。不保持、不发展,我们就会失去对画面的控制,最后导致我们的一切情感与身份的无所依从。

画好素描,是搞架上绘画的艺术家一生从事的事业。

1998年3月28日

· 中国当代素描画风 · 马保中素描 ZHONGGUO DANGDAI SUMIAO HUAFENG · MABAOZHONG SUMIAO

特别老实的人 1992年 素描纸·铅笔 37 × 50cm

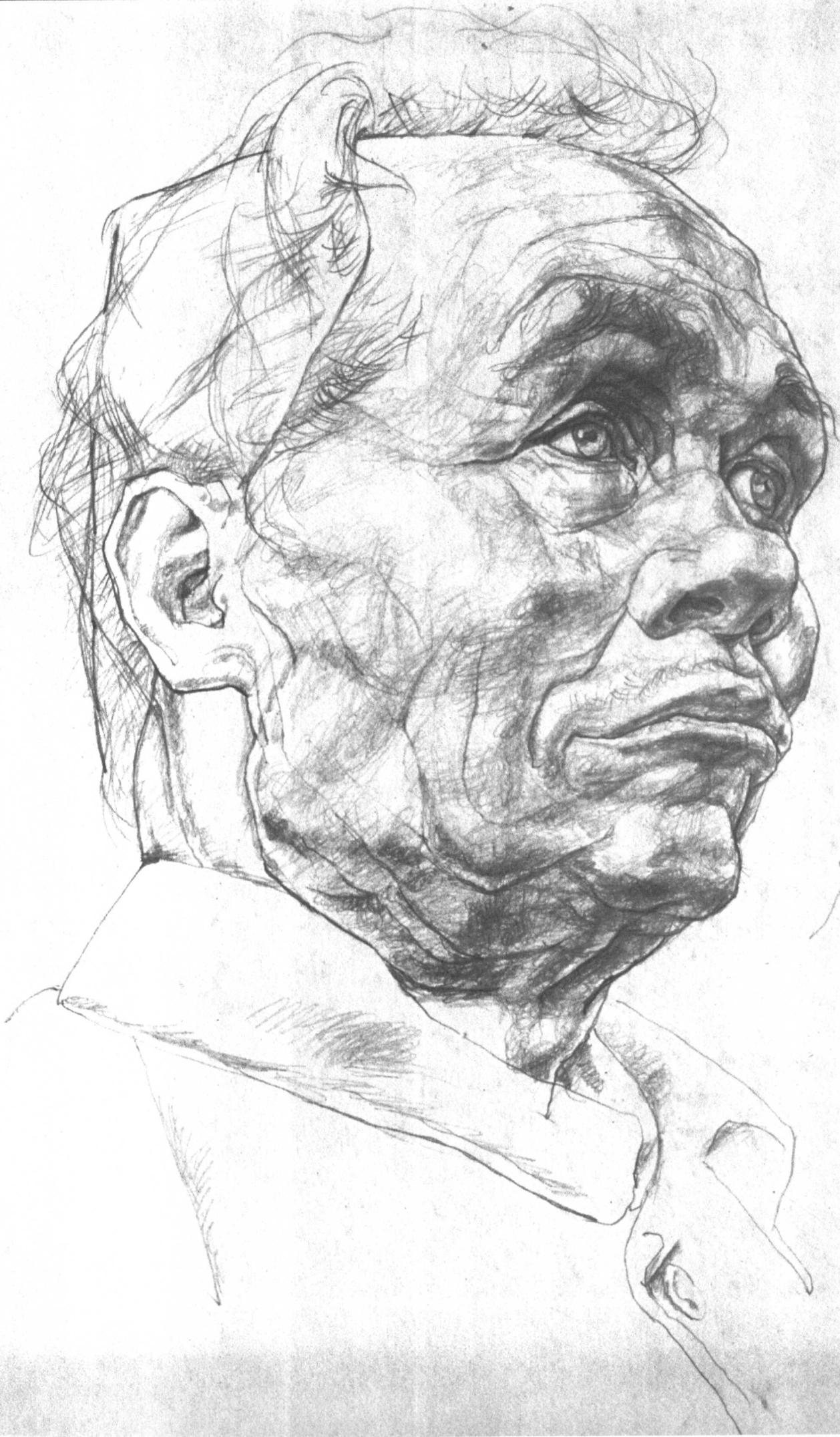
局部要真实 1989年 素描纸·铅笔 23.8 × 33.2cm

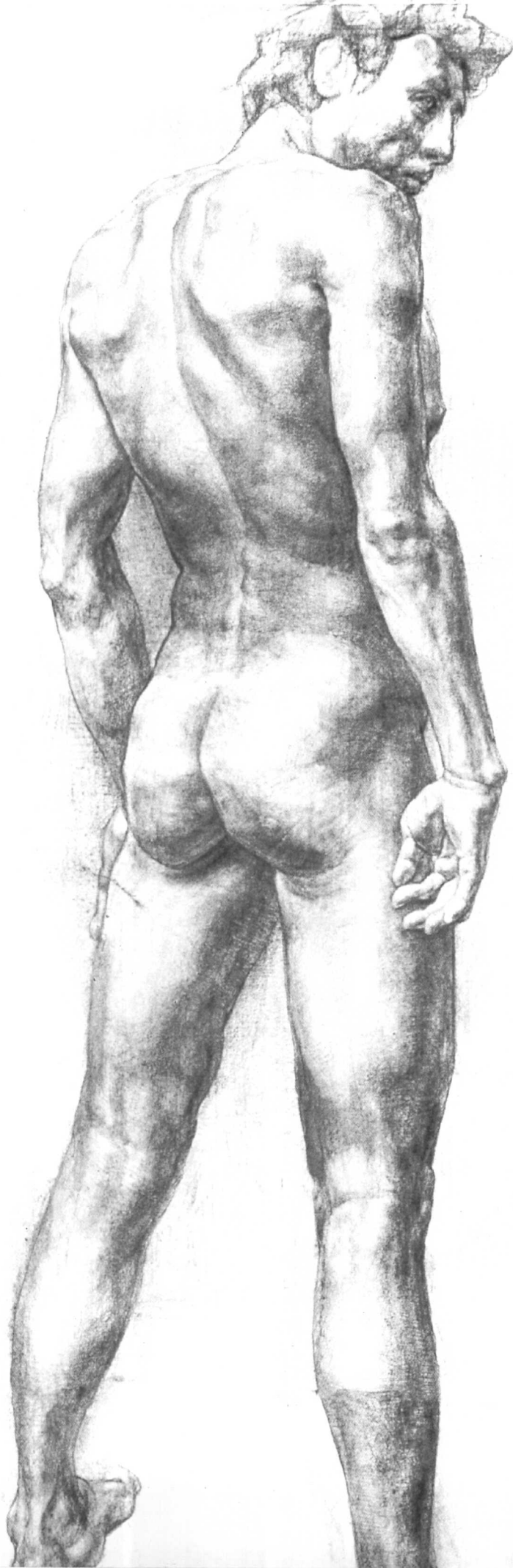

屈腿转体女人 1995年 速写纸·蓝色圆珠笔 16.8 × 20.5cm

老人 1989年
素描纸·铅笔 50 × 37cm

BE 1989.11

大个子男人 1992 年
素描纸·铅笔
80 × 170cm

1989.7

新疆女孩 1989年 素描纸·铅笔 37 × 50cm

期待 1987年 素描纸·炭笔 80 × 100cm