

王式廓素描集

人民美术出版社

王式廓素描集

人 民 美 術 出 版 社

1962 · 北 京

王 式 廓 素 描 集

作 者： 王 式 廓

出版者： 人 民 美 術 出 版 社

北京东总布胡同十号

責任編輯—朱章超

美術設計—邵景濂

印刷者： 人 民 美 術 出 版 社 印 刷 厂

发行者： 新 华 書 店 北 京 发 行 所

經售者： 全 国 新 华 書 店

北京市書刊出版业营业許可証出字第 004 号

1962 年 4 月第一版第一次印刷 开本：787×1092 毫米 1/8

印张：15 3/4 印数：1—2,000 統一書号：8027·3210 定价：20.60 元

讀式廓同志的素描集有感

蔡若虹

“論画以形似，見与兒童鄰”；这是宋代詩人苏东坡的名句，后来常为論画者所引用。詩人的原意，无非是鄙薄那些謹毛失貌的匠画及其喝采者，无非是宣揚艺术之可貴在于傳神，并不是提倡狀物可以不似。因为在詩人的其它画論中，強調真实和強調神似的意見几乎处处都流露出来的。

只有失去神采的形似，絕无离开外形的神似；凡是了解繪画特点的人們，都能明白此中道理。但是，神与形的关系何在？神似与形似的区别何在？要通过怎样的造形才能夠达到神似的效果？这些問題仍然值得我們研究。

看了式廓同志的許多人像素描以后，覺得傳神之笔頗多，但又未游离于形似以外，心中如有所悟，想借此談談我个人的觀感。

傳神之道，旨在表現人物的形体特征；关于这，大概不会有人反对的。不过，人的外部特征有哪些方面可以显示內在的精神氣質，哪些方面則不能显示；这恐怕是問題的癥結所在。我和式廓虽然没有交换过这一方面的意見，可是从他的作品看来，可以知道他对这一問題的理解是頗为深刻的。

在式廓的許多人像作品里，作为人物形体特征的描写，大致有这样三个方面；一种是容貌的特征，也就是生理現象的特征，这里包括有五官位置、修短肥瘦、老少性別等等特征在內。掌握了这一方面的特征，也就掌握了形似的基本条件。一种是神态的特征，这里包括人的动作姿态和表情。另一种是氣質的特征，比如剛強、柔弱、朴实、天真……之类；氣質的特征虽然也常常从动作表情中显露出来，可是动作表情有时也帶有偶然

性，不一定都能显示人的氣質。氣質的特征是保持在某种細微的常态之中，貫穿在必然的动态之中，非洞察难以發現。这三个方面的特征，如果不表現前一种，則其形不確；如果不表現后两种，則有形不活。式廓造像，画面上往往融匯地表現三个方面的特征，有时則更多地表現人物的常态，更多地重視氣質特征的揭露。他不把生理現象的特征摆在第一位，同时也不輕易放过这一特征的描写，这正是式廓同志能夠取得形神兼备的效果的独到之处。我說他的理解深刻，也正是指的这个。

以式廓的人像素描为例，可以說明神与形的联系，不是那么簡單；神似与形似的区别，也不是那么玄妙。既可駁倒那些專以生理現象的逼真为絕技的論調，也可駁倒那些泛用文学的典型性格而不顧及造形特点的空談。白石老人所說的“妙在似与不似之間”，也就有了可靠的落脚之点。就人物肖像來說，所謂似，乃作者所表現的容貌特征及精神氣質体現在形体外部的特征也。所謂不似，乃經過作者所剔除所省略的非特征部分也。这样解釋，大概比較符合于事实吧。

在造形手法方面，式廓的實踐效果是和他的理解相一致的；是很值得后輩們學習的。

式廓造形，很講究局部与整体之間的联系，很講究局部与局部之間的呼应。如果人物的特征主要是在眉目之間，他就不仅仅注意眉目，还要注意眉目与口鼻的关系，注意由于眉目的不同而引起的整个面形的变化。如果特征主要是在头部，他就还要注意其頸、其肩、其胸、其背、其手……，只要这些部分和头部的特征有联系，他就一笔也不放过。式廓这种不孤立地看待局部的态度，正是从表現人物的精神氣質的要求出發的。因为，从生理現象的特征來說，它多半存在于局部而不涉及整体；可是精神氣質的流露，就不是限制在形体上某一个局部，而是和若干部分都有联系（本来，人的表情、动作、姿态，都是由形体的若干局部組成的）；尽管精神氣質的特征表露在不同的局部又各有程度的不同，但只要分清主次，在画面上作适当的处理，就可以取得互相呼应、互为陪襯、相得益彰的效果。以前，当我和式廓在一起写生的时候，总觉得他在選擇作画角度（如正面、側面、半側面之类）和確定描写范围（如头像、半身、全身之类）这些方面費时过多；現在想起来，才了解这是完全必要的，是和他观察对象、

寻找局部与局部之间的有机联系、从而完善地表现人物的各种特征分不开的。

其次，式廓也很讲究画面上的基调与节奏，很讲究用笔的轻重、繁简、刚柔、明暗的对照。他运用这种对照的描写手法十分纯熟，既不矫揉做作，又不平板无味。有关特征部分的表现，就是从这样的对照中渲染出来的；有关非特征部分的省略，也是从这样的对照中隐蔽起来的；因而，虽有强调之处而不嫌其突出，虽有省略之处而不嫌其过简。这原因，正是画面上的节奏感起了作用，正是艺术的魅力起了作用。当然，式廓的人像素描并非每一幅都是成功的；特别是在这样的场合，当感情上还没有产生作画的冲动，而又不得不拿起笔来的时候，即使具备最熟练的表现手段，也会突然呆板起来。艺术的产生，总是和作者的爱憎有关；所谓纯客观的如实描写，是难以想象的。

记得三年以前，式廓和我在德国魏玛一同参观希特勒杀人的屠场——魏玛集中营的废墟的时候，当我们看见一大堆从妇女头上剪下的长髮、一大堆从儿童脚上脱下的皮鞋、以及刽子手用人皮作的灯罩的时候，当我们听见解说者谈到刽子手们怕人听见被屠杀者临刑时的呼号惨叫、就开动一架巨响轰鸣的马达来掩盖人的呼号这些事情的时候，向来比较冷静的式廓，其激动也不免见于形色。第二天，他一个人又跑到那个地方去了；回来时带回了一叠速写，画的都是集中营里残存的东西，如绞架、刑具、焚尸炉、用刑的地下室……等等。我完全了解，式廓不是猎奇家，他是怀着满腔仇恨去画这些东西的；为了纪念那些无数的赤手空拳的牺牲者，也为了让活着的赤手空拳的人们不要忘记这血的教训。事隔三年，当我又看见式廓这些速写的时候，正值美帝国主义者又在利用“和平队”的马达轰鸣来掩盖杀人的声音，腐蚀人心的美国式娱乐正在到处传播；虽然这个世界上也有人把敌人的毒药当作糖果来吞嚥，但是，广大的受压迫受掠夺的人民正在觉醒，手无寸铁的人羣正在武装起来，反帝反殖民主义的斗争浪潮正在汹涌澎湃……这不是美帝国主义及其追随者所能阻挡得了的。

当式廓同志的素描集出版的时刻，我拉杂地写了这些感想，并就教于作者及读者。

一九六一年十月廿五日。

1. 吴 运 铎

2. 青年工人

3. 青年女工

4. 母 亲

5. 农 民

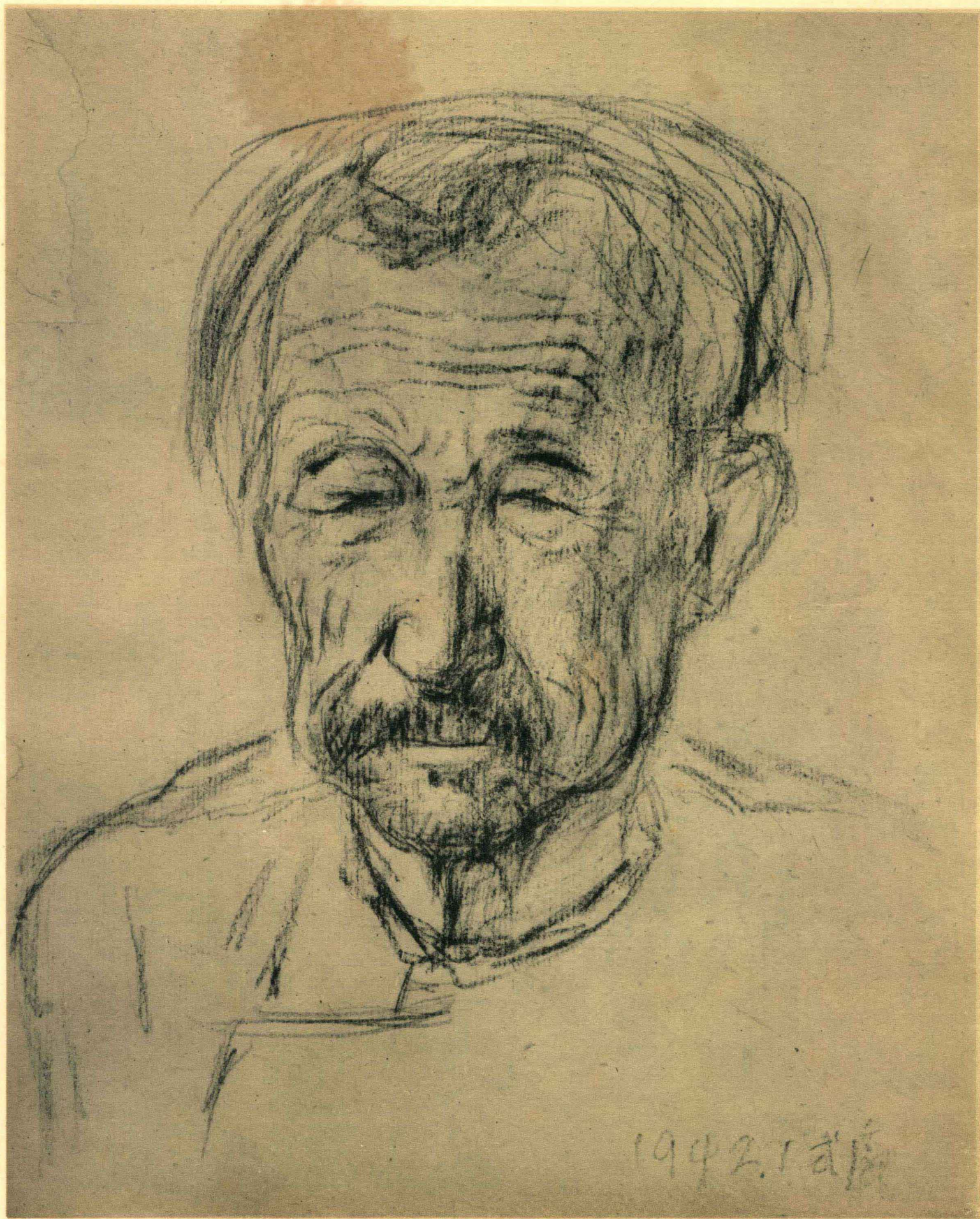
6. 老 农

7. 安塞农民

8. 老 汉

9. 老人

10. 青年农民

11. 老 农