

中央美术学院 规划教材

吕胜中 著

Original Manuscript of Modeling

造型原本·看卷

 北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

中央美术学院 规划教材

Original Manuscript of Modeling

造型原本·看卷

吕胜中 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

造型原本·看卷 / 吕胜中著. —北京: 北京大学出版社, 2009.1
(中央美术学院规划教材)
ISBN 978-7-301-14102-1

I. 造… II. 吕… III. 美术创作—造型设计—高等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第112169号

书 名: 造型原本·看卷

著作责任者: 吕胜中 著

责任编辑: 谭 燕

整体设计: 北京河上图文设计工作室 / 薛磊

书 号: ISBN 978-7-301-14102-1/J·0213

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部62752015 发行部62750672 编辑部62752025 出版部62754962

印 刷 者: 北京恒信邦和彩色印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

720毫米×1020毫米 16开本 15印张 271千字

2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

定 价: 58.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

中央美术学院规划教材
编审委员会

编审委员会

主 任 潘公凯

副主任 谭 平

编 委 (按姓氏笔画排序)

丁一林 尹吉男 王 敏 田黎明

吕品昌 吕品晶 吕胜中 许 平

苏新平 诸 迪 高天雄 曹 力

隋建国 谭 平 潘公凯 戴士和

工作小组

组 长 许 平

副组长 杨建华

组 员 蒋桂婕 梁丽莎 田婷婷

目 录

总 序 6

第一看 入画的阅读 8
——有关“自在其中”

第三看 纵横在宇宙 76
——有关“全方位空间”

第二看 瞬间与永恒 38
——有关“时间与运动”

第四看 生命醒幻梦 119
——有关“联想与幻象”

第五看 虚实的极限 147
——有关“印象的概括”

第六看 画画无正经 177
——有关“综合练习”

后 记 多余的讲评 225

附一 燃烛方烬 228
——民间美术专修班教学随笔

附二 看卷图版目录 233

总序

教材建设是高等艺术教育最重要的学术内容之一。

教材作为教学过程中传授课程内容、掌握知识要领的文本依据，具有延续经验传统和重构知识体系的双重使命。艺术教育的基本规律决定了它具有结构开放、风格差异、强调直观、类型多样等多种特性，是一种严肃而艰难的专业建设。尽管如此，规划和编撰一套高起点、高标准、高质量的专业教材，仍然是中央美术学院长期以来始终不渝的工作目标。

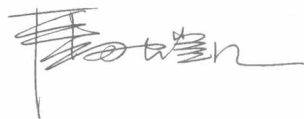
我国的美术教育正在经历一场深刻的变化。传统的现实主义造型艺术教育正在逐渐向覆盖美术、设计、建筑、新媒体等多学科的综合型“大美术”教育转换；原来学院相对封闭、单一的学术环境正在转变为开放、多元、国际化的学术平台；一段时间内以对西方文化引进、吸收和消化为主的文化建设也在转变为具有明显主体意识特征的积极的文化建设。在这样的转变中，中央美术学院原有的教学经验与传统经受了考验和变革，原有的学科体系有了更全面、更理性的发展，原有的教学用书已不能适应新的教学需要，及时地总结和编撰新的规划教材，已成为当务之急。

中央美术学院作为中国美术教育最高学府，建校以来始终坚持积极应对社会发展与文化建设需要、创建新中国最高成就的美术教育事业的办学方针，坚持高标准、高质量的人才培养目标。本次教材编写，在原有教学传统的基础上，吸收了最新的教学改革成果，力求反映新的时代条件下人才培养的目标与要求，反映“大美术”教育的学科系统性、发展性。根据美术院校

教学用书类型多样、层次丰富和风格差异的特征，本套教材分为理论类、技术类与（工作室）教学法三个系列。理论类教材主要汇集美院各院系开设的概论、艺术史与专业史、创作理论与方法等基础理论课程的教学内容；技法类教材主要汇集各专业的基础技法与创作技能训练内容；（工作室）教学法则以各专业工作室为单元，总结不同专业、不同艺术风格的工作室教学体系与创作方法，集中体现美院工作室教学体系下的优良教学传统与改革探索。

这套规划教材计划近百种，将在今后五年内陆续完成。但是，在任何情况下，我们都不应忘记，教材的完成只是一种过程的记录，它只意味着一种改革与尝试的开始而不是终结。当代教育家怀特海（Alfred North Whitehead）曾说：“教育只有一种教材，那就是生活的一切方面。”（《现代西方资产阶级教育思想流派论著选》，人民教育出版社1980年版，第116页）关联着社会发展和改革实践的艺术生活永远是最生动、有效的教材，追求这种实践的持续和完美，才是我们真正长久的教材建设目标。

中央美术学院院长、教授

2007年5月

第一看 人画的阅读

——有关『自在其中』

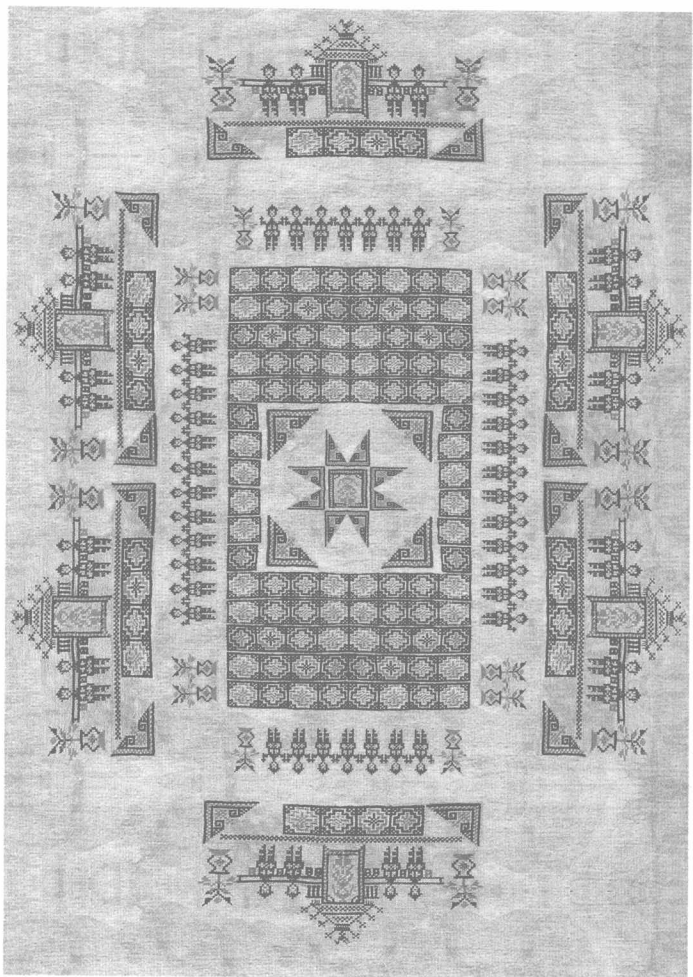

1 舞蹈图(原始岩画) 云南沧源

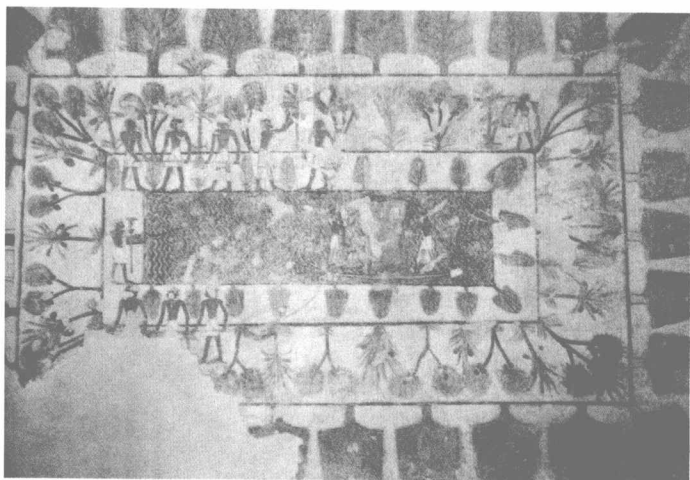
1 五个舞蹈的人激扬地挥动着臂膀，围着一个圆圈欢快地跳跃，这是远古先民的舞蹈。是哪位巧手的人记下了这场面？画面中虽然没有出现他的身影，但我们却可以断定，他此刻肯定正被热烈舞蹈的人们团团围住，在这隆重祭祀盛典的高潮中，感受着来自四面八方使人目不暇接的优美舞姿。

2 一顶花轿把新媳妇娶回家来，可没那么容易！花轿好像在一个热闹的场子上转起了圈，而场子里站满了看热闹的乡亲。

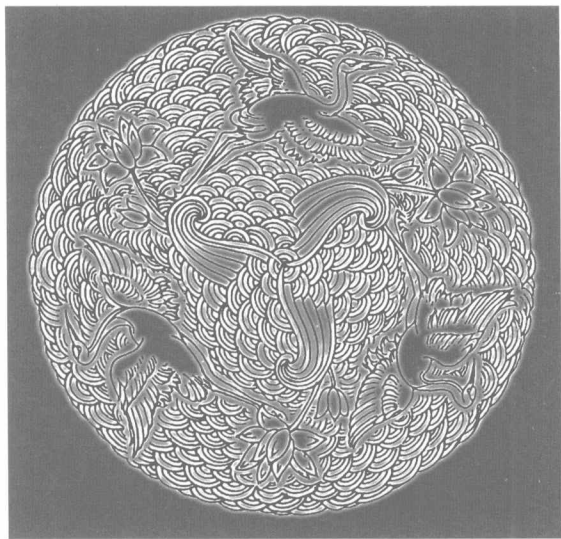
3 水塘的方形可以说是一种理性的推断，但岸边的树木却是只有在水塘的中心位置才有可能得到的一种感受。也就是说，只有在画面的中心位置，才能看到向四周的方向生长的树木，而画面的“四周”，在这里都是“上边”。不过，画面中还有另外一个层次，那就是水塘里的游船及岸上的人，他们好像并不在乎画面中人该对水塘的造型做如何的定位，他们更注重自己的姿态与现时画面外的人取得平行。

2 娶亲(挑花头帕)
湖北黄梅
近代

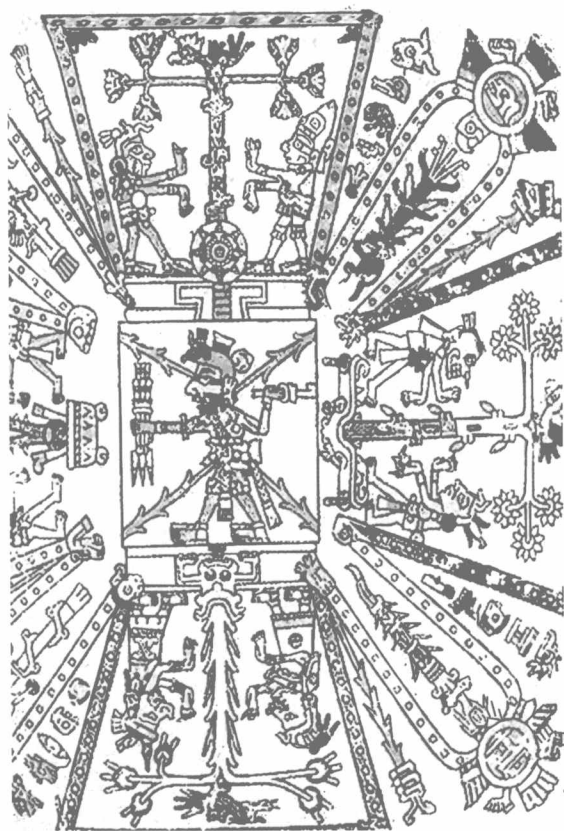

3 水塘的风景
(古埃及壁画)
第十八王朝

4 一路连科(民间吉祥图案) 清代

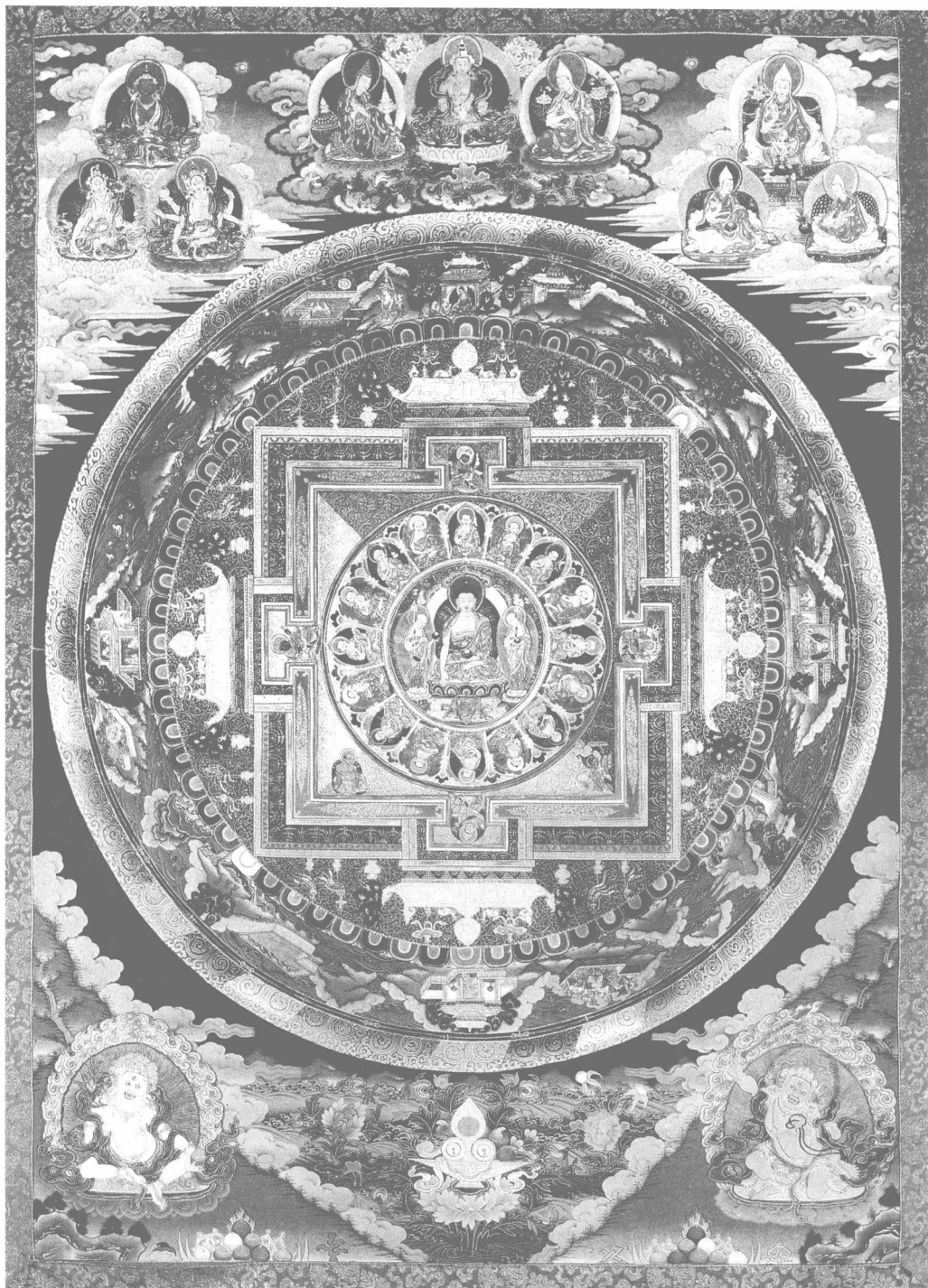
4 用谐音的方式把有鹭鸶与莲花的画面读成“一路连科”的吉祥口彩,这是民间艺术中常有的现象。团圆的构图铺满水纹,以中心为起点将三朵浪花排列成循环不断的漩涡,与盛开的莲花、飞翔的鹭鸶呼应,构成天水相连的奇观。

5 世界的五个方向(墨西哥米什特克抄本的一页) 1200—1521年间

5 主管方位的神显然占据了中心的位置,并且,绘画者借助“他”的“眼睛”决定了其他四个方向的展开。

6 白云缭绕、山水环抱的坛城,方中套圆,佛把我们的心情带到十六罗汉中间,感受这里明净祥和的意境。自在其中,正身修心,佛原来就在我心中,我原本就是佛。

6 十六罗汉坛城(绘画) 西藏唐卡 清代

7 入画梦境(蜡染花被面) 贵州安顺 清代

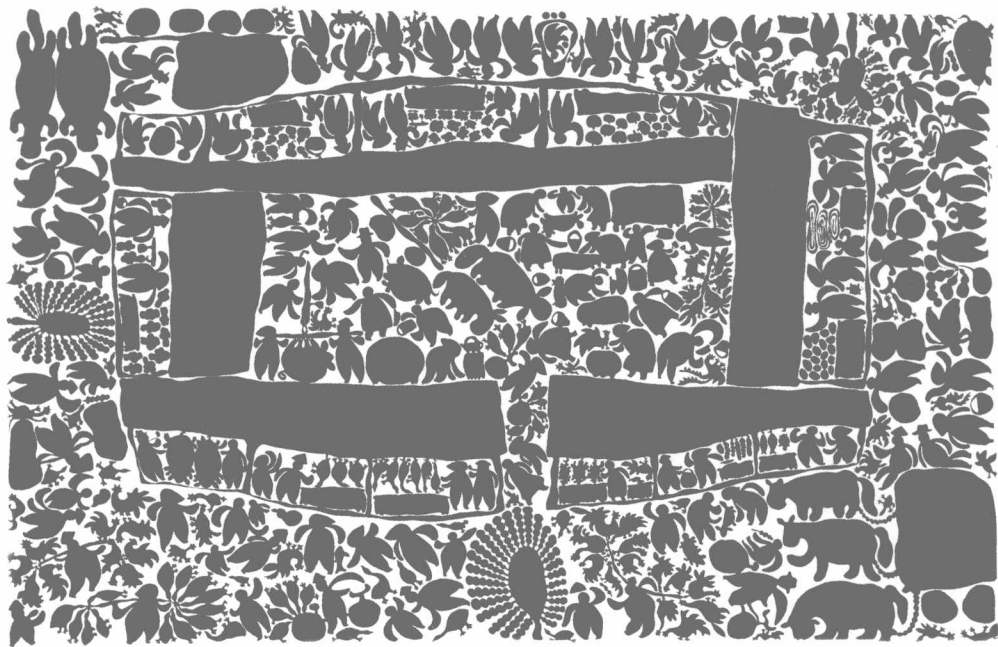
7 花被面是盖在身上的画幅，是自在其中的梦境，梦境中，花苞从心中生发，鹭鸶对主人轻轻探询，蜂蝶在花间飞舞，百鸟在四周盘旋……这是来自心中的图画，而入睡的人正在画中梦游。

8 实际上,无论你从哪一个角度去看这张画都是错误的,你必须进入到这个狂舞着的群体之中,在舞蹈的精灵间跳跃着穿行——跳热了身子,跳深了感情,跳醉了旋律,跳浓了节奏,你也许再也不愿意离开这里——苗人跳芦笙热情洋溢的画面之中。

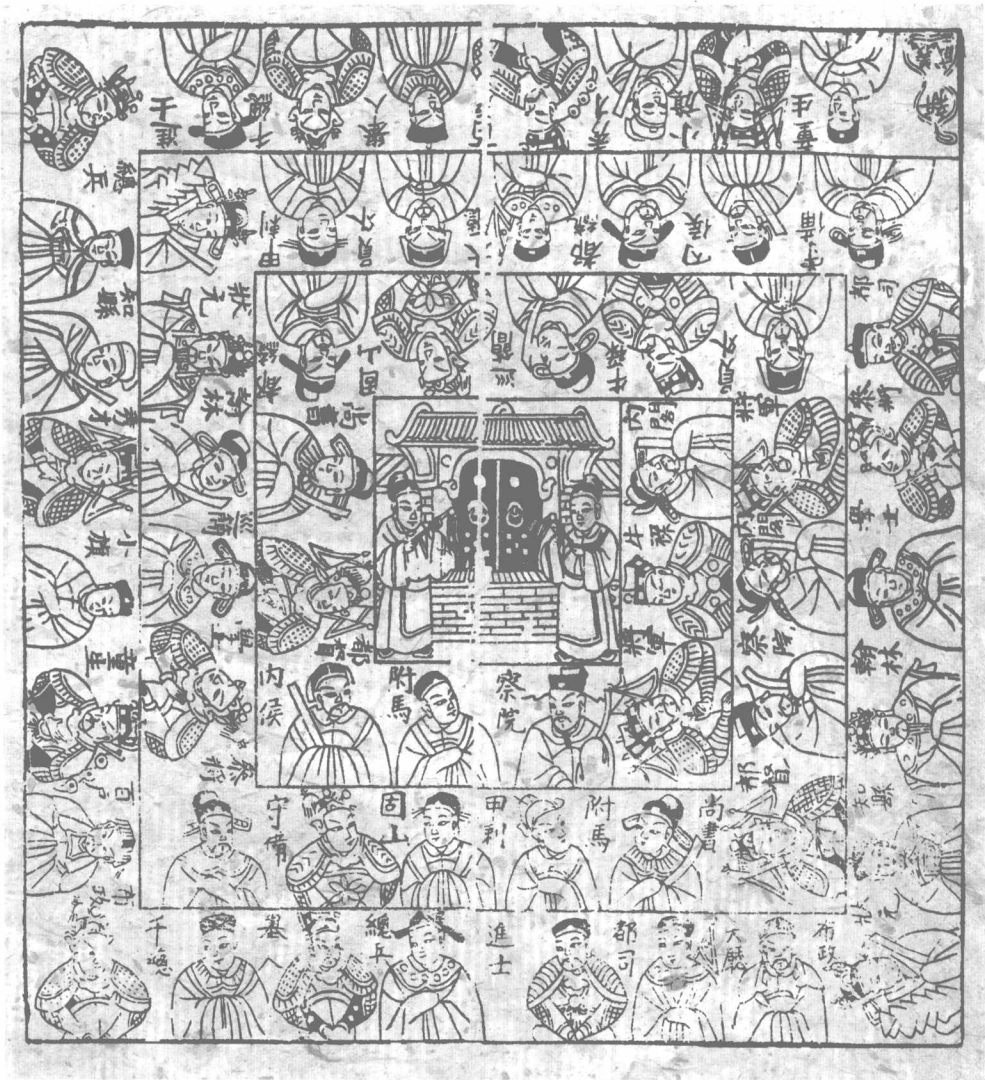

8 跳芦笙(农民画) 贵州水城县农民杨明开作 1988

9 我们无法把这幅画当做一幅“画”来看,它会让我们感到眼花缭乱;我们必须把它当做一个真正的农村集市,走进去,慢慢领略集市上到处的热闹。身临其境,上下、左右、前后的方位随着你的左顾右盼而不断改变,这“春集”上的一切都因此合理了。

9 春集(农民画) 天津北郊农民丰爱东作 1988

10 升官图(民间博纸,木刻版画) 河北武强 清代

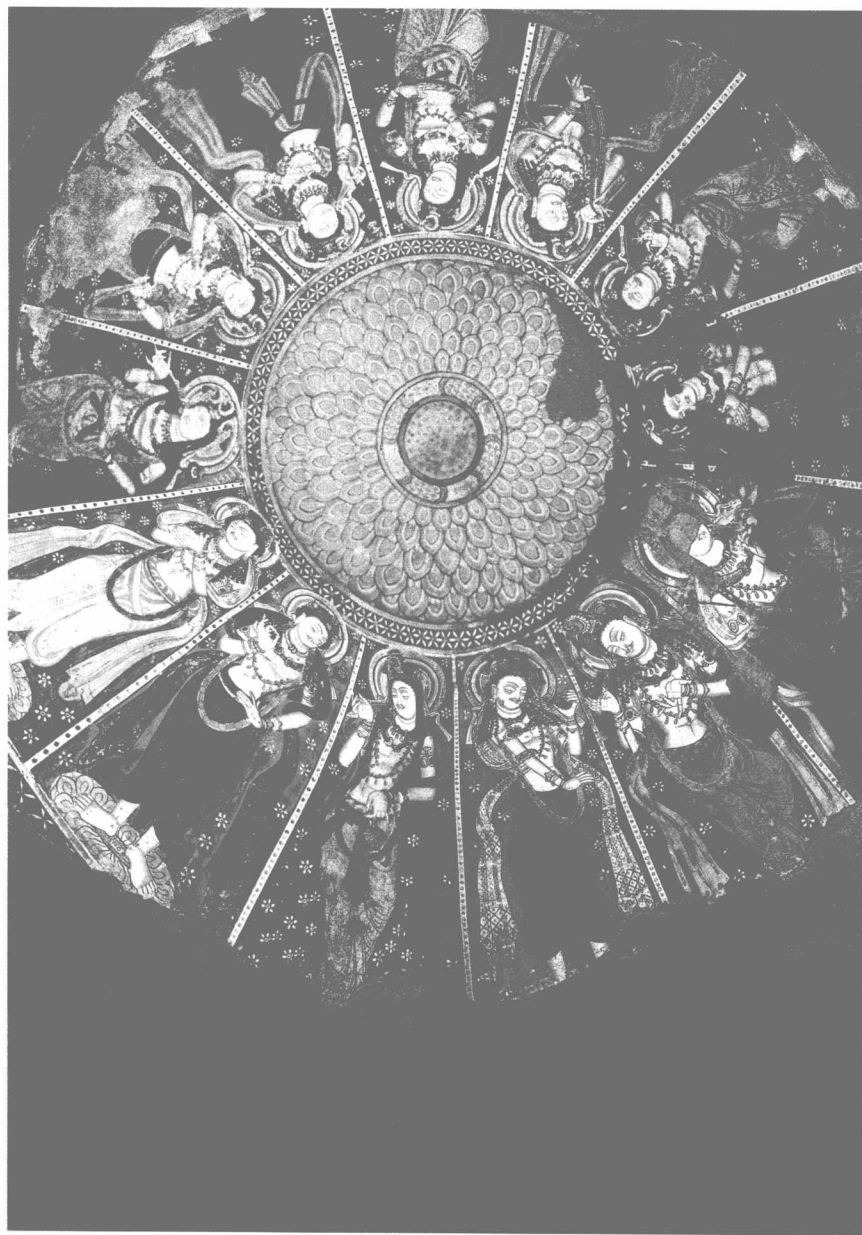
10 这是传统民间博戏所用博纸,按骰子点数定升降的位置,最先到达中心“官府”者为胜。虽是游戏所用道具,人们却愿意凭着自己的运气或手气在其中赢得一个满意的位置。

11 作者的解释：你看啊，这个人在耙地，耙地时站在耙盘上是要左右晃来晃去的，你知道吧？他往这边晃，看到这头牛该是这样(左边的牛腿朝向左)，他又要往那边晃，看到这头牛该是那样(右边的牛腿朝向右)。

讲评：当作者进入画面之后，就完全以画中人的立场审视面前的一切，因此，画面上的造型往往让站在画外的人感到不可思议。

11 耙地(民间剪纸) 陕西宜君县农民张会云作 1984

12 众天女(库木吐喇石窟第20窟穹顶壁画) 5—6世纪

12 抬头一看，众位天女仿佛刚刚从你的四周升腾，而中心部位的千层莲花更像是一种对来者的诱惑，召唤着你精神的光临，去到那众星捧月的位置上，飘升到理想的天国。