

THE TRAIL OF DISPOSITION SKETCH NOTES OF CHEN SHENG

心性的痕迹

陈晟素描笔记

陈晟 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

THE TRAIL OF DISPOSITION SKETCH NOTES OF CHEN SHENG

心性的痕迹

陈晟素描笔记

陈晟 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

心性的痕迹:陈晟素描笔记/陈晟著.

—合肥:安徽美术出版社,2014.3

ISBN 978-7-5398-4882-2

I. ①心… II. ①陈… III. ①素描技法—文集②素描—作品集—中国—现代 IV. ①J214-53②J223

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第035197号

心性的痕迹——陈晟素描笔记

XINXING DE HENJI CHEN SHENG SUMIAO BIJI

陈晟 著

出版人:武忠平

选题策划:谢育智

责任编辑:黄奇 熊裕明 责任校对:司开江 陈芳芳

封面设计:陈晟 版式设计:郑晓丹 朱爱影

责任印制:徐海燕 封面题字:葛庆友

出版发行:时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.cm>)

地址:合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版

传媒广场14F 邮编:230071

营销部:0551-63533604(省内)

0551-63533607(省外)

印制:合肥寿春印刷有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:11.5

版次:2014年5月第1版

2014年5月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5398-4882-2

定价:68.00元

如发现印装质量问题,请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问:安徽承义律师事务所 孙卫东律师

序 一

在我看来，绘画是人们观察和表现世界的一个必不可少的角度。绘画的手工制作性质，与人的本能贴近的性质，以及它在历史文脉的有机延续中的特殊地位，构成了它在现代世界中存在的理由。绘画的手工性既是对于机械复制时代的反抗，也是对于某种精神自由空间的向往。

在我以往指导过的研究生里面，陈晟是一位注重读书、思考和内心生活的人，这种对内在的审视姿态，统合于他对艺术本体执著追求的过程之中。放眼当今美术界，内敛而感受丰富者大有人在，陈晟的个性特色在于：擅长将自己所领悟的“心性痕迹”，编成富有人情味儿的语言织体娓娓道来，令人感到一种朴实的浸润之力。

坚持不懈地向大师学习，本来是美术领域一项既定原则，但在一味强调“新颖”与“奇特”的当下，反而成了难得品质。陈晟坚持尊崇经典、传统的立场，看起来似乎“陈旧”，实际上却是正途；它以不与当下时尚合流的姿态，而赢得艺术之未来。

本书对大师素描进行了解读与发掘，通过图文并茂的方式，将作者自己人生经历以同步的阐述角度，投射到大师的艺术人生之中；这种设身处地、换位思考的阅读方式，也许是作者的特殊设计，客观上来说，这对于立志投身艺术的学子们多多有益。为此，特向广大读者郑重举荐！

丁方

2014年元月于北京

中国人民大学艺术学院教授、博士生导师

序 二

我与陈君相识，还是在他读大学时由系里安排我为他们班上课开始的。印象中，我曾为他们班上过两次课。

第一次代他们班的课是在系里的小美术楼，教学内容是油画人物半身像写生。那时的美术系，坐落于现在的老校区风景优美的赭山南麓的半山上，小美术楼是美术系条件最好的教学楼之一，它的周围，百木葱郁，石阶环绕，仿佛一个微型园林，显得十分幽静，可谓一处学习的好地方。虽然小美术楼体量不大，层高限二，但顶层教室都设有天窗，光线充足，光源聚集，非常适合进行人物肖像写生的教学。在与他们相处的几周里，我几乎与每个同学都有过深入的交流，或谈生活，或谈艺术，或谈创作，或谈史论，皆有涉及。当然，在课堂上的交流，更多的还是艺术上的细节探讨，如造型问题、色彩问题、形神问题、表现方法问题等。陈晟在班上是属于言语不多的几位之一，他每天上课除按要求行进，还表现出一种成熟感。他在造型方式上也与其他同学存有异态，既严于写实一路，又非那种细腻的古典主义趣味，写实里略带表现，笔法方直，显见力度。更何况，陈晟作画时的状态，若同他的性格一样稳定而有序，因此，我对他的这个印象也就特别深刻，至今还记忆犹新。

第二次大概是1999年的秋天，我带他们班同学赴福建武夷山、江西婺源等地写生。在近三周的时间里，我常与他们一起探讨风景写生的方法，面对自然既画速写，也作油画。陈晟的风景写生依然同他的人物写生一样，虽没有流畅的笔法、奇异的构图、漂亮的色彩，甚至还带些许的笨拙味，但他却能从繁芜的客观中抽出简括的秩序来。也许是我对他的画面的一种感受吧，我给他习作的评价是：虽不存惊人的技法，却能以单纯、大方见长。

陈晟君毕业后的情况我了解得不多，偶晓他还坚持着画画和创作，时有作品参加美术展览并获奖，十分难得。而在他这次即将出版的《心性的痕迹——陈晟素描笔记》中，我又看到陈晟不仅坚持着画画和创作，在教学之余，还用心记录心得，总结体会，这确实是一种很好的治学态度和方法。尤其是他在谈到读书与绘画时说：“喜欢读书，喜欢读杂书，喜欢享受读书时的那种难于言表的满足和快意。”这个心性的表露，实令我刮目相看。由此，我想到陆俨少在《学画微言》中为治学所提出的“十分功夫的比例”，即“四分读书，三分写字，三分画画”。陆翁在治学上，真是把读书看得很重要，所以，他认为“学画而不读书，必致营养不良”。其实，不仅

是陆俨少、黄宾虹、傅抱石、潘天寿等大家，也都在读书上超越常人，而且著述等身，因此，他们的绘画无不饱含着浓郁的书卷气。现在的一些画家，往往过于耽迷自己绘画的技术表征，而全部功夫中的重要一项——“读书”则被搁置了，所以，也就导致这些画家的作品仅徒有帅气的笔触和华丽的色彩。目今，绘画圈内能够坚持读书、认真读书者恐不多见，陈晟君则是这不多见中的一员，他能够有心作“素描笔记”，不断地思考绘画，思考教学，记其心性的痕迹之实，想必就是一个很好的说明吧！

我对陈晟君的了解略为上文所记。写的几句话若不妥，希陈君谅解。也祝愿陈君的《素描笔记》顺利付梓！

高 飞
2014 年元月于芜湖
安徽师范大学美术学院教授、院长

目 录

序一	1
序二	3

大师的启示

师长的启迪——意大利文艺复兴时期大师们的师承	3
奇异的全才——达·芬奇	9
伟大的雕刻家——米开朗基罗	11
优雅的大师——拉斐尔	15
精工匠式大师——丢勒	19
勃鲁盖尔	26
荷尔拜因	27
安格尔	29
激昂与温情——鲁本斯素描	34
归家的浪子——伦勃朗	42
委拉斯贵支	45
探究造型的本质——塞尚	47
苛严的绅士——德加	50
米勒	52
殉道者——凡·高	54
红磨坊的浪子——劳特累克	59
优雅的“野兽”——马蒂斯	60
孤独的宗教画家——卢奥	65
克里姆特和席勒	67
珂勒惠支	72
门采尔	74
安静的大师——巴尔蒂斯	77

素描思考

素描漫谈	81
素描的魅力	84
素描教学谈	87
大师素描临摹	90
教学速写	95
孩子的素描	98
《十二先知》的启示	100
心性的痕迹——速写随想	105
再谈素描造型中的形体问题	107

杂感和追忆

绘画于我	113
读书与绘画	115
误读	117
审美的疲劳	119
师大琐忆	121
画室里的时光	124
曾经	125
自述	127

素描、速写与草图	133
----------------	-----

后记	174
----------	-----

大师的启示

绘画的任务——表现活生生的人的精神与他们最内在的东西。

——苏格拉底〔古希腊〕

师长的启迪——意大利文艺复兴时期大师们的师承

世间并不存在完全无师自通、纯粹意义上的天才和大师，那些凭借个人的卓越成就和非凡影响力得以在人类文明的历史长河中闪烁着耀眼光辉的大人物们无不受惠于前人的影响和师长的启发——自然也不能缺乏自身的勤奋和执著，从而使得个人的异禀和天赋获得充分的挖掘和彰显，师长的启迪往往影响和决定着个人发展的路径。

文艺复兴时期的意大利大艺术家们辈出，在那伟大的时代各显神通、异彩纷呈，意大利文艺复兴以其巨大的影响力和启示性成为人类文明发展、文化艺术史中最为辉煌的一段。文艺复兴时期的大师们处于激烈竞争的时代，教会的委托和贵族的定件决定了他们必须各逞其能、不能甘于落于人后，尽管如此客观存在的竞争也并没有使彼此隔离、各自为营和固步自封，而是心怀坦荡地相互学习、互补长短——拉斐尔就时常在其作品中表达着对于前辈的尊敬，包括达·芬奇等杰出的大师也不能超出一般的学习规律，仍然需要在艺术作坊中逐渐成长，需要在前人的成果和老师的引导下拓展视野、积蓄将来进发的能量。

瓦萨里，文艺复兴时期佛罗伦萨的一位画家、建筑家，被后世尊称为出色的美术史家，以一本《著名画家、雕塑家、建筑家传》饮誉美术界，以自己身处当时的亲历和所见所闻为后人留下了珍贵、可信的历史资料。瓦萨里的著作也许难免带有艺术家的主观性和很多个人的痕迹，会因为个人的艺术观点所限表达一些对当时的艺术家或许不太客观的褒贬，但他想必不会就当时艺术家的师承方面的事实进行失实的杜撰，大致原因有三：一则因为瓦萨里做艺术家传是接受他的保护人、当时著名的红衣主教法尔内塞的委托——也即是命令，他必须以一种严谨的态度做文章；二是瓦萨里作为当时著名的艺术家，享有较高的声望，又是米开朗基罗的学生，加之当时崇尚科学的严谨学术气氛，诸如此类的因素都促使他不会做不负责任的杜撰；三是因为瓦萨里历时三年撰得此书，定然是潜心受命，不遗余力地收集资料、走访，花了大气力认真来做的，况且此书的传播是要被当时的有识之士所见证的。

试想，对于当时珍视名誉的社会风气来说谁会做花了大力气又不讨好的傻事。因此，《著名画家、雕塑家、建筑家传》一书是比较可信的，尤其瓦萨里关于当时艺术家师承的记载可以作为相关研究的可靠资料。

二

乔托出生在距离佛罗伦萨数十里外的农村，机敏活泼，和一般的孩子一样喜欢图画——也可能他的天分表现得更明显一些，超越了一般孩子对于绘画的好奇心。在牧羊的闲暇，热心地在沙地上用树枝、草棒勾画形象的少年乔托遇到了改变他生命轨迹的佛罗伦萨著名画家奇马布埃——乔托日后的老师。佛罗伦萨为牧羊少年提供了施展的空间，乔托的天资在老师的引导下得到了升华，很快乔托的画作便能与老师媲美——尽管还带着模仿老师的痕迹。但这一切都已经为乔托的蜕变展开了铺垫。

秋 波提切利

天使 菲利皮诺·利皮

两个男子的肖像 菲利皮诺·利皮

乔托的成长见证了奇马布埃的识别是有先见之明的，也见证了老师的提携和引导是乔托成就盛名的基石。乔托的价值不断被发掘，艺术史家称乔托为意大利文艺复兴的开创者，更有甚者将乔托誉为“欧洲绘画之父”，但若没有奇马布埃的那一次偶遇，若没有奇马布埃的慧眼识人，乔托的天资就会消弥在牧羊人的时光里也未可知。

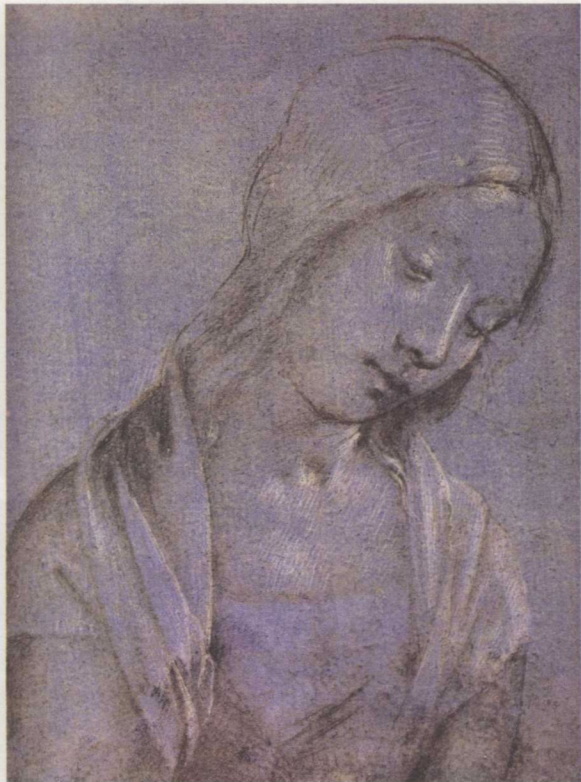
波提切利的父亲在得知他倾心绘画、决定专心为之的意愿后，便将其送到当时的杰出画家菲利波·利皮修士的门下学习。波提切利真诚地追随和模仿修士，专心一意地从事艺术，终究取得斐然成就。比较利皮和波提切利师徒的作品，典雅的造型、浮雕感的边线处理、理想化的人物形象和姿态都带有明显的师承痕迹，从中不难看出利皮指导的用心和波提切利学习的专注和虔敬。两位同为文艺复兴时期的艺术大师，并没有因为画风的近似而有损各自绘画作品的价值。

菲利波·利皮身世颇惨苦，自小便被送到在修道院当了修士，据瓦萨里记载，菲利波·利皮读书识字不甚用功，还有些笨头笨脑，但却对糊涂乱画兴趣浓厚，开明温厚的修道院长为他提供了学习绘画的便利。菲利波·利皮的绘画得益于修道院里的马萨乔的壁画，利皮常在壁画前流连忘返、眼看心摹，以至于菲利波·利皮的作品一度酷似马萨乔，人们称马萨乔的灵魂进入了他的身体，马萨乔可谓菲利波·利皮的精神导师。

达·芬奇，意大利文艺复兴三杰之一，被誉为整个欧洲文艺复兴时期最完美的代表。达·芬奇几乎是一位完人，他不仅是一位思想深邃、学识渊博、多才多艺的画家，还兼为雕塑家、发明家、哲学家、音乐家、医学家、生物学家、地理学家、建筑工程师和军事工程师等。瓦萨里在传记中直指达·芬奇是一位天降的非凡之才，

女圣者 菲利波·利皮

青年女子肖像 菲利皮诺·利皮

菲利皮诺·利皮，佛罗伦萨画家，菲利波·利皮修士的儿子，跟随波提切利学画，吸收其线条的表现。菲利皮诺·利皮的素描带有明显的波式痕迹。

可用任何褒扬之词都绝无溢美之嫌的超凡越圣之人。

达·芬奇刚涉足学习时便不同凡响，思维敏捷、触类旁通，师友们常被其思考和问题弄得狼狈不堪。芬奇父亲看出儿子的天分，便把他送往他的朋友韦罗基奥——当时佛罗伦萨一流的艺术圣手、金银匠、透视学大师、雕塑家、画家和音乐家处学习绘画。韦罗基奥凭依勤奋和不懈的专研成就了其在文艺复兴时期的历史地位，他的博学和探索精神一定深刻影响了聪慧过人的达·芬奇。在当时的佛罗伦萨，拥有自己的作坊和工作室门槛颇高，有诸多的制度限制。艺术作坊中学徒的学习也是比较艰苦的，学徒一般要从做杂工开始，通过多年的目识心记掌握一定技能后方得以当助手，再到独立门户、成立自己的工作室，这种过程需要经过数年的磨炼，同时还需要接受不断的检验才能完成。我们有理由相信达·芬奇以其非凡的天资会大大缩短学习过程，但却不能否认韦罗基奥的作坊开启了他的智慧大门，我们很难忽略韦罗基奥在雕塑、绘画、透视以及音乐诸方面的造诣对达·芬奇的影响。智慧如同金矿一

女子肖像 韦罗基奥

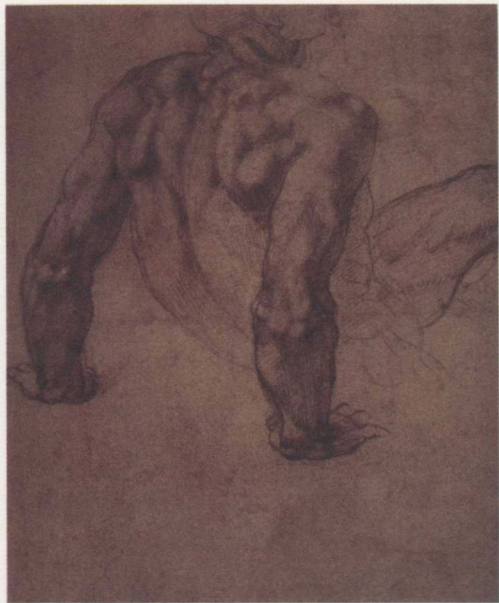

圣母习作 达·芬奇

样需要挖掘和开发，我们不妨大胆推测，没有艺术作坊中的实践和老师的引发，达·芬奇的天分或许将停止在他的神童阶段。

米开朗基罗也是一位深受上帝眷顾的几乎无所不能的通才，可以凭借个人的力量完成匪夷所思的奇迹，但他不像达·芬奇那么的兴趣广泛，米开朗基罗一生独对雕刻钟情，甚至险些埋没了其惊人的绘画才能。瓦萨里是米开朗基罗忠诚的追随者和门生，在《著名画家、雕塑家、建筑家传》一书中，他用了最长的篇幅撰写了老师的成就和相关事迹，毫不掩饰地表达着自己的崇敬，出于对老师的感恩，即使某处难免带有私人情感，略显溢美之嫌也在情理之中，但在谈到米开朗基罗的老师吉兰达约时瓦萨里却是客观冷静的，还特意提及师生二人的有关记载以印证师恩和学生对老师的尊敬。

米开朗基罗的乳母是一位石匠的妻子，这使得他的血液里流淌着强硬的物质，他曾对瓦萨里说过：“我奶娘的奶里有锤子和凿子，我用来做我的人像”。米开朗基罗十四岁师从当时意大利最杰出的匠人之一——吉兰达约，在老师的作坊和艺术定件的实践中快速地成长，艺术才能很快呈现，以至于吉兰达约一次看到米开朗基罗的画时这样说：“这个孩子对艺术懂得比我多啊”，固然这种赞扬反映出了大师年少时的艺术天才，但同时也体现出老师的大度气量和虚怀若谷。可以想见，米开朗基罗当时即使头角崭露，但对于一位心智尚不成熟的少年来说，广阔的艺术世界还在远处，他还有较长的跋涉过程，老师的赞赏无疑是对热望艺术的孩子的一种莫大的鼓舞，这种鼓励一定是米开朗基罗的学徒生涯中值得回味的美好记忆，也一定在某

素描习作 米开朗基罗

种程度上推动了大师的成长之路。

三

类似上文的实例还有很多，在现代学校教育制度还未萌发时，传统的师傅带徒弟的知识传授模式在古代社会具有一定的普遍性，也具有广泛的影响力。意大利文艺复兴时期的艺术作坊现象促进了师生关系的密切程度，雕塑、绘画、建筑艺术特有的实践性为师承的发扬提供了绝佳的演练场，同时人文思想的传播需要也使得师长的引导和启迪成为当时的普遍现象。

透过历史中那些感人至深、催人奋进的师生佳话，体察有关师承的知识传授轨迹，在试图把握文化艺术的历史演进和更迭的思考中，自然会升华出一些感怀人性之美的叹息。人的一生，或聪慧、或愚拙、或机敏、或木讷，但都拥有着普遍的情思和感觉，但凡有志于学者终究都会以迥然不同的美丽个体散发着独特的光芒。人的一生即是不断吐故纳新修正自身的过程，少年求知，青年奋进，中年探究，不同的时期会遇到不同的影响和引导，良好的师友必然会给予相应的劝告和敦促，从而促使个人才能的充分发挥。

文明的创造来自于人类的努力，人与人的关系维系在历史文明的流变中，在历史长河中锲而不舍地继承前人成果，在当下发扬，并勇力开创未来，推动了人类文明成果的丰富和深化，在此过程中有着很多积极因素的助力推动，其中首尾相衔的师承必然在其中扮演着重要的角色。

奇异的全才——达·芬奇

意大利文艺复兴艺术三杰之一，文艺复兴最杰出的代表达·芬奇，以其超群的精力和智慧荣膺画家、植物学家、发明家、医学家、建筑工程师、军事工程师等称号，其影响深远至几乎无人不知，谁也不会否认他是一位天赐的英才，更有人赞其为充满智慧的幻想家，上帝创造的全能之人。

达·芬奇少年时便被颇有远见的父亲皮耶罗送往欧洲文艺复兴发祥地——佛罗伦萨学习绘画，师从当时的著名艺术家韦罗基奥。

韦罗基奥的作坊是当时佛罗伦萨著名的艺术中心，经常有意大利人文主义者在这里聚会，讨论学术问题。在这里达·芬奇结识了一大批知名的艺术家、科学家和人文主义者，接受人文主义思想的熏陶。据传，达·芬奇还擅长七弦琴，在米兰还以音乐闻名，其才艺由此可见一斑。达·芬奇的名作《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》众所周知几乎无人不晓，其影响不仅仅在西方和绘画界，在全世界各领域都享有盛誉。

在素描方面，达·芬奇善于学习、吸纳前辈的优长，以科学的严谨态度深入研究动植物和人物的生长规律和结构，不仅能把握到实物形象的本质，还发展出自己独特的表现手法，最为人们所称道的是透视法的改进和渐隐法的创始。文艺复兴前期，明暗法在绘画领域的运用尚不完善，画家们在形象的塑造和表现手法等方面多有吸收雕刻的特点，注重轮廓线和浮雕感的厚度，明暗一般作为辅助，达·芬奇的明暗渐隐法弥补了形体厚度的不足，含蓄了轮廓的明晰度，使之与人的视觉体验更为接近。

老人侧面像
达·芬奇

安吉利之战习作
达·芬奇