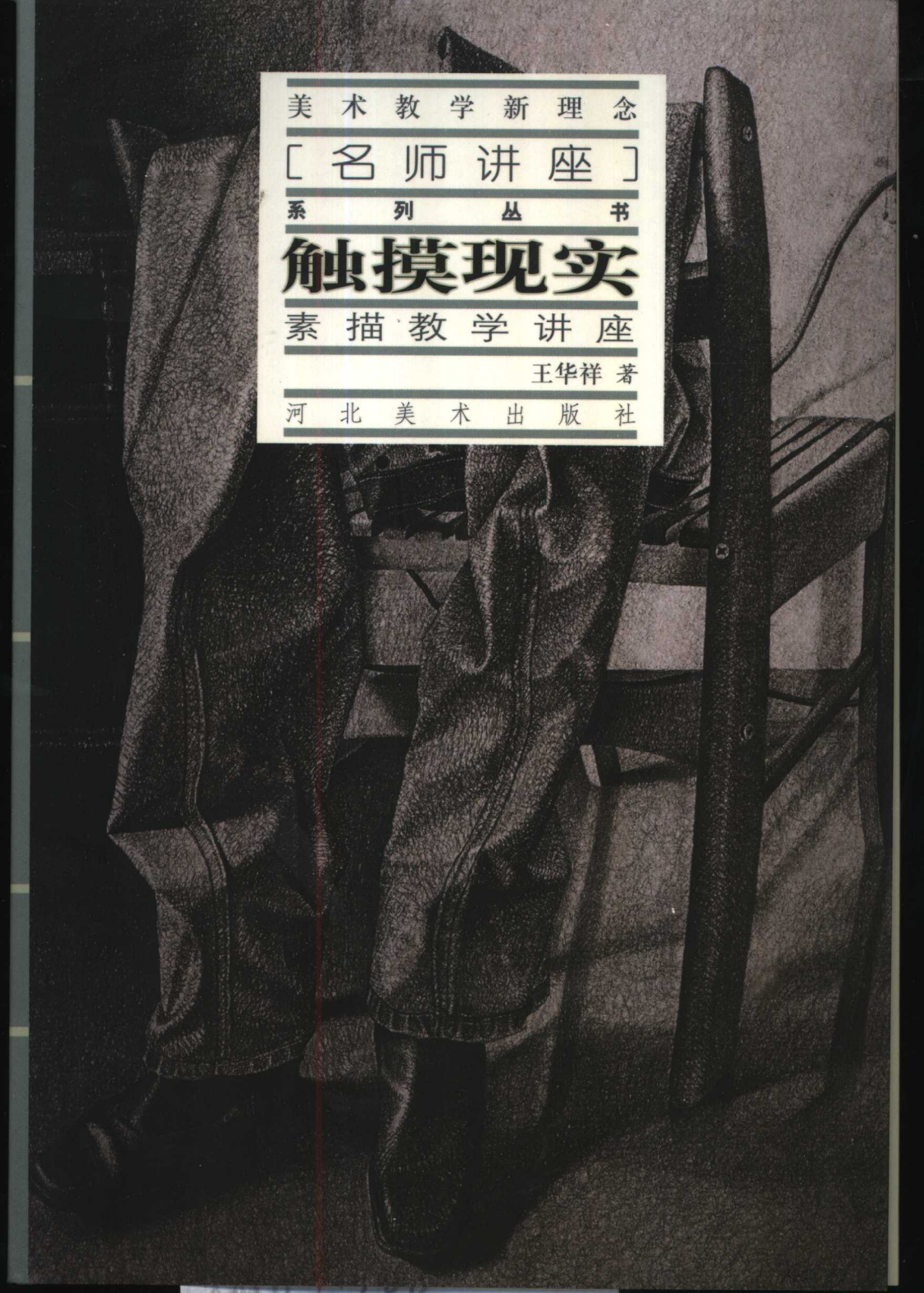

美术教学新理念

[名师讲座]

系 列 丛 书

触摸现实

素描教学讲座

王华祥 著

河北美术出版社

美 术 教 学 新 理 念

[名 师 讲 座]

系 列 丛 书

触摸现实

素描教学讲座

王华祥 著

河 北 美 术 出 版 社

策 划: 曹宝泉
责任编辑: 郭 涌 张 静 苏征凯
封面设计: 王 我
内文设计: 朗色企划设计公司

(冀)新登字002号

图书在版编目(CIP)数据

触摸现实: 素描教学讲座 / 王华祥著. — 石家庄:
河北美术出版社, 2002. 7
(美术教学新理念: 名师讲座)
ISBN 7-5310-1913-2

I. 触… II. 王… III. 素描—技法(美术)
IV. J214

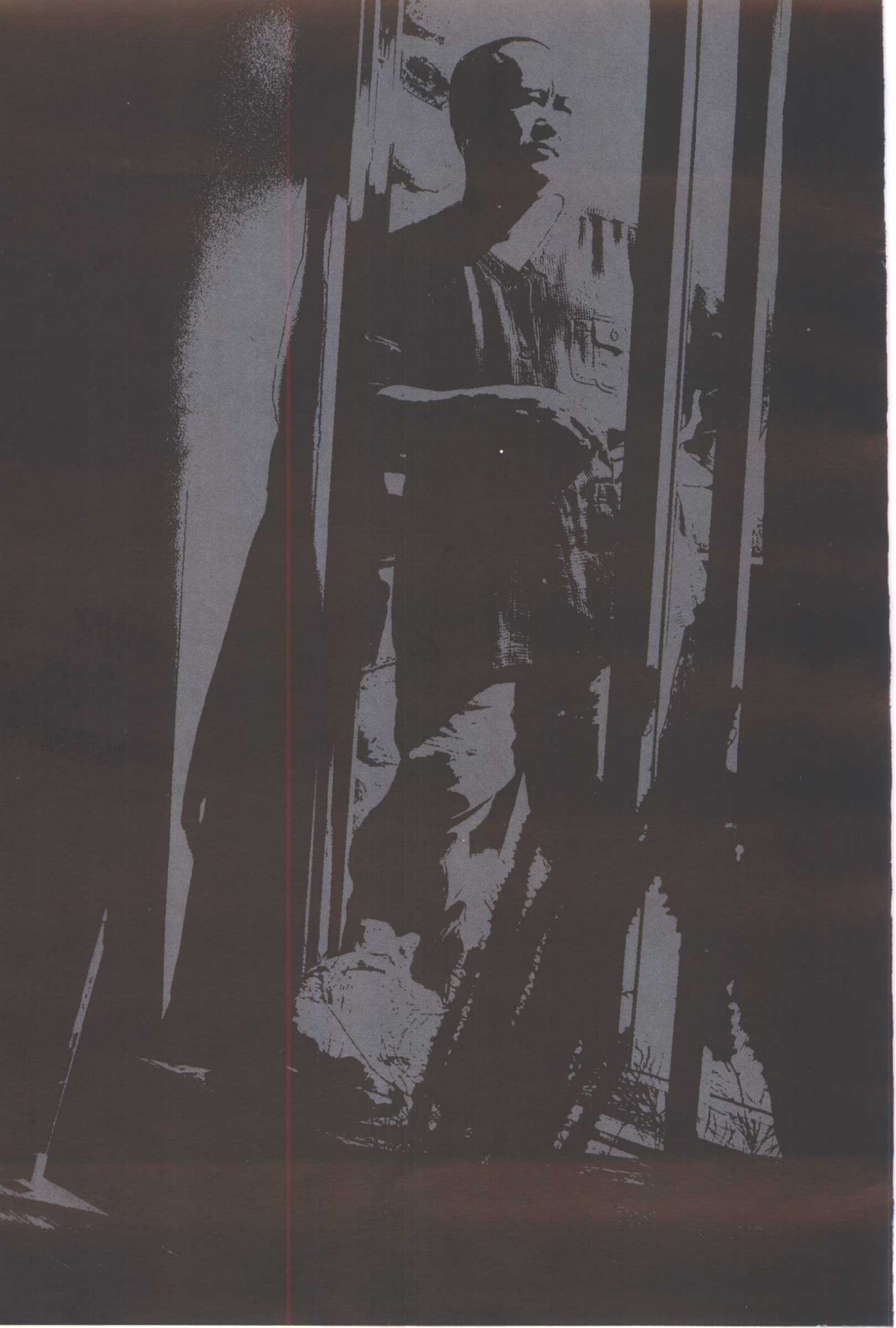
中国版本图书馆(CIP)数据核字(2002)第034715号

美术教学新理念 名师讲座
触摸现实 素描教学讲座
王华祥 著

出版发行: 河北美术出版社
石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码: 050071

设计制作: 朗色企划设计公司
制 版: 朗色今彩图文制作有限公司
印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司
开 本: 900 毫米×1280 毫米 1/32
印 张: 4
印 数: 1~5000
版 次: 2002年7月第1版
印 次: 2002年7月第1次印刷

定 价: 22元

美术教学新理念

[名师讲座]

系 列 丛 书

触摸现实

素描教学讲座

简约真理

速写教学讲座

感受错觉

水墨人物教学讲座

古远回声

工笔人物教学讲座

放纵理性

意笔花鸟教学讲座

心物对话

工笔花鸟教学讲座

山中有我

意笔山水教学讲座

心性流淌

书法教学讲座

金石之悟

篆刻教学讲座

永恒瞬间

油画肖像教学讲座

对视阳光

油画风景教学讲座

重叠肌理

版画教学讲座

桌面上的幻觉

水粉静物教学讲座

把握冲动

七嘴八舌说创作

王华祥

1962年生于贵州

1981年毕业于贵州省艺术学校

1988年毕业于中央美术学院，现为中央美术学院版画系讲师。

触摸现实

目 录

	触摸现实
30	王华祥谈艺录

触摸现实

有一种素描方法可以让一个完全不会画画的人在一周之内把石膏像画得跟学过半年、一年似的，你信吗？让一个稍有基础的人在一月之内把静物画得跟学过二年、三年似的，你信吗？让一个高二的学生在四五个月之内画得跟一般高校的二、三年级学生似的，你信吗？让一个大学、中专已经毕业，或者让一个已经画了七八年创作，教了十年、二十年书都不见太大提高的人，在一两个月内就超过了曾经仰望的素描，你信吗？

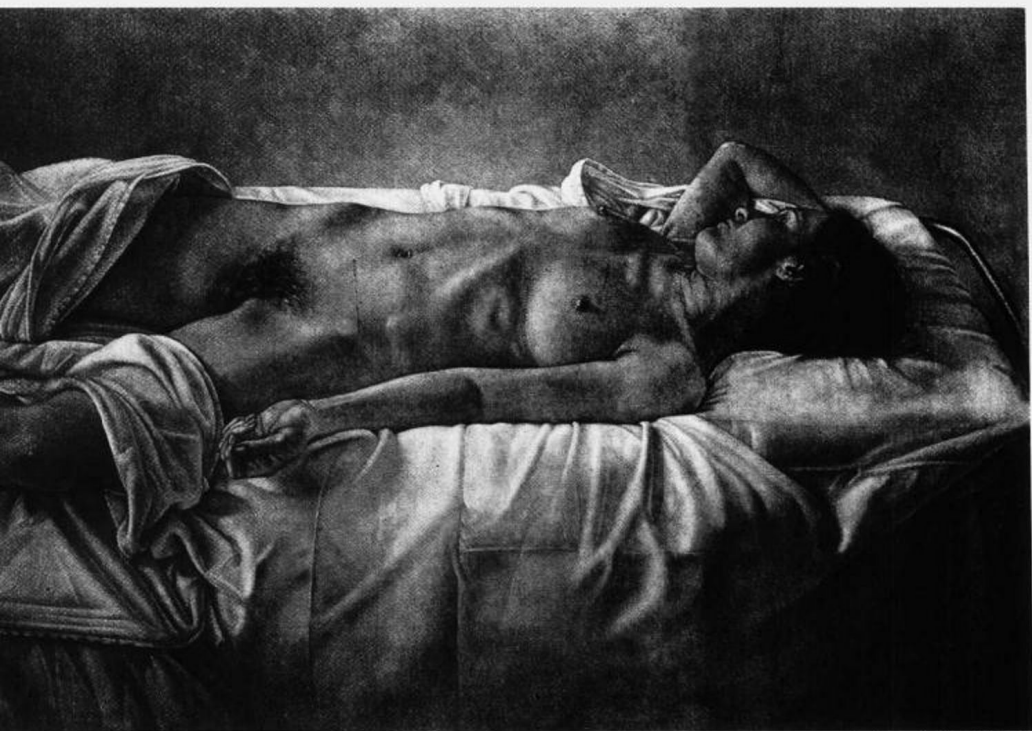
有一种素描和速写的方法可以让一个考前班乙班水平的人在三五天内就能把人画准画像，在一两个月内就可以跟一般师专毕业生坐在一起难分高下，你信吗？让一个高校落榜或上名校无望的人在二年之内达到人家高材生的毕业水平，你信吗？让一个四处进修兜里装着一打结业证却仍然不得要领的人脱胎换骨，或者让一个已经读了万卷书（没准也写了几卷教科书的人），行了万里路，却仍然找不着方向的人茅塞顿开，你相信吗？

有一种素描方法让你少看明暗、忘记明暗，少想解剖、忘记解剖，少想几何、忘记几何，少想虚实、忘记虚实，少想表现、忘记表现，少想审美、忘记审美，少想素描、忘记素描，却——既符合明暗、符合解剖，符合几何，符合虚实，符合形体，符合空间，符合真实，甚至更贴切，更准确，更整体，更细致，更微妙，更深刻。这就是我研究创立的一种教学方法——触摸式教学法。所谓触摸，并不是真的用手去摸，不是要绝对地排除明暗解剖等等的一般知识及方法，而是相对于传统素描教学来说。我们的切入点不是明暗解剖这些东西，不是像一般的画家那样去看，而是有些像雕塑家的眼光。在面对对象时，按传统方法画的人的第一反应是明暗、深浅，而我们的第一反应

作者 王华祥

是形体或高低。在意识活动当中,两种方法的活动和顺序很不相同,传统的是:轮廓——明暗——形体——空间,我的是:形状——结构——形体——明暗。前者是通过光影去看形体,后者是通过形体来看明暗,明暗在意识活动中处于后面的从属地位,在我的触摸式方法中,明暗不是作为认识形体的手段和途径,而是作为形体在绘画中的制幻因素被利用。换句话说,三维的形体对雕塑家来说是不存在通过明暗去认识的,对常人的眼睛亦然,把一个东西看得立体或看出空间是毫无问题的,只是当我们企图在二维的平面上制造三维幻觉的时候,才看见了明暗,才画出或拍摄出了明暗。可见,明暗并不是一种认识手段,而应当是一种表现手段。区分这一点非常重要,因为,大多数人是把它们搞颠倒了,其结果就是:明暗和结构、和形体、和空间、和质感等等,几乎无一例外地出现了不同程度的分离,许多权威或著名的作品中几乎也相对存在这样的问题。学习绘画的人是不是也有这样的经验:画某个物体时,如果它处于灯光下,那么阴影就会较为浓重,观察和模仿它的明暗就比较容易,而如果换成平光,明暗的变化就比较微妙和难以察觉,因此,摹仿起来很困难。虽然你丝毫也不会怀疑它的立体感,但是你却很难在纸上表现出来,不是薄了,就是花了和散了。久而久之,我们如果对明暗画法缺少系统而到位的训练,就会再也看不到整体和立体的东西,我们的眼睛会迷失在形体的“崇山峻岭”之中,迷失在明暗的“云遮雾绕”之中,甚至糟糕到对形象和形体的判断力还不及一个与绘画无涉的普通人。这种例子少吗?准不准,像不像,厚不厚,薄不薄,卖菜的大妈都看得出来的情况,而好些画画的人就是看不出来。

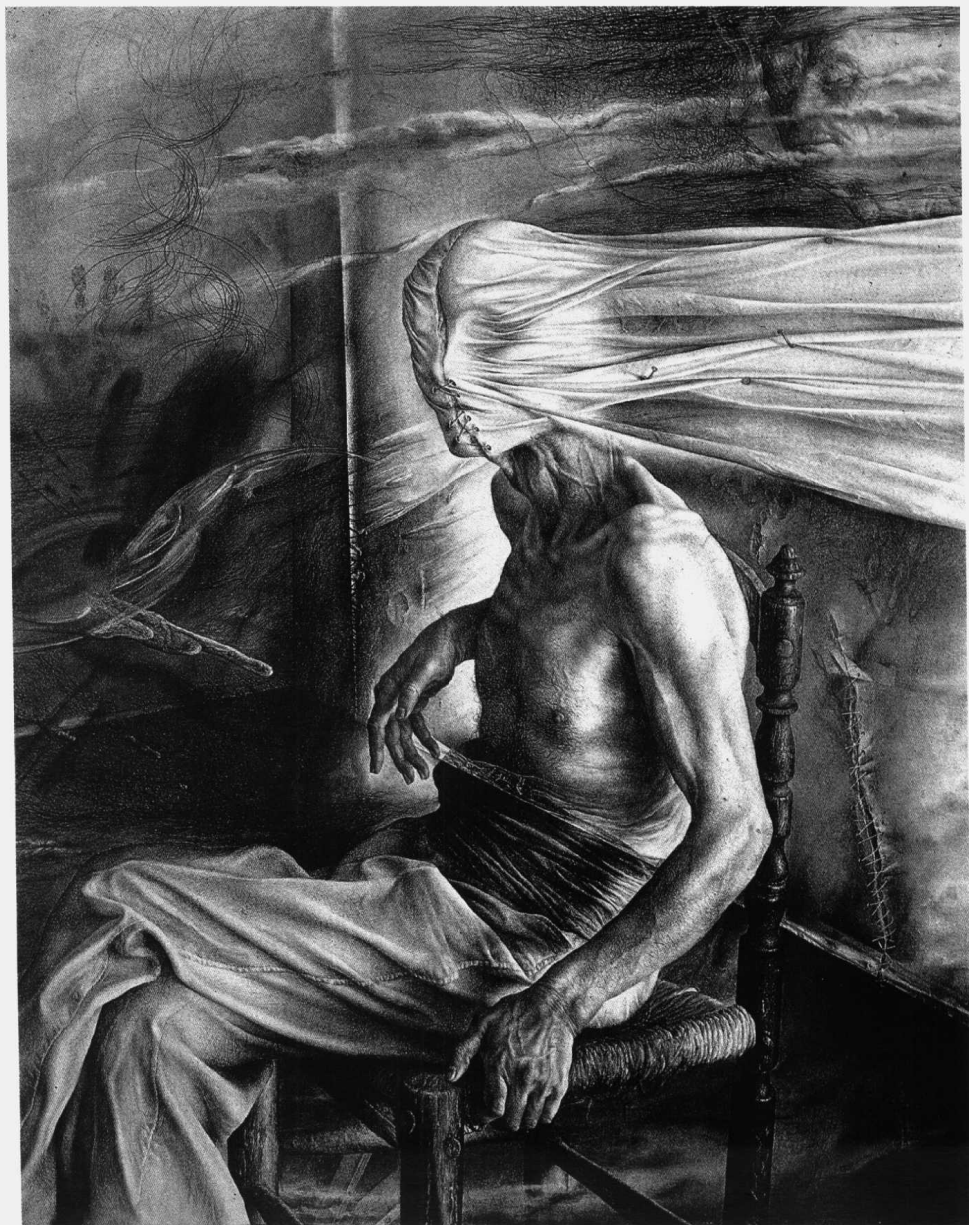
人体 MORALES

如此说来，我是在否定明暗画法吗？不，绝不是，在我的“反向教学系统”中，明暗法是最重要的方法之一。只是，我必须指出它的盲区和容易导致的副作用。但本书不讨论这个问题，我的更为全面的观点和完整的系统阐述体现在已出版的《反向教学系统》当中，那是我继《将错就错》和《王华祥说素描》之后最有分量的著述，它是一栋大厦，一栋集《将错就错》，《王华祥说素描》，明暗法，结构素描，触摸式素描，自然观察法，自然表现法（它强你强，它弱你弱，它黑你黑，它白你白）等近十年的思考成果、创作成果和教学成果，这个《反向教学系统》

胖女 弗洛伊德

的楼层有很多，它既不提倡传统，也不标榜现代，凌驾于时间和空间之上，凌驾于风格、流派和各种主义之上，不是用一种理论的方法，也不是用一种八面玲珑的油滑，而是用一颗真诚的心，一颗比时间更久远、比空间更广阔的心来包容一切。但是，我也有原则：有用的留下，无用的扔掉，就像吃东西那样，必须吸收，但也要排泄，我的身体听命于肉体之胃，我的心灵听命于精神之胃。我不需要别人告诉我该吃什么，该画什么。我认为，一个真正的艺术家，他必定有能力穿过传统的禁令，穿过“现代”的禁令，穿过风格流派的禁令，穿过国际大展的禁令，穿过批评的禁令，穿过画霸的禁令，穿过市场的禁令，穿过一切荣誉和权力才能接近自己的心灵，也才能接近艺术的真谛。

老人 NARANJO

手 NARANJO

触摸式素描的意识活动更像雕塑家或者说更像一个普通人。当我们看到一个物体的时候,脑子里不是明暗反应,也不是色彩反应,而是一种形体反应、质感反应和量感反应。在实际操作当中,每一个画画的人都会感受到那种忘记明暗、忘记块面、忘记解剖和忘记效果的快乐。他们在一个局部上反复画、画、画,明暗、虚实、体积感都做到了还画、画,直画到纸面有了硬度,所画的景象有了物质的感觉,素描的秘密尽现其中,许多令你向往、令你激动的大师之作,忽然间得到了了悟,而你学了几年,几

十年的一些东西就在一念间哗啦落地，不需要画几张画你就可以感受到这些，简直就叫“坐地日行八万里”。我不是教给你没有的能力，而是帮助你发现自己的天赋的能力。素描学习并不神秘，只要你不是盲人，不是白痴，能听得懂汉语（我不会英语），你就能学会画素描，如果你努力，心里真喜欢画画，我敢保证你能画好，而且可能画得非常好。

触摸式素描的优点及其理论基础是什么呢？

触觉是我在《将错就错》中使用过的一个概念，它与视觉相对，明暗和色彩是光的产物，它们不是物体固有的，而物体固有的形态是不受光的支配而独立存在的，无论是白天或者黑夜都存在着，不变的是形体，变化的是明暗。如果我们习惯于通过明暗去认识形体，那么我们的观察和表现就会充满歧义，我们会陷入被动照抄表面的浮光掠影。只有当画面的光影和对象完全吻合的时候，形体才能准确地显现。如果说光影素描擅长画灯光或强日光的话，那么它对平光或柔光却显得力不从心。画老外容易，画中国人难；画老人容易，画小孩子难；画男人容易，画女人难；画瘦子容易，画胖子难；画石膏容易，画真人难；画静态容易，画动态难；画大关系容易，画深入难；画生动容易，画深刻难。“触摸”“触觉”“织毛衣”“像蚂蚁一样爬”“裹着形体画”“绕着疙瘩（形体）画”，不仅用明暗调子，也用线条的曲直、交叉，用某些细节来表现形体，这就是触摸式素描，或者叫浮雕式素描，也可称为在纸上做雕塑。触摸是一个相对于“看”的对立概念，是一个代用词，它并不能准确地表达与视觉对立的另一种感觉，一种不同于一般视觉的看的感觉，因此，只好用比喻，用“像触摸一样”的比喻来表达。我知道，“触摸”如

人像 丢勒

果作为动词用是不恰当的，我是把它当形容词用，“像触摸一样的感觉”，非常贴切，没有问题。你能体会到吗？用手摸摸皮肤、头发、木头、钢铁、报纸、卡纸，它们是圆的呢？方的呢？粗的呢？细的呢？软的呢？硬的呢？指尖上有神经，它比看要更可靠。但是，我前面说了，“摸”不是动词，是形容词，是说像“触

女人 Saint-Ign

摸”一样看，而不是像明暗那样看。这不是绕口令，是一种确实实的差之毫厘、失之千里的造型观念。尽管从作品的结果上看，表面上都很真实，但是经历过“触摸式”训练的人都知道两种东西的差别是非常大的。

触摸式素描与结构素描的关系是什么呢？