

造型原本

吕胜中著

造型原本
看卷

吕胜中著

造型原本

看卷

吕胜中著

生活·读书·新知三联书店

图书在版编目(CIP)数据

造型原本 讲卷·看卷:插图珍藏本/吕胜中著. —北京:
生活·读书·新知三联书店, 2002

ISBN 7-108-01722-9

I. 造… II. 吕… III. 美术创作—造型设计

IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第036731号

- 造型原本 讲卷·看卷
吕胜中著
- 责任编辑 张琳
- 封面设计 吕胜中
- 版式设计 宁成春·1802工作室
- 出版发行 生活·读书·新知三联书店
北京市东城区美术馆东街22号
- 邮 编 100010
- 经 销 新华书店
- 印 刷 北京华联印刷有限公司
- 版 次 2002年12月北京第1版
2002年12月北京第1次印刷
- 开 本 635×940毫米 1/16 29印张
- 字 数 475千字
- 印 数 00,001—10,000册
- 书 号 ISBN 7-108-01722-9/J·182
- 定 价 68.00元

目 录

第 一 看	人画的阅读 ——有关“自在其中”	7
第 二 看	瞬间与永恒 ——有关“时间与运动”	33
第 三 看	纵横在宇宙 ——有关“全方位空间”	69
第 四 看	生命醒幻梦 ——有关“联想与幻象”	113
第 五 看	虚实的极限 ——有关“印象与概括”	141
第 六 看	画画无正经 ——有关“综合练习”	171
后 记	多余的讲评	219
附 一	燃烛方烬 ——民间美术专修班教学随笔	223
附 二	看卷图版目录	228

入画的阅读

——有关“自在其中”

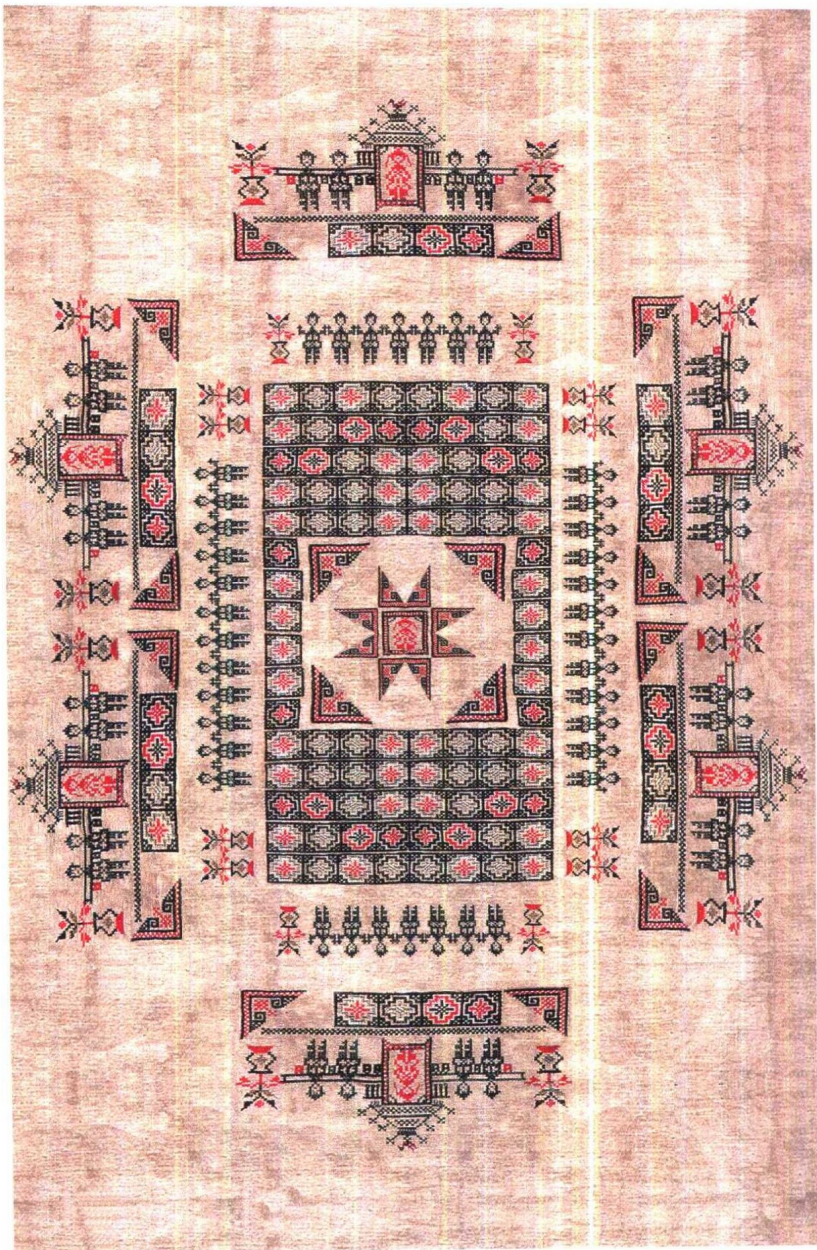
舞蹈图（原始岩画）
云南苍源

● 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

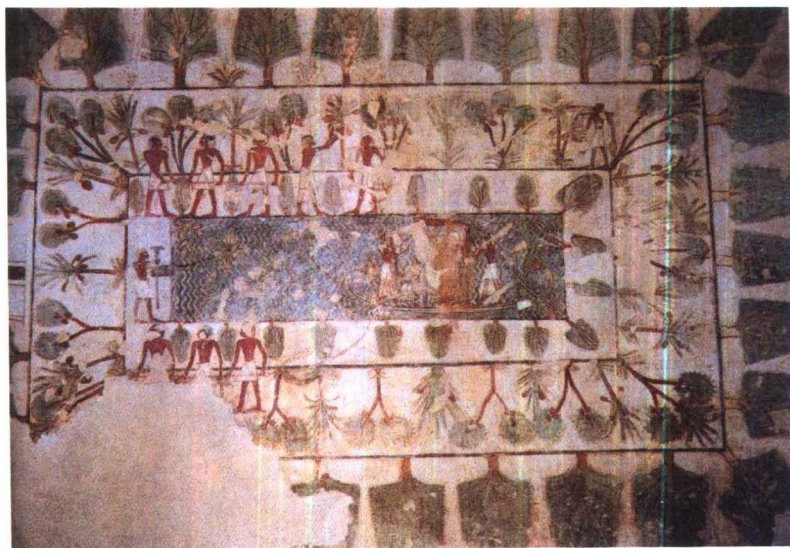
们却可以断定，他此刻肯定正被热烈舞蹈的人们团团围住，在这隆重祭祀盛典的高潮中，感受着来自四面八方使人目不暇接的优美舞姿。

入画的阅读——有关“自在其中” /

娶亲(挑花头帕) 湖北黄梅 近代

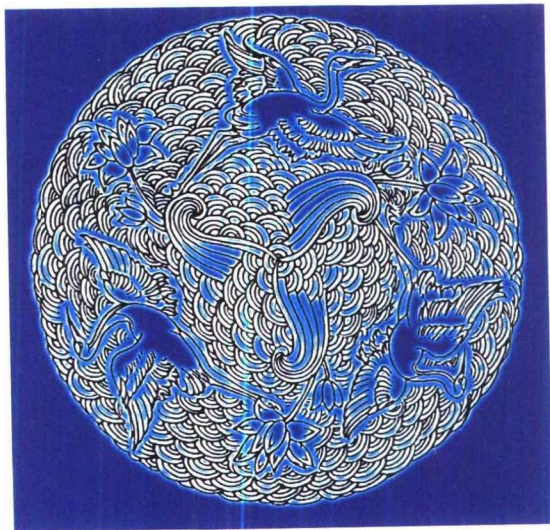
● 一顶花轿把新媳妇娶回家来，可没那么容易！花轿子好像在一个热闹的场子上转起了圈，而场子里站满了看热闹的乡亲。

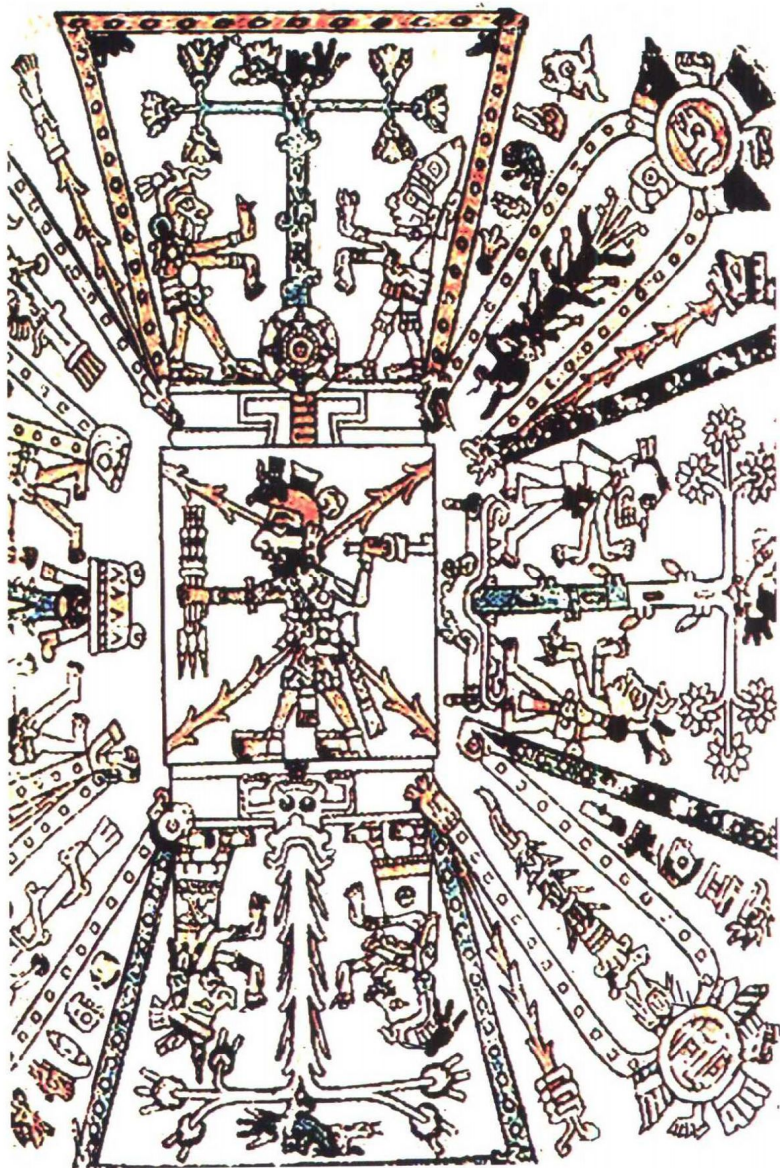
水塘的风景（古埃及壁画） 第18王朝

● 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，这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。

● 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复不断的漩涡，与盛开的莲花、飞翔的鹭鸶呼应，构成天水相连的奇观。

一路连科（民间吉祥图案） 清代

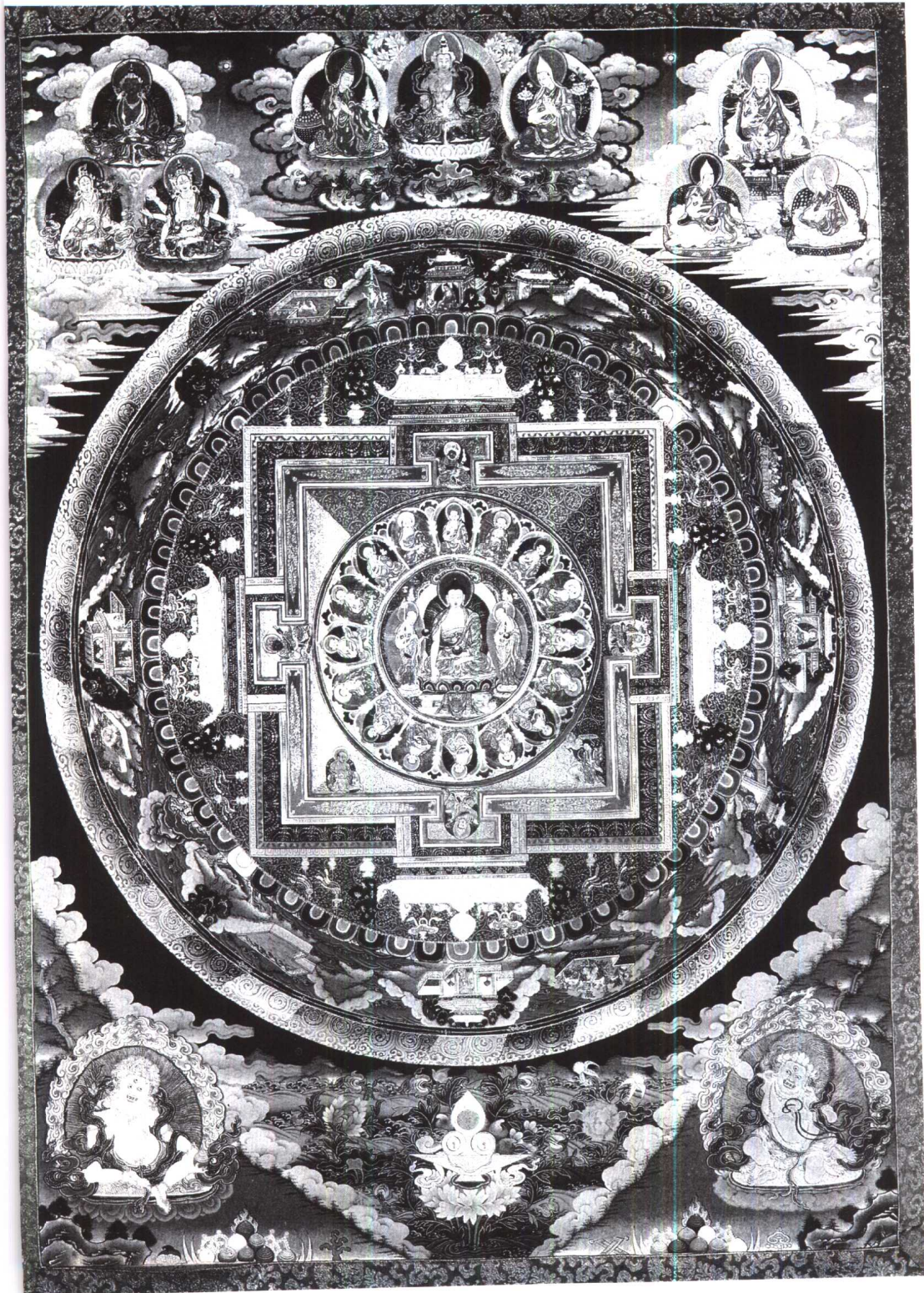

世界的五个方向（墨西哥米什特克
抄本的一页） 1200-1521年间

● 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。

● 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。

▶ 十六罗汉坛城（绘画） 西藏唐卡 清代

入画梦境(蜡染花被面) 贵州安顺 清代

● 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。

● 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。

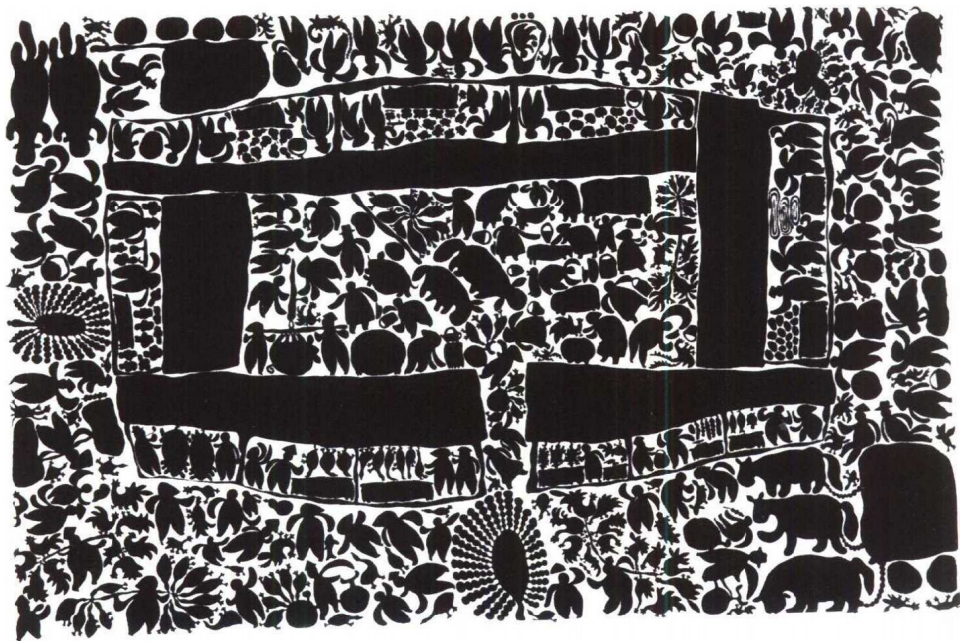
* * *

● 我们无法把这幅画当作一幅“画”来看，它会让我们感到眼花缭乱；我们必须把它当作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。

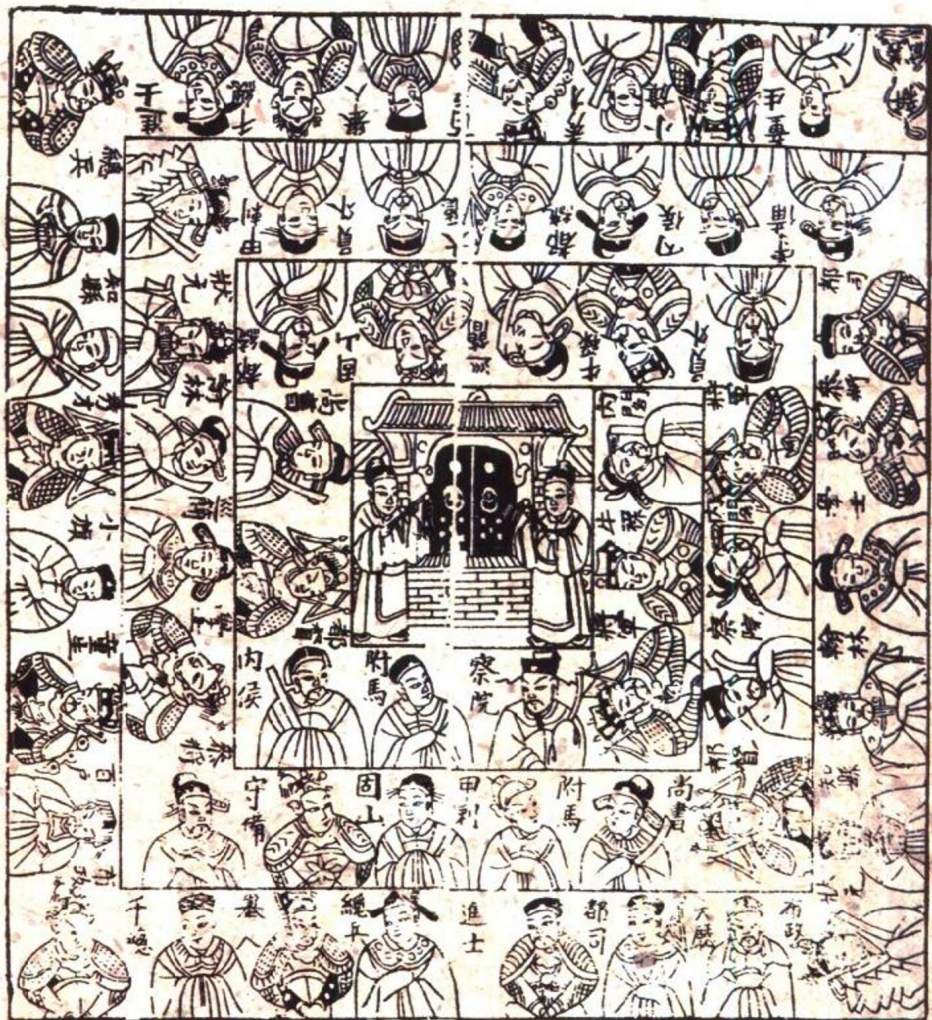
春集（农民画） 天津北郊农民丰爱东作 1988

跳芦笙（农民画） 贵州水城县农民
杨明开作 1988

入画的阅读——有关“自在其中” 7

升官图（民间博纸，木刻版画）
河北武强 清代

● 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。

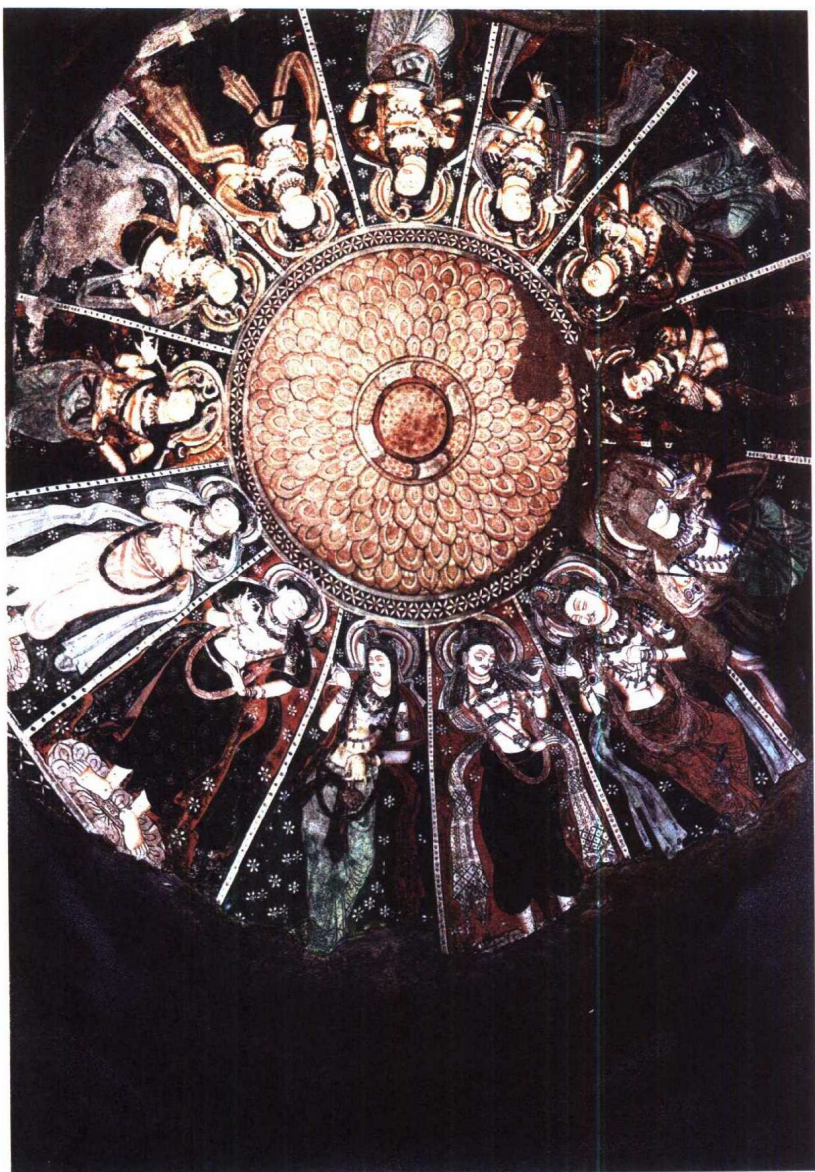
● 作者的解释：你看啊，这个人在耙地，耙地时站在耙盘上是要左右晃来晃去的，你知道吧？他往这边晃，看到这头牛该是这样（左边的牛腿朝向左），他又要往那边晃，看到这头牛该是那样（右边的牛腿朝向右）。

● 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。

耙地（民间剪纸）

陕西宜君县农民张会云作 1984

众天女（库木吐喇石窟第20窟
穹顶壁画） 5-6世纪

● 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。

风宫天顶画（草图，纸板综合材料）达利作 1970

● 这是为1974年在作者的故乡菲格拉斯落成的“达利剧院博物馆”主厅的巨大穹顶设计的壁画底稿，画面与传统欧洲的穹顶画不同的是虚设了四根角柱和四

面的墙壁，人为地制造了平面上的立体空间。当这个方案实施后，这个平面的空间笼罩在人们的头顶，观者在地面上，也必定产生置身于其中的感觉。

撒尼人（农民画）云南路南县农民毕文明作 1988

● 作者首先以绘制地图的方式画出了撒尼人生息的五彩斑斓的土地，仿佛是一个民族博物馆的平面图，每一个区域内都展示着不同的撒尼风情。显然，这是作者有意的布置，他仿佛在召唤着观者：到画面中来吧，这边风景独好！

* * *

● 作者是一位会讲故事的老人，他用画笔讲述了一个远古先祖开辟天地的创世故事——九江八湖。讲述中，她自己仿佛已在代替着传说中兴修水利的治水英雄、顺着水势勘察民情的漂流者，不断进入故事中的每一个湖湾。

九江八湖（农民画）
陕西黄陵县农民裴洁作 1984

* * *

◀ 阿诗玛的传说（农民画） 云南路南县
农民毕文明作 1992

● 作者似乎正扮演者傩戏中的神怪站在画面中心的山头，鸟瞰着广阔的南国大地。于是，我们

随着他的目光在画面中游走，身临其境地感受多彩多姿的撒尼族人间仙境。

入画的阅读——有关“自在其中” 13