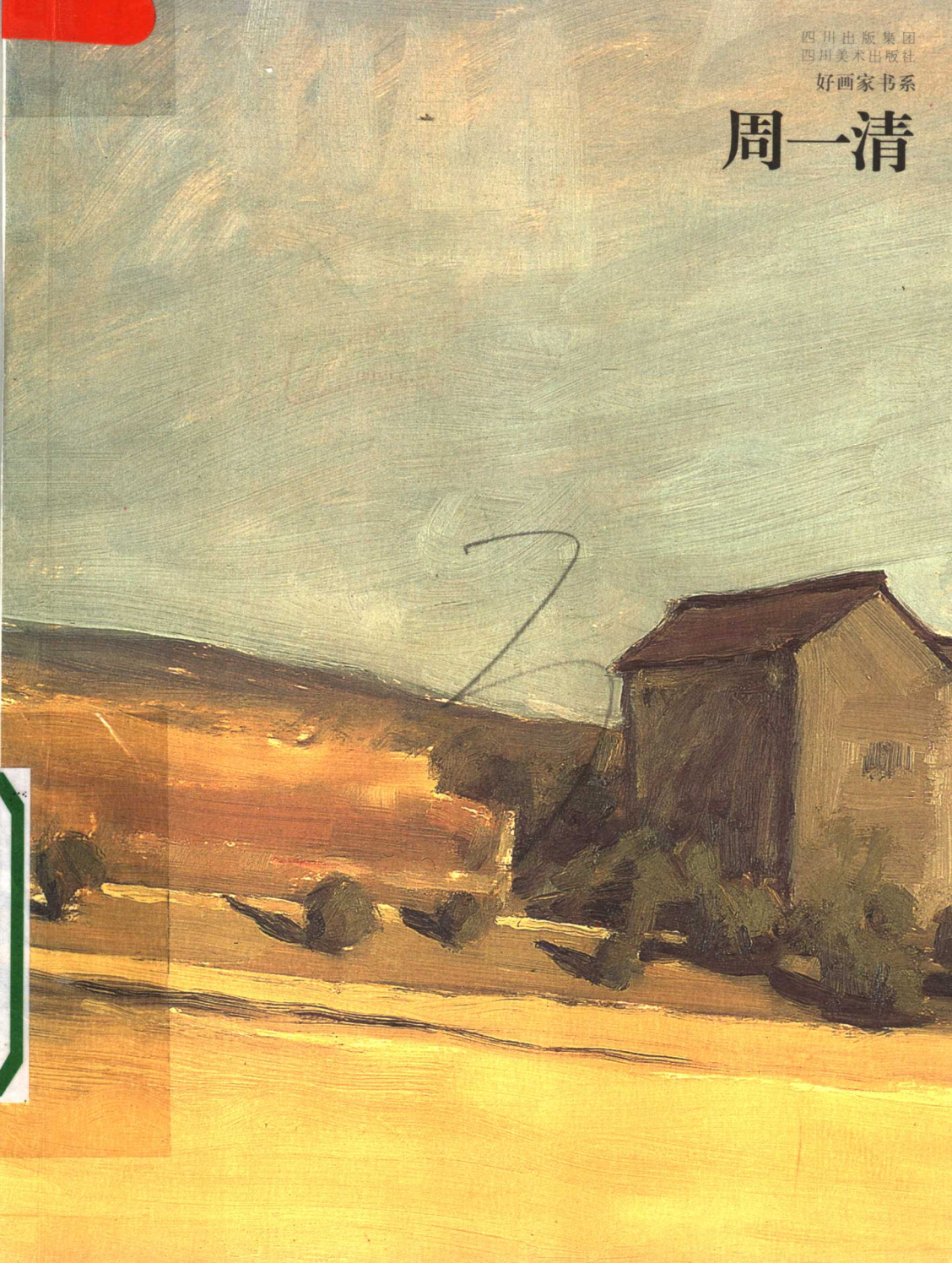

四川出版集团
四川美术出版社
好画家书系

周一清

J223/48

2007

四川出版集团
四川美术出版社

好画家书系

周一清

图书在版编目(CIP)数据

好画家书系.周一清/周一清绘.
—成都:四川美术出版社,2007.5
ISBN 978-7-5410-3309-4

I.好... II.周... III.油画—作品集—中国—现代
IV.J221
中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第056608号

好画家书系.周一清 HaohuajiaShuxi.Zhouyiqing

责任编辑/李咏玫 汪青青
装帧设计/二月书坊
图文编辑/陈旭 刘文成
责任校对/培贵 倪瑶 左建春

出版发行/四川出版集团 四川美术出版社
(成都三洞桥路12号 610031)

经 销/新华书店
开 本/880×1230毫米 1/32
印 张/6.8
字 数/200千字
图 片/120张
版 次/2007年5月第1版
印 次/2007年5月第1次印刷
印 刷/北京翔利印刷有限公司
书 号/ISBN 978-7-5410-3309-4
定 价/68.00元

版权所有,侵权必究。印装错误,随时调换

素描由于其工具最为简单,表现也最为直接明了,从中又能体现许多表现方式的可能性,所以也是最具实验性的画种。素描成了画家的笔记本,记录着画家不同时期的艺术踪迹,无论是写生练习,还是草图、素材,都在其中表现出自己的各种认识,以及探索艺术语言的体会,于是素描几乎就是画家的思考方式。加上工具的随意性,使素描比起其他画种更显热情和积极。因此,正是素描这种便于实验的特性,成为绘画专业最理想的基础课程内容。

素描不单是为了提高画像的能力,写实阶段的练习不过是符合了最初的思维方式,可寻求较为直接的表达方法。但是在写实的阶段中,利用体积、形状、色调等这几种最基本的造型要素,去表现对象和场景时,积累练习过程中的各种体会,这才是最初阶段的主要内容。也许会对某些造型要素有钟情的迷恋,也必然产生新的实验兴趣,一次次改变着初衷,随着感受和想象力去追寻符合本原的意图,选择不同的对象和题材,实验性地练习着各种表现语言或图式,并尝试着提高和完善语言的表现力,以便能更好地传达自己的意愿,同时也因此理解了绘画的动心之处。这时提高的不仅是造型能力,更多的是绘画认识的提高,也明白了绘画的不同风格语言存在的内在因素,辨别出绘画语言中质的区别。素描训练的意义就在能获得实验性的启示,塑造对象的方式渐渐演变为形成个人风格的路径,由此进入绘画表现的特殊领域,其结果就不会是勉强地适应,而是积极运用新的语言,来实现自己的意愿。

突破表现语言的限制,进入有个人特质的表现模式,为满足想象力的需要,自然就会有尝试性的表现,以谋求和思维的同步,也是语言更趋个人化的发展过程。任何语言模式的产生,都是不同程度的取舍,为寻找符合内在需要的表现,往往都是很单纯或有偏向的表现方法。所谓不择手段,倒是舍去的勇气要更大些,而勇气的所在又多来自某种真切的感受,欲罢不能的迷恋。内心的渴求才是真正的动力,在

过去的画家留下的素描作品中，都不难发现在语言模式上的探索、尝试，即使在古代画家的素描作品中，虽然语言的表现性不是很强，但个人的表现特点和意愿却仍十分清晰。古典绘画是理念的描写，以理想主义的观点来描写现实，故偏重外形的表现，尽情利用线条和比较概括的明暗，来塑造人物的造型和结构化的场景，然而在这些最朴实不过的语言里，他们不仅是展示塑造中的个人才能，更体现出他们表现世界的不同感受。于是线的表现，或流畅、或滞重、或顿挫有力、或柔韧优美，随着内心需要出入入化地描绘他们各自感觉到的存在。对光照明暗的利用同样也渗透着他们的不同需要，明暗的黑白关系只是形与形之间的组合，光影是再生空间的手段，而再生的空间依然是理想主义的空间。但这些表现手段不会离开他们对客观世界的反应，只是通过想象的描写更为贴切。这是古典绘画的精髓所在，以最简洁、质朴的语言，通过客观形象的启示，以超乎寻常的认识，表达精神和现实的统一，所以我们从来没有觉得古典绘画中语言上的简单，正是朴实的语言才能贴切地体现出画家的精神本质。比起油画作品，在素描习作里他们各自的心迹流露更为清楚。

随着绘画的发展，个人的风格特点越来越强化，绘画的表现性也因此得以加强，绘画语言一再被突破，无论是塑造方式，还是工具特点、语言结构等等的绘画性逐渐成为动机和目的，绘画的各种要素已有了单纯的表现意义，甚至手法也变为内容，绘画的宗旨也因此有了改变。

就素描而言，自印象派之后，画素描的各种工具，如：毛笔、铅笔、钢笔、粉笔等等，都很强调其肌理质感的美感，不论是排线、水迹、皴擦，这些工具痕迹已成为图式的一部分。表现性的语言结合情感，情绪的流露更有其独特的内涵，展现了个人对绘画意义的重新认识。而在素描习作中，这些语言的开拓和他们其他绘画作品的语言表现始终是一致的，只是表露得更原始、更直接些，从中能了解他们的语言发展过程，以及绘画观念的转变。这些观念的变异大多正由于语言的发展而发展，也是艺术风格存在的重要因素。

说到特定光线下的明暗和空气感受，印象派画家都曾有过精彩的素描写生作品。轻松和流动的线条，组成了光影下的虚幻，

无论是写生练习，还是草图、素材，都在其中表现出自己的各种认识，以及探索艺术语言的体会，于是素描几乎就是画家的思考方式。

个体的艺术实践，义无反顾地探索，形成新的文化特征。素描积极地承担着发展过程的酝酿和尝试，是实验的因素确立了素描的意义。

丰富而透明的灰色，则让人感受到光的炫目，也表现了可呼吸的空气感，散乱的铅笔线条和不确定的形象，使纸面产生了浮动的光影色彩，又多了铅笔的肌理美感，这些都是语言扩充中的内在因素。个体的艺术实践，义无反顾地探索，形成新的文化特征。素描积极地承担着发展过程的酝酿和尝试，是实验的因素确立了素描的意义。

说到素描有多重要，多半还是用来进行写生练习的画种，为练习，为记录，还是为了尝试，不管何种需要，笔一落纸面，用何种语言，如何表现的思维就会出现。也包括表现什么，在对象的启示下，对所能反映出的各种塑造因素，定会有鲜明的印象，如何种特殊因素为表现的重点，以何种气氛传达情感的需要，利用何种形式表现自己对绘画的认识，这些都是技术语言的内在意义。最起码素描写生是个人感受和塑造方式能否统一的尝试，而艺术的完美也就是等待这种统一。这是素描很重要的内容之一。语言的探索是连贯美术史发展的踪迹，是绘画存在的理由。语言的探索甚至会成为改变绘画观念的契机，素描写生可以不断在感受和想象力之间，寻找或认定绘画的意义，直接明了的表现手段能使思维清晰，随意性也便于适合各种反映，这样素描就不再是一般意义上的练习。

素描不能因为仅是提高造型能力，就忽视了想象力和创造性思维的培养。机械地模仿对象，描写表面现象，使创造性思维受到限止，一切才智吸引到如何模仿对象的方法中去，“方法代替了思维，艺术也就失去了它们的灵魂”。写生是感受和语言相互作用，所谓语言是用来叙述感受，便为“写”，因而有延续的深度，能带动思想情感的流露，展示艺术的内涵，而不依赖情节内容的图说。提高了有感受的绘画思想，满足想象力的需要才能有活生生的形象出现。绘画的诸多要素和语言的表现因素，都不再是再现自然的功能，所以共性的表现模式正逐渐消失，寻找个人的语言，传达个人的感受，现代艺术的特点就是时间和体验。而素描这种非常能动而又轻松、自如的工具特点，在想象力的驱使下，实验着语言和图式的传统意义，又实验着适合个人需要的新的可能性。虽然语言简单却容易体现画家的本质，这就是素描存在的意义。

