

于小冬

素描教学丛书

杨万曾素描

福建美术出版社

福建美术出版社

杨万曾素描

素描教学丛书

于小冬

图书在版编目(CIP)数据

杨万曾素描 / 杨万曾著. —福州:福建美术出版社,
2008. 6

(于小冬素描教学丛书/于小冬主编)

ISBN 978-7-5393-2004-5

I. 杨… II. 杨… III. 素描-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第085198号

于小冬素描教学丛书·杨万曾素描

主 编: 于小冬

作 者: 杨万曾

责任编辑: 陈 艳

装帧设计: 陈 艳

出版发行: 福建美术出版社

印 刷: 福建省金盾彩色印刷有限公司

开 本: 889×1194mm 1/24

印 张: 4

版 次: 2008年7月第1版第1次印刷

印 数: 0001—5000

书 号: ISBN 978-7-5393-2004-5

定 价: 24.00元

天赋才能任抛洒（序）

说万曾是我的学生不如说是我的朋友更准确一些。他是个有趣乐天的大孩子，见了面我们总是少谈专业学术忙着逗趣说笑话。他画得好，专业成绩是老师们共同认可的。万曾爱玩，上网游戏一把好手，生存能力强，上学的费用基本是办考前画班自己挣的。他自然是画班里的好老师，性格使然，很快这些高中的孩子们和他玩得没了师徒的界限，就如我们之间不象师徒一样。

可想而知，忙碌的他很少在教室里出现。每段专业课总是最后的半天里露一下他的嬉皮笑脸，快速地在三小时里画完别同学三周才能完成的课堂作业。这类应付的作品往往令人称奇地效果完整，画得容易而漂亮，难免体会不深，但决不粗糙。

我能回忆起他最完整听我讲课的只有一次，那一次是我给基础部的同学作速写讲座。深秋的凉夜里，他在一百多人当中挤着听了三个多小时。散了讲座，他满头汗水和我握手说：“讲的好哇！”他认同着我对速写素描教学的全部理念。我不知道这次讲座对他速写素描水平的提高起到了多少作用。

我总是由他想到自己的青年时代，我认为，他不喜欢来上课，可能不全是因为忙、因为贪玩，更不会是不热爱专业，他是对学院安排的教学内容感到不满足，对于他来说那些东西过于简单初浅了，或是学院教学传统中沉淀的谬误让他怀疑、排斥、反感。

这样的学生当然没有太多的机会听我讲课和被辅导，也没太看到过我完整的示范。但是，他是可以一看就懂一学就会的。他的本领不是别人能够教的，那都是他自己学的，更准确地说：是他通过对大师的吸收，不断地唤醒他自己的前世积累，那是天赋的才能。他的素描数量多，留下的少，因为画得好，常被人索要，要了便抛洒出去，画给人决不感到心疼，画得快就不珍惜，因为得来容易。他的画有秀丽的洁气、有准确的造型表达、有严谨的细节刻画，也有因为画得快，对事物的内在精神体会不深、情绪停在表层的不足，亦如我自己青年时代的素描。那是一个阅历不深的孩子无法马上克服的毛病，大可以原谅的。

万曾的素描也是很“有用”的。考前班老师的经历，使得他的素描速写接近考生的需求，严格准确是打基础阶段所需要的示范。共同的喜爱是我们两代人的相通之处，他也是喜欢自学的，怀疑学院的专业权威，从大师的作品中认证自己的体会。委拉斯凯兹是他的最爱，也是我的最爱，被他戏称为“委哥”；他虽然没怎么直接向老师学过，却可以当老师，我也是没学过油画却可以斗胆教专业的油画学生。

上天从来是不公平的，把才能给了万曾，让他可以放任自己，抛洒自己，可以不把世间的事情当真。在这个纷乱时代的年轻人多有迷惘，他常问我：“这画画到底是为了什么呢？”我在《于小冬讲触觉素描》的后记中的一段文字其实就是写给他的回答，拿来做这个序言的结尾：

“回顾自己习画半生的经历，我在其间首先获得的是幸福，体验到忠实于技艺也忠实于岁月的真诚与平静。艺术在我们的手里，它可能救不了世界，但它首先能够救我们自己，它照亮了我们孤寂、漫长的人生里那些无法驱散的灵魂里的黑暗，同时，我们的作品也会像祖辈传世的作品那样，滋养和绿化更多干涸的心灵。我们今天还在被那些大师们的作品感动着，我们能够被感动、被安慰、也被净化，说明我们还心存温暖，我们的良知不曾泯灭，那就是艺术教育和艺术实践的功劳。”

目 录

天赋才能任抛洒（序）__03

一、热爱绘画__05

二、大师的作用__09

1.大师是茫茫黑暗中指引方向的灯塔__09

2.“气韵生知”__13

3.作画是需要聪明才智的__17

三、我对素描、速写的认知__21

四、问题与解决__28

1.研究大师的困惑__28

2.感受在先还是画在先__31

3.上大学的困惑__35

4.辅助线、三庭五眼、宁方勿圆__39

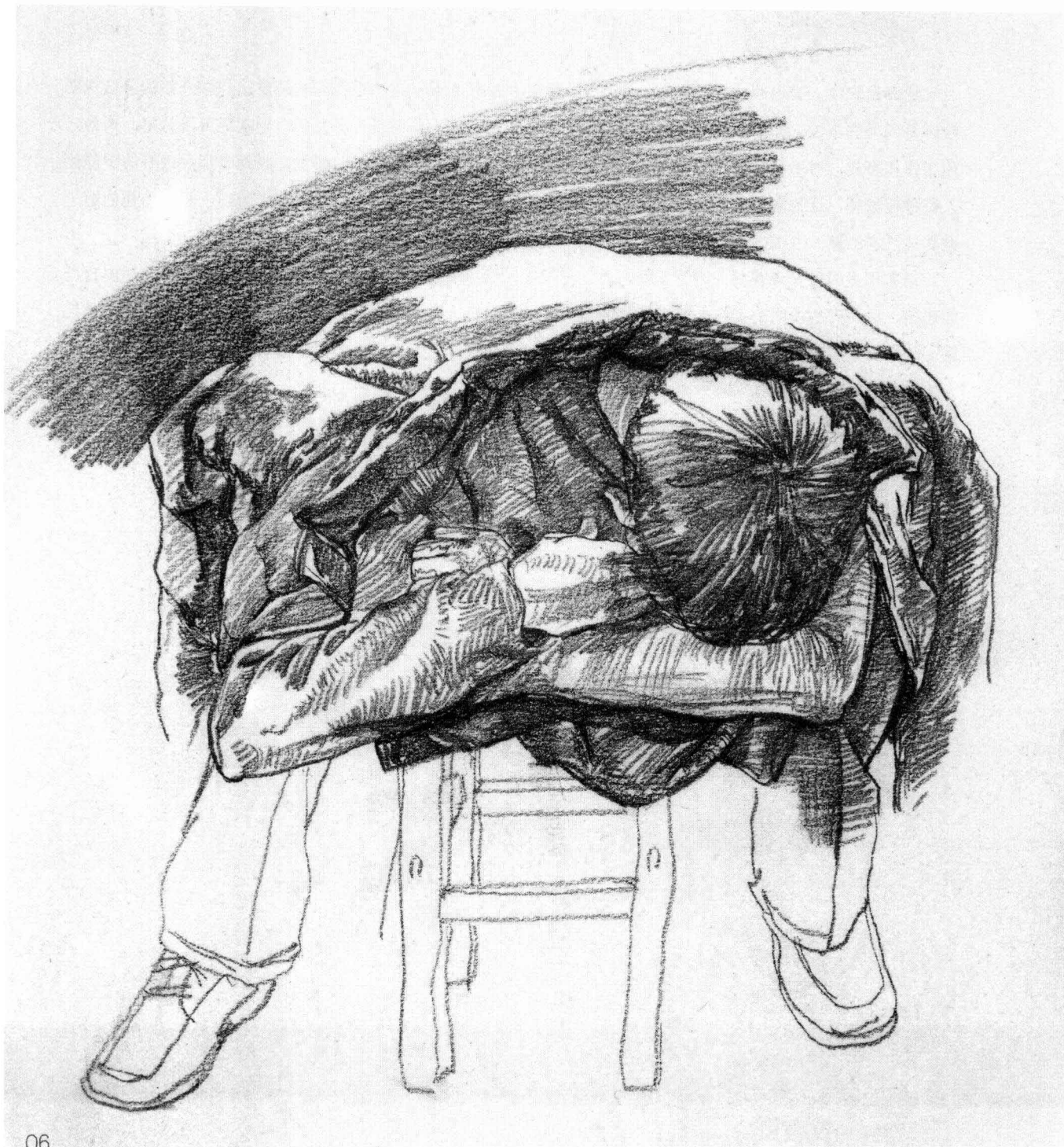
5.研究与表演__47

五、作品的自我解读__63

一、热爱绘画

绘画是表现人类内心世界的语言，语言文字就是从原始人劳动之余在洞窟的墙壁上作画开始的，这说明绘画是人类的本性。如果非要与其他休闲娱乐比较，可能绘画不是最受人喜爱的，但起码可以认定：作为一项工作和事业，对于我来说，必然没有比这更好的了。况且我总是有这样的感觉，画画时那种内心的宁静让人有种超脱感，这种愉悦是其他时候都体会不到的。我常打比方说：上帝之所以被人膜拜，是因为他创造了世界；艺术的魅力也正是在于创造。

语言很多时候是最容易沟通的工具，而艺术的能力能够表达文字所不能表述的。我只能大概地说出自己的想法，然而真的说明白实在太难，这如同小时候学着写诗一样，要说明白就与格式冲突，要格式“对仗”就无法表达真实的感受。这种白话文也具有其独有的“格式”化因素，并不能完整地说明感受。绘画是直接表达感受的途径，谈清楚绘画太难，很多大师的言语也没能完全诠释绘画的真谛，如同“哑巴吃蜜”，我只能试着说出自己对绘画的一点看法，其中偏激、片面之处或不能免，仅以此作为一份学习报告。

二、大师的作用

1. 大师是茫茫黑暗中指引方向的灯塔

学画的过程是充满着艰辛困苦的，我们经常因为一些问题感到困惑、迷茫，这过程犹如在黑夜中摸索。大师就是遥远的地方闪亮的明灯，能远远望到却遥不可及，但方向是明确的。安格尔说：像卓越的艺术大师学习吧，要和他们攀谈，他们会回答你们，因为他们还“活着”，他们会把这些教会你们，而我不过是一个中间人。

我们能够在大师的画中发现，在任何一个我们研究的方面，无论是光影、结构、质感、构图、形式、神态、动势等等都那么完美，这就是大师。在大师的画中，也有他们不满意的地方，于是在旁边重新感受，再去勾勒这些局部，直到画出满意的为止，这在很多大师的草图中都能看到，这才是研究学问的状态。大师是无止境的学者。

研究绘画是痛苦的，我们难免有时对画面急功近利，很想出现某种效果，或是遇到些挫折便自暴自弃。没有平和的心态，是画不出好作品的，我完全不能相信凡高的画是在他神经失常的状态下画的，一个神经失常的人，还会把画面经营得井井有条？如果我疯了，我想我会做出无数种花样来折磨、破坏画面，但决不会画出凡高那样的画来。

素描和速写本是一家，我们总是强调速写的“速”度，然而逐渐地放慢速度来研究，我们能够在一张速写中探讨出更多经验。这在大师的画中我们都能学到——大师的很多单色画作都无法确切地分隔开哪些是我们概念中的素描或是速写。应该放弃那些看似潇洒、帅气，实则空洞的作画习惯。所以素描、速写不以快慢分。

2. “气韵生知”

我在中国美术史课上学到这样一个词——“气韵”，是“六法”中最重要的一种。宋代的郭若虚认为：气韵是与生俱来的，后天无法学到。但气韵到底是什么，似乎也没人说得清，毕竟是一种感受。

以我的资质，对“气韵”是无法参透，更无法说明的东西。仅仅将它当作“才气”来体会，并附会地来说我的一些看法。

一方面，大师是天才，而我们需要谨慎。学画的人应该对画负责，对画崇拜，盲目地追求能像大师一样画画是不虔诚的，是狂妄的。大师是在一大群执着的、技艺高超的艺术工作者中最具才气的人。

另一方面，换一种理解，“气韵”是每个人与生俱来的，谁也无法在后天学到别人的“气韵”。如果这样来解释，我们就很容易理解了。执着于成为谁，画成谁的画是枉然，因循自己的感觉单纯地去画，就是找到适合自己绘画之路的捷径。对于初学者也是一样，很多人因为自己没有受过专业训练而不相信自己的判断。其实观者的感受就是评价作品优劣的标准——好画不会给人感觉画和所参照的模特不是同一个人；人物看上去毫无生气，性格、气质、年龄之间相互矛盾等等。就如同我们欣赏音乐一样，用心去体会，便能发现作品中感动我们的地方，并不是经过专业的训练，才能听出《喜洋洋》与《二泉映月》的不同。

