

760

J 214
278a

中央美术学院
设计学院基础部
写生课程教学

A1029636

目录

前言 1

写生与设计（一） 2

色彩 9

写生与设计（二） 122

速写 129

后记 210

前言

无所不在的人类本能在地表上竖立起各种各样的陆标，这陆标就成为一片世界的中心。怀柔二道关、密云的雾灵山庄、水库、长城、烽火台就是这样的陆标。长城下的荆棘在我们的身上留下道道痕迹，不知道是对我们的拒绝还是挽留。然而更重要的，还是独立于我们而存在的自然。自然的形象、声音、气味、色彩感动着我们，悄悄地融入我们的心中。天与地，山川与草木，风和夜空里闪烁的星星，都成为了永不磨灭的回忆。篝火与歌唱，都是青春在自然里蓬勃的证明。我们用色彩、用线条记录经过岁月的塑造、人类劳作的自然地貌，以及与人类生活居所形成的相互关系，发现和探索自然中蕴含的形式要素，记录我们对自然美的感悟，来发展我们对内容与形式的敏锐感受力和灵活的创造力。如果说陆标是一片世界的中心的话，那么，这种自由而明快的感悟就是我们艺术创造世界的中心，是艺术设计的基础。在这里刊登的设计学院一年级学生的部分写生，正是这种感悟的结晶。

写生与设计(一)

4月9日

由学校至二道关。60 位学生，两位带队老师。一路小雨，寒意袭身，云垂天暗。安排学生住宿，中午开饭，蒜苗炒肉，肉几乎不见；西红柿炒鸡蛋，蛋也稀罕。同伙房交涉，欲付半数费用。晚饭有所改善。

下乡前已经在会上讲述了写生的要求，但是仍然在思考着设计学院的下乡写生如何结合专业更有效地加以训练。

当然，首先要符合最基本的色彩写生要求。因为迄今为止，我们在课堂上曾经训练的色彩写生，或者说不断积累的色彩经验还都是写生色彩系统的知识。如说有些区别，也不过是色彩的“现实性”追求更接近对象色彩表现，或者是浪漫而抒情的表达。前者让我想起库尔贝，后者则让我想起透纳。

但是进一步情况的发生，把写生推到一个极至的境地。事物形象的表面是色彩和明暗值的组合，对于主要是表现色光变化而言，清晰有力的形象不再重要。黑色消失，作为风景里的各个要素——天空、水面、树木、建筑都作为颜料统一在画面中。

色彩的印象成为把握色彩时的关键，颜色从物体的联结中解放出来，流动着，变幻着，从而体验翻译成色彩的分解与堆积，像印象派的莫奈。但是印象派对于色彩的本能感觉和转瞬即逝的印象发展成对立的极端——思虑守恒和数学般的色彩分解。接着直接的，不加涂抹的，或者是点彩的笔触色点自成一体，色彩成为节奏和谐的装饰性音乐，像新印象派的西涅克。

对于训练写生色彩而言，我告诉学生，在写生时可以不顾忌形，一门心思去观察色彩变化的美，甚至牺牲形也在所不计。用色彩去翻译一切，目的在于很快地学会用色彩的眼光去看待世界，去捕捉千姿百态、不断变化的景象。

当然，我知道，这远远不够，尤其对学习设计者而言。在自然的天光里，树立着的任何一个朴素的可爱的形象，都可能成为描绘的对象。经过绘画训练的人，知道如何用绘画的眼光去观察它。什么是绘画的眼光呢？把对象看成是细微的光和色调的组合，固有色、环境色、光源色，受光和背光的冷暖对比，色调值调和着甚至可能是毫无特色的乡土风物，使景色在素朴自然的光的融化中显现。

这只是设计初学者掌握色彩的开始。

4月10日

阴天，满目昏灰的色调，远山上的树林呈灰色的柠檬黄。在小溪边的大石下避风写生。几名先生说唱着，从山路上走过。脚边混浊的绿水几和山色相近。

下午在河滩上写生，宁静安详笼罩在风景上，两只白鹅在浅水上嬉戏。

晚上给王磊等学生看画。

写生色彩系统的知识，以及色彩调和经验对设计者当然是重要的基础。但是如何把色彩构成的原理恰当地引入到写生训练中去呢？

被画的对象提供着色彩的各种感觉，这种感觉经过更加理性的艺术逻辑的分析，可以在画面上形成完整的色彩的统一体。因此，色彩不仅仅是模仿自然的，而更是直接实现整体构造的。我们重视自然景象中蕴含的色彩的平衡、强调、节奏、渐变、统调和分隔等种种构成原理的揭示，我们也应当有效地利用这些原理组织我们的画面。例如，重色和轻色，明色和暗色，强色和弱色以及补色等对比因素，通过面积和形状来平衡，例如通过在色彩整体中加上

强调的显明的色以强化表达，通过色相、明度、纯度的某种移动变化和反复产生节奏，通过渐进的移动产生渐变等等。这样，色彩构成的原理基本既可以是主动的设计的原理而被应用于色彩写生中，也更强调从色彩写生中发现更多的色彩配置的表现，自然色彩的被增删减取，更多的是从构图上去考虑，形式的因素得到了加强，这种形式因素先源于对自然的“发现”，对自然中构成秩序、节奏、韵律的发现，明显区别于主观的生造。

色块在画面区域中的配置，对于设计的画面而言，更大于对色彩真实性的再现。塞尚说得好：“我看见各种色彩，它们整理着自己，按照它们的意愿，一切去组织着自己，树林、田园、房屋、通过色块”，“日光下松林的色蓝味苦的空气和草地的绿色气味以及遥望中圣维克托山峰岩石的气氛结合起来，这是人们须再现出来的，并且只在色彩里面……”

4月11日

上山画群山风景，满山桃花兴奋地绽开。从山道上蜿蜒而行，桃花拂面，天空初晴，碧蓝盈虚。山风轻易地吹干画面，用乳胶调色，干画法用笔，在骨架区域里填充色块，色彩响亮起来。

到学生宿舍，给孙华等部分学生看色彩写生画及速写。

晚上在山凹河滩点篝火，学生散放的蜡烛绵延在河滩上，爆烈的火星在黑压压的夜空里舞蹈。篝火边上一片歌声，衬出周围世界的宁静，星星正满天。

4月12日

画河滩风景，天空有奇云，云下是逆光的青蓝山脉，山下乡村红房顶片片如鳞，逆光的桃树背后是墨蓝色的河水，泛着极亮的阳光。用一种吸水性强的水彩纸写生，反复皴擦使色彩润厚，用枯树枝画白色反光。

晚上给学生们看画，学生们也看我的画。

那么对设计者而言，除了写生色彩的经验，以及对色彩平面的配置的构成知识之外，如何利用色彩来传达感受，是继续研究色彩的课题。色彩的心理暗示，色彩的情感表达，色彩的引起联想，以及色彩的冷暖、膨胀与收缩等等，都在设计的色彩训练中占据重要位置，那么在色彩写生中如何体现呢？

还有总的色调的把握与强化，恰恰是表现感受的重要因素之一。对于微小色彩变化的简化正是达到更加整体的色调表现，也似乎更符合设计的原则，一个又一个的色块相邻着、并列着，紧紧抓住运动与形式。不再是恍惚，而更多的是坚实。对于色调的重要性的强调，促使有的同学会采用色彩纸来画，纸色的基调统领着画面，似乎更容易传达作者的主观感受，使画面色调氤氲着一种情调——色调由于是较纯的纸色形成，因此就有着过渡、增强的色彩的价值。在平面设计中，在室内色调设计中，这种对于整体色调把握和诉求的能力都是极其重要的。

高更说：“低品级的画的产生是由于要求把一切再现出来，因而整体陷入细节描写，沉闷是它的结果，但是从简单的色彩、光和影的分布里产生的印象却奏出画面的音乐。”

这种色彩的色乐，你可以在现代绘画里见到，也可以在现代设计中见到。对于设计要求更直接、更迅速、更注目地传达目的而言，概括的色彩、大的色调的运用是最基本的有效方式。而色调的优美不仅悦目，而且也能打动心灵。

化繁为简，化杂乱为条理，化模糊为鲜明，正是要使视觉元素的画面的形象结构造成鲜明易识、秩序井然、赏心悦目的效果。也是由于平面设计重视二维空间的视觉扩张力，所以视觉元素所显示的视觉力量，相对于其他绘画形式更为敏感。但是绘画写生对于这方面的强调，恰恰是想找到绘画与视觉设计的连接通道。现代设计所讲求的元素构成的单纯化、简约化、秩序化希望在设计学院学生的色彩写生中得以体现。

4月13日

天蓝得澄澈，能见度出奇得好，同学们结队去爬山。河沟里石滩上的杨柳泛着别处难见的青黄，河水倒映着钴蓝的天色，周围散散点点地分布着一些写生的学生。

早上，助教刘钊带苏天一、马志勇、李九洲、萨日娜去买羊。

黄昏，带大队的学生沿公路北上，到烧烤山庄。在夜幕下吃烤肉，喝啤酒，饮羊汤，烤薯片、土豆。最后点篝火，唱歌，聊天。深夜兴尽人归，“鬼子进村了”。

兴奋难眠，躺在床上想色彩写生中形态的问题。

因为是写生，形象当然和色彩有着密切的关系。在色彩训练的后期，我会强调画面中形态与色彩的关系。形态当然是经过了有意识的处理，形态的明确体现，表现出学生即使在色彩写生中也清晰地表现出对于造型表现的愿望。这种愿望和已经确定的造型欲求恰恰是前期造型基础课程所形成的。对于自然形态的更加主动的把握与表现，并与色彩的表现更加主动地结合是设计学院学生写生明显的特征。尤其是在速写中，学生对于造型的研究更加重视。形态不仅仅是个性的，而且是“集合”的。画面的整体性决定了造型的性质。

但是对于速写而言，对于事物的表象，也不仅停留在它们的造型，而更在于发掘造型蕴含的线条、秩序特征，更在于使各个特征有机散布于画面的线条，或构成它的节奏的特殊价值。构图当然对速写重要，按照整个画面来改变形态，组织区域和线条。看学生尹朝晖、李亮、张晓华等人的速写，提示了这一点。如何使形态更具特征、个性？好玩，怎么好玩怎么画。

我们从山、石、草、木种种形象中发现造型与结构秩序，我们用点、线或者线组成的面来解释和描绘自然中生动的形态。我们不仅关注造型的有趣，而且关注散布于整体画面的线条——由组成形象的线条，构成着线面形式节奏的特殊价值。这里所意味的，不仅仅只是线条语言的表现。

马蒂斯说：“色彩和线条是力量，而在这力的游戏里，在画的平衡里，隐藏着创作的

秘密。”

设计，是经营画面，是研究自然，然后再造自然。因为有了设计，就有了生殖性，有了内在的颤动，有了表面的秩序，画面就是线条、平面、色彩构成的独立的有机体，从平面自身创造出的新的形象，沐浴着造化的恩宠。

4月14日

交涉因点篝火与某村民发生的纠纷。

石桥下的河滩上，钟岚在大石表面用水粉描绘图形，符号的石头，色彩的石头，在温热的阳光下闪耀。

感冒。不断在咳嗽，中午还在给学生们看画，有速写有色彩。助教傅爱臣将来接替，而我将回去参加高考阅卷。

总的来说，学生的写生越来越丰富多样，但是体现出一些明显的特点：色调概括，注意大的色块的配置，构图严谨完整，善于发掘自然界存在的形式与结构秩序、肌理纹饰，对场景事物组织取舍精心得当，造型与构成有节律感，同时在描绘上又采用各种可能的描绘语言，有强烈的主观设计意图和感受性的表达。因此不是简单的色彩习作，只看眼中的色彩，而是更多地去动脑子画画。他们更主动了，他们更自信了。

日本设计家杉浦康平说：“我们的创作由播种、植根、长芽到开花，是经过长期的劳动得来。根长得深，花开得茂盛。……我们要使自身有蕴藏不尽的创作源泉。”

通过写生，发展对自然的研究，我们就有更好的设计基础。

问渠哪得清如许，为有源头活水来。

2001年4月

