

夏葆元
素描记忆手册

夏葆元 编 / 绘 / 著

上海人民美术出版社

1964 ~ 1980

一个中国画家 16 年的炭笔画轨迹

夏葆元

素描记忆手册

夏葆元 编／绘／著

上海人民美術出版社

1964 ~ 1980

一个中国画家 16 年的炭笔画轨迹

图书在版编目 (CIP) 数据

夏葆元素描记忆手册 / 夏葆元编绘著. -- 上海 :
上海人民美术出版社, 2015.8

ISBN 978-7-5322-9572-2

I. ①夏… II. ①夏… III. ①素描技法-手册 IV.

① J214-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 158076 号

夏葆元素描记忆手册

编 绘 著 | 夏葆元

总 策 划 | 温泽远

统 筹 | 邱孟瑜

策划编辑 | 潘志明

责任编辑 | 沈丹青

技术编辑 | 季 卫

装帧设计 | 陶 雷

摄 影 | 汪大钢 郭明灏

图片整理 | 戚隽麇

助 理 | 王荣祥

图片调色 | 昂一斌 朱庆荧

出版发行 | 上海人民美術出版社
(上海长乐路672弄33号)

印 刷 | 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 | 889×1194 1/16 17印张

版 次 | 2015年8月第1版

印 次 | 2015年8月第1次

印 数 | 0001-2500

书 号 | ISBN 978-7-5322-9572-2

定 价 | 98.00元

“上世纪 70 年代的素描追求简单的真实，相对于图像泛滥、画家们动辄依靠高清照片获取灵感的今天，显得越发珍贵，这也成为我们今天追忆和阅读的一种理由。手册中收集了本人于上世纪 70 年代所作的凡能到手的原作——它们差一点被当作废纸丢弃；另有一些通过 135 胶卷翻拍为蓝本，今日加以扫描、整理，力求还原其本来面目，不仅如此，竭力想要还原和唤醒的还有那个年代的追求和精神。”

——夏葆元

目 录

记忆篇章之一	夏葆元	
素描的理由		006
“汪铁家的女孩”		013
20世纪70年代的吸氧运动		019
素描的品位和境界		033
记忆篇章之二	陈丹青	
不能忘怀的记忆		042
记忆篇章之三	汪铁	
亲历“素描运动”的回忆		062
我们：“素描运动”的参与者、当事人		063
我们：在自发的“吸氧运动”中共同成长		079
奇特的文化现象：“素描运动”由点到面，形成“燎原之势”		089
电影《素描》：对“运动”一个阶段性的总结		093
记忆篇章之四	陈燮君	
素描的文化力量		098
“素描运动”的“历史定格”		099
关于“素描”的文化思考		111
夏葆元素描欣赏		129
素描篇章之一		
1964—1970		
上海美专毕业前的素描作品留存		148
素描篇章之二		
1972—1980		
“素描运动”的直接产物		154
素描篇章之三		
1970—1978		
创作过程中的素材搜集		194
素描篇章之四		
1974—1979		
深入生活的艺术积累		210
素描篇章之五		
1974—1980		
家人和自画像		254

夏葆元
素描记忆手册

夏葆元 编 / 绘 / 著

上海人民美術出版社

1964 ~ 1980

一个中国画家 16 年的炭笔画轨迹

1964 ~ 1980

——一个中国画家 16 年的炭笔画轨迹

上海人民美术出版社
微信公众号

上海人民美术出版社
天猫旗舰店

ISBN 978-7-5322-9572-2

9 787532 295722 >

定价：98.00 元

夏葆元

素描记忆手册

夏葆元 编 / 绘 / 著

上海人民美术出版社

1964 ~ 1980

一个中国画家 16 年的炭笔画轨迹

夏葆元

- 1944年 生于中国上海
- 1956年 就读于杭州中央美院华东分院附中
(原杭州国立艺术专科学校、浙江美术学院, 现中国美术学院)
- 1959年 就读于上海美术专科学校中专部
商业美术专业
- 1963年 毕业于上海美术专科学校本科油画专业
- 1965年 任上海工艺美术研究所艺术指导
- 1981年 任上海交通大学西画部主任
- 1985年 任上海油画雕塑院油画组创作主任
- 1988年 移居美国纽约
- 1989年 修读于纽约亨特学院和普拉特美术学院
- 2005年 任上海视觉艺术学院特聘教授
上海师范大学美术学院客座教授

灯下自画像 速写本 炭精棒 1976

• 本书图注中未注明作者名的作品, 均为夏葆元本人所绘

目 录

记忆篇章之一	夏葆元	
素描的理由		006
“汪铁家的女孩”		013
20世纪70年代的吸氧运动		019
素描的品位和境界		033
记忆篇章之二	陈丹青	
不能忘怀的记忆		042
记忆篇章之三	汪铁	
亲历“素描运动”的回忆		062
我们：“素描运动”的参与者、当事人		063
我们：在自发的“吸氧运动”中共同成长		079
奇特的文化现象：“素描运动”由点到面，形成“燎原之势”		089
电影《素描》：对“运动”一个阶段性的总结		093
记忆篇章之四	陈燮君	
素描的文化力量		098
“素描运动”的“历史定格”		099
关于“素描”的文化思考		111
夏葆元素描欣赏		129
素描篇章之一		
1964—1970		
上海美专毕业前的素描作品留存		148
素描篇章之二		
1972—1980		
“素描运动”的直接产物		154
素描篇章之三		
1970—1978		
创作过程中的素材搜集		194
素描篇章之四		
1974—1979		
深入生活的艺术积累		210
素描篇章之五		
1974—1980		
家人和自画像		254

记忆篇章之一

素描的理由

夏葆元

自画像 粉笔 纸本 1980

上世纪五六十年代当我开始接触素描的时候，对素描的认知，还处于全然空白和懵懂的状态。那时正值意识形态全盘“苏维埃化”的时期，我国的基础教学推行的是19世纪俄罗斯美术教育家契斯恰科夫（1832—1911）的教学体系，这个体系有着诸多的优点，曾经培养出诚如列宾、苏里科夫等伟大的俄罗斯画家，以及一整代“巡回画派”杰出的艺术家。这一代以民粹主义为理念的批判现实主义者，得到了俄国沙皇的有力支持（尼古拉二世亲临每年一度的巡回画展，高价买下佳作，传统上是将当年最优秀的毕业生送去意大利公费生活学习两年；这些具有政治煽动性的绘画作品又直接孕育了沙皇制度的毁灭，这是题外之言）。

契氏的素描体系，是欧洲素描的俄罗斯版本，如同戏剧表演的斯坦尼斯拉夫斯基的体系一样，是一个四平八稳的，以体验派的全方位表达为渴求的教学体系。这一体系的方法论构筑在实证主义的基础之上，仰仗于课堂长期作业的堆砌。如果说19世纪的画家们，用他们的天赋和创造力证明了契斯恰科夫教学体系的成功，那么到了20世纪的斯大林时代便走向了繁琐的、过犹不及的阶段。在我学习素描的那个年代，来自苏联老大哥的列宾、苏里科夫美术学院的素描范本，虽然也足够惊人，但我已隐隐感觉到它在感性和知性上存在的缺陷。由于被无谓的长期作业所消磨，因此便滋生出有悖于艺术的愚钝感；跨越了整体运动感的把握，过分着力于局部形体的分析和体积、块面的解构又产生了沉郁与繁琐的素描形态。

在我学习素描的那个年代，来自苏联老大哥的列宾、苏里科夫美术学院的素描范本虽然也足够惊人，但我已隐隐感觉到它在感性和知性上存在的缺陷。由于被无谓的长期作业所消磨，因此便滋生出有悖于艺术的愚钝感；跨越了整体运动感的把握，过分着力于局部形体的分析和体积、块面的解构又产生了沉郁与繁琐的素描形态。

左页：传说中拉斐尔的《雅典学院》的预备稿

列宾《体弱的男孩》

列宾《高尔基在朗诵他的诗作》（局部）

求知的饥渴年代，我们缺乏精神食料，但是在我的母校——上海美术专科学校的斗室大小的资料室里，存有一些意识形态的“漏网之鱼”——欧洲大师们的珂罗版素描散页，使我领略了文艺复兴、弗兰德斯乃至欧洲诸多大师们的素描精品。他们的高明之处有别于课堂里的教学和实践，我认识到欧洲大师们一般对主体或局部的粗略的研究和描绘，都带有很浓重的草图（sketch）的性质而日后当我得知 sketch 这单词即包含了单色描绘的全部意义时，我若有所悟：素描不仅仅是在课堂里消磨几十个小时且不得要领地损耗铅笔的活计！我所崇尚的绘画大师们，几乎没有经历过契氏教学体系的那种面面俱到的训练方式和素描样式！

在这决定性的时刻，现实生活为我提供了契机。那是个动荡的年代，往昔的课堂作业方式已被彻底取消，石膏模型作为西洋造型的范本已被打碎或锁进了储藏室，磨铅笔头的教学机制已不为政治和现实采纳及允许！“文革”阶段的素描标准自有其不一样的艺术形态功能和要求。在工农兵英雄形象的塑造中，一切解剖学的规律、明暗和透视的规律，都百无禁忌地被打破了！眼见素描这门学科深深陷入了非学术的泥沼……

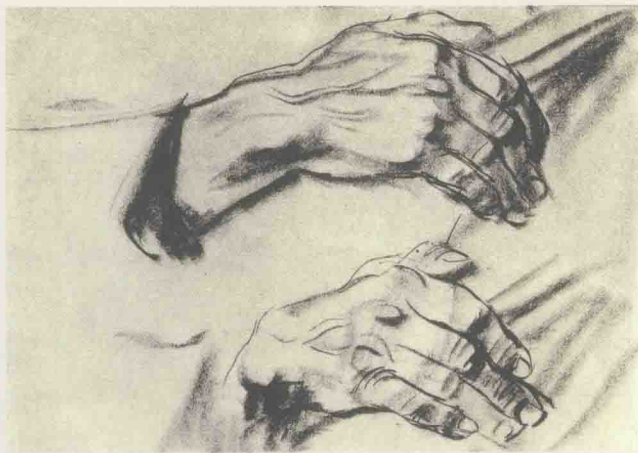

文艺复兴、弗兰德斯乃至欧洲诸多大师们的素描精品，其高明之处有别于课堂里的教学和实践，我认识到欧洲大师们一般对主体或局部的粗略的研究和描绘，都带有很浓重的草图的性质。

左页：门采尔的人物素描作品
一组人物速写 速写本 炭精棒
本页：普希金画在诗稿上的随意自画像

应运而生的是一群具备了一定见地和抱负的有识之士，开始寻找一种快速捕捉和快速表达对象的素描方法，它适应当年倡导的把画家下放生活的节奏。这一代画家中的佼佼者，懂得如何运用以往获得的一切知识，以科学的认知、人文的积累、个性的表达为探索的起点。他们人为地淡化了对描绘对象的理性思考、阶级划分——这些通常带有政治意识形态的思维标识都被他们排斥在外，他们甚至刻意地不作心理分析和性格的刻画，而只表达呈现在他们眼前的形象，单靠隐隐地判断、下意识地归纳，尽兴地作一种感性的闪电般的知性释放。

柯勒惠支 《工人的手》

柯勒惠支 《男孩》