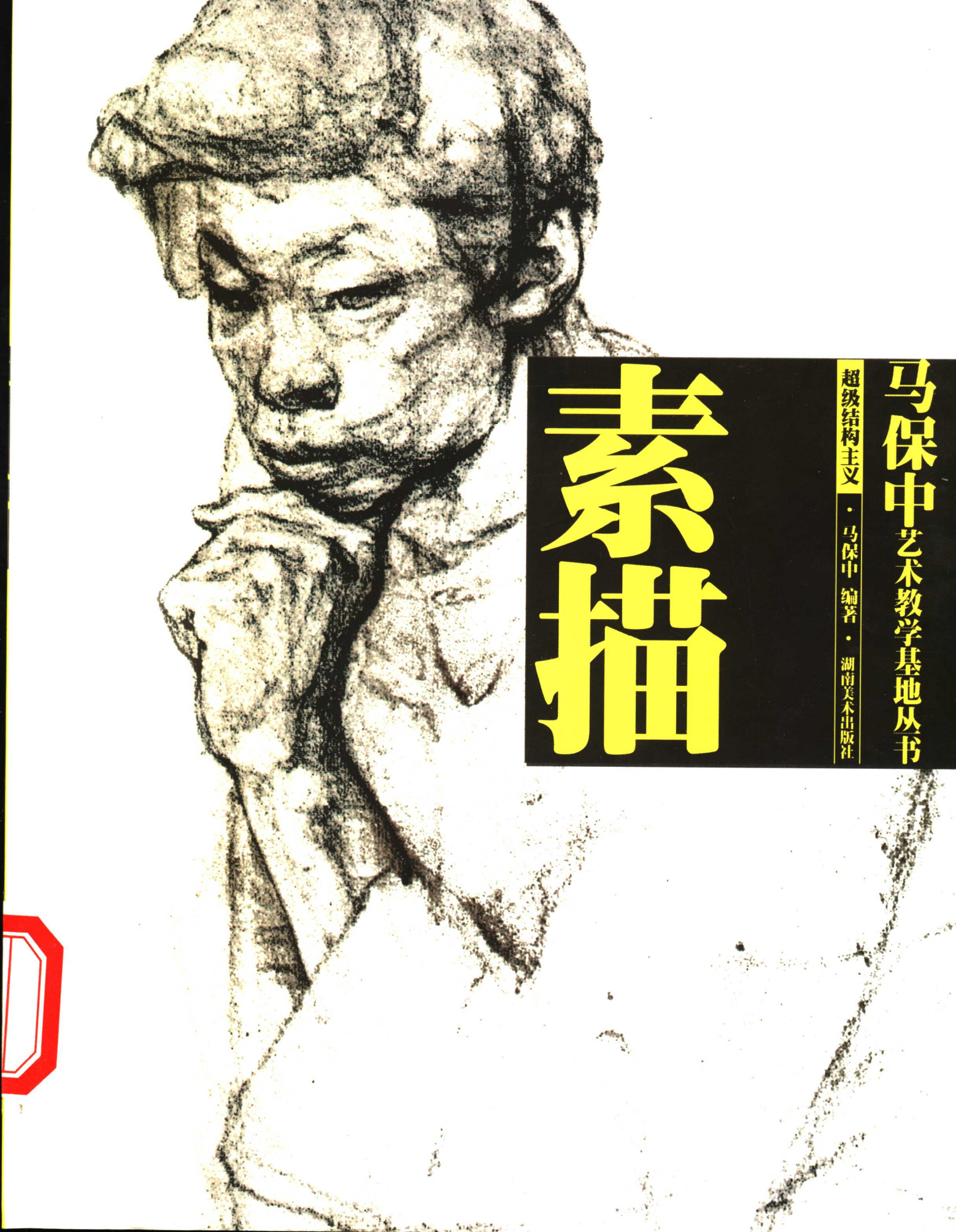

马保中艺术教学基地丛书

超级结构主义 · 马保中 编著 · 湖南美术出版社

素描

RCC 80/02

素描

超级结构主义

· 马保中 编著 · 湖南美术出版社

马保中艺术教学基地丛书

图书在版编目(CIP)数据

素描·超级结构主义/马保中编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2005

(马保中艺术教学基地丛书)

I. 素... II. 马... III. 素描—技法(美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第011819号

素描·超级结构主义

编 著: 马保中

责任编辑: 曹 勇 李 松

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙化勘印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 6.25

印 数: 1-5000册

版 次: 2005年2月第1版 2005年2月第1次印刷

书 号: ISBN7-5356-2192-9/J·2043

定 价: 20.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

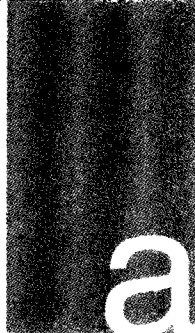
邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

素描·超级结构主义

主持人导言

- 一 另类的网络与纵深的追求 2

社会视点

- 二 无冕之王 4

主持人空间

- 三 马保中素描作品
- 低头的自画像 6
 - 不能承受的重击 7
 - 自画像 8
 - 川西女孩 9

高考纵横

- 四 高考工作室作品
- 【焦点形象】
- (一) 素描头像
- (明暗/体面/结构+特征的强化) 10
1. 多因素的素描头像 12
- 【独家现场】
- “黑白/体面/结构”方法的步骤 28
2. 有动态的素描头像 35
3. 短期的素描头像 39
- 【另类阵线】
- (二) 设计素描
- (几何形/黑白灰+质地表达) 42
- 【中心视点】
- (三) 素描半身像 49
- (整体意识/比例协调+结构理解)
1. 多因素素描半身像 50
2. 短期素描半身像 64
- 【视界呈现】
- (四) 素描全身像 67
- (动态第一/总体意识/体块结构+黑白关系)

	【永恒写真】
(五)石膏头像	76
	(明暗层次 / 体面认识 + 多因素 / 单因素)

	【形象再造】
(六)默画练习	81
	(记忆 / 理解 + 效果)
1. 多角度的默画练习	82
	(青年人、仰视、俯视、侧面)
2. 老年人的默画练习	83
3. 正面角度的默画练习	83
4. 记忆默画	84

五 研修生工作室素描作品选登	85
	(网络造型 / 自由表现 + 基础深化)

研修生展厅

附录：

		基地星空
「人物故事」——李红波	18	
「基体之秀」——杜鹏娇	52	
「成功话题」——武其文	72	
「优秀研修生」——刘忠明	93	图画生活
〈听讲座〉〈上苑——基地诞生的摇篮〉照片	27	
〈天安门前留个影〉照片	46	
〈除夕夜〉〈准备出发〉照片	56	
〈武装〉照片	88	
〈马家军〉照片	95	闲言碎语
马保中教学语录	23	
马保中教学语录	40	
马保中教学语录	64	
马保中教学语录	79	
马保中教学语录	87	基地史话
基地简介	94	

素描·超级结构主义

一 另类的网络与纵深的追求

网络素描不同于其他的素描。一般的素描以光影为主要特征，网络素描则把光影转化为明暗使用；一般的素描只使用结构因素，网络素描强调结构语言化；一般的素描只要求把形画准，网络素描要使形态尖锐化；一般素描只要相对位置准就算构成联系的关系，而网络素描必须在形体间连接构成有形或无形的运动痕迹才算联通各个终端；一般素描只要把对象画像就可以，网络素描要求深挖对象表层下的精神含量。一般素描对体积没有具体指标要求，网络素描往往要求超量的体量感。一般素描面对丰富的对象以较单一的思维和手法去观察表现，网络素描要求“活性的体验”不画概念素描；所谓的“结构素描”只是画死硬的构造（概念化），网络素描是创造艺术的造型结构关系。

超级结构主义是网络素描的理论基础。

“结构”是一个现代主义的造型概念。它始于塞尚成于毕加索、勃拉克。百年来是现代艺术的造型母体与主要样式。人们都知道塞尚之前可统称为古典主义时期，主要的观察方法是借助“光”来表现物体存在。结构主义抛弃光的因素还实体的本原加以构造。

超级结构主义不是构成主义。

超级结构主义不是立体主义。

超级结构主义是穿越原始主义、宗教主义、古典主义、现代主义的一种混杂的后现代主义（网络化特征）造型方式。超级结构主义的认识观念和方法论是诠释网络素描造型的理论依据。

网络素描有着鲜明风格特征。是当今不同于任何形式的素描样式。它强调构造形式但不是简单的形式美；结构感是基本特征，这个结构的概念在使用的时候是以对象为前提的，是以精神为前提的，是以游移的关系为前提的。结构的方式是力求多样中求纯一的。它的观察过程就是一个不断解构对象的过程，在表现中又呈现出一种重构的特点，整合的特点。离开了物象之间形的结合，网络素描就无法展开。没有运动即产生不了联系，没有联系就难以形成网络，因此，不同空

间层次线的穿插与运动是构成形的网络形态的最重要的标志。网络素描的造型“内核”是以聚合与距离的呈现方式来排列各种体量关系的。

网络素描是一种不易掌握的造型语言,需要具备理解与感觉能力的双重结合才能契入较深的层次,直至最后达到比较自如的境界。学习网络素描必须对造型观念,素描规律做重新的认识,全面彻底地学习才能领会超级结构主义的造型理念和方法论。分步骤、有目的实施教学,只有充分明确和深刻地理解教学中的具体要求才能在作业过程有力地表达出学生的真实感应。如果没有理论的灌输和观念的再武装是无法进入网络营造的神秘情境的。

网络造型原则是基地教学的执首纲要。其艺术理念贯穿在教学全过程的各个环节中。但在具体的教学中实施的分寸各不相同。在高考教学中就没有全面要求达到网络造型的标准,只是运用个别因素强化一下即可,而在研修生中则强调得多些,对于教高考的学员进行有选择的部分灌输,而对没有教学任务的人就全面要求,使之产生强烈的结构解构的重构特征。

教学中严把五个环节

一、努力攻克比例关

许多学生是需要二次启蒙的,其中最为显著的毛病便是比例关系的问题。彻底纠正这个问题是造型入门的基本课。对一些基础薄弱的新生严格要求、决不放松,有些画得不错的学生在处理比例关系时也不同程度存在着这样或那样的问题,需要深度把关、纵深纠偏。因为比例一旦出现差错一眼便会发现。因为这是个极为表面化的东西,一般的人都看得出来。

二、强化色调的训练

涂色调的练习是另一个基本要求。不会画色调,就铺不满画面,而一般人看来这就没画进去、没画完。调子少还会让人感到欠缺完整性。

初级造型只有色调才能解决问题,不会画色调一般来说就谈不上塑造。

平面层次区域的归纳是离不开色调技术的处理。

另外,一般的空间关系的表现也更多地需要调子的变化才能使之更为鲜明和直观。作为只有一般专业水平的人看素描,我告诉你,他只看光影和调子。基于此,对于高考生要侧重调子的训练。

三、树立牢固的体面意识

面是体的组成要素,是画出体的唯一路径,不

理解面就无法去塑造体。在作业中不断地提示,在课下不断地讲解,使这种认识深入到学生的自觉行动中。

四、整合出效果

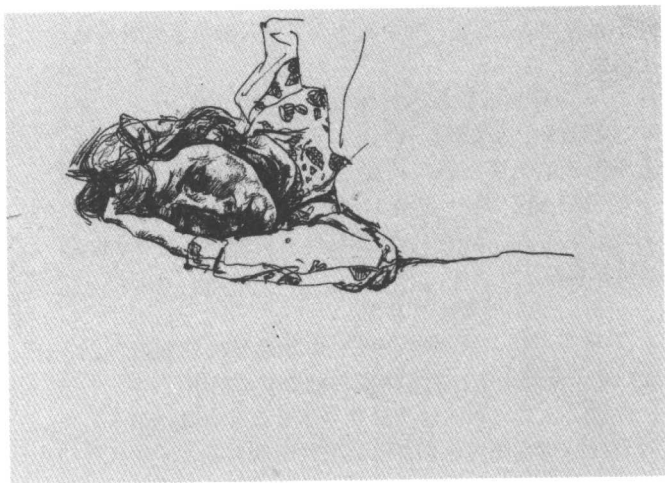
各种能力的整合是得出高水平作业的重要形式,任何单一的能力都不能完成高考阶段的造型要求,只有把各种因素都考虑进去才能把素描画得丰厚完整,而这才是高考的要求。研修生的整合则需更加单纯而犀利些。因为,不单纯就要丧失个性。

五、味道差异的追求

在覆盖普遍规律的前提下,允许、支持鼓励学生追求自己的目标、画出自己的想法,特别是研修生。

马保中

2004年6月15日晚

马保中

二 无冕之王

采访者：章怡

受访者：马保中

地点：崔各庄马保中工作室

时间：2004年5月5日

章：我知道你在学生中有很大的影响，是这样吧。

马：不完全是这样，当前高考的学生很多人就不知我的水平，可以这样讲，众多的学生根本就不知什么是好与坏，当然，这不能怪他们，因为他们学画时间太短，还不具备鉴别真伪的能力。知道我更多的是他们的老师和上了大学的学生。只有上了大学自己再画过一段时间之后才能对事物产生正确的认识。

章：你现在还在中央美院任课吗？

马：不，我现在只在我的教学基地带自己的学生。

章：当时为什么没有留在美院继续干下去，多可惜呀。

马：当时美院是准备把我留下，但是我不具备必要的硬性条件，第一、我没有文凭；第二、我无北京市户口；第三、考研读学位我又不会外语。这样工作下去是毫无出路的。我看问题少有绝对化，失掉这个工作机会，有认为可惜的比如你吧，也有认为不可惜的。至于我自己也没有太多的想法，反正就是不想干了。

章：那么湖北美术学院给了你那么优厚的条件怎么也没去呢。

马：是啊！副教授的职称、可带研究生、现成的房子，当时我真高兴，湖北美院对我真好，房子的钥匙都带回来了。后来解放军的大单位还有其他美院都有过类似的机会，我都抓在过手上，最后又都放手而过。现在我已记不起为什么，反正，如今我变成了一只游走于旷野的独虎孤狼了？

章：辞别美院后你好像什么都做，拍照片、写文章、拍DV、做装置、办学、盖房子、出书、讲座等无所无不沾无所不猎，跨度之大实属少见。

马：对、对（大笑），乱搞一气，由专吃肉的东北虎变成了除了吃肉以外还吃松子、浆果、大马哈鱼、蜂蜜的黑瞎子（黑熊）。

章：现在的考生素质怎样？

马：不错，比以前画得更加靠近学校的要求，这要归功于老师，现在的学生能得到好老师的辅导。

章：人说“风水轮流转”是不是该转到你这边了？

马：可能吧，人们都讲我的经历和作品反映出我性格中的悲剧成分，苦是没少吃，可谁又都是吃糖长大的呢？回头看不长的人生之路，我仍然是一个非常非常幸运的。虽然我有过“三进三出美院”的传奇经历。“和

往事干杯”，此刻，我心中充满阳光。

章：谈谈研修生的情况吧？

马：好的，来我这里研修学习的人是形形色色，各类人都有，像什么大学生、大中小学的教师、美术班的教师、公司职员等，但最多的还要算大学生。

章：有画得好的吗？

马：当然，陈永利、姜志峰、邓敏、欧劲、陈超都非常优秀。陈永利是西安美术学院油画系的学生，作品非常有意思，他的理想是职业艺术家，是个非常有前途的人。邓敏是天造的艺术家性格，感觉奇好。欧劲、姜志峰、陈洁的作品参加了第三届《中国油画展》反响强烈，欧劲作品还被收藏。陈超在中国美术学院油画系非常出色，将来定是一个做大事的人物。洪峰原是哈师大优秀的青年教师，现已考入东北师大雕塑专业研究生。姜志峰今年在中央美术学院油画系的研究生考试中名列前茅。

章：哦，还真不错。

马：是不错，好多学生的成绩我是记不太清的，或是不知，我的记忆力非常差。来研修的学生，学的时间都非常短。通常都是利用假期。很少一次超过一个月的，要想成绩更佳就必须有一个更集中和更长些的时间才好。其实好多人来跟我学习并不是想在艺术上求得什么，他们只是想来看看老马怎么画画，自己再画几张就满足了，比如一个女生在这画了二十天素描，现在到一家大公司做白领丽人去了，不好吗，很好啊。

章：那么高考的同学成绩怎么样？

马：我第一次教过十名学生都是北京的，当年这些学生有九名分别考上了清华大学美术学院、北京服装学院、北京师范大学、首都师范大学、中国戏曲学院等。第二次带七名学生成绩是：中央美术学院一人（第八名），中央美术学院附中一人（第八名）中央民族大学一人（第十二名），中国美术学院一人（第三十名），云南艺术学院一人，哈尔滨师大一人，过线六名上了五名。后来又带了两届，他们考的都相当不错，在所在学院成绩都相当突出。例如中央美术学院的袁剑秋、姚婵、卢海超、董丽娜……中国美术学院的陈超、卢俊琳……鲁迅美术学院的杜福娇、罗辉……广州美术学院的钟灿文、彭丕……天津美术学院的杨坤……四川美术学院的罗甜甜……湖北美术学院的李红波……西安美术学院的袁涛……清华大学美术学院的李小磊、王炳懿……许多一时我也想不起来。

章：真是不错，今年你们考的怎样？

马：别的不讲，单指中央美术学院造型专业，参加考试者二十人，专业过线十七人，你说这个比例高不高。

章：确实很高，你有什么绝招吗？

马：说实话，我的生源质量不算太好，在短时间

内达到要求主要的手段就是严格要求。

章：那你为何要离开上苑画家村？

马：原因有三。一、现在我在上苑的地方实在是不够用了。二、殷双喜曾说过我在这里不会住过五年，此话应验了。三、也是最重要的一点，当初我相中这个地方就是有一个环山水库，可现在它一点水都没有了。

章：你的作品终结了许多领域的艺术工作，请你谈一下这方面的情况。

马：这是比较学术的问题，我不能自己讲，这个东西是公平而自有公论的，我只知道自己做过努力，毛主席讲过要学习愚公挖山不止。我也想说我还要继续努力，学习愚公“玩山”不止！

章：例如你创立的超级结构主义的造型观念、网络素描体系。杰出的油画作品像《志愿军总部》对《蒋家王朝的覆灭》；《中国中国》对《毛主席去安源》；《中英联合声明》对《开国大典》。实现了观念、技巧和时代精神的全面超越。还有《AK系列》《事件系列》在“后政治”“后冷战”艺术领域中的代表意义等。

马：是吗？

章：当然了。你不说我不说，有人就不知道。许多人以教学，特别是教高考生和进修生为耻，不知你怎么看待你的工作？

马：人们的情况不一样，可能性也不一样。我把教自己的学生当作件快乐的事，尽管有时也觉得累。

章：都说你是艺术圈中的军事专家是这样吗？

马：我肯定算不上专家，因为事件要做出正确的判断的基本条件是，必须占有核心机密和情报。电视上的一些专家讲评战事之所以成为笑话，就是因为不了解核心机密与情报。喜欢军事就必须知道武器、了解天文、通晓历史、爱好地理、关注新闻。现在没有像样的战打，我更侧重的是国际政治关系，在这方面可能要强于别的艺术家。

章：你对学生负责吗？

马：别提了，负责的让他们很紧张。

章：为什么？

马：怕画不好我不高兴，以后我不会要求他们过严，尽管以前我也不觉得太严。

章：你对他们真关心吗？

马：真关心，开车送学生去医院，深夜接送他们是经常的。家长将他们托付与我就要尽责吗。

章：你自认为素描画得好还是色彩画得好，我们觉得是素描的影响更大些。

马：年龄小些的同学看素描多些，认为素描的影响大。你想我是搞油画的会不会画色彩吗？

章：您想过要办成个美术学院吗？

马：没想过，许多事我都能想的很远，而唯独这事没有那么长远的考虑。

章：我就是看过你的画考上中央美术学院的，现在我都毕业几年了，还转行做新闻了。

马：大学就是一个受教育的阶段，中央美术学院也不例外，不上大学从18岁至22岁这四年到那去混呢。毕业后做什么无所谓。在外地别人经常介绍说：“这位是中央美术学院的老师马保中”每次我的头都大一下，心想，这不是他妈的骗人吗？我真想告诉他们：“我现在不是了，我就是我自己，我叫马保中！没有任何头衔！”。可是当着那么多人我能让朋友下不来台吗，沉静下来告慰自己，不要太认真，社会就是这样的。

章：社会没给予你任何一个冠冕堂皇的袈裟，但从你做到的一切来看就确实是一个没有王冠的王者，从新闻的角度即可称之为“无冕之王”。

马：现在那里还有这样称呼的……不过这是新闻角度。

章：就是吗。

马：哈哈（只张嘴笑而无声）！

章：呵呵……呵。

马保中考取中央美术学院油画系时的素描试卷

三 马保中素描作品

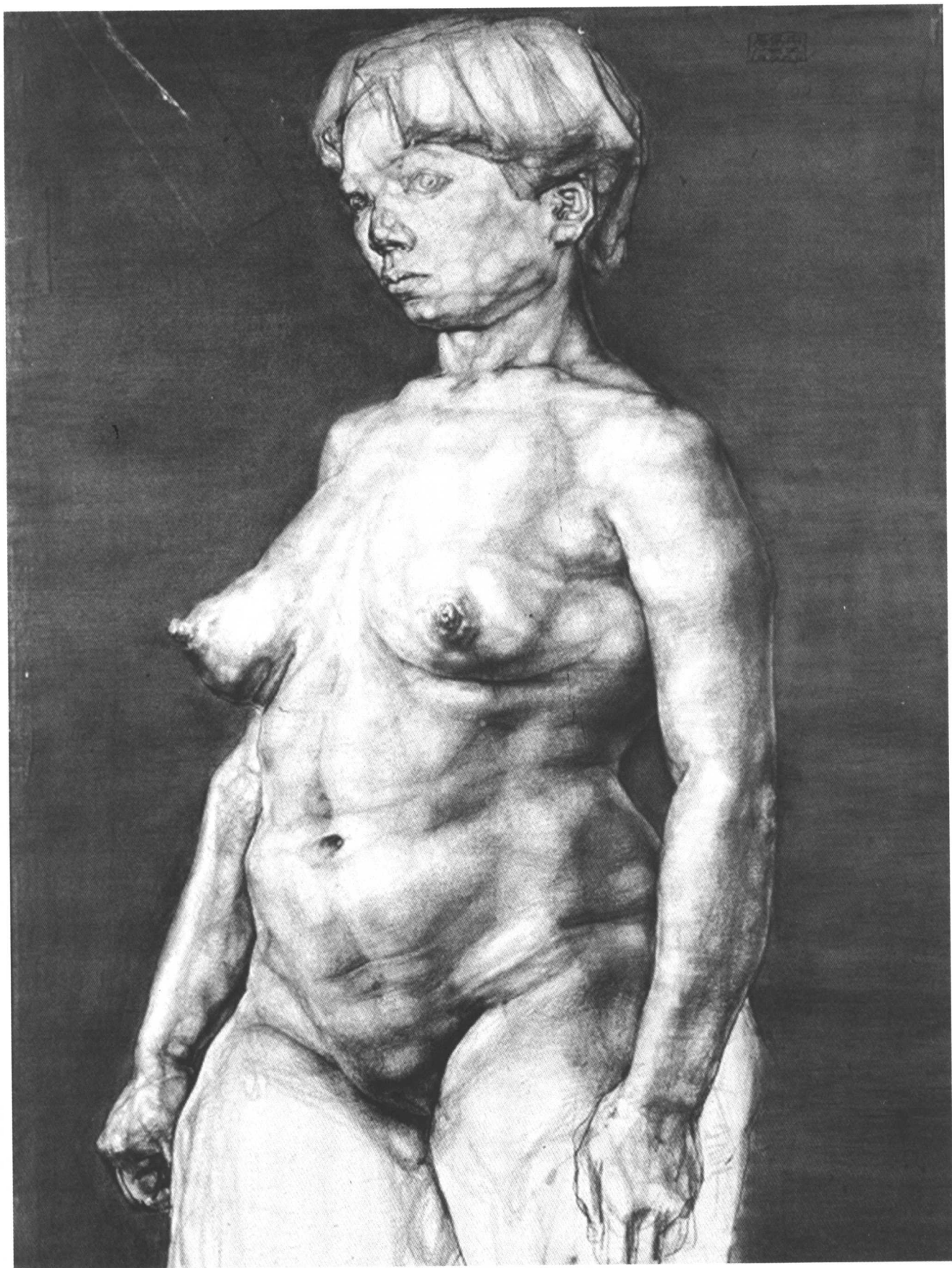
低头的自画像 马保中

不能承受的重击 马保中

自画像 马保中

川西女孩 马保中

四 高考工作室作品

(一) 素描头像

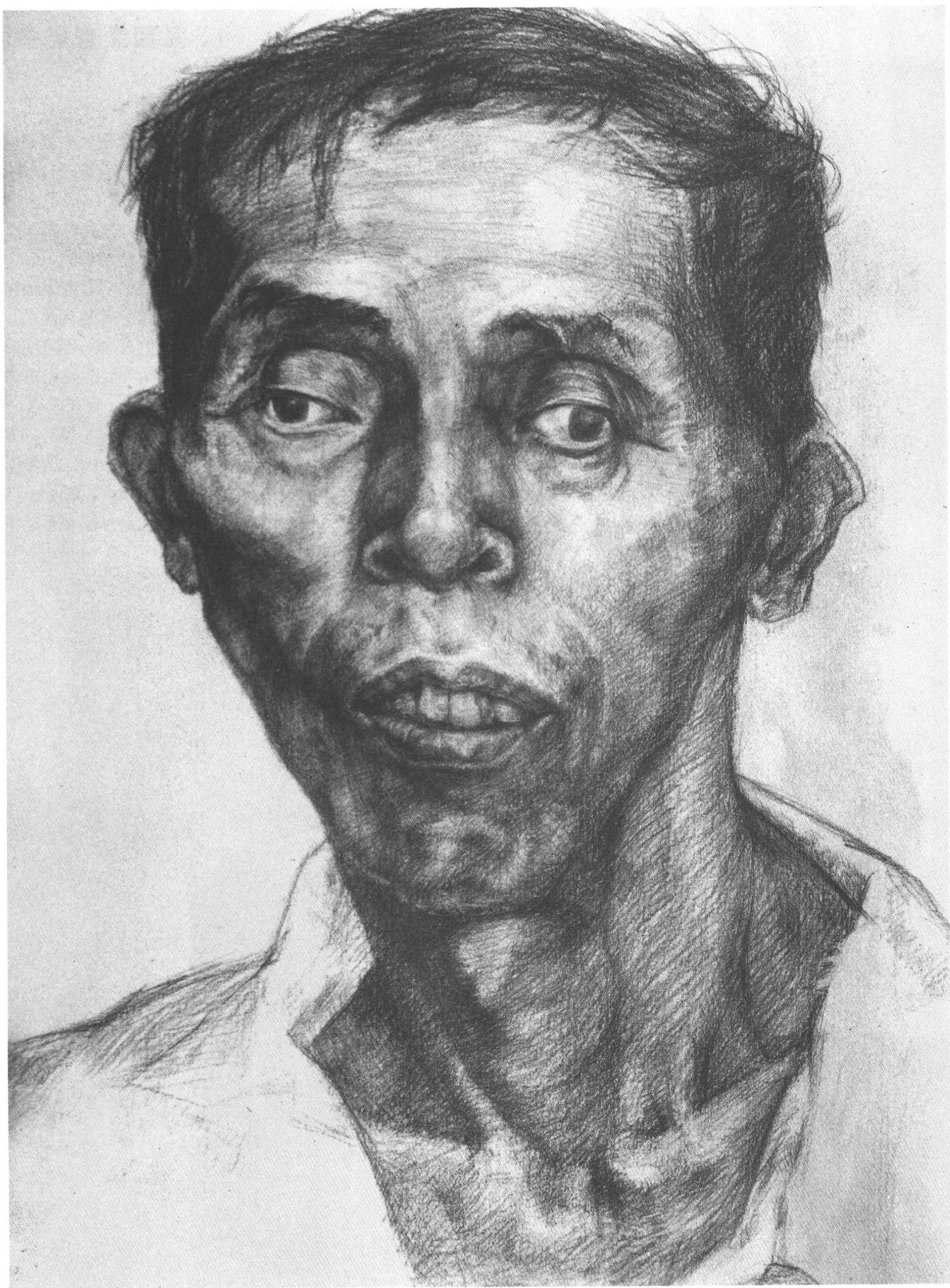
(明暗 / 体面 / 结构 + 特征的强化)

在造型手段上我反对完全光影化和完全线条轮廓化或结构化。主张在观察光影现象的基础上有选择地使用光影因素，使之变为一种明暗关系，用这种明暗手法来塑造形体。

它的表现内容是体，过程是面，空间的基础是结构框架与透视，手法是明暗表达。

网络因素使用最多的是：

1. 物象特征的强化。
2. 内核精神。
3. 活性的体验。

△ 欧劲