

孫宜生 著

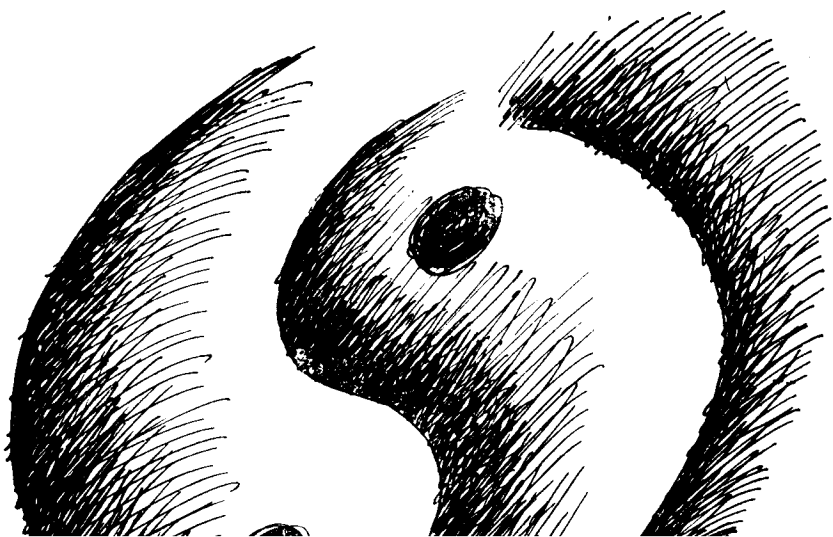
意象素描

意象造型教学 第一卷

意象素描

孙宜生 著

意象造型教学 第一卷

内 容 简 介

“意象”是在与“具象”、“抽象”相比较中提出的中国传统造型美学观。

意象的理论和实践，都体现着流变组合的美术立体知识结构；把相似于物象的具象造型，不似于物象的抽象造型和似与不似之间的意象造型熔于一炉，立意造象，以象尽意。把绝对空间相对空间和意度空间化为一体，以意度量，意度无量。在造型方法上把整体法、构成法和写意法融会贯通。意象素描是意象造型的基础，着重基本观念和 basic 技法的教学，并把彩陶、青铜、汉雕及现代人物等纳入教材，图文并茂，具有鲜明的民族性和时代感。

本书既是颇有新意的殊不多见的美术教材，也是一本学术论著，可供广大美术工作者和爱好者参考。

意 象 素 描

孙宜生 著

封面及装帧设计 陈绍华

责任编辑 黄志良

华中工学院出版社出版

(武昌喻家山)

新华书店湖北发行所发行

湖南省新华印刷二厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：9.25 插页2 插图胶印 字数：219,000

1986年5月第1版 1986年5月第1次印刷

印数：1—10,000

统一书号：8255·002 定价：4.90元

目 录

意象笔谈(代序)	(1)
绪论“梯形体”——当代美术新形态	(4)
一、“梯形体”的知识结构	(4)
(1) 以意度量意度无量	(4)
(2) 面壁运思随意雕琢	(5)
(3) 骑驴找驴	(6)
二、更新的开放的实体动态	(7)
(1) 隔代遗传和横向移植	(7)
(2) 趋向未来的总体动态	(7)
(3) “全喻”美学观念	(8)
三、流变的教學系統	(8)
(1) 从单项论到系统论	(8)
(2) 后浪推前浪, 前浪带后浪	(8)
意象造型总体图论	(10)
一、西方具象抽象造型源流	(10)
(1) 古代的抽象画	(10)
(2) 黄金律与维纳斯	(11)
(3) 具象造型的“金字塔”	(12)
(4) 抽象具象并蒂花	(13)
(5) 抽象造型的“金字塔”	(14)
二、中国意象造型的源流	(16)
(1) 人鱼叠影	(16)
(2) 龙飞凤舞	(17)
(3) 军阵浩荡, 战马昂扬	(19)
(4) 两鱼追逐, 气韵生动	(20)
(5) 天王、寿星、八卦神	(22)

(6) 意象造型的秘诀——太极图	(23)
三、东西方造型的趋同交融和 面向	(25)
(1) S 线勾通着东西方的美学心理	(25)
(2) 东方人的大胆和聪慧	(27)
(3) 在造型美学中时、空观念的绝对论、相对论和系统论	(29)
“绘事后素”新篇——意象素描论	(34)
一、素描纵横谈	(34)
(1) 素描是美学	(34)
(2) “吃了烧饼不认帐”	(35)
二、“绘事后素”	(36)
(1) 绘先素后与形质	(36)
(2) 线描与行气用笔	(38)
三、“水墨为上”	(40)
(1) 挥毫弄墨, 绘事维素	(40)
(2) 逸、神、妙、能. 意象品格	(42)
四、意象素描教科书——芥子园画传	(43)
(1) 师传粉本临习创造	(43)
(2) 意、理、法、象、合于一笔	(45)
(3) 丁头鼠尾	(46)
(4) 一字金针	(47)
五、意象素描论	(48)
(1) 在混交中形成新体系	(49)
(2) 培养多元化的美感	(50)
(3) 传授多维度的空间意识	(50)
(4) 训练以气韵为中心的多种造型能力	(50)
(5) 形成中国特色的教材系统	(51)
上篇·意象静物素描	(53)
第一单元 几何模型组合意境素描	(53)
一、庄重的意境	(55)
(1) 绝对空间意识	(57)
(2) 相对空间意识	(57)

(3) 意度空间意识	(59)
二、动荡的意境及其形体韵律	(60)
三、宏伟的意境及其形体的韵律	(61)
四、从奔腾到平静	(61)
五、几何模型的方法步骤	(63)
第二单元 静物组合意境素描	(64)
一、质朴浑厚的意境	(64)
二、空灵通透的意境	(67)
三、对花作画将人意	(68)
四、松鼠闹月	(69)
五、“岁月的河”	(70)
第三单元 彩陶青铜意象素描	(71)
一、多彩的彩陶	(72)
(1) 彩陶造型的意象	(72)
(2) 彩陶纹样的意象	(73)
(3) 双鱼追逐，纺轮飞转与太极图	(76)
二、辉煌的青铜器	(76)
(1) 在德不在鼎	(77)
(2) 铸鼎像物使民知神奸	(79)
中篇·意象动物素描	(81)
第四单元 石膏牛、马素描	(81)
一、画牛三部曲	(81)
(1) 气韵感	(82)
(2) 构成感	(83)
(3) 神韵感	(84)
二、马的结构节奏韵律感	(85)
第五单元 秦俑汉雕动物意象素描	(86)
一、昂扬的秦铜车马	(87)
二、狂嚣稳健的汉俑马	(88)

三、气势飞扬的卧虎	(88)
四、泰山压顶的马踏匈奴	(88)
第六单元 唐三彩和六骏马的意象素描	(89)
一、三彩马	(90)
(1) 人、狗骑马	(99)
(2) 斑斓辉煌的釉彩	(99)
(3) 五分钟速写	(99)
二、三彩骆驼	(90)
(1) 豪迈的气魄	(91)
(2) 任重道远	(91)
(3) 雍容华贵	(92)
三、昭陵六骏	(92)
(1) 飒露紫	(93)
(2) 拳毛騧	(94)
(3) 特勒骠	(94)
(4) 青骢	(94)
(5) 什伐赤	(94)
(6) 白蹄乌	(95)
第七单元 拴马桩石雕素描	(95)
一、大漠蓝天	(96)
二、满拉的弓	(97)
三、诙谐的故事	(97)
四、滑稽的要猴人	(97)
五、惊喜若呆	(97)
第八单元 凤翔彩塑素描	(98)
一、坐虎	(99)
二、虎、牛、寿星组合	(100)
三、器皿与玩具组合	(100)
第九单元 以气韵写牛	(100)

一、以线的气韵写牛	(101)
二、以团块的流动画体积的节奏	(102)
三、点、线、面调子的合奏	(103)
四、随情随意即兴落笔	(104)
下篇·意象人物素描	(105)
第十单元 女人体的韵律素描	(105)
一、女背的节奏韵律	(105)
(1) 调子的节奏韵律	(105)
(2) 线的节奏韵律	(106)
(3) 线面结合的节奏韵律	(107)
二、以宇宙美感画女裸	(108)
三、以气韵线描画女裸	(111)
四、明暗交界线的运用	(112)
五、高光的节律运用	(113)
六、复合节律造型	(114)
第十一单元 男人体的韵律素描	(115)
一、以调子的节律造型	(115)
二、以点、线的节律造型	(116)
三、以线的节律造型	(117)
四、以粗线与长皴的节律造型	(118)
五、以团块流动的节律造型	(118)
六、以奔放的线、块节律造型	(118)
第十二单元 神韵头像素描	(119)
一、菩萨头的神韵	(120)
二、八卦神的神韵	(120)
(1) 八卦神头像造型	(121)
(2) 八卦神的眉眼比较	(122)
(3) 八卦神的鼻、嘴、胡须的比较	(122)

三、女青年头像的神韵	(123)
四、农民头像的神韵	(123)
五、老人头像的神韵	(124)
第十三单元 全身神韵素描	(125)
一、秦俑的神韵	(125)
二、唐菩萨残躯的神韵	(126)
三、唐俑的神韵	(126)
四、人像调子神韵	(127)
(1) 健美的神韵	(127)
(2) 一座铜像	(127)
(3) 线条舞动、色彩斑斓	(128)
五、点、线结合的人物神韵	(128)
六、线描的神韵	(128)
(1) 规整的线描	(128)
(2) 即兴的线描	(129)
(3) 情趣线描	(129)
七、造型与变形同步	(130)
第十四单元 写意人物素描	(131)
一、割麦人	(131)
二、青春的旋律	(133)
三、构成感——升腾的云朵	(134)
四、即兴画——海滨	(135)
第十五单元 写意人物素描	(136)
一、老人和阳光	(136)
二、推敲、变形、变体、变法	(137)
三、开拓意度，大挥大写	(138)
鸣谢与企望	(139)

周韶华 鲁慕迅 陈方既

意 象 笔 谈

(代序)

周：1982年春，当我第一次拜读孙宜生同志的《意象造型教学》一文时，对他所作的令人信服的理论分析，当即引起了共鸣，心扉为之一振。

其所以说“共鸣”，是依我自己的体验，认为艺术创作的本质，是人在对象世界中观照自身，是人对生命力的强烈追求。不论是物化为意识，还是意识的物化，都要凭借现实的感性对象，才能表现人的生命力的升华，从而高扬主体功能，强调审美观照的民族性、时代性。以意造型，以形写意，以情驱笔，笔随心运。在流变组合的节律中，追求神韵，表现作者的心理气质。说到底，艺术是心灵的迹化。如果我没有说错，这就是孙宜生的美学观。

鲁：孙宜生同志的《意象素描》一书，是他以中国美学思想结合素描教学实践所取得的创造性成果。

气韵、神韵、意象、意境、情趣、格调，中国古典美学的这些范畴，互相联结，互相渗透，作为中国画的理论基础，形成了中国画家特有的造型观念、时空观念和审美意识。

关于这些范畴，虽代有论述，但多失之简约，不免使人有玄虚莫测之叹。孙宜生同志在素描教学中提出了一整套意象造型的观念和方法，由浅入深，图示文析，加以中西比较，不仅使意象的概念发展了，而且通俗化、现代化了。

陈：意象这一概念的美学内涵是什么？由于这本书的问世，现在对这一概念有了一个明确的界定，并结合它的历史发展和演变，作适当的论述，这就使该著作更具有理论性。

周：新的造型观念使造型的基础更加多样化了。例如中国画以书法的线描和韵律为造型的基础，是否也可以色彩作为造型的基础，值得探讨。新的、中国的美学体系应该是开放性的，应该包容古今中外，联结过去、现在和未来。

陈：意象一词，作为文艺学词汇从文学上借过来探讨美学现象，在中国已有一千多年的历史了。随着艺术实践的发展，结合美术的特性，内涵不断丰富、衍化。直到今天，仍然是反映美术创作规律的一个很有生命力的词汇。现在，我们不只是需要认识古人怎样理解和运用它的，而且应该是认真研究怎么继承、发展，并赋予新的内涵的时候了。

意象，确实关系到具象与抽象、思维与感受、实体与意味、生活与创造、创作主体与客观现实等一系列问题。把它理清楚而不简单化，揭橥其确切的内涵并赋予时代的特点，并非易事。在摆脱教条主义的创作观，认真向民族的美学思想、造型观念学习的时候，不少同志已深深感受到继承和发展意象观的现实价值和深远意义。我也曾作过这方面的思考，但钻研不深，未敢落笔。几年来，宜生同志研究中外艺术的发展规律，结合教学实践，改造多年形成的西方素描观念，把美术造型意识建立在对意象的认识和把握的基础上，做了很好的工作，写成《意象素描教学》一书，把对意象的研究推进了一大步。这对继承民族文艺美学思想，培养自觉的意象造型观念，推动新条件下的创作思维，都是有积极意义的。

意象素描，并不以推倒具象素描为目的。它指出人作为创造主体，从多方面、多层次、多角度去把握世界，应有自己的主体性。意象的追求，不是把美术创作从这一模式拉进另一模式，而

是在于阐明：人是艺术的主体，心是艺术的灵魂，形象是艺术家的生活感受、时代激情和本人的精神气质的对象化。意象素描不同于流行的西方素描之处，在于后者让作者忘了自己去认识对象，而前者则是强调在对象上找到自己。

鲁：1979年以来，大家重新对中国古代美学和艺术理论的研究重视起来，在八十年代初有一批这样的研究文章，包括关于意象问题的探讨，不约而同地先后发表出来，而且这些文章很快就引起很多人的兴趣。这就说明中国古代的美学和艺术理论至今仍有很强的生命力，说明它涉及美学的核心和实质问题，并且反映着艺术的基本规律。

让我们从不同角度、不同侧面和不同层次上加强对中国美学的研究，为建立中国民族自己的、现代的美学思想体系作出贡献。这是时代的要求，也是为振兴中华，树立民族自信心的一项具有战略意义的工作。

周：任何造型观念都有二重性。意在笔先与意在笔后，有意与无意，胸有成竹与胸无成竹，常常是互为因果，变换位置的。意象造型也应是一个开放的、富有弹性的系统。本来现代意义的艺术创新，就是一个崭新的系统，应具有崭新的审美观念。作为一个现代中国画家，要能贯通古今，融会中西。我主张横向移植，隔代遗传，冶天地人于一炉，把古往今来连成一片，横与直流变组合，把民族性与现代性统一起来。要勇于改变那种固定不变的模式和超稳定的传统观念。树立革新的、变革的时代观念，不断追求新的视觉样式。提倡从各种角度，用不同方式去审视世界，能动地选择一切可能的手段来表现精神之光，以顺应时代和心灵的节奏。

《意象造型教学》一书的出版，对美学观及空间意识等方面的影响，将超越美术界。

1985年5月31日于武汉

绪 论

“梯形体”——当代美术新形态

1953年至1979年，我在西安美术学院先后讲授过美术概论、水彩、素描、油画、创作等课程，现在回顾其教学特点是：作品一个样，理论一个腔。单一的平面的具象造型知识结构，覆盖着课堂内外，左右着几代人。1979年以后，我着意进行意象造型教学的探索，得到了较为广泛的共鸣。同时也看到，身边的中、青年，不断地更新知识结构，取得了突出的成果。这使我觉察到了当代美术的新形态，并循此进一步进行教学探索。

一、“梯形体”的知识结构

历史进入八十年代后，在老、中、青三代人中，都有人在突破单一的平面知识结构，创建多侧面的立体知识结构，他们之间既有不同的特征，又有共同的趋向。形成了三个层次的立体知识结构的重叠。表现为“梯形体”状态。“梯形体”是知识更新的复合体，不仅有由低到高、由窄至宽的量的发展，而且有新旧更替的质的飞跃。它促进着知识的更新换代。

(1) 以意度量 意度无量

西方具象造型，是以透视学、解剖学、色彩学为基本理论 of 的三度空间的造型。以整体——局部——整体的观察和再现的方法，塑造形似、肖似、酷似于物象的形象。

西方抽象造型，远离物象的形似，以纯粹的点、线、面、色，表现抽象的时间和空间的节奏韵律。追求时间和空间相对统一的

效果，以平面构成、立体构成、色彩构成的方法，创造具有四度空间（三度空间加时间）的作品，表现主体的情思。

我国传统的**意象造型**，是立意造象，以象尽意。在读万卷书行万里路中，领悟万事万物的通感和共性，把客体物象和主体心理的时、空与学养、情思融为一体，假笔墨的功力，以气韵造型的特殊方法，创造出意象和意境。这意象和意境，比具象的三度空间和抽象的四度空间，是更深一层的时空意识，是寓意于象以象尽意，立意在先画尽意存的，故称之为**意度**。

意度空间不局限在固定的角度观照物象的物理形态，也不停留在心理的感知和联想，而是置身于天地四方的无限宇宙空间之中，物我交融，神思飞扬，既超以象外，又得其囿中。所谓象外，即形似之外求其画，所谓囿中，即宇宙万物的时、空感。这种空间观照活动，有多方面的意识活动，包括潜意识活动，所以称之为**以意度量**。

随着作者生活阅历的增长、学养的加深、情思的扩展，笔下一点一滴的空间容量不断地纵横伸延无可限量。以至在一幅画中，甚至一点一线之中，也能展现出宇宙的总体感和时代的节律，所以说是**意度无量**。

综上所述，故我有“以意度量，意度无量”之说，并将这种空间意识和造型方法名之曰**意象造型**。1979年以来，我从素描教学入手，使具象、抽象、意象交融化一，探索新的多层次、多侧面的造型观念、空间意识、造型方法，形成新的理论与实践系统。

（2）面壁运思随意雕琢

雕塑《杨虎城将军》的作者邢永川，是西安美院由附中、学院、研究生毕业的中年教师。《杨虎城将军》是其知识更新的突出成果，这使我很受鼓舞，我曾写专文《面壁运思，随意雕琢》进行介绍和研究（见《江苏画刊》1985.10期）。他的创作打破了一般从习作至创作，从生活至艺术的因果线。

面壁运思：邢永川在六十年代初，就开始在脑海里积淀着对将军的感性和理性的情与思。因此，1984年春决定为将军造像时，就不是在一个感光片上反射出将军的外貌，而是激发了一个意识群。这意识群不是静止的罗列，而是在运动中交融，首先凝聚在一个头像上。但容量不够，思维的网络不断伸延扩大，以将军的气度为中心，交织着关中农民质朴浑厚的神情状貌；天王力士不可摇撼的姿态；秦腔曲牌的抑扬顿挫；书与画的笔墨神采。凡此种种，汇集而成为特有的气韵魂魄，旋转起伏，翻腾滚动，漫无边际，突然石人石马涌现出来，于是，顶天立地的将军在作者面壁中形成了。

这个由意识群交融合成的意象，决定了作者不满足于对模特儿，而采取了随意雕琢的手法。正面看，他雕刻的是一座威严的鼎。侧面看，他表现的是一张满拉的弓。从整体到细节，他都在塑造一只站起来的虎。随情随意，挥汗弄斧，把民族的、时代的、也是作者自己的豪情浩气，雕入将军的造像之中。

《杨虎城将军》雕像，展现着中年教师已经由单线的思维，进入到网络交织的广阔天地。

（3）骑驴找驴

这个标题是获金奖的宣传画《绿来自您的手》的作者陈绍华创作总结的概括。为此，我写了一个调查报告（《西安美院学报》1985.1期《神奇的手》）。七十年代中期，陈绍华在西安美院中专学习期间，就掌握了写实的造型能力。后来在中央工艺美院学习中，体会到造型愈简练容量愈宏大的道理。主张造型的过程以减法为主导，进而研究气韵造型的观念和方法。同时，尽可能以现代设计思想为借鉴，使自己的创作思路宽广而又敏捷。他特别重视脑的功能，平时利用一切机会扩大头脑中的信息储存量，创作时强调在思维中找思维，在头脑中画草图，故称之为“骑驴找驴”。宣传画《绿来自您的手》，就是作者在几个不眠之夜中，把植树造林的

全过程，浓缩在手指尖上，生发出飞动的树叶，随着彩蝶纷飞的浪花，展现出一片绿色的海。人们难以设想，陈绍华第一次搞宣传画创作，就在短短两个月内，完成了三幅高水平的宣传画。这充分显示了青年教师的知识能量。神奇的手决定于神奇的脑，而脑的神奇则在于知识结构的更新。

艺术的发展，已经开始显露出多元化的势头，三代人形成“梯形体”的知识结构，是以往所没有的。而梯形体又可能是多种多样的。

二、更新的开放的实体动态

在老化的闭锁的知识结构面前，反传统的立论，可以振聋发聩，而面向未来的种种设想，也有利于思维的开拓，使人们的眼光由向后转为向前。美术教育不只是教学生怎么看、怎么画，重要的是教学生怎么想。在知识迅速更新的当代，“梯形体”知识结构的出现，具有背靠过去，脚踩现实、走向未知和未来的实体性和动态性。

（1）隔代遗传和横向移植

在“梯形体”的三个层次中，有其共同的特征，他们都曾经是具象造型的门徒，但他们都不安于具象造型的直系遗传。溯本求源，从周、秦、汉、唐的作品中，找隔代遗传的基因。同时又广泛吸收西方的古今艺术的经验，进行横向移植。在教学实践和创作实践中，复合为一个作品和理论构成的实体，形成新的立体知识结构。

（2）趋向未来的总体动态

“梯形体”的实体存在，又不局限于现有的水平，每个层次都按照各自的方位向前开拓，老的一层探索艺术的哲理性、历史性、现实性；中间一层在思考艺术的生命力、多面性、混合性；青年层则更多的追求现代感、创造性、未来性。他们都不因循固守于

静态，而是采取进取求索的动态，并形成了趋向未来的总体动态。

(3) “全喻”美学观念

在美学观念方面包含着向长者学习的“后喻”美学，向同代人学习的“同喻”美学，和向年轻人学习的“前喻”美学。从而构成了“全喻”的美学观念。并结合实践，在不断地更新知识，不断地扩大时、空容量的进程中，不断地增加表现情与思的深度和广度，其中包含着具象和抽象的成分，但总的动向是意象。

三、流变的教学系统

面对“梯形体”的实体动态，单项的具象理论、抽象理论或意象理论，都难以解释，都难以建立新的教学程序。对于这个综合性的实体，只能借助于现代系统科学的理论和方法，才能解释，并建立新的教学系统。

(1) 从单项论到系统论

具象造型的发展，可用近代生物学来比拟，把复杂的生命现象分解为分子与分子的互相作用，建立了分子生物学，当然这是一门非常充实的科学。可是很多生物学家感到，知道的越细越多，反而失去全貌，对生命的解释仍然很渺茫。五十年前冯·贝塔朗提出，要从生物的整体，并把生物的整体及其环境作为一个大系统来研究，创立了一般系统论，逐步发展为现代的巨系统理论。力求建立意象造型系统的目的，就是要从具象造型的无限的块面分析中解脱出来，从美学的整体中，从民族所处的世界环境中，从历史发展的过程中，从素描、色彩、创作的关系中，尽可能吸收新的智能信息，形成意象造型的教学计划和教学实践体系。这个以往还不曾有过的教学体系，只要有教学体制、教学设备的改革和上述的“梯形体”的坚实保证，就可能成为切实可行的教学系统。

(2) 后浪推前浪，前浪带后浪

从长远看，这个体系是开放的、流变的。随着知识更新的周