

李佩昆

著

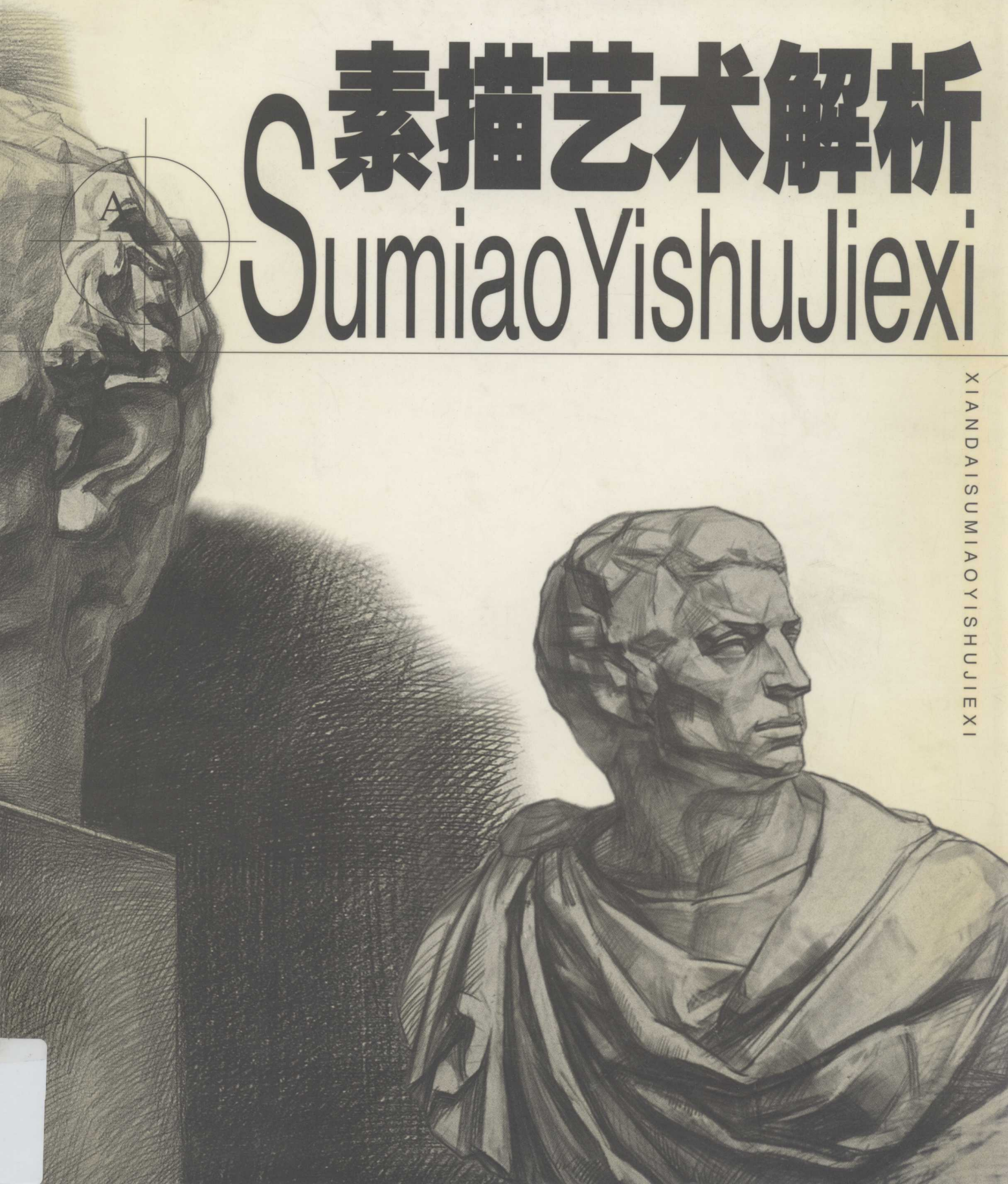
现代 |

辽宁美术出版社

素描艺术解析

Sumiao Yishu Jiexi

XIANDAI SUMIAO YISHU JIEXI

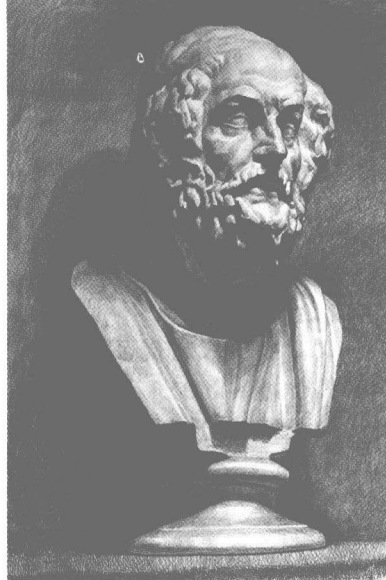
A

辽宁美术出版社 著

李佩昆

现代

素描艺术解析

XIANDAI SUO MIAO YI SHU JI EXI

图书在版编目 (CIP) 数据

现代素描艺术解析 / 李佩昆著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2001.1

ISBN 7-5314-2570-X

I. 现… II. 李… III. 素描—技法 (美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 76831 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳市第三印刷厂印刷 辽宁美术出版社发行

开本: 880 × 1230 毫米 1/16 字数: 60 千字 印张: 18

印数: 2001—4000 册

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 3 月第 2 次印刷

责任编辑: 张东明 责任校对: 张亚迪 孙红 王岩

技术编辑: 茉 莉 封面设计: 张东明

版式设计: 张东明 摄 影: 陶冶林

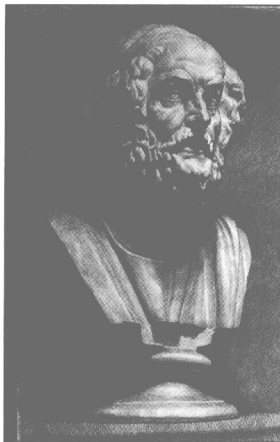
定价: 46.00 元

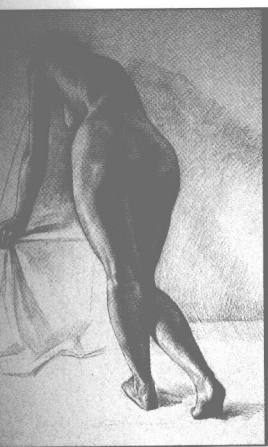
现代素描艺术解析

目 录

第一章 素描概述	9
第二章 学习素描的意义	10
一、素描是绘画创作的基础	10
二、素描可以培养学生整体的艺术表现能力	10
三、素描是探索造型艺术语言的最初形式	11
第三章 写实素描基础与主观表现的关系	14
一、写实素描训练可以掌握造型的形式美规律	14
二、写实素描训练是主观夸张变形表现的基础	14
三、主观表现是写实素描基础上的发展和升华	17
第四章 静物素描	18
一、静物素描训练	19
静物的构想 (一)	19
静物素描写生 (一) 的作画步骤 (1-4)	20
静物的构想 (二)	23
静物素描写生 (二) 的作画步骤 (1-4)	24
静物的构想 (三)	27
静物素描写生 (三) 的作画步骤 (1-4)	28
静物的构想 (四)	31
静物素描写生 (四) 的作画步骤 (1-4)	31
二、静物素描的变化与表现	38
静物的构想 (一)	38
静物素描 (一) 的作画步骤 (1-4)	39
静物的构想 (二)	41
静物素描 (二) 的作画步骤 (1-4)	41
静物的构想 (三)	44
静物素描 (三) 的作画步骤 (1-4)	44
静物的构想 (四)	47
静物素描 (四) 的作画步骤 (1-4)	47
静物的构想 (五)	50
静物素描 (五) 的作画步骤 (1-4)	50
静物的构想 (六)	52
静物素描 (六) 的作画步骤 (1-4)	53
静物的构想 (七)	55
静物素描 (七) 的作画步骤 (1-4)	56
第五章 石膏素描	59
一、木炭的表现技法	60
二、石膏素描训练	60
(一) 阿库力巴 (正面 步骤 1-4)	60
(二) 阿库力巴 (半侧面 步骤 1-4)	64

(三) 阿库力巴 (侧面 步骤 1-4)	67
(四) 美第奇 (正面 步骤 1-4)	70
(五) 美第奇 (半侧面 步骤 1-4)	74
(六) 美第奇 (侧面 步骤 1-4)	78
(七) 美第奇 (侧面)	82
(八) 美第奇 (侧面)	86
(九) 美第奇 (半侧面)	87
(十) 马赛 (正面 步骤 1-4)	88
(十一) 马赛 (半侧面 步骤 1-4)	93
(十二) 马赛 (侧面 步骤 1-4)	97
(十三) 马赛 (半侧面)	100
(十四) 荷马 (半正面 步骤 1-4)	101
(十五) 荷马 (半侧面 步骤 1-3)	107
(十六) 荷马 (侧面 步骤 1-3)	110
(十七) 荷马 (半侧面)	113
(十八) 哥达米拉塔 (半正面 步骤 1-4)	114
(十九) 哥达米拉塔 (半侧面 步骤 1-4)	120
(二十) 哥达米拉塔 (侧面 步骤 1-3)	124
(二十一) 大卫 (半正面 步骤 1-4)	126
(二十二) 大卫 (侧面 步骤 1-4)	131
(二十三) 大卫 (正面 步骤 1-3)	136
(二十四) 大卫 (侧面 步骤 1-3)	138
(二十五) 大卫 (正面 步骤 1-4)	140
(二十六) 大卫 (半侧面 步骤 1-4)	144
(二十七) 拉奥孔 (正面 步骤 1-4)	148
(二十八) 拉奥孔 (侧面 步骤 1-4)	154
(二十九) 拉奥孔 (侧面 步骤 1-3)	158
(三十) 拉奥孔 (侧面)	161
(三十一) 拉奥孔 (半侧面)	164
(三十二) 布鲁特斯 (正面 步骤 1-4)	165
(三十三) 布鲁特斯 (半侧面 步骤 1-4)	170
(三十四) 布鲁特斯 (侧面 步骤 1-4)	174
(三十五) 布鲁特斯 (侧面 步骤 1-3)	178
(三十六) 布鲁特斯 (正面 步骤 1-3)	181
第六章 人物素描	183
一、人物头像素描写生	184
(一) 老人头像 (步骤 1-4)	184
(二) 女青年头像 (步骤 1-4)	190
(三) 男青年头像 (步骤 1-4)	194

(四) 男青年头像 (步骤 1-4)	198
(五) 女青年头像 (步骤 1-4)	202
(六) 头像素描作品欣赏	206
二、人物半身像素描写生	212
(一) 老人半身像 (步骤 1-4)	212
(二) 老人半身像	215
三、人体素描写生	216
(一) 男人体 (步骤 1-4)	216
(二) 男人体 (步骤 1-4)	220
(三) 女青年人体 (步骤 1-4)	224
(四) 女青年人体 (步骤 1-4)	228
(五) 女青年人体 (步骤 1-4)	232
(六) 人体素描作品欣赏	236
四、人体素描的夸张表现	274
(一) 坐在沙发上的女人体	274
(二) 女人体	275
(三) 女人体	276
(四) 在风中行走的女人	277
(五) 看书的裸体女人	278
(六) 画室中的女裸体	279
(七) 熟睡的女人体	280
(八) 女人体	281
五、全身着衣人物素描写生	282
(一) 老年着衣人物	282
(二) 着衣人物全身像素描作品欣赏	283
六、着衣人物素描的夸张与表现	284
(一) 梦中的男人	284
(二) 渔民和空船	285
(三) 画室	286
后记	287

现代
素描艺术解析

第一章 素描概述

什么是素描?

素描是艺术的认识形体和表现形体的方法,它以研究物象形态为目的,以黑白灰关系和因素为主,以点线面为最基本造型要素表现形体的基本规律,是指导认识造型艺术及表现规律的思维方式,是探索造型艺术语言的最初形式。素描是独立的造型艺术,素描是造就艺术家的摇篮。

素描化缤纷的色彩世界为黑白灰的单色,并用点线面来研究形体的比例、透视、结构、空间、质感等造型的基本规律,素描的这种单纯化的表现形式和研究状态,正是对自然形体的浓缩,即过滤出精华,进而掌握和表现造型的美的规律,而这种艺术地概括的过程,就是艺术的精神内涵的体现。

素描是单纯、真诚、直接地表现形式,同时又有沉静思考、静观万象、吐纳自然之意。这是对自然形体的概括整理的思维过程,是对事物内在真实的体会,同时也是对迁想妙得、神思想象之能力的培养。素描艺术中的素雅朴实、浑厚深远、纯静无瑕的意境,正是碧玉清泉之美的精神所在、即所谓归真返朴、绚烂之极归于平淡的至美境界。而玉石之空灵冥远的深层境界,清泉之包罗万象的胸怀,水之善利万物而不争的品格,是高度的纯与真的艺术精神,更是素描内在精神的追求,对渴求艺术真谛的“仆人”来说,是潜移默化的心灵升华。

素描表现中率意挥洒,放浪不羁的飞动笔墨,正是不懈捕捉形象的生命运动和精神气质的过程。而生动,是素描对自然永恒的歌颂,也是艺术的最大特征。这种由内向外的生命活力,是自然的本质精神。

可见,素描是沉静思考和生动表现相结合的产物,素描既表现生命幽静深远的意境,又表现生命运动的激情,素描表现的是形体的深层秩序,是对生命本质、形体外在形式和内在精神的认识 and 表现,素描是真诚地表现内心情感的艺术,素描是移我情于物象的过程,素描是人格完善、心灵静化、思想升华的过程,素描是启发思想进入艺术境界的思维方法,素描是将自然界形之美的初级形式升华为艺术秩序的全过程,素描是深入探索、广泛汲取的学习方法,素描是艺术家个性流露最直接的形式,素描是造型艺术之父。

第二章 学习素描的意义

一、素描是绘画创作的基础

素描是造就艺术家的摇篮,素描贯穿着艺术创作的全过程。安格尔谈素描时这样论述:“素描,是高度的艺术诚实,……画素描决不单纯是打轮廓,素描不是仅由线条所组成的,素描——它还具有表现力,有内在的形,有画的全局,是艺术的雏形,请注意在素描之后将产生什么吧,素描本身已包含着画的四分之三强,如果要我在自己门上挂一块匾额,我将在上面写上‘素描学派’四个字,因为我坚信,一位画家是靠什么来造就的。”安格尔还认为:“除了色彩,素描是包罗万象的。”我们从一开始接触绘画艺术,到最后的艺术创作,都离不开素描的训练和素描的修养,所以“素描要不断地画,当没有机会用铅笔画素描时,就用眼睛画”(《安格尔论艺术》),因为只有提高素描的修养,才能在真正意义上提高艺术修养。

从几何形体到人体素描的一系列训练,可培养学生坚实的造型基本功,并使之有较强的观察和表现能力。这一系列的训练从写实的表现技巧方面和夸张表现的形式研究方面,为学生全面发挥个人能力、进行艺术创作,打下坚实的基础。

二、素描可以培养学生整体的艺术表现能力

去伪存真地观察事物、分析事物的本质规律,强化本质规律之美的形式和内在的真实,培养学生正确的观察和思维方法,是素描训练的重点和难点。素描训练中的“整体观念”、“运动地表现”、“个性的流露”能主动把握形体的整体规律、整体形象,强化形体的运动感,表现生动的气韵,并将自我的情感融于作品中,使形象典型化,鲜明整体、有内涵、生动感人。

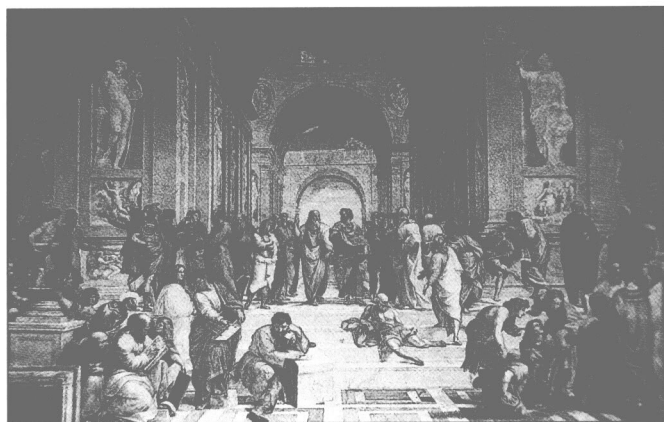
只有透过表面看本质,才能把握事物的整体,才能塑造典型化的艺术形象,才能表现真实的形体和真切的情感。“艺术家所见到的自然,不同于普通人眼中的自然,因为艺术家的感受,能在事物外表之下,体会内在的真实……(罗丹)”。罗丹艺术论中这样论述:“一个低能的人只是抄写自然,而永远不会成为艺术品——这实在是由于他视而不见,枝枝节节、不厌其详,结果毫无好处,呆板而没有个性,但艺术家的这个行业不是叫低能的人来搞的。对于这些人,就是最好的指导也不能造就他们的才能。”可见抄写自然,不是造型艺术的目的,这一点在素描的训练中,要自始至终的明确,要在素描训练中提高观察能力、认识能力。要建立艺术的整体观念,培养把握本质规律的能力,要用内心去体验自然,感受其内在的真实,并将自己的主观意识和内心情感融入形体、构图和笔墨中,造就一个艺术的空间,表现一种升华了的、有人格内涵的、有内在精神的艺术语言。

素描训练中的整体观念,就是艺术整体性的问题,它是艺术家对客观事物的概括手段,它具有典型的形象和鲜明的语言,整体而有个性的艺术形式,充分表现艺术家的内心情感、艺术趣味。艺术的整体性、典型性是贯穿所有艺术创作中的,如伦勃朗的《夜巡》(图1)将众多的人物作为一个整体处理,用聚光的方法使很多的人物在光的强弱推移下,有一个整体的层次

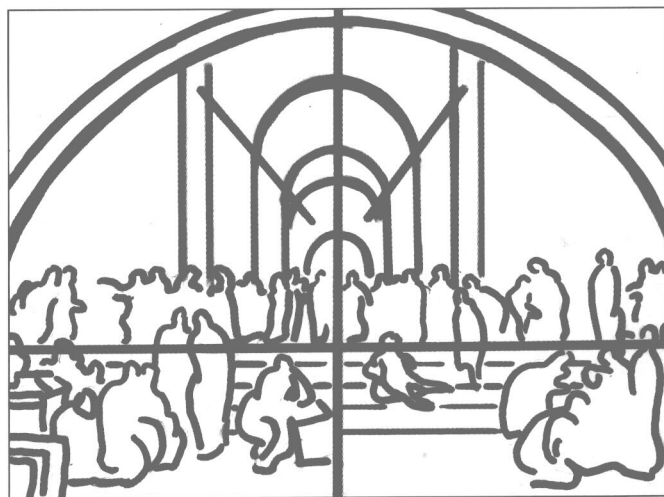
拉斐尔的《雅典学派》(图2)人物繁多,气势宏伟,但在严谨的构图经营中,建筑和人物群像(图3)井然有序、主次分明。在这幅壁画中,拉斐尔采用中心对称的平行透视,焦点放在绝对中心点以下,利用建筑的拱门和梁柱的透视,将主体人物衬托出来。以亚里斯多德和柏拉图为中心,两派哲学家随阶梯向下布置在中心人物两侧,哲学家们进行热烈的辩论,由静到动,

(图1)

(图2)

(图3)

中心突出,和谐统一。中心对称式的构图、豪华的建筑、半圆形拱门的稳重圆满及透视缩减的渐变秩序,众多人物、排列疏密有序的节奏,这些无不表现出整体形式的高雅、和谐、壮观,拉斐尔似乎想从这一豪华的拱门中,展示某种哲学的永恒的魅力。

绘画及装饰壁画中构图的整体性,既是艺术形式的统一,又是作品内容的集中表现。这种整体的艺术形式,是艺术家内心情感、精神思想的最佳表现手段。

艺术的整体性在建筑艺术中,充分表现了建筑师的思想内涵和艺术追求。法国现代建筑大师勒·柯布西耶的《朗香教堂》(图4)彻底改变了以往基督教教堂模式,它的外形采用非对称的形式,四个立面都不相同,各具特色,整体造型粗犷有力,有一种远古的震撼。粗犷敦实的体块,神秘的形象,巨石般凝重地融于山岭间。朗香教堂的屋顶,像巨大的船体,东南高、西北低,从各个角度看,都给人以深刻的新鲜印象。尤其是立面深凹的窗口,在室内可使强烈的光线分散柔和,造成神秘超常的气氛。柯布西耶通过有个性的建筑整体形式,即对体形、空间、色彩、质地的调配处理,营造出一个神秘、怪诞、颇具存在主义意味的建筑。

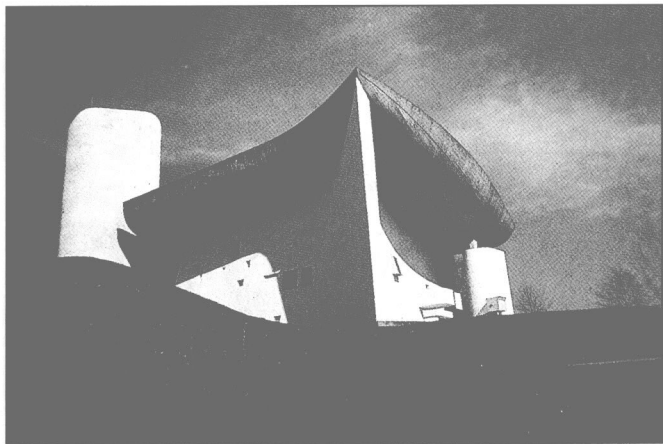
美国建筑大师赖特的《流水别墅》(图5)构思奇特,形式整体感人。别墅建在半山腰的溪水之上,使建筑与山林自然结合,别墅的形体大方简洁,由横向的三层钢筋混凝土的栏墙和垂直的石墙交错构成。每层栏墙光洁明亮,与石墙的粗犷野逸的质感形成极鲜明的对比,再加上形体的交错重叠,穿插变化,形成多变的光影效果,使整体建筑形式既现代、简练、概括,又稳重、野逸、轻盈。别墅最独特之处,是以一种疏密有致、虚实相生的形体与山林、水石、草木交融渗透。建筑宛如山野的一个有机整体,和谐优美,既亲切清爽,又有超然飘逸的稚趣。

综上所述,艺术的整体性,是由鲜明的典型的形象、新颖有个性的艺术形式构成的,这是艺术家精神世界的集中表现。中国的园林,景中有景、画中有画,曲径通幽,追求隐逸幽静、林下清福的主导思想。整体的形式,隐喻着无穷的精神内涵,一部命运交响曲,使我们感受到生命力量的永恒、精神的震撼。而约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》带我们步入优美浪漫、田园幽香的境界。陶渊明的《饮酒》精神淡泊,是艺术灵化的必然。“结

庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。此中有真意,欲辨已忘言。”诗中的幽远、音乐的内涵、建筑的观念、雕刻的精神、绘画的思想,纵观不同种类的艺术创作的方方面面,它们虽然创作过程各自有着复杂艰苦的经历,但都离不开艺术的整体表现这一规律,而这规律正是我们素描教学中最根本的法则。设想一下,前辈大师的艺术作品中,如果没有整体表现的形式,怎么表现艺术思想和作者内心情感?没有整体而新颖的表现形式,这些作品怎么能深刻感人?又怎么能成为大师级的优秀作品呢?由此可见,只有培养学生在素描训练中整体的观察能力和整体的艺术表现能力,才能使素描真正成为艺术的表现形式,才能从前辈的不同种类的优秀艺术作品中汲取营养并产生共鸣,才能使素描的艺术格调真正提高。可见,素描的整体观念,就是艺术创作的整体观念,素描训练中培养整体的艺术表现能力,是使素描通向艺术殿堂的必由之路,素描是打开艺术创作之门的钥匙。

三、素描是探索造型艺术语言的最初形式

纵观绘画艺术的发展,从原始艺术到文艺复兴,从印象派到立体主义,从艺术的源头到现代艺术的蓬勃发展,艺术的形式在不断变化。随着人类科学文化的进步、生活的变革,艺术的观念和意识也在不断更新,而在不断发展的美学思想指导下也会不断产生新的观点、新的思维方式。这就需要艺术家重新认识生活,重新审视社会,重新选择适合自己的艺术道路,不断探索新的艺术语言,开创新的艺术形式。艺术的价值在于创造性地开辟新的形式、美的艺术风格,并关心社会、关心人的精神世界,反映人的内心情感。

(图4)

(图5)

素描作为艺术的雏形,在艺术发展的同一时期的不同画家的不同作品中,以及在不同时代不同艺术家的不同作品中,都起到了探索艺术形式、创造艺术形象、表现艺术家内心情感的积极作用。素描是艺术语言的最初形式,宗白华先生认为“素描的价值在直接取相,眼、手、心相应以与造物肉搏,而其精神则又在以富于暗示力的线纹或墨彩表出具体形神。故一切造型艺术的复兴,当以素描为起点;素描是返于‘自然’,返于‘自心’,返于‘直接’,返于‘真’,更是返于‘纯净无欺’。”

让我们看看历史上艺术大师不同艺术风格的背后,素描的不同表现吧!

拉斐尔的素描幽雅高贵,他善于表达人物内心的平静善良,灵魂深处的明朗幽静。他的素描造型饱满、构图稳重,风格纯朴自然,他的人物素描,都是他所见的生活中的形象。严格的写生,捕捉生动的感受,使拉斐尔的素描能“写形传神”,“气韵生动”,塑造的形象亲切、真实(图6)。

米开朗基罗的素描,雄壮有力、气势宏伟,他笔下的人体,结实健壮,从线条和笔墨中散发着无尽的豪情。米开朗基罗的人体素描,似乎有一种由内向外的张力,肌肉发达、解剖精确、动势强烈、比例夸张,人体在他的艺术里成为内心深层精神的表现。他的壁画构图气势磅礴,如滚滚巨浪、翻江倒海般的奔涌冲击,充分表现了“巨人像雷鸣似的那种绝望的威力”(图7)。

阿尔勃列希特·丢勒的素描精确、细腻、深刻,他对细节的

刻画微妙抒情,造型严谨结实,他塑造的形象质朴、真实、性格鲜明,很有感染力(图8)。

伦勃朗的素描粗犷有力,纯朴,真诚,笔墨轻松而又厚重,线条泼辣而又深沉。他极认真地观察下层人物的生活,通过对粗糙的衣服、脸上皱纹、穷人手足胼胝的刻画,反映了普通人的生活,“因为在他看来,所谓美,无非是人的躯壳的平庸和他内在光辉之间的对照”(图9)。

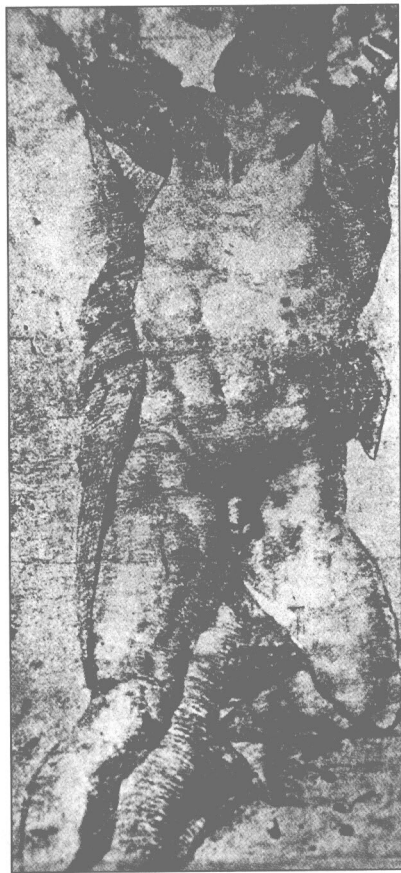
19世纪俄罗斯的现实主义绘画蓬勃发展,涌现出一批伟大的画家,如列宾、苏里科夫、谢洛夫等,他们的素描作品严谨扎实、生动感人,尤其是长期作业素描更是深刻厚重,有雕塑般的力度,对我国的美术发展起到了重要作用(图10)。

纵观大师的素描艺术,各具特色,各有千秋:拉斐尔的素描优美和谐;米开朗基罗的素描宏伟壮观;伦勃朗的素描粗犷有力;丢勒的素描精确严谨;列宾的素描深刻厚重。这些艺术大师素描的不同风格,是他们不同的内心情感所决定的,正因为艺术本身的复杂性,“或者说是由于以艺术为语言的人类灵魂本身的复杂性”,使素描成为直接探索或直接表达内心的最佳手段,素描是实现艺术表现的最初形式。

绘画发展到今天,由于科学文化、物质生活及美学思想的不断变化发展,艺术已有了全新的发展和全新的面貌,如毕加索的艺术一反古典的写实风格,打破了时空的界线,打破了以往的造型观念,使画面活泼新颖,开创了立体主义的艺术道路。

(图6)

(图7)

(图 8)

(图 10)

(图 9)

毕加索的成功, 在于他无休止的艺术“探索”, 无休止的探讨新的艺术表现语言。他在艺术创作的过程中, 留下了大量的素描作品, 这些素描艺术是毕加索艺术创作的最初形式, 是直率挥洒内心情感的最真实的写照, 是构成毕加索艺术的核心(图11)。

通过毕加索的素描和油画作品, 我们可以清楚地看到, 他作画时极轻松, 没有半点犹豫, 落笔自信肯定, 他的线由感而发, 随着内心的情感和情绪的变化, 绘画风格千变万化, 或轻松抒情, 或激昂奔放, 或压抑沉闷, 或铿锵有力, 线条或曲折流动, 宛若清泉, 或折线交错, 似钢铁机器。构图形式更是极其多

(图 11)

变,与他的变形形象一样,基本不重复。另外,更重要的是在毕加索的绘画中,不断尝试借鉴东方艺术和西非雕刻等其他艺术的审美思想和表现技法,尤其是线的表现力,大胆夸张的变形,充分体现了东方艺术及远古雕刻的艺术精神。

毕加索的绘画形式多样,与他大量借鉴其他艺术的表现方法有关系,同时他不断地思考突破旧的绘画形式,努力不重复别人的道路,形成了自己绘画的独特魅力。

传统美学和现代美学有了很大的变化,艺术的观念有了很大的突破。由于希腊哲学中数与量之和諧的宇宙观(希腊哲学家毕达哥拉斯的宇宙观:“宇宙是数量的比例中表现着音乐式的和谐”;柏拉图:“宇宙本体的理念,也是一种合于数学形体的理想图形”)使“和谐、秩序、比例、平衡”成为美的最高标准,并且是希腊艺术美的特殊象征,所以形成了古典主义重视解剖,重视比例等如真实雕塑般的造型艺术观念。而夫莱克贝尔和弗洛伊德等现代美学大师的观念中,崇尚“艺术的有意味的形式”,“音乐般的美”及强调艺术思维中的“潜意识”的作用,使西方艺术观念迅速改变,并出现艺术形式的创新。这首先表现在素描的观念、素描形式的突破。所以说,有什么样的美学观念、艺术观念,就有什么样的素描观念、素描意识,也就有相应的素描研究、形式探索和素描艺术。

从拉斐尔的古典艺术到毕加索的立体主义,我们清楚地看到,素描是绘画艺术形式的前沿,是艺术革命的先驱者,是美学观念的形体化、形式化,是艺术思想的肉身化、形象化。素描是探索造型艺术语言的最初形式,是博大精深的造型艺术语言的宝库。

第三章 写实素描基础与主观表现的关系

所谓“写实素描”这一说法,是为了区别于“抽象”的素描,就像写实绘画与抽象绘画的区别一样。以往素描的概念就是写实功力的全面培养和训练。因为那时没有复杂的素描形式及丰富的绘画表现形式。所以也就没有“写实素描”与“抽象素描”的说法。现在的素描表现方法丰富多彩,所以只能在素描前加上“写实”两个字以示区别。

一、写实素描训练可以掌握造型的形式美规律

学生在写实的素描基础训练中,通过对静物石膏、人像、人体及风景等客观形体的摹仿,学习和掌握造型的基本要素,它包括:形体透视规律、形体比例规律、构图规律。学生在掌握造型的基本要素的基础上,通过认真观察和深入理解那些不同形体的视觉形式的差别,总结出形体美的形式规律。这种形式美的规律,是写实素描训练必须遵循的规律,它包括:对称,平衡,对比,调和,渐变,重复,节奏,韵律,动势及质感等等形式规律。千差万别的形体以其丰富多样的形式存在于视觉空间,它们各自有着特殊的视觉形式。写实素描的训练,就是要通过真诚的摹仿,表现形体不同的形式感觉。并利用规律指导表现,主动强化形式美感。

在素描的基础训练中,真诚地摹仿是获得造型中形式美规律的唯一方法,但在摹仿中,不是照抄自然的表面现象,而是主动掌握客观形体的构成规律,这就要求学生应去伪存真地掌握形体的本质规律的美。不要被现象所迷惑,要用心去体验形体,要全面地整体地运动地观察形体,使形体的各部分联系起来,形成有机的结构,并努力发现其音乐般的节奏和韵律。只有全身心投入,才能做到整体观察;用心体验,才能将自己的正确观察和分析判断相结合。艺术的分析和判断是正确观察的结果,只有对形体做出取舍的判断,才有可能集中表现形体本质美,因为抓本质要牺牲表面的一部分琐碎的现象。由此看来,素描训练中的正确观察,是一个复杂的思维过程,这需要大量的写实素描的训练才能掌握。

二、写实素描训练是主观夸张变形表现的基础

写实素描和写实风格的绘画,是以摹仿自然形态为主的表現方法。特点是真实亲切,善于表现人物的内心世界及形体的深层精神,反映生活、反映社会、反映人的思想,这种形式可较直接地表现对事物的关心和态度,并可以使广大群众看懂、被人们接受,是深受欢迎的绘画方法。我国的写实主义素描训练及以写实风格为主的绘画创作,深受前苏联绘画的影响,在相当长的一段时间里,写实风格的绘画是中国绘画艺术的主流。

建国后到“文革”时期,我国一直比较“封闭”,在外交上,与西方一直保持一定距离,与前苏联关系密切,这就自然形成了与前苏联较密切的文化交流,在绘画方面直接受“苏派”写实主义绘画的影响。前苏联的绘画,以现实主义风格为主,他们强调艺术要反映生活,反映大众的思想感情。在绘画形式上,

采用“写实主义”的表现方法,造型严谨,描绘细腻深刻,真实亲切,这种绘画手段与其表达的思想内涵是非常协调的。前苏联的绘画在强调写实风格的基础上,又提倡艺术要高于生活,即在生活的原型基础上,要抓典型形象,典型事件,集中表现生活的本质,深刻表现事物的深层精神。前苏联的绘画在这种基本思想的指导下,要求绘画的主题和内容要服务于社会,反映向上的积极的事件和人物,这对社会的发展起到了积极作用。

“苏派”的写实素描训练是绘画表现的基础,“苏派”的写实素描作品对我们影响很深,我们不只是在思想内容上深受启发,而且在写实的表现技法上也获益匪浅。同时为他们优秀的素描艺术所感动,更为他们写实素描的功力所征服。正因为写实风格的绘画需要有扎实的素描基本功,所以在基础素描的训练中,我们全面地系统地继承了“苏派”的写实素描教学体系,以致我们的素描和前苏联的非常相似。应该承认,我们从前苏联的艺术大师那里学到了许多绘画创作和素描教学的好的东西,为我国后来的艺术发展,奠定了很好的基础。

“文革”以后,我国的思想比较活跃,尤其是改革开放以来,与西方国家建交,并有非常多的文化交流。西方现代的艺术思潮很快传入中国,我们的艺术家开始大量汲取新的营养,并能与本地文化相结合,形成可喜的、在艺术形式上“百花齐放”的“新时代”。

现在的绘画形式,不是唯一的写实主义的风格,有表现主义的、抽象的,更有在写实的基础上,加以变形处理,形成独特风格的。我认为后者更有趣味。主观表现与抽象应有美的形式,要有抽象的美的意味,当然大多数的表现与抽象的绘画在探索中实现了有音乐般的形式意味。换个角度看,纯粹的主观其实是不存在的,人的大脑思想,是对客观世界的认识,主观意识是由客观世界决定的,而主观意识的反作用,也还是从客观世界中得到的视觉经验和认识经验。就说最抽象的点、线、面,这基本的造型要素,不也是从自然形态中总结出来的吗?而且,抽象的点、线、面在画面上,也一定要按照美的法则去构图,形成美的形式,这才能有审美价值、审美感受,而美的形式法则正是写实素描基础训练的基本法则,从这个意义上说,写实的素描训练,是变化与表现的根基。表现与抽象,要有美的形式,美的形式来源于对客观物质世界的观察与认识,通过写实素描的真诚的摹仿而深深掌握美的规律,并将其总结,升华为纯艺术的形式法则。

目前我国的美术院校,基本上坚持先“写实”后“变化”表现的原则。在素描教学上,低年级学生,一直是以写实素描为主,打好基础后再求变化表现。现在让我们假设一下,美术学院不要系统的写实素描教学,学生随自己的兴趣随便画,那么学生该如何掌握造型的基本规律呢?不掌握造型的基本规律,又如何根据规律创造新颖的艺术表现形式呢?不在素描训练中从摹仿自然的形体规律发现美的本质,积累审美的经验,学生就无法运用主观想象进行绘画表现。

美的基本规律存在于自然形态的视觉形式之中。学生在素描训练时,通过摹仿自然形态,认识美的视觉形式,并将这初

级的认识提升为对艺术形式规律的认识,然后根据规律进行绘画表现或再创造,这本身就是素描训练的最重要的目的。

对称与平衡,是客观物质世界中美的基本形式规律。人本身就是对称平衡规律的具体、精确的体现。人之所以认为宇宙、自然、客观物质世界的大山大川本身是美的,是因为这大自然养育了我们人类和一切生物,像水一样“水善利万物而不争”,像自然那样“为而不恃”,“功成而不居”。自然只是给予我们生存的一切营养,没有向我们索取什么,所以自然的无私、仁爱与其平衡和对称的形式是美的,是美的源泉,是美的宝藏。我们只有通过摹仿自然,掌握美的初级形式,才能强化规律,将这一美的初级形式升华为美的艺术形式,并指导创作出更多的艺术作品。写实素描基础,正是掌握美的艺术形式的造型基本规律。不画素描,就不能掌握美的规律,更何谈主观表现?表现是要有一定能力的,这种能力是靠摹仿自然培养的,就像人的思想一样,从小是看大人的行为,一点一点摹仿大人的动作和语言,逐渐形成了一定的认识,如吃饭、睡觉、劳动等,再往后是靠小学、中学等文化教育和自己对生活的观察和思考,进一步形成了“主观的世界”。而主观世界如何表现出来呢?要靠一定的技巧和方法,也就是说,必须有构图、形象,而这构图、形象又必须用点、线、面来构成,如何用点、线、面来塑造形象,这就是画素描要解决的问题。同时,素描训练还能积累大量的表现经验,掌握表现形体的规律,所以先画写实素描,打好造型的基本功,然后再求变化表现,探索新的艺术道路,这是艺术通向成功之路。关于这一点从现代艺术大师毕加索的成功道路上,可以看到清晰的脚印。

毕加索从小打下了坚实的写实基本功,十四岁就创作出《戴帽子的有髯男子》、《戴法兰西便帽的男子》等,很早就显示出非凡的写实技巧和艺术创造力。他十五岁时创作的油画《科学与仁爱》(图12)是以严谨而生动的写实技法绘成的。画面中以医生为躺在床上的贫妇诊治,象征科学;以修女怀抱女孩并送饮料给病人,象征着仁爱,此画流露出画家对疾病贫困的弱者的同情。

毕加索蓝色时期的绘画,也具有写实风格,但形象已有明显的主观处理,《人生》(图13)是这一时期的代表作品。作者想从画的表现中说明人生与爱情乃是一个苦恼而又难解的谜,他以左面裸体的男女青年,象征青春与爱情;右面怀抱婴儿的母亲象征人生另一阶段,两组人物之间的墙壁上陈列着摹拟凡·高和高更的油画,反映出人生的忧虑与悲苦,再加上深沉神秘的蓝色调,鲜明地表现出人生是苦恼的这一主题。毕加索的绘画风格,从写实到象征,最后发展到立体主义,是一个不断探索发展的过程。他的《格尔尼卡》(图14)采用立体主义的变形和平面分割法,跟现代建筑的室内环境相互配合,浑然一体,此画发挥丰富的想象,以隐喻性的情节和接近于超现实主义的怪诞而夸张的形象,描绘了五个成年人、一个婴儿、一匹马和一头牛在大轰炸中的遭遇,揭露了法西斯惨无人道的暴行。

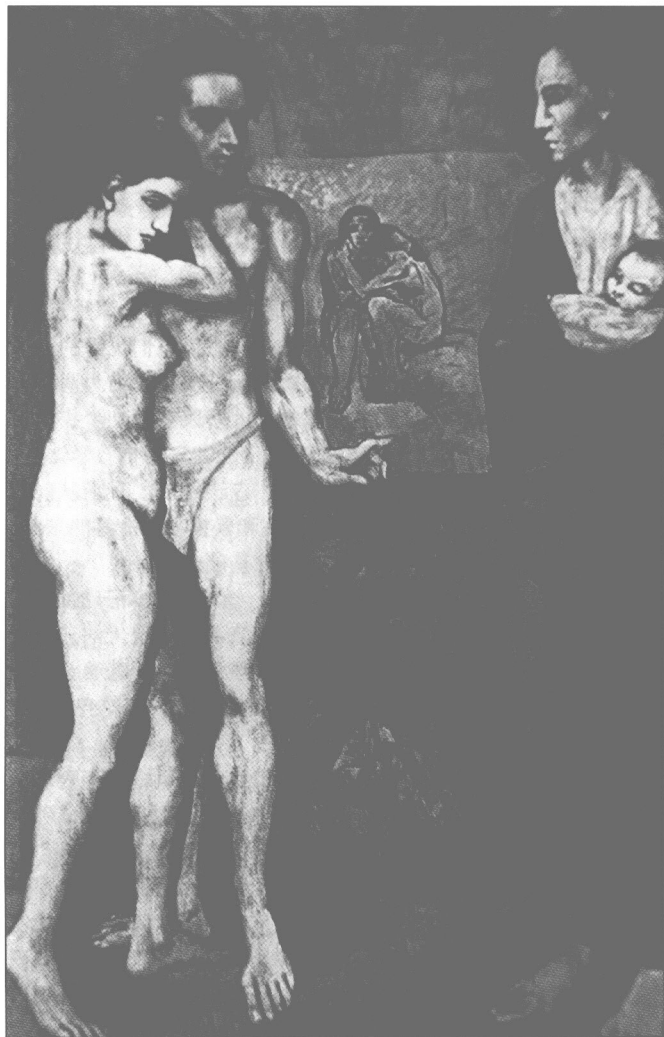
纵观毕加索的绘画发展道路,我们可以清楚地看到,毕加索之所以有丰富的表现方法和丰富的想象力,与他青年时期坚

实的绘画功力是分不开的。写实的素描训练，可以积累大量的视觉经验，总结美的形式法则，积累大量可供夸张变形的基本素材，丰富对形体的感性认识，掌握造型中美的规律，从而利用美的法则创造出更多的表现形式。

综上所述，写实的素描训练，是学生掌握写实主义绘画表现方法的基础，写实的绘画表现方法，是绘画表现的重要形式之一。写实的素描训练，使学生掌握造型的形式美规律。这种形式美的规律，是指导探索新的绘画表现形式的基础。

(图 12)

(图 13)

(图 14)