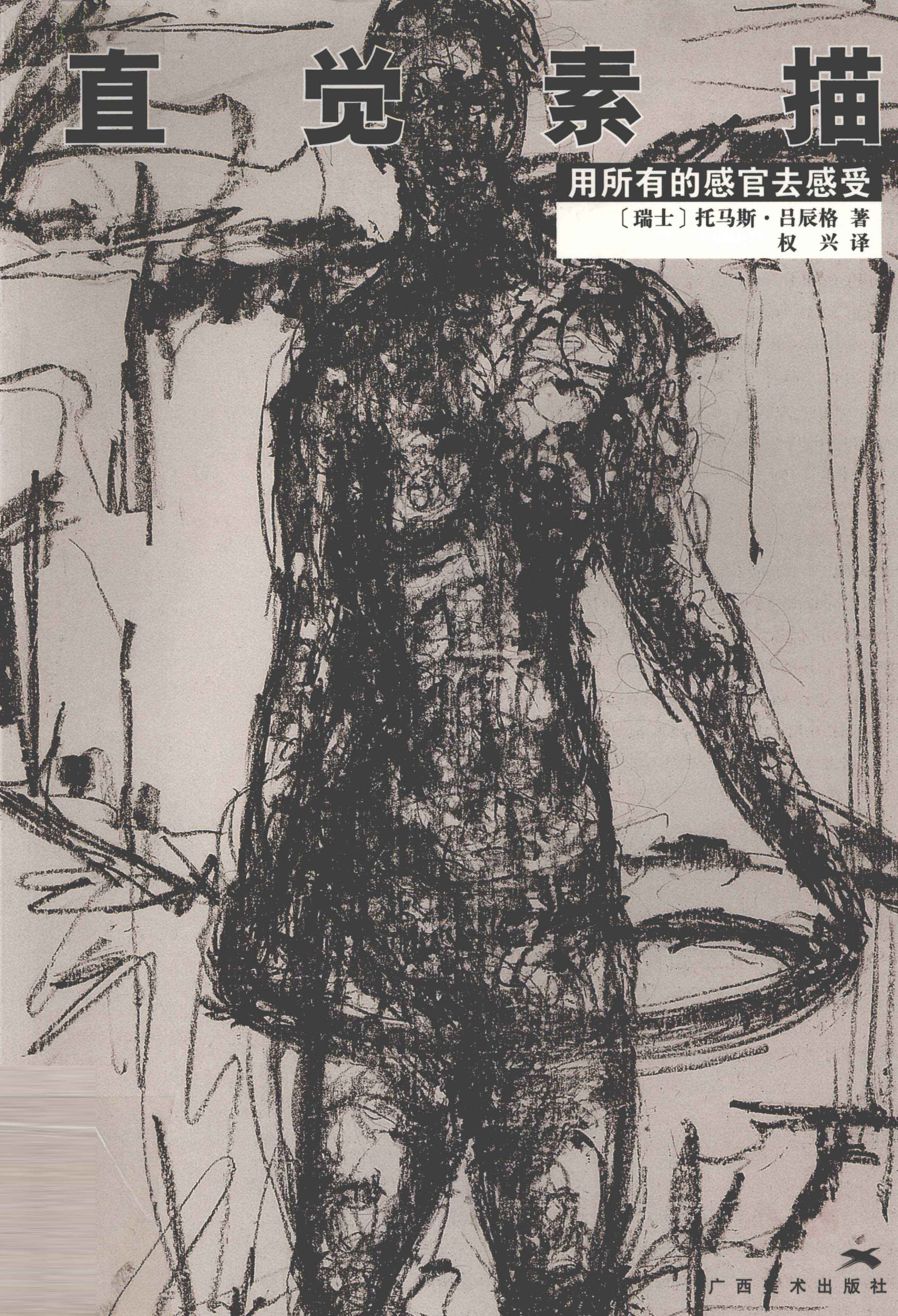

素描·直觉

用所有的感官去感受

〔瑞士〕托马斯·吕辰格 著
权 兴 译

广西美术出版社

直 觉 素 描

用所有的感官去感受

[瑞士] 托马斯·吕辰格 著

权 兴 译

图书在版编目(CIP)数据

直觉素描: 用所有的感官去感受 / (瑞士) 吕辰格著;
权兴译. — 南宁: 广西美术出版社, 2010.7
ISBN 978-7-80746-088-6

I. ①直… II. ①吕…②权… III. ①素描—技法(美术) IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第130739号

原版书名: Intuitiv Zeichnen: Sehen mit allen Sinnen

原作者名: Thomas Lüchinger

© Zytglogge Verlag, Switzerland

World rights reserved

本书经瑞士Zytglogge出版公司授权广西美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 20-2010-117

直觉素描

用所有的感官去感受

ZHIJUE SUMIAO

YONG SUOYOU DE GANGUAN QU GANSHOU

著 者: [瑞士]托马斯·吕辰格

译 者: 权 兴

策 划: 杨 诚

责任编辑: 马 琳 韦丽华

版权编辑: 韦丽华

封面设计: 杨 诚

责任校对: 王雪英 肖丽新

审 读: 林柳源

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号 530022

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西大一迪美印刷有限公司

版 次: 2010年8月第1版第1次印刷

开 本: 890 mm × 1240 mm 1/16

印 张: 10

书 号: ISBN 978-7-80746-088-6 / J · 1247

定 价: 38.00元

版权所有 翻印必究

引子

2006年夏天我在德国一个艺术学院参加我师妹的毕业展览。

她比我年龄小，叫玛亚，一个高挑苗条的德国姑娘，按照我们的中国老传统她也许是师姐，因为她比我先入师门，也比我早离开。我们基本上是在同一个老师教导下成长起来的，都长时间做过老师的“助教”（学生们的谚语，帮助老师协调、组织教学工作）。但在德国，也意味着你被老师看中，着力培养，很有希望日后进入大学将他的思想理论、教学方式——他的衣钵传承下去，所以我和她感情上也更亲近一些，同时也不免带有“兄妹之争”。我们的精神导师做版画、教素描——“和现实相联系的素描”，如果浮光掠影，表面上看和国内的写实素描没有多少不同，但其背后是欧洲自古希腊到当代的积淀。不管怎么说，我们的素描总是或多或少有外部世界的影子。

但那一天我所看到的她的作品让我感到很陌生、很吃惊：超过两米高的干刻铜版画，勉强可以辨认出一个站立的女人体，整个画面是由或纤细或粗拙的奇怪的线条构成，这些线条起始、停顿、运动方向、速度各不相同，有一点像小孩子画的，但更有力或更脆弱、更多变化，并且很不连贯，像沃思（WOLS），但更颤动无序，没有那么多交叉结构。另几幅很像奇怪的风景画，还是那么游弋犹疑的线条，如同大梦初醒突然消散的梦中痕迹。还有一幅作品画的是吻的感觉，一幅画跳舞的节奏，虽然我们也有过画音乐画舞蹈的课题，但她的作品对我来说还是很陌生。我有些震惊，自惭形秽，对她毛虫变蝴蝶的飞跃感到不解，也许真的是他们从小就强调、着力培养的创造性比我们这些从小就规范化的黄种人强？

在她宣读毕业论文前，她请我们到桌前触摸盖在一块画布下的东西，然后说有一幅画画的就是布下面的东西，最后她揭开画布：一枝干花。

在答辩中她解释了她是如何作这些作品的，她的作品得到一致好评，教授们的、舆论界的、展览馆的（展览馆买下她一幅作品）……但她是怎样出现这样一种画法，怎样产生这样一个主意，对我来说是一个不解之谜。

直到2007年夏天。

那一天，我照例在图书馆翻阅书籍，我总是把素描领域所有的书扫一遍，因为总会有一些借出的书或者新书不期而遇，这也不需要很多时间。图书馆管理很好，每天都有人整理，当你熟悉了，那些新面孔一下子就会跳入你的眼帘。一本相对薄的大书，

装帧很一般，看来已经被很多人长时间翻过了。我翻开它，一本新书我总是先翻看插图，我的天，玛亚？我翻回书的首页又翻到最后，寻找作者和出版社，来自瑞士。图书馆并不收集所有的书，市里的图书馆分散在七八个不同的地方，各有自己的专题，它们只收集有学术价值的书，并且不断淘汰“学术价值不高、过时”的书，否则以欧美每年的出版量，任何图书馆都会在几年之内爆满。一本薄薄的外国书（虽然瑞士的三种官方语言中德语最通用）跻身于此本身就暗示了它的价值。

我仔细翻阅，好，借出，从头到尾一气读完，结论：独辟蹊径，展现的是一个新世界。从那一刻起我就作出决定，如果我有时间我会把它译成中文。决定自己买一本，跑遍两个大书店，都说卖过但当前没有，可以通过网上订，通过网上？我自己订会更方便，因为我那时在一家旧书店（其规模仅次于国内省会城市最大的书店）打工，我们自己有网上业务，也许我还能淘到便宜的二手书。很遗憾整个欧洲大陆没有一本二手书，虽然从第一版起已经过去12年了，只有出版社提供新书，我只好订了一本。2007年第四版，你手中中文译本的原书。

2008年夏天，学校一年一度的学年展，玛亚来到画室看我所“照料”的学生们的素描，我问她是否看过这本书，她回答说正是这本书给她毕业作品最大的动力和启发。

2009年夏天，我逃回国内，第一件事就是把它译成中文。

权兴2009年8月于广州

“那些本质的东西眼睛是看不见的，
人只有通过心灵才能看得好。”

——Antoine de Saint-Exupery

第一部分 自我调音

第二部分 用整个身体去看

第三部分 人物素描 人体素描

目录

- 1 引子
- 9 导言

第一部分 自我调音

- 13 静/净心
- 13 放松
- 14 踏上神奇之路 /练习1
- 17 准备看音乐 /练习2
- 19 一个和线条、和痕迹的游戏 /练习3
- 21 身体——启示的源泉
- 23 一幅主观的身体图像 /练习4
- 27 想象、直觉和内部的图像游戏
- 27 画概念 /练习5
- 29 加入自然的大循环 /练习6
- 31 感官的力量 /练习7
- 33 镜映 /练习8
- 34 清空不愉快 /练习9
- 35 用孩子的眼睛解读自己——游戏空间和自由空间
- 37 来自于回忆的素描 /练习10
- 39 爱一件东西 /练习11
- 40 水的多样性 /练习12
- 41 创造一个场所 /练习13
- 43 画某人 /练习14
- 43 内部的男友或女友 /练习15
- 45 与那些清晰的和那些暗淡的部位会面 /练习16
- 47 踏入预感的空间 /练习17

第二部分 用整个身体去看

- 53 用手看
- 53 “看”着触摸——把握的动作 /练习18
- 55 我的面孔在镜中 /练习19、20
- 58 接触的目光，打动的目光 /练习21、22
- 61 触摸着看（的手）和看着触摸（的眼睛） /练习23
- 63 把它“头朝下”放 /练习24
- 65 生机盎然的感知 /练习25

第三部分 人物素描 人体素描

- 69 通过身体学习
- 70 利用所有的感官去画人体

71	态势——感受本质	
73	态势——把不可见的变得可见	/练习26
75	书写看不见的力量	/练习27
75	参与到所发生的事件当中	/练习28
77	对观察的观察	
79	体验整体	/练习29
81	“干”画素描	/练习30
83	用金属丝“画”素描	/练习31
83	一事物内部自然的表现	/练习32
87	画运动	/练习33
87	让经验引导你自己	/练习34
89	发现活力	/练习35
91	身体作为整体，以及整体的部分	/练习36
93	记忆素描	/练习37、38
94	认识自我的法则	
95	空间中身体的运动	/练习39、40
96	从画中学习	/练习41
96	线条在看，线条在触摸	
97	画与触动	/练习42、43
100	近与远	/练习44
100	画素描，跟着眼睛去漫游	/练习45
102	镜中触摸	/练习46
102	用不常用的手画素描	/练习47
107	空间中的人体	/练习48、49
109	形与非形的关系	/练习50
111	可称呼的和不可称呼的，有名字的和没有名字的	/练习51
119	头像	/练习52
121	回忆着塑造	/练习53、54
122	塑造着画头部	/练习55
125	不画而显示出来	/练习56
125	填充容器	/练习57、58、59
127	让一个头像生长出来	/练习60
129	看到自己和物体的关系	/练习61
129	空间——重量的宣言	/练习62、63
131	身体作为运动	/练习64
132	想象中的箱子	/练习65
133	为看到的做一个标记	/练习66
135	可见的和不可见的关系	
141	重新照亮	/练习67
141	光和影	/练习68、69
147	运动的变异——性格形式	/练习70
149	直或曲	/练习71、72、73
154	图例作者	
155	后记	

我们停留在内部，
只是为了在此，只是为了和世界，
和我们的自我在一起。
如果我们能够停留在内部，
我们将开始去看，
如果我们会看，我们也就理解了。

——Thich Nhat Hanh

导言

这本书是一个邀请。画素描在这里的含义是：选择一条不同寻常的道路，和所有的感官建立起一种生机勃勃的关系。素描事实上是一种痕迹，它表现出人和自己的关系，表现人和材料、物质、周围环境、自然，以及和其他人的关系。素描使那些经历过的、领会到的、感受到的、想到的、看到的东西，这一切变得可见。

作为教师，我经常给自己提出同样的问题：怎样才能由这样一种需求，即学会一种技能，产生发展出一种宽广的接纳胸怀，使自己能够不断地接受新的感知过程，发展出一种时刻关注警觉的感知活动？是否存在着一条道路，使人们能够从狭隘的自我封闭的观念、从抄袭临摹、从已有的思考模式中解脱出来，把素描当成一种整体的经历来体验，当成一种积极参与的造型活动来理解？素描怎样才能——如果只从生活真实的感受和参与造型来讲——对感官经验和认知作出贡献？怎样才能摆脱那些限制发展的各种心理障碍，与此同时发展那种创作的愉悦？由这些问题产生出这本书的练习，我把它看做是激励和启发；你可以通过自己的“作”去检验它们，你应当通过画、感知、觉察和试验，寻找自己的答案。

学习画素描首先意味着：发展你的警醒关注能力。通过细心地关注我们自身，我们会体验到我们的身体如同一个工具，它既去觉察、感知，又去创造形体。在本书的第一部分，你与你自身的关系被放在首位。集中注意力于自己的身体会促进你的觉察能力，促进你感知内部图像的能力。我们的身体将准备着去体验、去看。

在第二部分里我们将会意识到我们身体感官的丰富多样性。观感将通过触觉和其他感官的能力得到丰富加强。素描将成为看着触摸以及触摸着看的痕迹。在游戏般的练习中，我们将唤醒我们的感官，和外部世界建立起一种警醒关注的关系。通过延缓我们看的过程，我们将会意识到日常生活中普普通通的事物异乎寻常的丰富多样性。

根据模特画人体意味着自己强烈地参与到人生的独一无二当中。画人是一种强烈的需要，也许其原因在于，当我们处于理解他人情感的状态之中，我们才能够更强烈地体验自己，更好地领悟自己。

第三部分的内容为：通过我们天生的“身入”体会他人情感的

自然能力拓展我们的观感。画素描在这里不是仿效临摹，而是通过令人激动的、和感官相联系的经验与经历进行学习。学习本身将成为有趣的、最自我的东西。

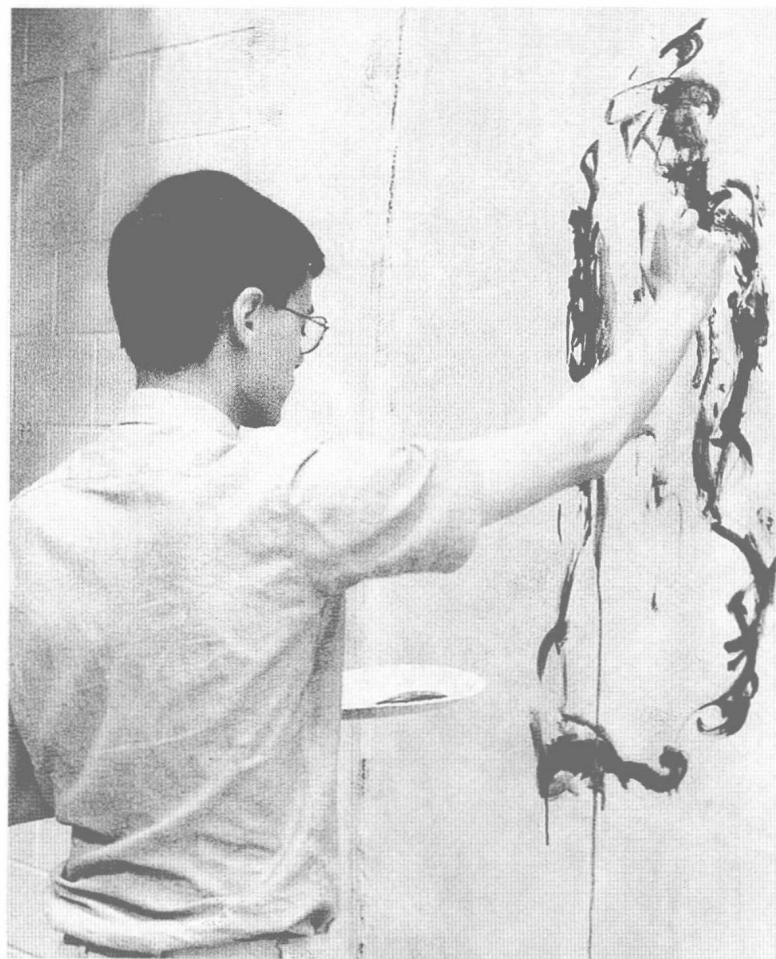
所有的练习可以自己单独使用，也可以作为课堂练习使用。三个部分是搭建起来的，但更有效、更有意义的使用方式是将三个部分中的练习抽出来，按照自己的实际要求进行组合搭配。去发掘自己游戏般的试验兴趣以及乐于向“危险”挑战的心态，即使有时打破惯例会使自己茫然不知所措，会唤醒自己的抗拒心理，然而那些看起来互相矛盾的东西会“现身”成为机遇，不同的经验会突然相互补充，融为一体。在感知和造型过程中的清醒关注能力既不是一种天赋也和年龄大小无关，但必须说明的是，你应当注意到那些与年龄相关的可能性以及限制，选择适合于你的内容和目标。学习画素描意味着练习，如果你能够不断地训练你的清醒关注能力、注意力、耐心，以及“身入”感受他人的能力，你将会逐步发展出你对自己造型能力、变形能力的自信。素描是由此而来的赠物，是你所走过的道路的痕迹。

感谢所有对本书的形成有贡献的人，尤其是我的课程的参加者，书中所有的图例都出自他们之手。我还要特别感谢 Urs Lüchinger, Uli Suter, Hanna Zirn, Susanne Dübritz, Bea Eggenberger, Peter Meier, Edith Biedermann 以及许多鼓励过我、支持过我的朋友。

这本书的印刷发行之所以成为可能，得益于我所得到的支持：苏黎世市长部，苏黎世 Cassinelli-Vogel 基金会，苏黎世 Walter-Ambrosina-Oertli 基金会，Caran d'Ache 公司，M+P Fotolitho Effretikon 公司。

有几本书启发了我，并且支持了我的想法：Gret Selle 的《Gebrauch der Sinne》，Kimon Nicolaides 的《用自然的方式画素描》，Tich Nath Han 的《Das Wunder der Achtsamkeit》。

这些练习形成于苏黎世联邦理工学院的课堂教学练习。

图例 1

Eggenberger Bea

第一部分 自我调音

静/净心

在我们开始画素描之前，静下心来很重要，静心才能抛弃我们日常生活的喧嚣和忙碌。自我调音——自我和自己内部取得一致，达到共鸣状态，以及达到对身体的感知。这意味着：创造和准备一个空间去看。我想在此向你介绍一个练习，使我们能够走进我们的内部去倾听，然后感知到我们自己，并唤醒我们所有的感官：那就是将我们的清醒关注转移向我们的身体，放松，使我们能够感知到并信任那些自我内部觉察到的东西。你可以将这个放松练习作为一个启发，发展出你自己的“仪式”。我们将会注意到我们内部的蛛丝马迹，然后尝试着由这些觉察到的东西，而不是由自己的愿望来引导。我将在练习开始之前反复强调静/净心的重要，因为即使这只是短短的几分钟，它也会从根本上影响到你的身体、你的感知、你的素描。

放松

你可以舒适地坐着或者躺着，闭上眼睛，手臂放在身体旁边或者放在腿上，腿自然伸展开，坐着时把脚平放在地板上。开始将我们的注意力集中在呼气 and 吸气上，然后慢慢地转移到脚部，渐渐地把关注的目光转向身体内部，去感受你内部发生的一切。伴随着这种关注的是开放的内部目光。引导你的将是那些你所发现、所感受到的东西，去关注你内部发生的一切。当你集中注意力于你的呼吸，那些杂乱的想法会烟消云散，你的身体会展示出生命力和活力，身体的紧张会渐渐地消失。就这样，从身体的一部分过渡到另一部分，不时停留片刻，感觉一下那种放松的效果。你要从身体的两方面去感知，前面和后面，左面和右面。这种内部的旅行并不单单意味着放松，它也会成为一种刺激，你的身体、你的所有感官都会更加清醒。不要带有任何匆忙的念头，匆匆而过，要缓缓地通过身体的每一部分，最后停留于颈部、头部和下颚。通过这一过程，你的身体将随时和外界进入一种生机勃勃的共鸣状态；你不仅准备着去接纳，而且发展出对自己的身体的信任。你感知到身体内部的运动，并且开始让自己由身体本身感触到的东西来引导。这种完全

和自己融合在一起的能力会支持其他的能力，例如全神贯注地去感知以及体会他人的情感的能力。通过自我感知的精细分化，你也就学会了细致精确地感知其他的东西、其他的人，精确细致地感知自然以及你周围的环境。

踏上神奇之路

画素描在这里不是复制，不是简单地阐释描绘观念、概念以及各种念头，也不是效仿，而是潜入身心内部自然的韵律和外部自然的韵律中〔“潜入身心感受内部自然和外部自然的和谐韵律”不够准确，作者本意为“潜入……韵律（水）中”，因为内部自然的韵律和外部自然的韵律是两个概念，比如说愤怒属于内部韵律，而且不属于和谐型〕。我们将踏上一条神奇的道路。自由将取代媚俗、哗众取宠，直觉将替代分析，充满冒险精神将取代唯唯诺诺墨守成规。在这里唯一相关的是痕迹，那些来自于那体验着的、感受着的、回忆着的身体所觉察到的痕迹。你应当不断向自己提出这样一个问题：我觉察到了什么？我将看到什么？思维在这里应当退身于所觉察到的东西之后。

我们可以把素描当做一种不可穷尽的活动来体验。素描是由身体的运动、眼睛的运动、手的运动、情感的运动产生的痕迹。身体、手运动着，线条变得可见。素描应该是那种来自于我与自我的关系、我与外界的关系的痕迹。唯一和它相关的是我们所感知和觉察到的东西。我们和我们的工具材料，纸和笔建立起一种关系（你应当用所有可能的工具画素描，包括那些你自己发明的工具）去研究那些运动产生的痕迹；身体、手、工具、纸张会参与进来，激发起你的兴趣去游戏，去即兴发挥，去体验，去经历。身体本身会去感受、感知，它同时又会成为一种工具，去造型，去创造。从内部浮现出情感和图像，引发出运动，精细的、强悍的、温柔的……

素描在这里应是一种“生长”，如同植物（“像是一种生长的植物”虽然很明确，但是无法传达作者的“无法言说的本体”），伸展着它的根须，交织着伸向内部和外部。痕迹、线条、面——自然的野生造物。