

中国当代艺术家素描手册

ZHONGGUODANGDAI

YISHUJIA

SUMIAOSHOUCE

朝戈素描

DRAWINGS OF CHAO GE

河北教育出版社

朝 戈素描

DRAWINGS OF CHAOGE

主编 李孟军

河 北 教 育 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

朝戈素描 / 朝戈绘. — 石家庄: 河北教育出版社, 2000.9

(中国当代艺术家素描手册)

ISBN 7-5434-4421-6

I. 朝... II. 朝... III. ①素描—作品集—中国—现代 ②速写—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第49876号

中国当代艺术家素描手册

朝戈素描

出版发行: 河北教育出版社

石家庄市友谊北大街330号

责任编辑: 刘峥 张子康

装帧设计: 李孟军

设计制作: 北京颂雅风文化艺术中心

印刷: 深圳 (宝安) 新兴印刷厂

开本: 850x1194mm 1/16

印张: 8.5印张

印数: 1-2000本

出版日期: 2001年12月第一版, 2001年12月第一次印刷

统一书号: ISBN 7-5434-4421-6/J.248

定价: 69.00元

1990. 12. 李XX

朝戈的素描世界

“当我面对麦田，我看到了自然界最灿烂的光和热风所造成的最美的波澜，这一切使我的技巧获得了由衷的升华。”

——朝戈

我最初见到朝戈的素描是在一九八八年，在中国美术馆西南厅举办的“中国素描大展”上，参加这个展览的大部分画家是中央美术学院的中青年教师。当时给我留下深刻印象的作品中就有朝戈的那组人物素描，极小的画幅，却带给观者强烈的震撼，当时展出作品的大部分如今就收录在这本画册中。

朝戈的油画艺术，特别是他在肖像画领域中取得的成就无疑在当今中国画坛占有很重要的地位。这其中最重要的原因，是他的创作给中国当代油画带来了一种极具个性化的风格和样式。梅墨生先生在谈到朝戈的油画时说：“朝戈的绘画显然具有一种鲜明的、个性化的历史品格。这种历史品格从草原情结和人生探问两方面体现出来。”朝戈的绘画品格在表达形式上具有明显的新古典主义的倾向。从八十年代末到九十年代初，朝戈带给中国油画界的优秀作品包括《大气》(1986年)、《盛装》(1987年)、《远行者》(1988年)、《宝石》(1988年)、《宽阔的风景》(1989年)、《敏感者》(1990年)等一大批肖像和风景作品。在这些作品中朝戈在努力找寻一种个性鲜明的画

风，他力求在自己的作品中体现对人性的深切关怀，在自己的绘画语言高度统一的情况下，朝戈的作品具有强烈的精神性，他的画面中充满着升华感和诗意。为了实现自己在艺术上的追求，朝戈经过了很长的探索过程，而这一过程，对于许多喜欢朝戈油画的人们来说一直是一个待解的谜。大家都想知道朝戈究竟是通过一个什么过程，以一种怎样的方式进入现在的创作状态的。那么，当我们进入朝戈的素描艺术，面对那一幅幅精致的素描和速写作品时，我们无疑会找到答案。因为朝戈的素描作品部分是他油画创作的草图或是为创作而搜集的素材。在这些素描作品中，我们不难发现朝戈创作的思维过程和思维方式，以及他的记忆、他的发现。我一直都这样认为：一种成熟的素描形式对艺术家来说应该是一种完整的思维方式，而不应对客观物象表面状态的机械摹写（这

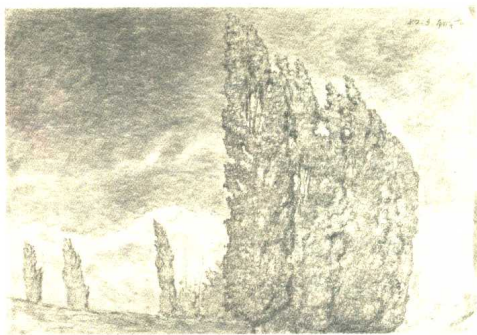
其中暂不包括初学素描的人，初学者应在学习过程中逐渐摆脱那种机械摹写的过程，进入到正常的素描思维中来）。素描作为造型艺术的基础影响着我们对事物的一切理解，现存的、一直存在的和永远不会存在的。作为一个真正的艺术家，我们在纸面上探索着，寻求富有意义的思想和心灵深处的感觉，只有将他们表现出来，才能使我们理解真实的和必需的所在。朝戈对素描艺术的不懈探索，为当今中国油画界乃至整个中国艺术界树立了典范。朝戈自身也清楚意识到了素描在其艺术生活中的重要性。他在一篇文章中曾写道：“我感到某种欣喜，我知道素描给我带来了什么。在这个领域中我将拥有更高的敏感和控制力，我有能力揭示出普遍事物潜在的惊人特性。”

榜样的力量是无穷的，朝戈以及和他同代的一批艺术家们以他们对素描艺术深层次的探索，继承了中国老一辈艺术家对素描艺术的研究成果，并推动着中国当代素描艺术的向前发展。他们的努力影响着许多画坛学子对素描艺术本质的理解。我想：“中国艺术家素描意识（这里谈到的素描的概念是宽泛的、是广义的，而不是狭义的）的整体提高，会直接影响中国当代艺术的健康发展并会给中国当代油画带来本质的变化。”

让我们重新回到朝戈的素描世界中来。

朝戈在素描艺术上取得的成就大致得益于以下几个方面：首先得益于中央美术学院油画系第一画

室带有古典倾向的素描教学以及严格的技巧训练；得益于朝戈对文艺复兴时期艺术大师素描的系统研究和深入学习，这其中丢勒、荷尔拜因对他的影响尤为深刻；另外朝戈自身所特有的对素描的敏感性以及对线条、明暗色调的控制能力使他更快地接触到了素描艺术本身。朝戈的素描大致可分为四大类：一类为肖像写生。这其中又包括蒙古族题材的肖像写生和对当代知识分子的肖像写生；另一类为风景素描。其中大部分作品是以蒙古草原为背景的写生；第三类为人体写生；第四类为创作草图。作为一名蒙古族的艺术家的朝戈，并且有着在草原生活的经历（1976年，朝戈曾在内蒙古草原下乡，美院毕业后又重回草原），他对蒙古民族粗犷开阔豁达的性格，以及草原生活的冷寂和孤独有着深切的体会。这使他的素描写生带有更深层的、更明确的精神指向。在他这批蒙古人的素描肖像中，他用铅笔和感情在纸面上准确地表达出了他对草原的认识，他的素描表现了游牧民族的真正性格——善良、沉默与孤独。他在以下文字中记述了写生过程中的情景和当时自己的心理状态：“蒙古包里的复杂光线令人手足无措，这幅画的构图我设法

暗示人物的环境以及我们的关系。我一再要求这位善良的老人看着我的眼睛，面对这样坦露的目光是需要很大勇气的。”“这是一幅青年牧人的肖像，他内向又机敏，在这幅画上我实现了一个富于个性又精确的轮廓，同时也留意描写了鬃发、饱满的皮肤和硬领之间的形态变化和美感。”在这些作品中，我们会发现朝戈对线的研究与偏爱，他力图在素描中描绘富于升华感的线条，以至于有时他自己认为在追求线的量感和张力以及画面的充实感和平面力量感的同时太多地牺牲了空间的作用。除了对轮廓线的重视，朝戈在对人物写生中模特儿的心理状态也特别敏感，有评论家称朝戈的绘画中具有强烈的精神分析因素。这些因素集中反映在他的几幅自画像中和《敏感者》为代表的一批对“知识型人物”的肖像写生和创作中。通过那些实在的、敏感中带有冷静的线和笔触，朝戈揭示了当代知识分子的心理状态。在对一幅自画像的评价中，他谈道：“这幅自画像的敏感和预见性总是引起我的兴趣，人物面孔的轻微浮肿和尖锐不安的眼神预示着我的个人生活将进入一个艰难的时期。”朝戈的人体素描也是独特的，他没有被那些琐碎的细节所吸引，而是用尽可能简略的关系，表现出躯体的活力和弹性，以及十分确切的印象。并把画面的灰色调控制得恰到好处，属“高调”素描中的精品。朝戈在他的人体写生中一直追寻的是轮廓线、形体起伏和色调的高度和谐，并试图完整地同时做到这一切。在朝戈的素描作品中，构图是作为一种重要因素存在的，他在构图中所运用的经典的格律关系无形中强化了素描本身的精神性。这在艺术上形成了他超乎古典主义之外独立存在的“具现表现”画风。这种个性化的选择从他的素描作品中延伸到了他的油画创作中。朝戈认为素描无需文字长篇大论，而真正成为大文章的应是素描本身。他把在素描写生和油画创作中的心得归纳为以下六点：一是深度直觉，二是敏锐性，三是重新发现自然，四是洞察力，五是体验，六是独特性。并对这六条进行了解释：“一、深度直觉。我在油画中最重要的表达过程和目标，是来自素描的特性，这里包含着当代艺术所希求的‘人的知觉’；二、敏锐性。我在学生时代所受的训练是四平八稳的，然而敏锐性是自信心和高度发达的视觉辨析力的结果；三、重新发现自然。蒙古草原是发现我雄心的地方，人们都喜欢这个地方，却

较少有人去真正‘凝视’她，我做了这件事。这里包括了我对宏伟、壮阔和古老事物的爱好，也包括我创立一种画风的激情；四、洞察力。这里包含了对千变万化的外界世界的掌握，也包含着跟所有生活本质相关的那些有形和无形的特征；五、体验。我看到许多素描家在熟练地掌握形体构造、调子和构图的一般性知识后就失去了目标，实际上真正意义上的艺术尚未开始，体验将溶解那些生硬的知识，并使绘画产

生成成熟的魅力。素描的质量最终是由画家的心灵决定的；六、特性。是一个画家感受世界的总和，能够做到这一点必须是勇敢的人。”

仔细观看朝戈的风景写生令我激动，他的素描风景所表现的悠远意境是空前的，是令人神往的。这些风景写生充分表现了蒙古大地上弥漫着的那种特有的苍凉基调，以及朝戈自己对草原的记忆与眷恋。在见到朝戈的这批风景写生之前，我从未见到其他画家如此大量的用铅笔对变幻多端的云彩和草原上升腾的热风进行过如此痴迷的描绘，并且，他在对云和远山的描绘中带有某种神经质，在构图上，

这批风景写生是极具匠心的。在几幅表现大地的风景中，面对这样的风景，我常感到难以做到写生时所需要的宁静和耐心，而是在急切动荡的心境中完成作品。面对草原六月的天空和升腾的云海，朝戈叹道：“这样生命力旺盛的云只有在草原春夏之交、万物竞生时才有，难忘这沉浸在光、云、风和带有潮湿之气的广阔空间中的心灵感受，这时我深感画家的笨拙，这幅素描仅仅是万千气象的沧海一粟。面对广阔的草原，朝戈写道：“草

原的深远的空旷，给人十分确切的印象，但这一切变为构图十分困难，一切都太单纯了……。”在写生中，朝戈为了表现草原的广阔、天空的高远、云形的生动，以及这一切之中所包含的诗意，不断变化地平线的形状，并不断变换地平线在画面的位置，以其发挥“线”在构图中的作用。有时蒙古包、牧羊犬、牛群、杨树也被他当做造型因素用来丰富构图的形式，并产生了独特效果。在这一过程中，朝戈也欣喜地发现了有一种独特的绘画方式在自己的风景写生中逐渐形成。他记下了自己在创作一幅风景素描时的感受：“这不是一幅学院式的素描，它使我兴奋的是，我的技巧完全演化在自然的丰富形态和难以忘怀的表情之中，溶化在我永不能忘怀的干燥的热风吹动的草原中。”曾记得有人说过：“对风景的眺望是一种美好的共同经验，但不是每个人在面对风景时都会有凡高那样的感受和激情。”但当我面对朝戈的风景写生时，我确信朝戈在面对蒙古草原上的云和风时，完全具备了同凡高相同的感受和激情。朝戈就是这样在自然中寻找更多的创作灵感，他说：“重新发现自然是我雄心的起点。”在另一段文字中，我们同样可以深切地体会到朝戈对大自然之美的崇敬：“当我面对麦田，我看到了自然界最灿烂的光和热风所造成的最美的波澜，这一切使我的技巧获得了由衷的升华。”

当我们面对我们所能见到的那些优秀的素描作品，无论大小与否，简繁与否，以及无论是过程还是结论，都不会影响作品的意义和质量，那些清楚、大胆、复杂、真空而又有感召力的形象为我们提供了机会去理解艺术家的意图，去发现艺术家展示在我们眼前的东西，这同我们欣赏朝戈素描时的感觉相同。在朝戈的人物素描中，我们发现他的艺术理想集中凝结成为他的一种——难以确指的人性追问——对生命的关怀。朝戈素描的特殊意义也许在于：他对素描艺术的探索过程同油画作品的创作过程形成了一个有机的整体，他用素描的形式强化了自身的审美记忆，并用素描记下了他生活经验中那动人的一幕幕和每个精彩的瞬间，他力图利用素描思维来准确捕捉到所表现的对象在特殊情境下给予其绘画的冲击力。梅墨生先生在他的文章《浅谈朝戈油画》中这样评价：“朝戈的绘画精神往来于东西艺术之间，往来于现实和记忆之间，往来于可视的表现形式与不可视而可感的精神意蕴之间，并试图在这复杂的经纬线上找寻到属于个人感受但却具有永恒意义的一种理想之美。”我想对于这种理想之美的追寻将会永远存在于朝戈今后的素描探索和油画创作之中，在这里我祝他顺利。

李孟军

2000年6月30日

于石家庄

我与素描

面对这些已经有些磨损的纸片，我无法平静地看待它们。随着时光的流逝，它们对我的意义愈来愈深远。素描本身的朴素、直接令人神往，它十分微妙地使画家保持着与世界的联系，并从中显示出绘画的本质。

我对素描的由衷热情产生在少年时代，与同伴在街上或城郊的车马路上寻找那些满脸风尘可以为我坐十分钟或半小时画像的农人，令人十分兴奋。我的很多快乐时光是在农人昏暗的房间中度过的，回想起那些用很浓的线条画的头像，为此忘掉了时间、忘掉了环境，尽情捕捉农人脸上经长年风吹日晒形成的沉重色调和粗糙轮廓，那种快感是无法言传的。

对于尚未成熟的青年艺术家，素描具有更大的吸引力，青年的热情和本能，是用素描接触这令人兴奋的无限丰富的世界，而并不在意事物之间的界限。

上大学时，我经历了一段白热化的素描训练。当时的教学安排有很大的弹性，上午、下午直到晚间十点都可以进行素描。人体的微妙表情以及感官的愉悦，使素描练习摆脱了某种枯燥的形体模仿，改变了基本技巧与对事物的独立印象之间的距离。

记得一天黄昏，我独自走在街上，周围依旧流动着人群，然而这一群人给我的印象是惊人的，每一张面孔都不是我们习以为常的平淡，每张面孔都闪烁着独特的光芒。容貌之间的差异如此之大，每一个人都拥有着完全属于他自己的线条，每个人的形体都按照自己的方向滚动，这一切是如此的强烈和惊人，这些都是全新的绘画意向。

我感到某种欣喜，我知道素描给我带来了什么。在这个领域中我将拥有更高的敏感和控制力，我有能力揭示出普通事物的潜在的惊人特性。

我的大学时代正处在思想文化和艺术的空前开放时期，我们的眼光由当时教育的交点19世纪前移至15世纪，那是一个造型艺术有根源性兴起的年代。文艺复兴艺术的宏伟成果以及丰富的表达力，一再地把素描的作用推到了极高的位置上。当时的严肃勤奋的艺匠们用素描的方式，研究了极其广博的领域，对世界万物的构造、宇宙的平衡，如此广阔的研究视野和深度形成了一次视觉和感应世界的大发现。素描形成了15世纪艺术的风骨，这种对自然、对人的重新挖掘，使艺术不断地展现新的活力的原理一直在西方艺术中延续至今。

回想自己的青年时代，文艺复兴的影响是十分强大的。这种影响不仅仅是艺术本身，更有那强有力的人格以及十分严谨的研究态度。

大自然对我的影响是决定性的，我十分本能地在素描中追求着对自然的渴望。为此，每张风景素描的背后都有十几里甚至近百里的长途跋涉，在朋友中我在这方面是出名的。我逐渐感觉到风景画对天气的依赖，我非常迷恋天气的转换，在这个时刻大自然会显露出不同寻常的东西，而日光、风云和整个自然气息的转换是如此激动人心，使我永远感到画家是一些十分笨拙的人。当然，这些素描只要隔一段时间再看，就可以感觉到它们的独特价值。

1983年对于我的风景素描是关键性的一年。我在锡林郭勒草原见到了十分壮阔的天象，我非常兴奋，每天路走得更多、更快。我每天的食物十分简单，主要的是一大瓶水和像石头一样坚硬的月饼，但我的心灵所获得的充实感几乎接近了画家的梦。

此后的几年中，我曾多次去锡林郭勒草原，但都不曾再见到那样壮阔的天象。或许大自然不愿意总让你窥到她的秘密。

对于风景，我永远迷恋那壮阔、辽远的景观，在这一点上我将永远是蒙古人。

灿烂的阳光、风、奶茶、歌声和同胞纯朴的身影将永远占有我的心。

画人体素描总是很诱人，上帝赋予人体如此丰富的表情和韵律感，而在人体素描中对人体的整体感受是很重要的。对于人体，我很少去描摹其本身的比例形态，而是去追捕最初的强烈印象，这往往更真实、更本质。

我一直在考虑素描在我的艺术中扮演着什么角色。这些年来我越来越感觉到我的创作在尽力接近我素描的方式，实现在素描中发现的重要的东西。通过素描我逐渐从古典主义走入了心理分析的领域，并且在这方面获得了感性的突破。我不再是一个学习者，我已经获得了独立的造型方式。

对我来说，人物的面孔，永远是我的艺术的中心。在相当长的一段时间内。我在协调强烈直觉与完美形体之间的关系，往往当我的形体获得体现时，会在直觉上有所缺憾，而单凭直觉工作时又会在形体上显得力度不足。绘画真是件神奇的事情，当这两方面部做好时，素描会有一种格外的魅力。

从某种角度说，真正的素描家，应该具备一种对于千变万化的形体的特别的迷恋。我总是试图使自己的画笔能够真正触摸形体的滚动与消失，使画出的人物不仅具有人物的性格，更应具备形体本身的性格，只有具备了这后一点，绘画才产生了自在的意义。

我非常迷恋画素描时所处的特定氛围和人物所散发的气息，我追寻捕捉那有形和无形的事物。如果我们具有真正的深度直觉，那么生活本身就会具有无限丰富的暗示，从而产生真正的艺术。

绘画已有数千年甚至更长的历史，更有众多的素描巨匠供我们仰慕。穷其根本，什么是素描的本质呢？我认为是人们对待世界的诚恳正直的态度和坚韧性格给我们这个多变世界留下的真实印记。在众多的艺术技艺中，素描是伟大而朴素的奇观。

朝 戈

对素描创作的回顾

近日新的素描研习《手》之一、之二和《妻子的肖像》，使我有一种新的意向在生成之感，我试图使中间调子成为最富表达力的主线，那么我最大的寻求是产生十分清晰的形象，这种形象应该是在现实和想像之间。

回首我素描创作的始端，那是在1982年的呼伦贝尔原野。在几张生涩的试笔之后，我画出了《湖》这张素描，我感到我的心灵开始与自然获得平衡。我已经摆脱了用技巧生硬的模仿自然的层次，而使自然—内心感知—技巧获得统一。

然而真正的收获还是在1983年，锡林郭勒草原为我展示出她最具魅力的部分，我先后画出了《高坡上的家》、《排云》、《南风》、《天边》、《三驾马车》、《夏天的云》、《有牛的风景》等，其中《有牛的风景》最为接近我的观念，我一直认为真正高贵的素描，应能使技巧溶解于对自然的体验之中，这时呈现出的将是人与自然之间关系的某种本质的东西，在这一点上我将远离学院主义的机械和浮浅。

在《苏和的马》、《壮阔的云》、《蒙古包》、《狗》等这些画上我心中积淀已久的：对游牧生活的感受和对蒙古草原特有的高远之感有所表达，其中《牧歌》达到了我心中想像过的图景。

我还画了大量的牧人形象——《蒙古妇女》、《老人像》、《牧民都仁》、《牧民的儿子》、《蒙古包里的少年》、《牧民姑娘》，我画这些人物时不带有猎奇目光，完全像对待父母姐妹一样，而我真正的兴趣在于捕捉人性的丰富信息，并且有心理上的敏感，在形式上清晰扼要，在这方面《老人像》、《蒙古妇女》是可心之作，《老人像》中的心理深度，是我在整个艺术方向上的希求。

在风景方面，我将不愧于广阔的蒙古高原，提炼出一种极为壮阔的诗境，我获得了自由，将不受前辈视野的约束，陈述这正在迅速变迁中的蒙古草原，我的实践需要具有真正从我开始的“原点”，我逐渐感到，当自身的艺术气质与自然交融时，素描就会产生一种高贵感。

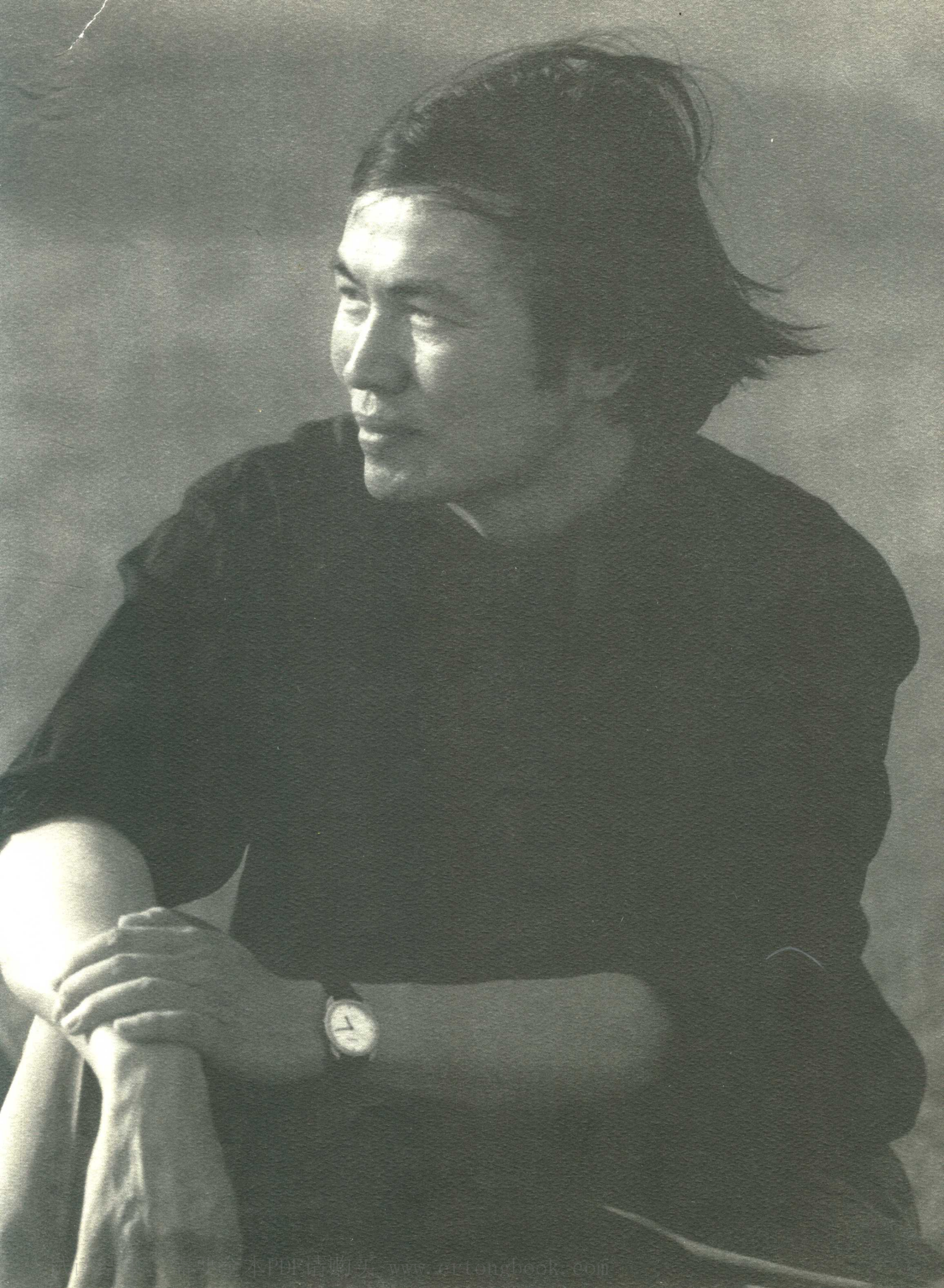
九十年代的素描人像我更加寻求直觉和心理意义，值得一谈的是《九〇年的自画像》，当我在自己的面孔上看到深陷的鼻子侧面的线条和眼睛深深的刻痕，亦找到了这张画的着眼点，这幅画是这个时期最真实的自我审视，这双眼睛是我人物作品中最具穿透力的眼睛，尤其是远处的那一只。

总体上说我对素描的实践只有终极目地的，我希望在这漫长的劳作过程中，获得对大千世界的基本认识，并对其中各种形体进行准确的把握。同时包容它的内在精神。从这种意义上说，素描是最具时空感和永恒性的。

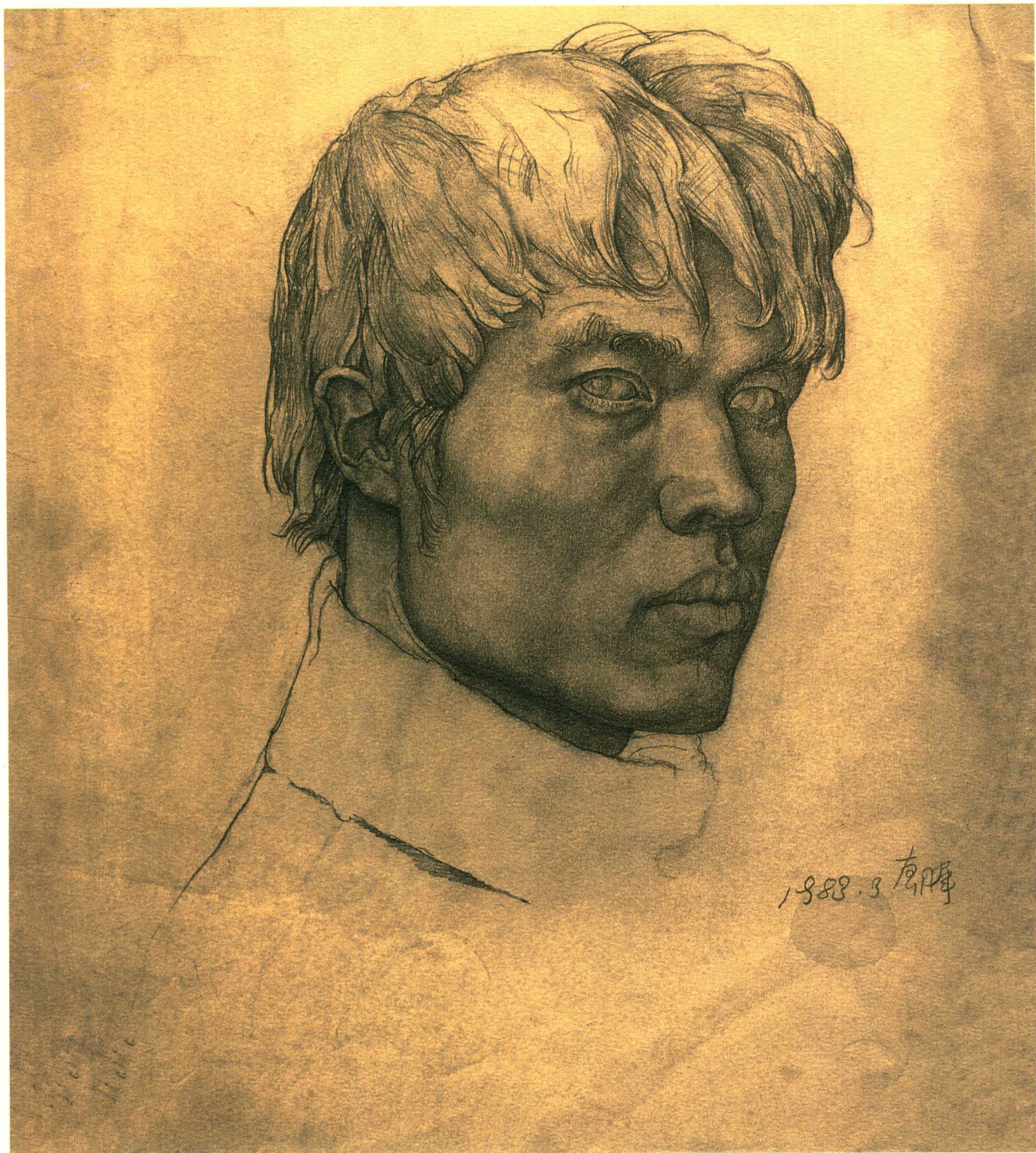
朝 戈

2000年6月于北京

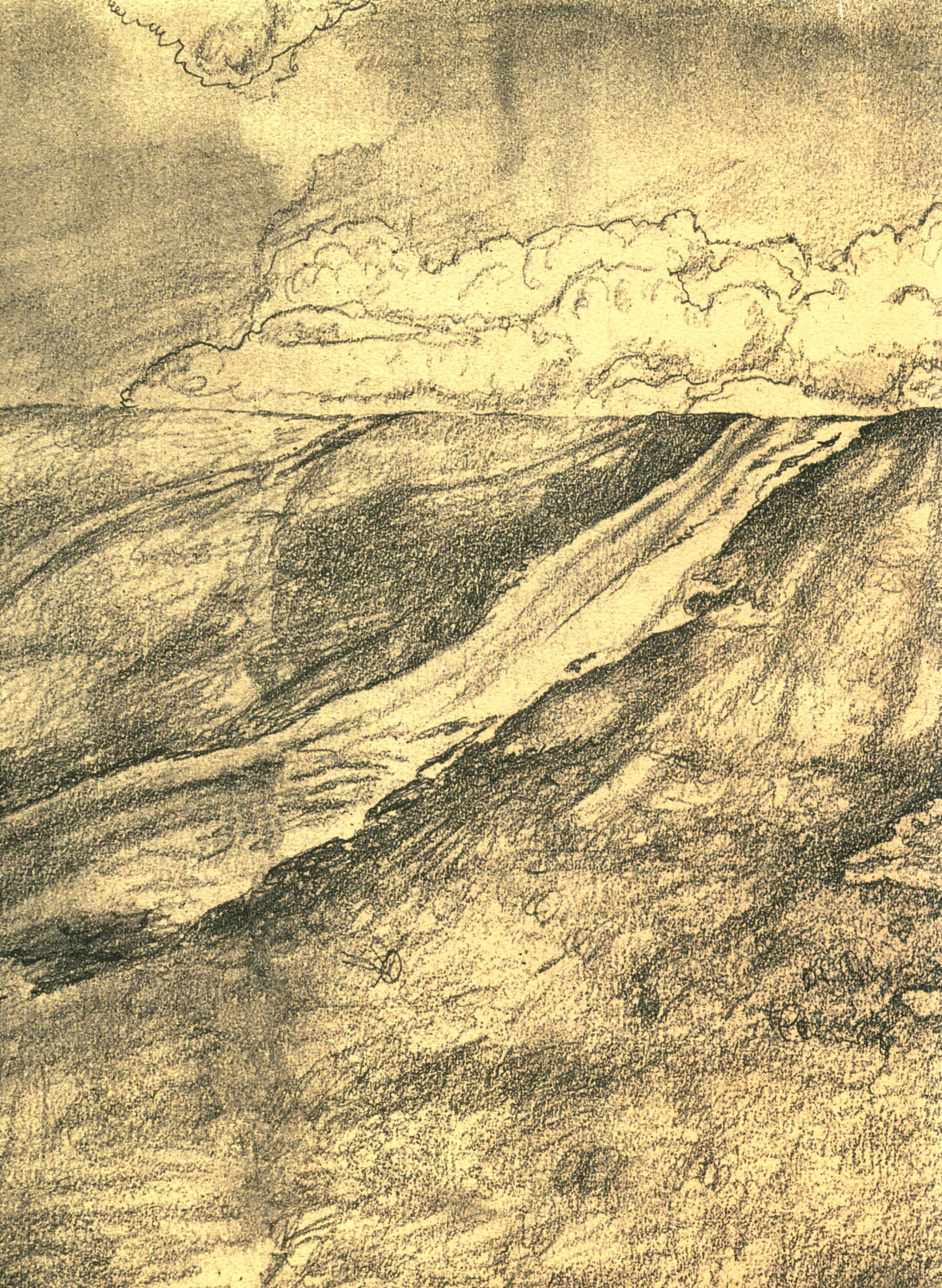

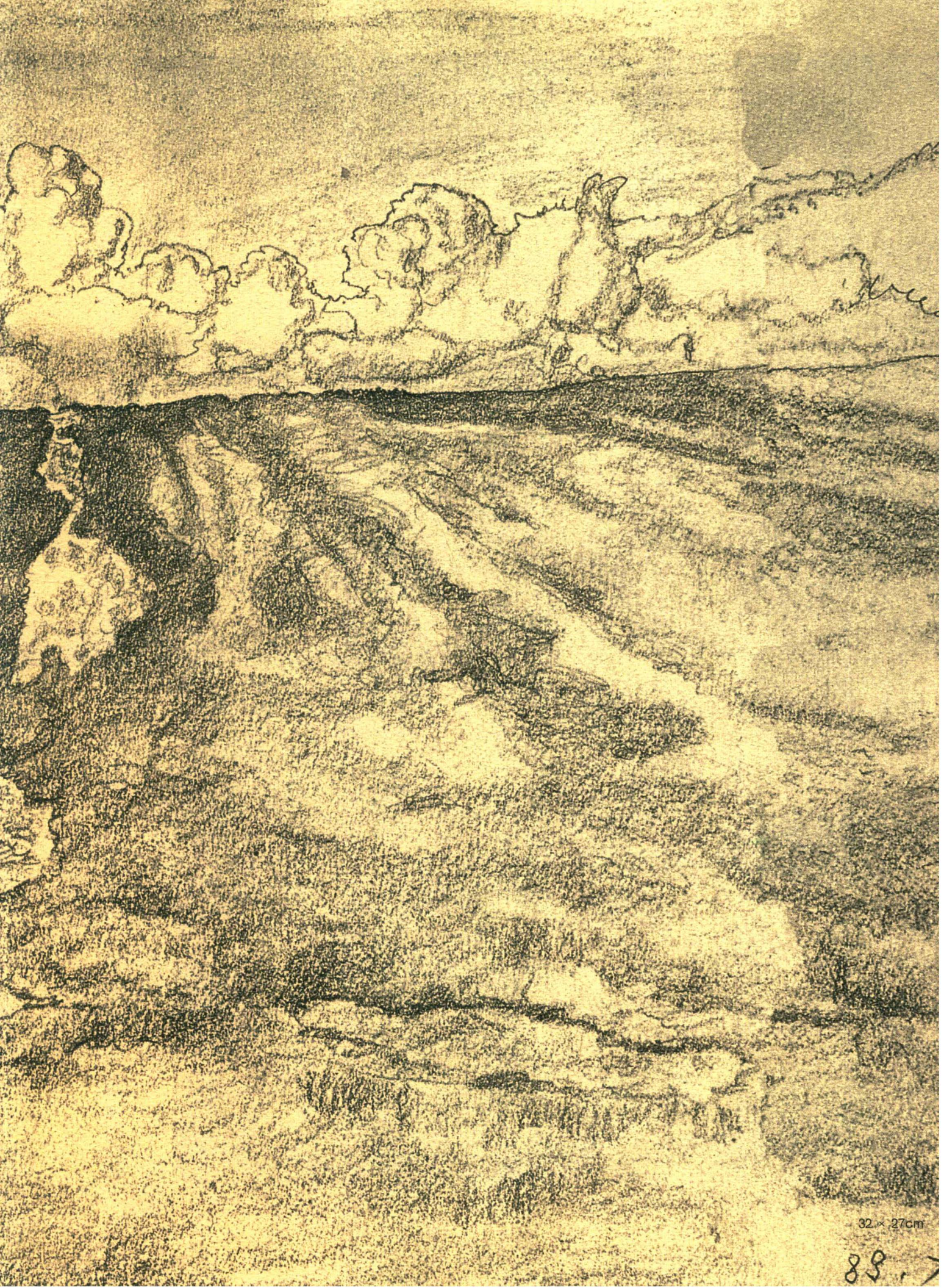

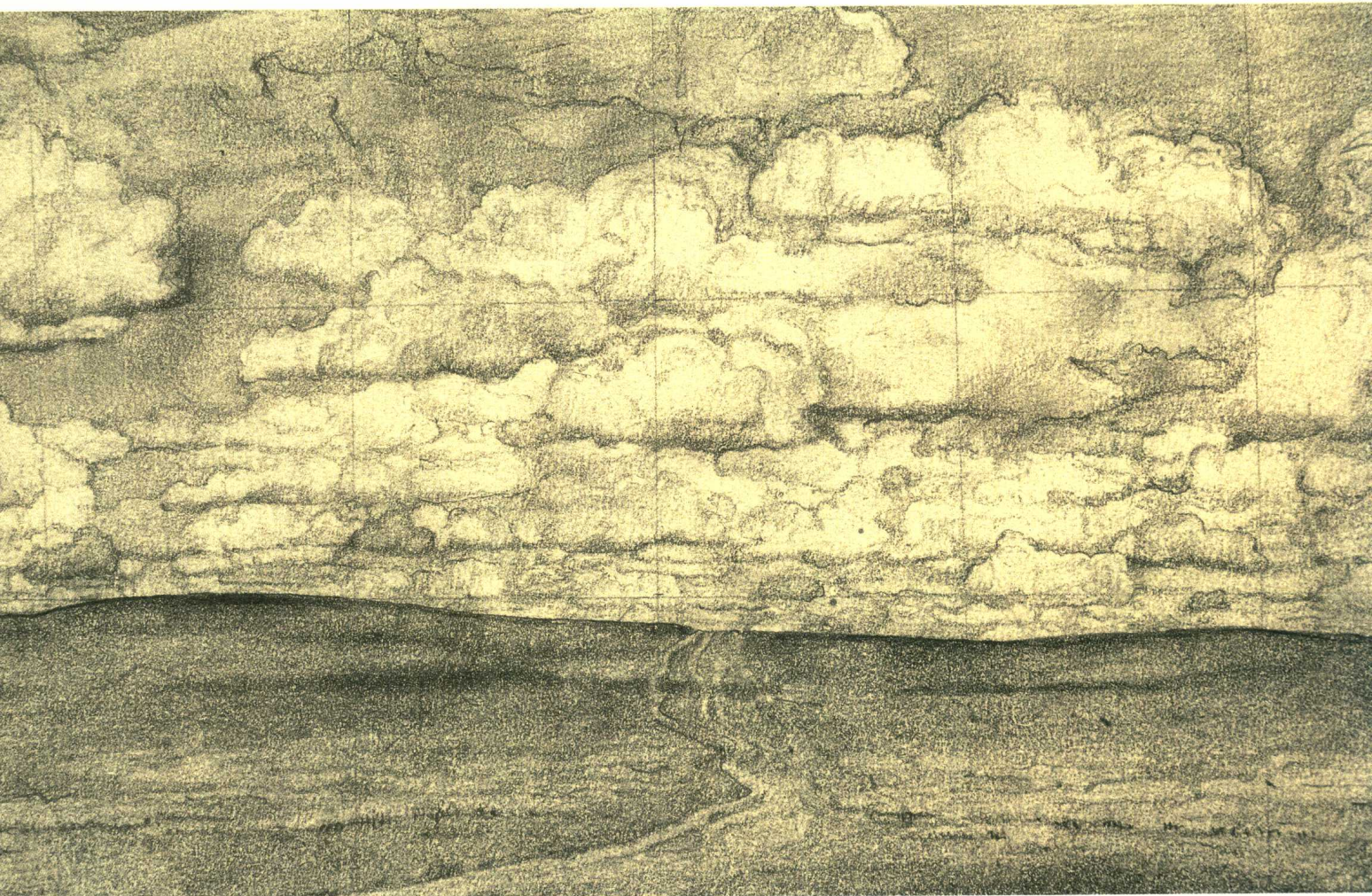
22 × 27cm

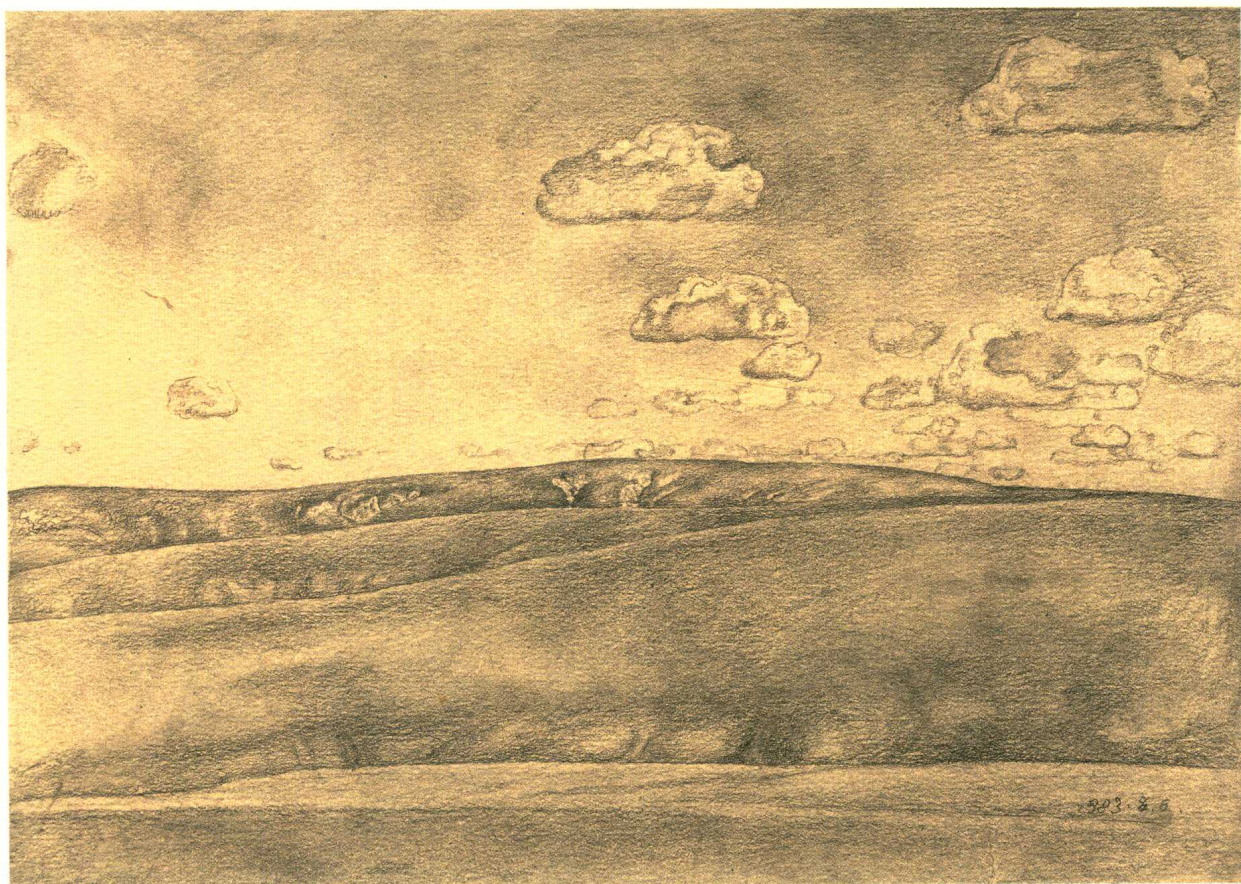

32 x 27cm

88.7

27 × 20cm

27 × 20cm

40 × 27cm