

● 张文恒素描集

高考导师·名家范本

张文恒著

江西美术出版社

张文恒素描集

高考导师·名家范本

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

张文恒素描集 / 张文恒著, — 南昌: 江西美术出版社,
2001.8

(高考导师·名家范本)

ISBN 7-80580-779-5

I. 张… II. 张… III. 素描—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 040321 号

高考导师·名家范本——张文恒素描集

张文恒 著

江西美术出版社出版发行

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

深圳彩视电分有限公司制版

深圳宝峰印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 5

2001 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1-4000

ISBN 7-80580-779-5/J·734 定价: 28.00 元

素描随想

张文恒

素描的单纯与直白，使其直抵事物的本质与绘画的精要，它为艺术上的生发与延展提供了必要的基础与基本的构架。正如德加所说：“绘画拒绝素描体验，就意味着拒绝开始。”

(一)

我是一个“泛神论”者，我相信无论是自然物还是人造物，乃至画面上的一点一线，其形其体都有一种特别的“神性”。当然，只有经过训练的眼睛才可窥得，只有长期训练的手方能触及。惟其如此，我们画面上的一切才能超乎其自身而获得自在的生命与独立的品格。

形体与结构是素描的基本依托。画面上的所有物体都有其外形与体积，即物体的空间特征。物体的外形是有表现力的，它可以显示方向、暗示运动，其不同的变化与处理都会在人的视觉与心理上造成不同的效应。由物体分割后的负空间，作为另一种形体，其形状与实体的外形一样，左右着画面图形的力量。立体的形在平面上的高质量呈现，关键在于线与面的透视把握及明暗、虚实、强弱的转换和配合。轮廓线的处理体现着素描者的造型意识。重要的是抓住形体的透视变异和形体的转折走向，抓住形体与空间的穿插关系及形体与背景的节律关系。“形具则神生”，绘画最基本的要素之一便是形，无论是线条、笔墨、色彩乃至各种肌理都是以“形”来呈现的。造型能力是指在画面上构造图形的能力，它包括运用绘画手段去把握自然物象，也包括运用绘画语言自由地构造画面，这都需要对“形”的深刻体悟和精熟的技艺。

至于结构，一是指形体自然的生理构成，二是指画面的平面分割与画面的安排与处理。不论是作为自然形体的结构，还是画面各视觉要素间的形式结构，都需要强化对物体内在结构的理解及相互制约关系的洞察，使画面的形式要素成为具有定性的独立实体，使之成为一个有其内在秩序与逻辑的有机系统。抓住结构这个关键，观察对象就能透过表象找到内在联系的依据，并以此“引导感性前进”。现代对于结构的

分析，更着眼于结构所蕴含潜想的物化再现，以及形体与空间的结构关系、骨架线与周边区域的切割关系。感受自然的能力、想象力和创造力是建立在对自然现象整体范围自觉认知的基础之上的。

(二)

线条是最基本的视觉语言，自然界并不存在纯粹的线条，线条只存在于物质的实际和艺术家对它的探索之间，是艺术家的一种概括和“抽象”。它一方面源于对形体的认识，另一方面又源于由此产生的理念和情绪。其功能是表现物质实体的结构，同时又完成画面自身。线条受动力和追求结构的动机所驱使，在画面上迂回、运动所产生的丰富变化，可以产生极强的视觉张力，亦可透露出画家的审美情致。它不仅是轮廓与结构本身，更是游离于物象之外的、体现着节律之美的的心灵轨迹。大师们笔下的那些线条，是那样生动地显示着他们对于形体结构的独特领悟及线条本身的语言魅力。

由于线条是形体结构的替代物，是面的浓缩，所以每根线条都代表着正、侧、向、背的不同转折，都有轻重虚实的多种变化，其出发点和归宿都是空间中的形体结构。一般说来，线条要笔笔生发，意气贯通；要有节奏、韵味，忌琐碎、零乱；要沉实、灵动，忌浮、滑、刻板。用线之妙，要反复体味；运线之功，需久长苦修。

独线不成形。一根单线，表现力是有限的；而一组有相互关系的线条，却可以构成各种感觉。线与线可以构成很丰富的对比关系，造成曲直、方圆、刚柔、厚薄的韵律与细腻、粗犷、畅达、断续的节奏及多种审美感受。线条还可以完成对平面形的分割，画的是线，看的是形。每根线条的增减，都是对平面形的再次重新组合；而每一次重新组合，都是画面新意的探寻。这些由线的疏密、正斜分割而成的图形所具有的平面形的表现力，将决定作品的成败。

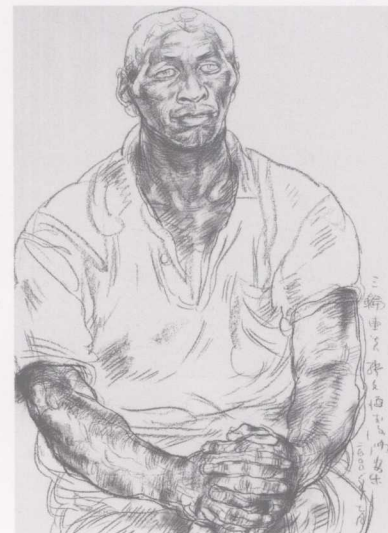
明暗是表现光的方法，也是表现物体体量感的方法和表现空间的方法。明暗不是简单地照抄对象，而是对形体在特定光照条件下的视觉领悟和能动表现。它并非要达到绝对的光影强度，而是要表现出它们之间的正确差异。素描的完整性取决于适度的色调关系，

对画面上不同量的黑白调子的控制与把握才是关键。素描者需要在黑白间幻化出无穷的可能，这除了对自然的明暗作认真地观察外，还要培养自己把观察得到的信息迅速分解、重构、演化为不同量的黑白语言的技能，调节好画面的黑白灰比例关系，了悟黑白灰在画面上的妙用，认识色调并不只是表现空间中的物体，更能依自身的无穷变幻创造出多种多样的画面效果。明暗自身具有独立的审美性质，画面上明暗值的配置具有结构的意味。素描者应当摆脱“光影”的左右，正确理解光影空间的客观秩序，自由调遣“明暗”来构筑画面，将其作为一种形式要素纳入画面的结构之中，赋予明暗超然的品质与活力，使物理之光转化为艺术之光与精神之光。

以线作骨、以色为肉的线与明暗的结合为我所熟用。线的细实与面的宽虚以及线之“干”与色调的“湿”的对比颇具妙趣。它既能明确、便捷地表现形体转折，又具灵活性、随机性，且能借明暗来丰富、渲染与补充。线与块面的有序分布与循环，赋予画面以力度和生气。当然，线面需有机结合，气象通达，勿使其相互游离、散乱和无序。

(三)

我是经过多年的“抽象”实验，重新发现“写实”的。阿纳森说：“写实主义语言是如此之丰富和充满活力，几乎每个时代都能从中找到表现自己对现实面目独特的感觉方法。”写实主义语言不仅没有穷竭，反倒给我们的创作提供了更多的机遇和更大的可能。它可以包容抽象绘画的诸多品质，又不失去和表象边界的联系。尽管这种联系有时会显得稀薄。敏锐地把握形状、线条、明暗乃至色彩，赋予每幅“创造”的素描以形式和真意，具象的绘画便不再成为羁绊。因观看角度和表现方法的不同，具象会现出不同的面目，独特的感受和修养所形成的个性，已成为具象画重要的表现内容。这里的“写实”是涵盖“形”、“神”的有个性的能动表现，并不是简单的模仿。我们不必拒绝“细节”的诱惑，只要“尽精微”仍能“致广大”。好的“写实”必暗藏“抽象”。具体的对象中，常常隐藏着自然的奥秘，它能够给我们提供丰富的素材和审美上的顿悟。具体的描绘不仅能呈现出独具的魅力，

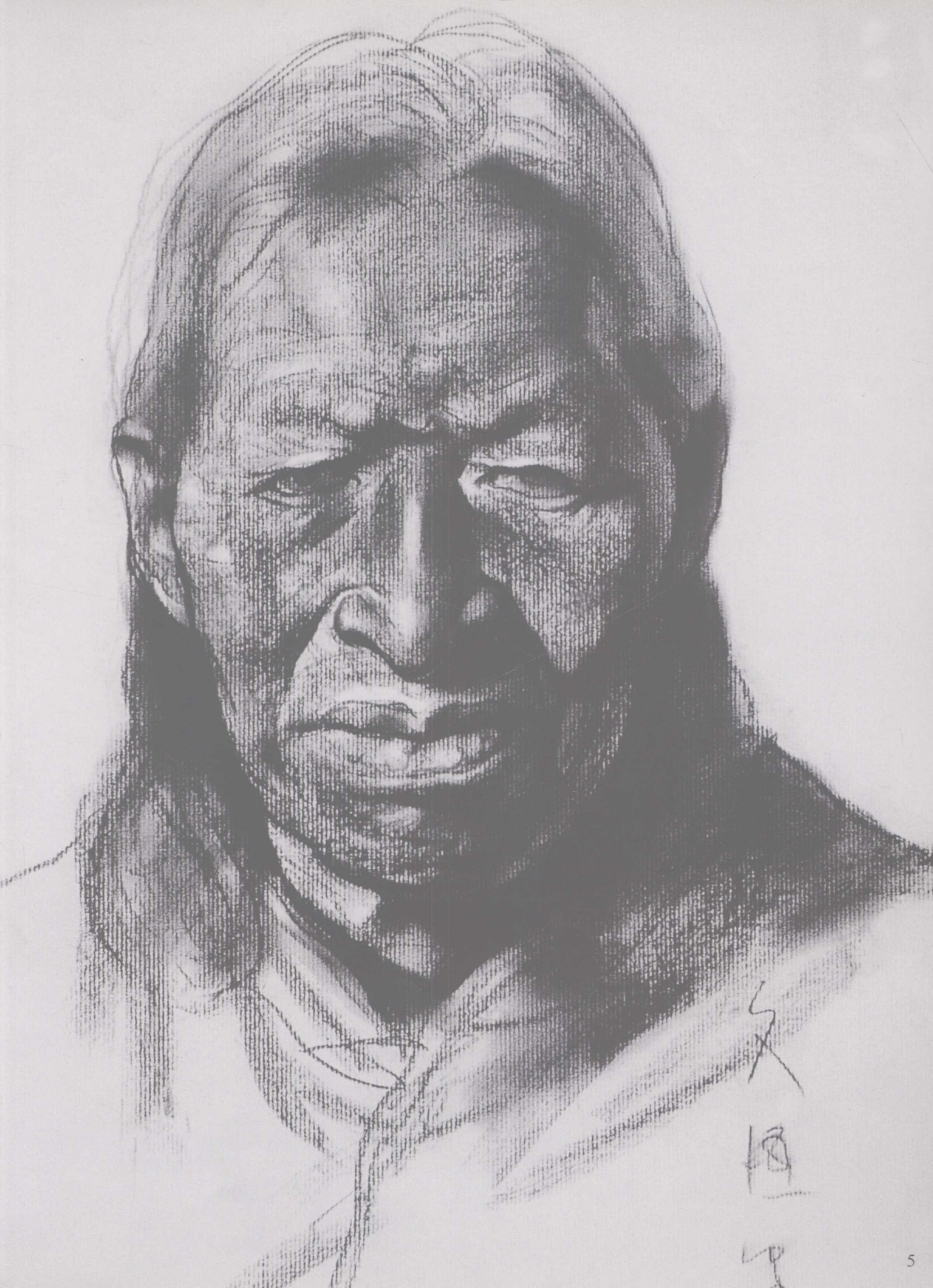

且寓有极富意味的抽象关系。一切艺术现象和流派都是基于对造物的觉悟，它是造型艺术得以表现和再创造的源泉。艺术必须通过对自然的“翻译”，才能转换为个人的“有意味的形式”。其间关注的重点不仅仅是事物表象的具体性，更重要的是事物的内在层面、结构的变异及表象背后半隐半显的抽象要素；还要关注造型基本规律的研究：轮廓线、形体、空间、明暗、结构等等。其中结构是最具制约力的造型因素，最终把自然结构转变为画面形象的艺术结构，这是本质的转换，也是想像力的跳跃。素描者可以从自然结构中引出线条意象，从天然肌理中引出纹理图形，从形体与空间的律动特质中引出节律关系。艺术家的想象活动正是从对形体结构与空间的各种性质的观察和发现中得以扩展，而素描正是对事物构成抽象关系的洞察过程。在此，仔细观察自然、培养从自然中摄取简洁形态的能力及把握纯粹的色和形的抽象构成能力至关重要。无论在内容还是在视觉形式上，我们都能在具象中体验抽象的强烈意味。由此看来，抽象与具象是相互依存、对立统一的关系，而绝不可把二者无端地对立起来。我深信，不了悟“抽象”，便无法“写实”；而缺乏“写实”的训练，其“抽象”便势必显得空泛和苍白。

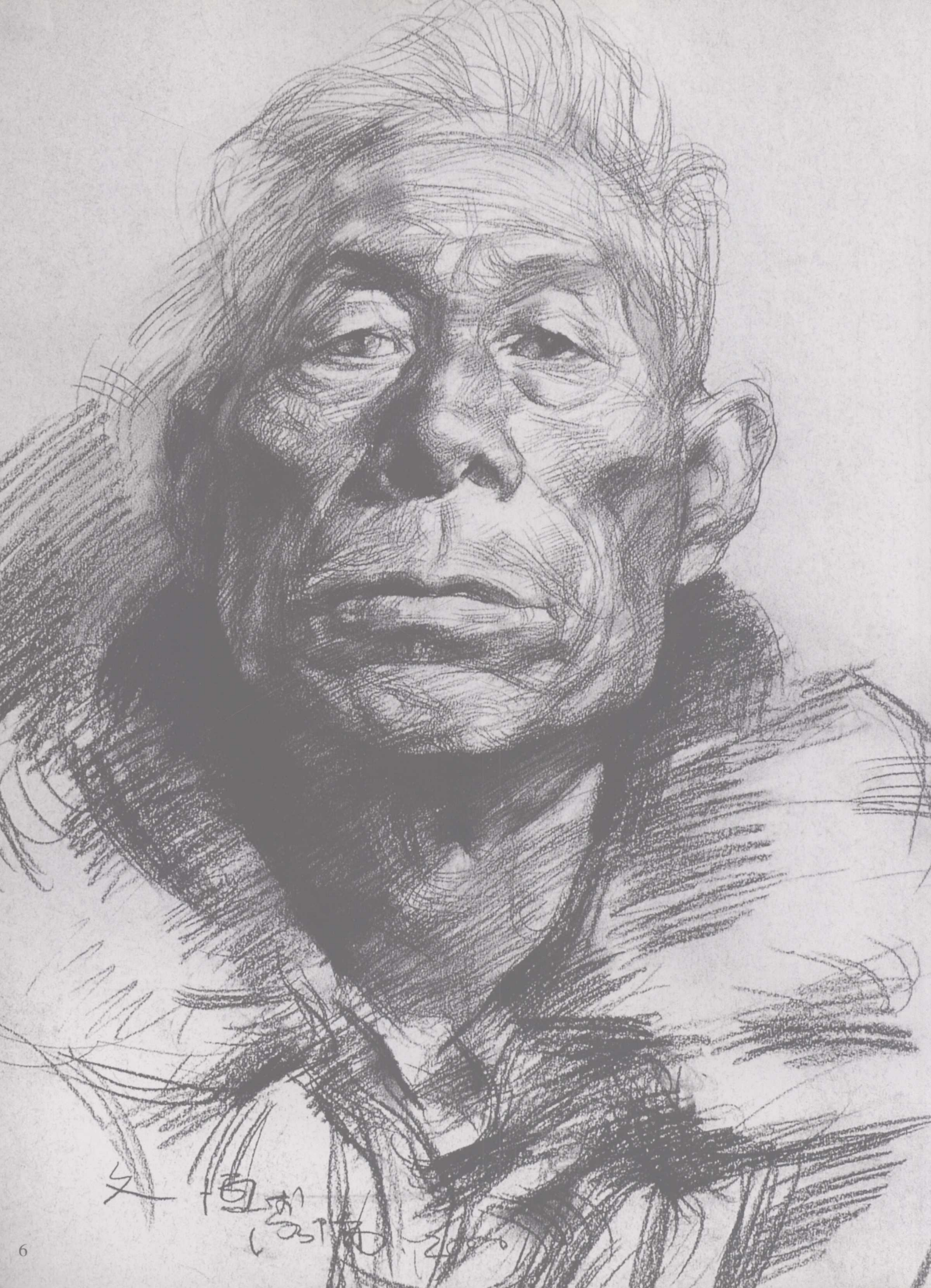

我们需要重申写实素描训练的重要性，对于年轻的艺术学子来说就更是如此。初级的写实训练不仅不会成为一种束缚，而且是步入艺术之途、多维多向地扩展与深化艺术素养的必要前提和逻辑起点。

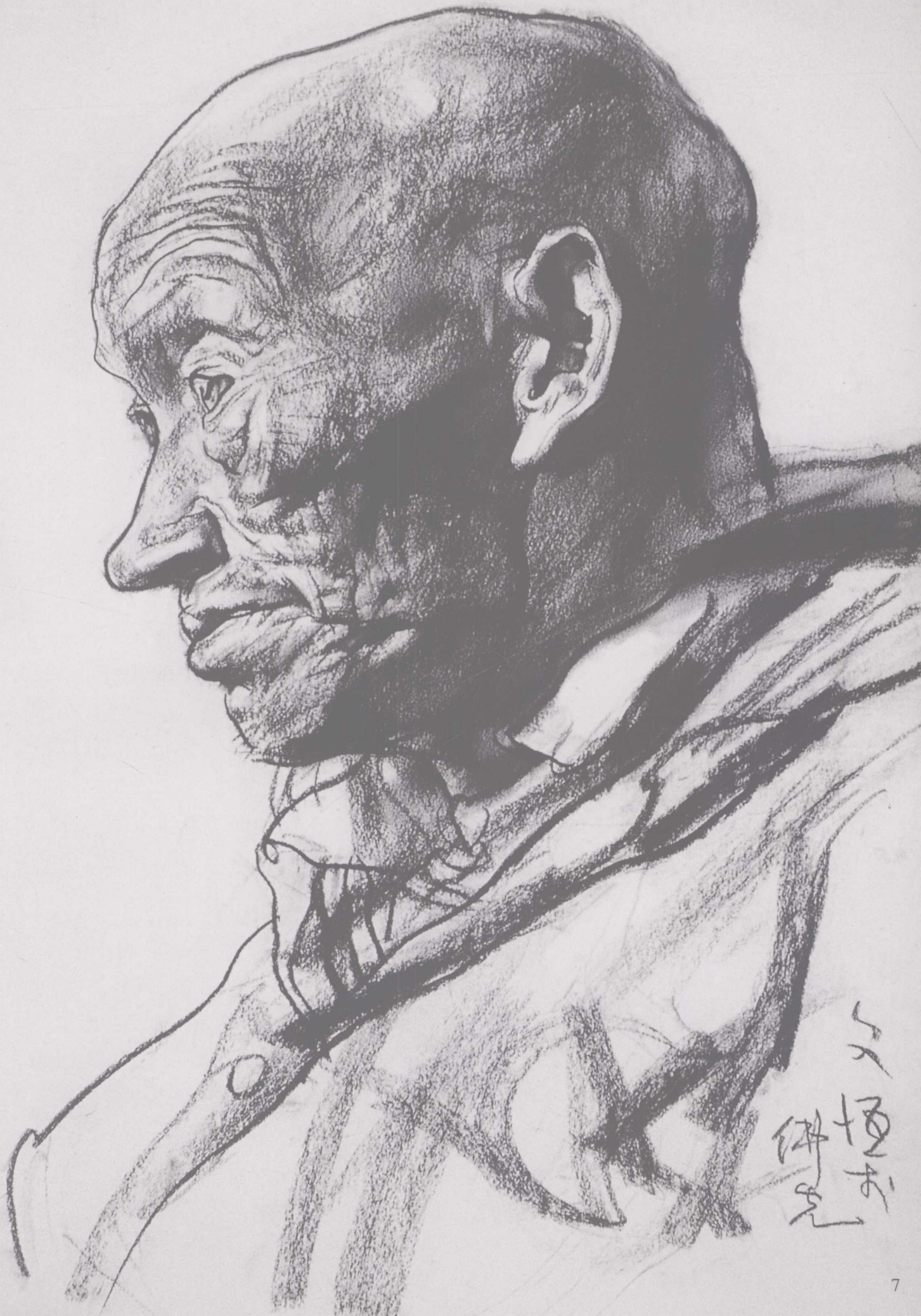

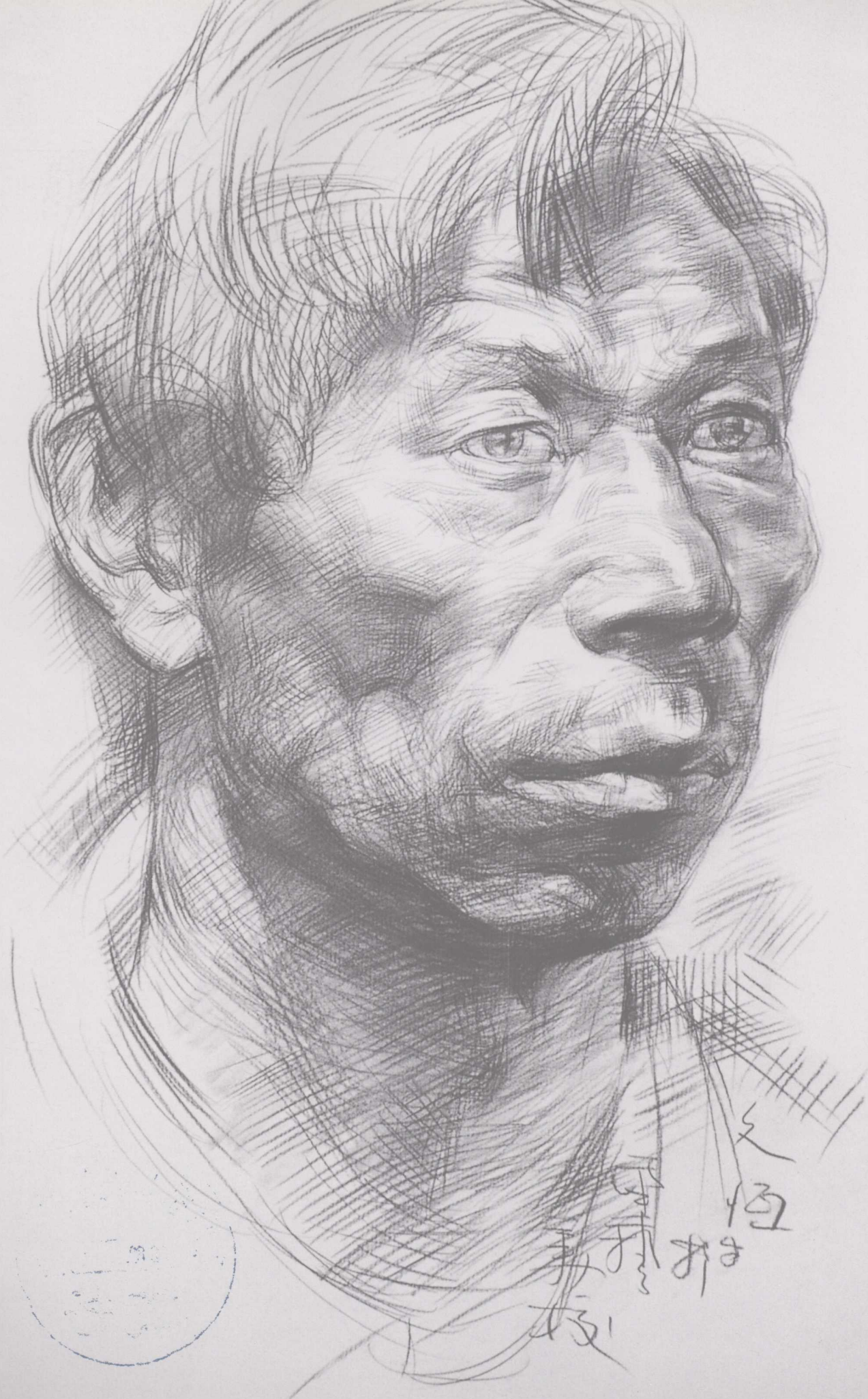
Handwritten signature and date: 5/18/14

文 博 画 2000

5 文 研 培 志

女
文
陣
陣

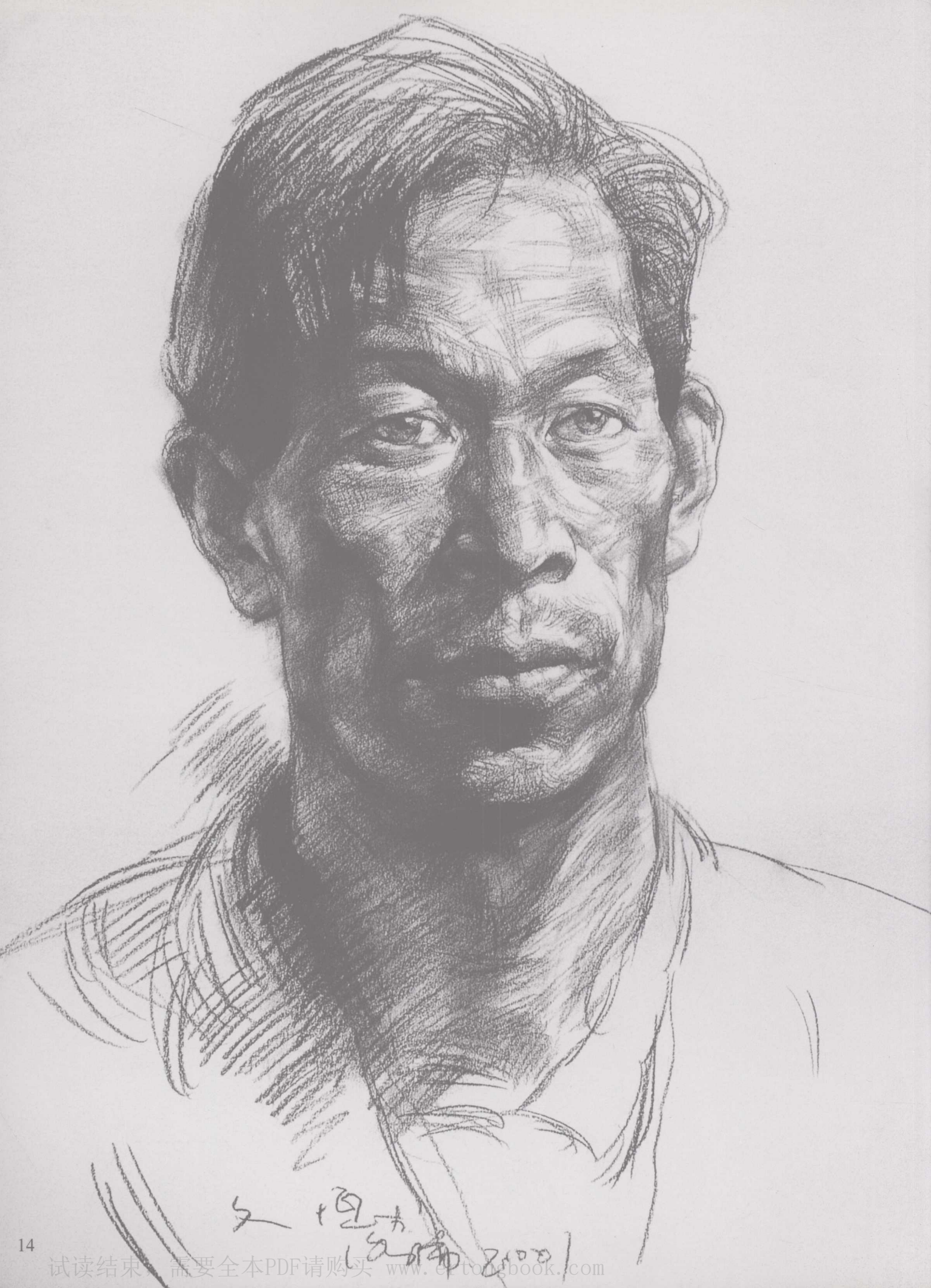

文
2018.10.10

周天
2007

文 增 林
12.14.2000