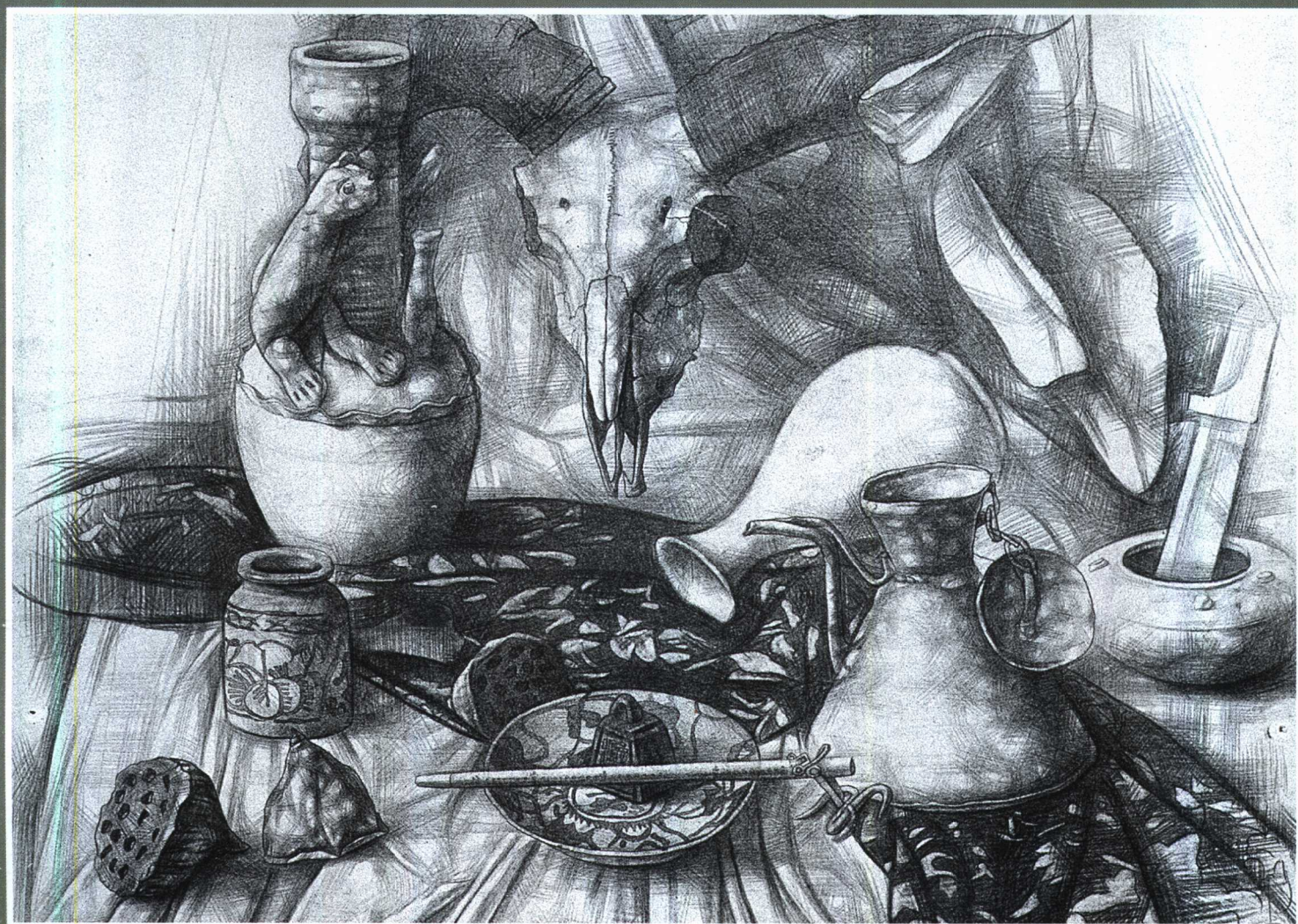

职业学校

美术教程

素描

冯立 曹治 冯亚兵 编著

江西美术出版社

职业学校

美术教程

素描

冯立 曹治 冯亚兵 编著

江西美术出版社

责任编辑: 陈 波

封面设计: 傅廷煦

范画作者:

冯 立 曹 治 冯 艺 冯亚兵 金晓明 徐 林 秦春晓 宫 妮
熊玲林 张红艳 刘 剑 黄 丹 熊长瑞 刘 菁 马向前 肖 景
龚佳兰 曹 竹 何雄发

图书在版编目 (C I P) 数据

素描/冯立, 曹治编著. —南昌: 江西美术出版社,
2000.9 (2002.2重印)

职业学校美术教程

ISBN 7-80580-702-7

I. 素... II. ①冯...②曹... III. 素描—技法 (美
术—专业学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第44916号

职业学校美术教程·素描

冯立 曹治 冯亚兵 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路66号)

新华书店发行

深圳利丰雅高印刷有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16

印张: 4

印数: 7001—10000

2000年9月第1版 2002年2月第3次印刷

书号: ISBN 7-80580-702-7/J·663

定价: 18.00元

目 录

一、“形”的再认识	1
1.准确的“形”的重要性	1
2.“形”变	1
(1)“形”变是表达情绪的最好方法	1
(2)书法的构成“形”与画面构成“形” 的比较	2
(3)形的意味及情绪	2
3.“形”所引申出去的意义	4
二、寻找力量	
——对于“扎实”画面的理解	32
1.必要性	32
2.实现手法	32
(1)精确性	32
(2)画面构成关系	33
(3)意境导向	33
3.所谓“明暗”	33
(1)“面是线的扩张”(德加语)	
——点、线、面处理明暗的扩张意识	33
(2)结构是明暗依附处理之本	34
(3)微妙的平面处理法	34
4.技术不是艺术的目的,它只能是一种手段	34
三、“破坏”——画面经营的高级策略	45
1.“破坏”产生的画面不完整性	45
2.一种对比手段的运用	46
3.新的探索轨迹的多元化发展	46
4.对传统学习意识形态的拨正	47

一、“形”的再认识

“一画之间,变起伏于锋杪,一点之内殊衄挫于毫芒。”(孙过庭《书谱》)

“为书之本,须人其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若善;若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬矢;若水火,若云雾,若日月。纵横可有象者,方可谓之书矣。”(蔡邕《九势》),

1. 准确的“形”的重要性

准确的“形”,这里指的是“如实再现”的形。当然,用科学的眼光看,把事物画得与之绝对一模一样的画是没有的,所有这种控制形的过程只能说是一个接近真实的反复过程。但是,“形”的准确度,在画面上体现的是学会用线的意识去观察、控制画面的能力。这种能力将涉及到画面其他因素的把握,也是对作者意志力的良性培养。如果避开这个环节,关于造型的其他元素便没有深层次研究的必要了。

而对于艺术的真正敏感,一定是从对形的敏感开始的。

2. “形”变

(1) “形”变是表达情绪的最好方式

“形”变就是变“形”。

“形”变的前提必须是从客观对象的感觉出发,不是凭空臆造,脱离事物的本质,而是把事物的特征抽取出来,次要东西减弱,并且让它服从于形式美的需要或是情感需要。这样绘画就不是仅仅停留在客观“形”的再现上,而更多的是进入精神领域。“一个准确的形”对于感情的表达,从某种角度上来讲可能是一种束缚,我们必须寻找一种更适合自己的表达方式。

如下页中的两幅书画作品都做了“形”变,如果是用正规的印刷字体作参照的话,是“极不端正”的,石涛的作品,平常人不易接受,但它打破平衡而重新建立一种平衡关系,通过用笔、节奏处理创造出“另外的”一种美感,更富于精神内涵。

每个人都有自己的生活经历、生活体验,都有自己的表达方式,包括适合自己的语言。摹仿不能称之为艺术。而“形”变才是从艺人成为画家的正确之路。在基础训练中,培养学生去感受事物,进行真正意义

冯立

南德拉尔·鲍同

上的“形”变与“色”变显得尤为重要,它不仅仅是对一种技法的熟悉、提高,更是努力引导学生寻找这种审美倾向——在画面中的那种“意味”。

“形”变处理,它的另外一层意义是:多数初学者是被动的。但当我们看到的一组静物、一处风景想作是有生命的,并把自己的感受、情绪与之融合——那种形式感、质感特征、光的效应,或是自己觉得某种情绪在拨动着心弦,想画出来。这种作画的心理过程便不是一种机械式的操作了,自己变得主动而不是被动了。这种转变会使学生从一种束缚的状态中解放出来,更加激起他们的作画兴趣。

(2) 书法的构成“形”与画面构成“形”的比较

书法中,章法论述书法线、形的组织,包括单字的点、画组织,任何点、画的位置都必须考虑到它对作品整体的影响。创作书法时,从点、线的出现与作品构成不断延续,到字的空白形状对于人们心理的作用,始终是影响审美感受的本质。线的运动的引带、暗示,使书法作品的空间会同线条流动起来,将形式美的环节汇成整体,从而获得深刻的艺术感染力。

从下图形式可以看出画面空间“形”的处理意识,是展开画面的前提,中西方大师们在这一点上是互通的。

(3) 形的意味及情绪

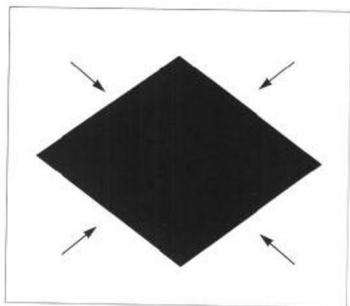
现代绘画大师巴尔蒂斯非常喜欢东方艺术,尤其是中国艺术。我们可以看到他的画面体现的东方情调,他由衷地说:“中国艺术是世界上最优秀的艺术。”“元朝画家,我最佩服倪瓒,黄公望的画也好。倪瓒作画,就是那么漫不经心地寥寥数笔,笔墨简得不能再简,可是,背后包含的东西很多、很深。他的画。要从画背后去读,很发人深省……”

王羲之

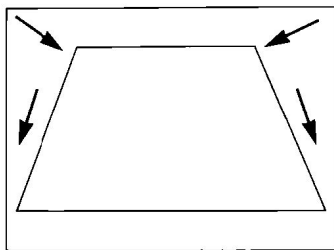
石涛

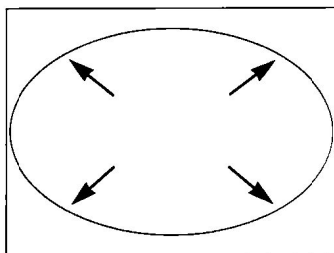
箭头代表张力方向

马蒂斯

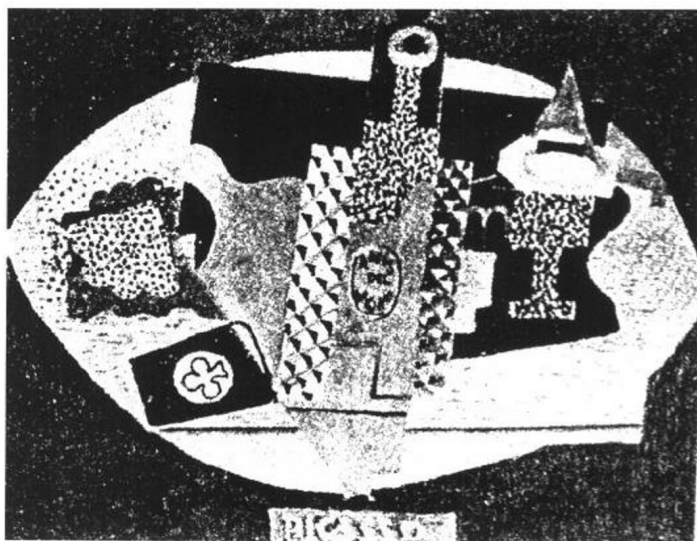

箭头代表张力方向

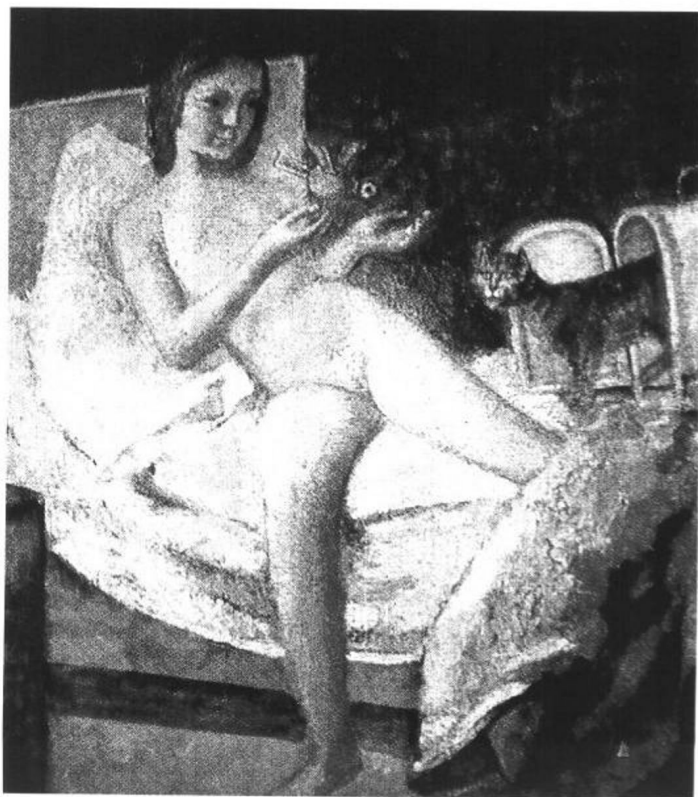
箭头代表张力方向

鲁奥尔特

毕加索

巴尔蒂斯

凡·高、塞尚等画家也从东方艺术里汲取营养,这一点不难从他们的画面中看到。

东西方艺术从绘画精神上来说是有相通的,都是形的意味、情绪处理的大师。

中国书法代表一种艺术的顶峰,它包含了一切艺术的基本规律。“白就是黑,黑就是白”,书法中“形”的处理除了体现某种美感,还带有明显的形的意味与情绪。这一点,东方艺术比西方艺术还来得直接、简明。

在凡·高的画中,树木、星星、草地的形,对他来说,已不仅仅停留在客观物体的再现上,它们已化作了表达感情的符号,它带有明显的象征意味。冲动的、颤栗的……他的画面中的形是一种精神的、情绪化的、主观的“形”。所以,更富有精神内涵。在马蒂斯、巴尔蒂斯的画中,特有的美感处理与画家敏感的对画面的形、色彩的感觉,使我们得到一种轻松的美感体验。而八大山人画中空间的分割,线的富有弹性的内敛处理与动物的白眼和那孤傲的明朝遗民心理是结为一体的;在郑板桥的字画里,“瘦竹”的意味可以说是一种精神的激励。

所以说对艺术真正的敏感一定是从对“形”的构成敏感开始的。在深深体察到形的一切变化,并在这些变化引导下,当然也包含其他因素而产生的激情,才同艺术作品有此关联。激情强弱体现出主体的敏感程度。

3.“形”所引申出去的意义

在对“形”的美感趣味处理中,那种微妙的心理体验就像徘徊于情感的音符。激情与“形”构成的关系实质,可以看作整个表现活动的概括。而对修养的强调是必须的,因为只有文化素养的提高,心理结构的改善才能使创作和审美活动获得深刻的内涵。然而,一定要找到素养通向形式的桥梁,这样,才能对艺术发展有所裨益。

“形”的再认识是其起点,形变的过程,是画家从点到面对画面构成的一切因素重新认定,寻找适合自己艺术语言的过程。重新思考自己,深入学习大师的杰作是一条捷径。

杰作永远能给人以启迪,以前许多杰出的大师都是在前人的肩膀上攀至艺术高峰的。没有对传统的深刻理解,艺术不会进步!

在杰作中,大师们对形的认知、美感处理及他们独特的画面风格,若我们有一个明确的认识,更易使我们促进个性的形成。我们生活在这个时代、这个社会里,观察的、体验的,表达的就是这个社会;而一批有自己个性的绘画,它展现出来的,便是这个民族的!

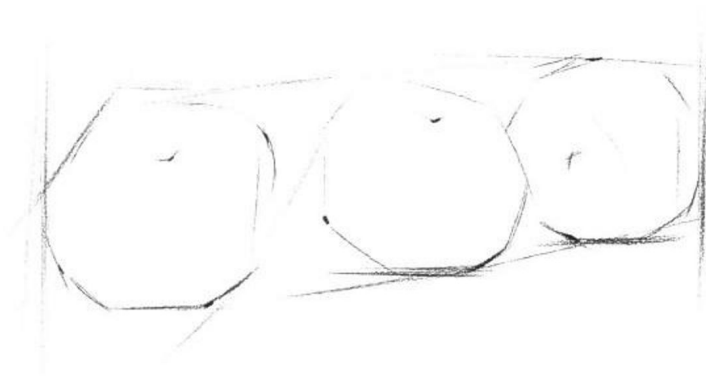
郑板桥

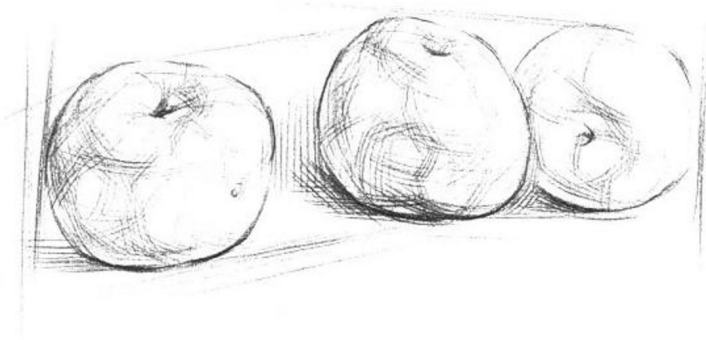
朱 耆

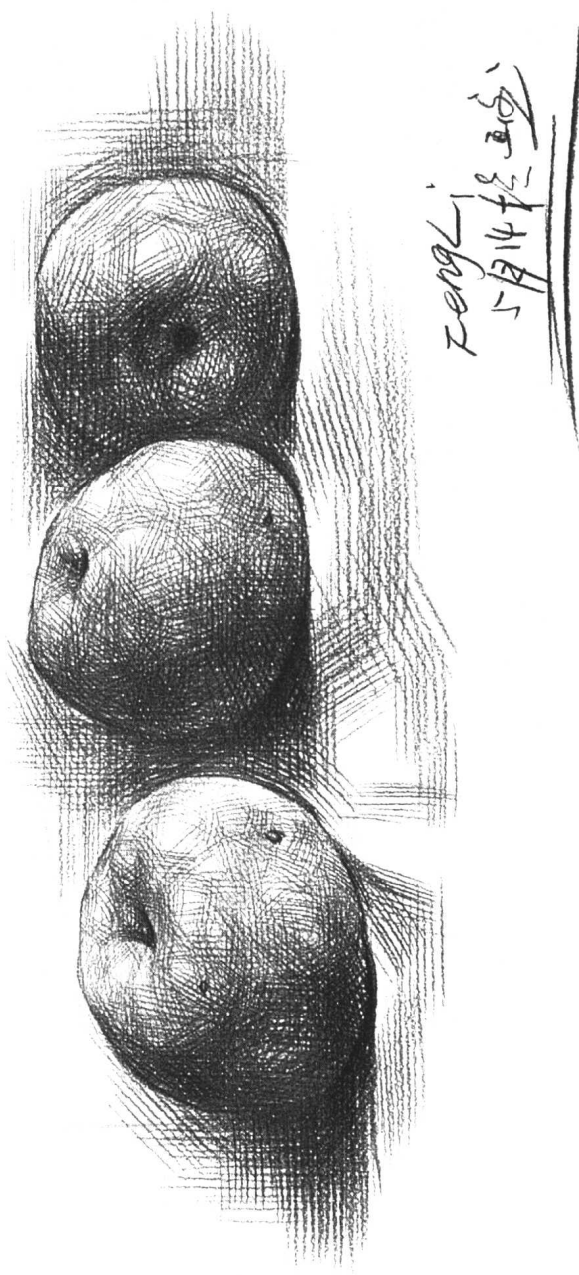
运用我们的感觉去画,学画便没有那么“被动”了。

第一步骤: 以点、线的意识去塑造“形”更易使作者捕捉物体的特征变化。当然, 整体是第一位的, 三个苹果当成一个来画, 把三个苹果当作一个整体的变化。

第二步骤: 更直接地画出物体的精确外形, 没有必要去切成一个“方块”。在这一步应以结构素描的眼光, 分析出物体的内结构线, 并且注意线的轻重节奏, 顺着物体结构方向用线。

第三步骤：与上个步骤对比可以看出，最后的“明暗”只不过是结构线的扩张而已。画面有黑白灰关系。注意明暗交界线的附近灰部处理要深入、准确，它会使物体最后的效果很“结实”。

背景处理,不仅仅是明暗需要,有可能是画面构成的需要。

从这幅画我们可以看出一个精确的形在画面上的重要性。

节奏的控制,使画面精致的地方更精致。画面结实的物体处理手法,并不是画得“黑”,而是要画得“到位”。

扎实的造型能力与注重作品内涵,在训练时是不可分割的。

画面的“构成意识”使作品富有整体的力度,由结构线所扩张的明暗层次,使画面产生一种凝集的张力。

