

美术丛刊

26

美术丛刊

26

一九八四年五月

上海人民美術出版社

目 录

结构素描	方增先(4)
笔墨与素描	谢立纲(28)
铜鼓的船纹	李伟卿(36)
连云港将军崖岩画	刘洪石(46)
画孔雀.....	钱行健(87)

不自觉变形与变形自觉

——从爱斯基摩人原始艺术谈起

.....	巨 源(91)
张光宇的《水泊梁山英雄谱》	韩尚义(106)

画 页

人 体(素描)...	吴献生(10)
人 体(素描)	吴 刚(11)
人 体(素描)	吴献生(12)
人 体(素描)	吴献生(13)
人 体(素描)	陆鹤龄(14)
人 体(素描)	王 敏(15)
人 体(素描)	方增先(16)
人 体(素描)	方增先(17)
人 体(素描)	吴献生(18)
人 体(素描)	江 松(19)
人 体(素描)	袁 军(20)
人 体(素描)	吴献生(21)
人 体(素描)	吴献生(22)
人 体(素描)	张小琴(23)
人 体(素描)	谢立纲(24)
人 体(素描)	朱兆仁(24)

人 体(素描)	严耀华(25)
人 体(素描)	高德荣(26)
人 像(素描)	高德荣(27)
人 像(素描)	阮 忠(27)

连云港将军崖岩画选

.....连云港市博物馆供稿(50—53)

嘉峪关黑山石刻选 ...任满鑫(摄影)(54—65)

静 物(水粉)	黄阿忠(66)
秋 晚(水粉)	黄阿忠(67)
雨 后(水粉)	黄阿忠(67)
寒 江(水彩)	徐仲平(68)
秋 山(水彩)	徐仲平(69)
山 涧(水彩)	严荣滨(69)
春 (水彩)	杨义辉(70)
静 物(水彩)	杨义辉(70)
山 村(水粉)	王小勤(71)
海 边(水粉)	王小勤(71)

金山农民画选.....(72—75)

山中的雨(粉墨)	王 炯(76)
姑苏女(粉墨)	王 炯(77)
秋 日(粉墨)	王 炯(77)

肖瀚水粉四幅.....(78)

李 惹肖像(油画)	蔡振辉(79)
晨 雾(油画)	蔡振辉(79)

爱斯基摩人雕刻、版画选(98—105)

张光宇《水泊梁山英雄谱》图选...(106—111)

封底题花爱斯基摩人石雕

结 构 素 描

方增先

“结构素描”，这是一个土名。是指浙江美术学院人物科的部分素描方法而言。它以结构的研究为中心；以线为主要表现手段的一种素描方法。我在浙江美术学院中国画系多年教学中，本职工作向我提出如何进行人物画素描教学的问题。我早年也是学习西画出身，也曾学过苏联传入的契斯恰可夫分面法素描。并同时接触某些西欧传入的表现派以线描为主的素描。当五十年代初期，美术界安排了不学素描的青年美术家转入中国人物画领域。这样做，现在回顾起来，无疑是积极有益的。尔后，我院和各地美术院校在长期教学实践中，大家又开始考虑到怎样改革现有素描，使之更好地适应中国人物画的基础教学。于是多年来，在浙江美术学院国画系，不少教师都进行这方面的试探。以结构为中心的素描，是我多年研究的课题之一。近年来，我和青年教员吴献生同志常常一起在教学中、绘画实践中进行探讨。吴献生同志参加教学时间不太长，但对这方面的研究很努力，所以，在他的画中，教学中，都很有收获。下面所写的，是我的一些教学笔记，显然也包含他的一部分相同的看法。

近年来，我们对素描的试探，曾在普通生、和进修生中进行过教学实践。实践证明结构素描是有效的。象1982年招收的人物画进修生，在今年五月份学业结束汇报展览上，人物水墨写生成绩，在院内较为突出。进修生自己的反应也认为这和前面一学期能抓紧人体结构素描的教学、有着不可分割的联系。他们的素描成绩，确实不错。不论结构、用线、或明暗的取舍、以及风格的多样，都比较令人满意。从这次教学中，我自己也学到不少东西。在这里发表的一些结构素描画，除

了我的，和吴献生同志的几幅外，都是去年该班进修生的成绩。我们从这些画中可以看出，画面给人的感受是强烈的。从某种意义上说，它们无论在形式处理上，结构的表达上，质感、量感上，都决不会弱于那些按自然光写实的明暗法素描。由此可见，以结构为中心，以线描为主要表现手法的这种素描，在艺术上有自己独特的表现力。它完全可以以自己独特的面貌出现在教学和艺术创作中。

结构素描自始至终贯穿着解剖、结构的讲解和研究。并在写生过程中，穿插着人体默写练习。

整个学习过程，强调快画、多画。一开始，半天画完一张，而后，按每人进展不同，加快作画速度。数星期后，大多数学员由半天一张进展到一课时画完一张。这样，在有限的间时里，可以画得很多。进修生的课时，安排得比较集中。假如一学期有二百个课时，则大部分学员，便能画完一百五十幅以上。这种素描，近乎人体慢写或速写。快画可以使你概括地观察，概括地画。又能使你在快画中默画、背画。快画就可以多画、多画、大量地画是掌握人体结构十分重要的措施。

在表现方法上，结构素描只在原则上规定几条：

一、评定结构素描的优劣，只评对人体结构的理解程度，记忆结构的程度和表现能力上的高度。如用线的简练、概括力等。那种只依靠长时间“磨”出来的画，即使“磨”得很细致，仍一律不予高分。相反，如能在短时间内，用概括手法，熟练地表现了人体的结构、体积和质量感者，则应评为上品。

二、表现上只要求以线为主的原则，可以结合明暗法去画，但这种明暗的运用，不论用多或用少，必须与形体结构紧相结合。明暗可以用涂阴影的方法，可以用小笔触作皴擦，也可以相对运用一些灰色调子的阶梯。但如果只画明暗调子而不重点地表现形体结构，则不予高分。

三、尽可能加强线的表现力。提倡多用线，讲究线的形式感。

四、提倡多样风格。启发每个学员按自己原有修养，结合结构素描进行写生以发挥各人特长，形成自己风格。

这种素描如果在二、三年级中进行，更为合适。作为一个初学画的青年，开始先学一点明暗素描，我以为是好的。如果以为我们一概地排拆明暗素描，这只能是一种误解。

*

*

*

*

结构是什么

形体结构是研究物象体积的最科学的方法。我们要想掌握物象体积的正确外形，它的要害就是抓住形体结构规律（在绘画中，同时必须把它表现在透视关系中）。

形体结构学的基本原理是用直线、弧线，方形、圆形体块等几何形体去分析物象，理解物象。在分析中由整体到局部，又由局部到整体地反复研究。并由简入繁地逐步深入。既能象零件拆开，又能把各局部结合成一个整体。

结构的分析，有助于对形体的感受力。因为只有理解的东西才更能感觉到它。

研究结构，有助于记忆，因为通过结构能抓住关键。再则，研究是由简入繁，由整体到局部地进行，这样也方便于记忆。人体结构的记忆能力，是水墨人物画必须首先解决的重要课题。

学习人体结构的一般方法

在造型艺术中，人体是最复杂，最微妙多变的体积。它比鸟、兽、虫、鱼、树、石、花、草等等都更难于掌握。所以，没有相当时间的实践，没有下相当的苦工夫，想轻而易举地得到是不可能的。由于难度大，也有人希望能绕过它走近路。但人对人的辨识力是最强的，故除那些不求形似的风格外，一般学习人物画就必须解决造型能力。解决得越快越主动，解决得越快就越有利。

研究人体结构先由内而外，即先了解骨骼、肌肉的解剖结构，使认识从解剖结构的基础上，概括成形体结构。由于骨骼与肌肉生长的大小不同、部位不同，它们之间互相结合的不同，就造成肌肉的外形倾向于某种几何体块，于是就可以用某种几何体块去概括。

先画慢的，逐步过渡到快画。

先着眼于最大的整体体块,而后进入各部位的研究,最后进入局部。然后,各局部相互有机地、严格地而又紧凑地结合起来,成为一个最严整的整体。

一个小指头是否画得正确,不能仅仅着眼于小指头本身,我们必须看到,这一小指只是整体的某一局部。只有在整体概念的严格制约下去局部地进行观察,才能看出正确的局部。几何体块可以使我们的观察从大块、整块上去着眼、去理解。因为体块可以使你拼弃很多无关紧要的细节。

人体结构的记忆

在研究解剖结构的基础上,要临摹一些结构图谱,并可以临摹一些经过概括后,结构表现得明确的素描习作。由于人体结构是人们从人体上概括而来的几何形体,所以我们平时只凭直觉去看人体,就不可能看到体块。我们就要求助于前人的经验。在研究、临摹图谱时,要读懂其中所阐明的原理。

结构的理解、记忆,依靠相当数量的写生。只有大量写生,才有记忆的基础。

人体是一个立体的物象,要达到立体地记住形体结构,只凭某些图谱临摹,和少量写生,都不可能全面了解整体的体积结构;要记忆更不可能。只有在大量写生中从各个角度去了解整个体积,使记忆有立体的概念。记忆的巩固,也要依赖反复地描绘。

背画、大量创作,是形体记忆的重要措施。

除课堂写生外,必须提倡大量创作实践。创作的过程,不但是一个形象思维的过程,同时也是形象默背的过程。因为创作中要按想象力去构图、塑造形象。这是一种对形体结构的记忆最有影响力的练习。

当然,记忆是对生活观察、分析的记忆,不是凭空去记忆。必须在大量写生的基础上去记忆。如果只凭聪明去空想,那是无益的。空想地画,形体会流于“空”、“松”、“软”。形体缺乏生活依据,记忆也就落空了。

结构素描的表现技法

一、独特的艺术效果:用线表明物象,具有明确、肯定的特点。对于物象结

构，具有最明确的表现力。线在描画中，不容许马虎从事。线，长于简练地表现物象。可以除去很多与形体结构无关的光影，和无关细节，去集中地表达物象的结构。线条，在白纸上，显得特别明确，故以线表现物象形体时，易取得强烈的绘画效果。一切渲染式的明暗，只能作线的附属物而存在。一切渲染、皴、擦决不能超过用线。

二、以线为主要表现手段：在大效果上，在形体要害的地方，在大多数人体关节上，在一个体块的起迄点上和转折点上，这些地方的用线，一般都要明确，有意地去表达。线，要画得突出、明确，尤其在关节上，不能似是而非。只有使主要的线达到强烈的效果，才能有益地运用皴、擦、染的明暗阴影。

线条有长短粗细，要多用长线。长线易整体，长线易分别主次。线条的长短粗细要穿插着运用。

直线、弧线，各有妙用。一般地说，骨骼硬而挺，多宜直线；肌肉富弹性，多宜弧线。可以多用直线倾向去表现，也可以多用弧线倾向去表现。

人的形质，变化丰富、微妙。严格地说，不同的形质，在各种不同的透视中，没有一条相同的直线或弧线。在不同的直弧线的对比谐调中，取得美的形式。

线有动势美，力的表现的美，浑厚的美……。素描大都以木炭、炭精、铅笔等工具作画，用它们所表现的线，应该追求各种形式美。

三、自然光的处理：自然光应退居次要，或极次要的地位。往往要使画面上看不见光源来自何方。一切皴、擦、染的光暗运用，一方面既与自然光有一定联系，另一面又必须考虑到这些皴、擦、染的笔触，必须和主要的线相谐调、相联系。

四、注意多用直线，或近似直线的弧线：初学时首先强调形体要抓准。轮廓的把握首先取决于转折点。两点之间，就是直线。转折点、直线在初学阶段，必须多运用。没有点的弧线，就是那些不能抓住形的，空洞的弧线，那就只会冲淡结构的严整性。点，是体块特点表达处。点，是表现结构的“门把”。

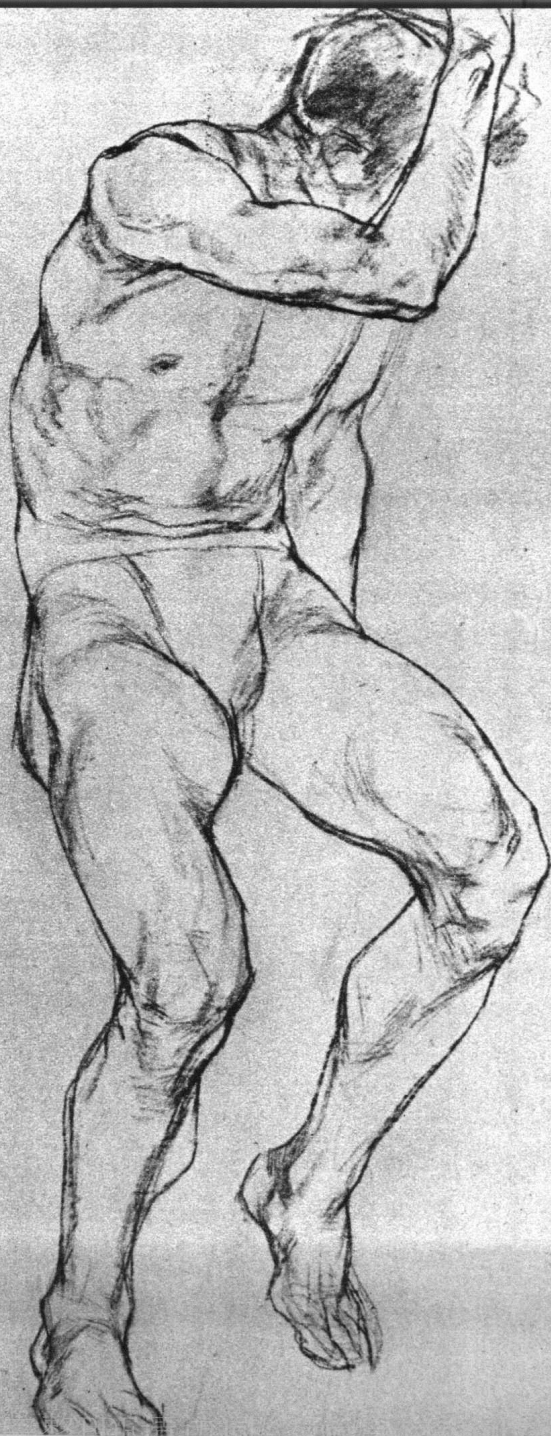
五、要整体地去观察对象：第一是大比例，大动态。用大直线处理整体大外形。进入局部分分析和描画时，头、胸、腰、臀、四肢等各部分，必须在整体的严格控制下进行。

线描结构人体画之所以具有强烈艺术效果，其中原因之一，是在造型上强调结构，在关节上作一定的强调和夸张。这是从形象特征的因素上作集中、概括、强调而取得的。从局部上说，颈窝、眉尖、腰、肘、腕、膝等等，都要注意强调。这种强调，是在感受和分析的基础上的强调。

由于我国的社会主义性质，艺术必须为人民服务，所以基本写实的水墨人物画，在今后的艺坛上，仍据重要地位。写实人物画在今后的艺术实践中还将不断发展。结构素描作为一种风格的人物画的造型基础，它有很强的生命力。它目前正在研讨中发展。人物画三十年来成绩很大，问题也很多。现在，各地都有不少有志于人物画的中青年。我相信，只要大家努力，新的人物画前途是无限的。

（上接第 35页）

基础。学习后，没有什么基础的不见得比有些基础的差。我们教学上重视比例结构，重视笔墨方法。除上述原因外，还因为我们搞装潢美术要尽可能结合专业需要。我们是专科，素描课时不多，也不得不更注意效益。教学中的困难、问题很多，热切希望同行们指教。

人
体(素描)

吴献生

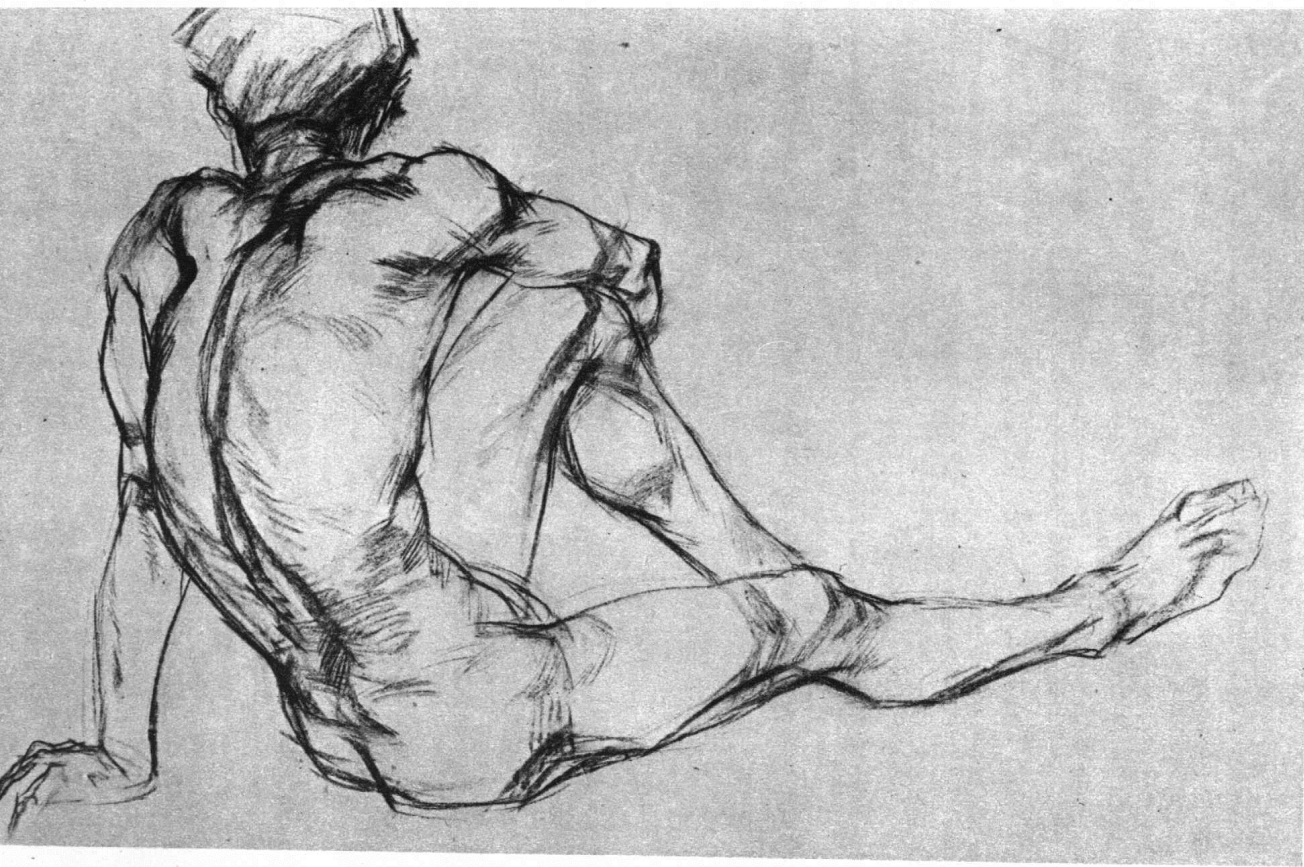
853655
宿州大学
图书馆基库章

8.9.18

人 体(素描)

吴 刚

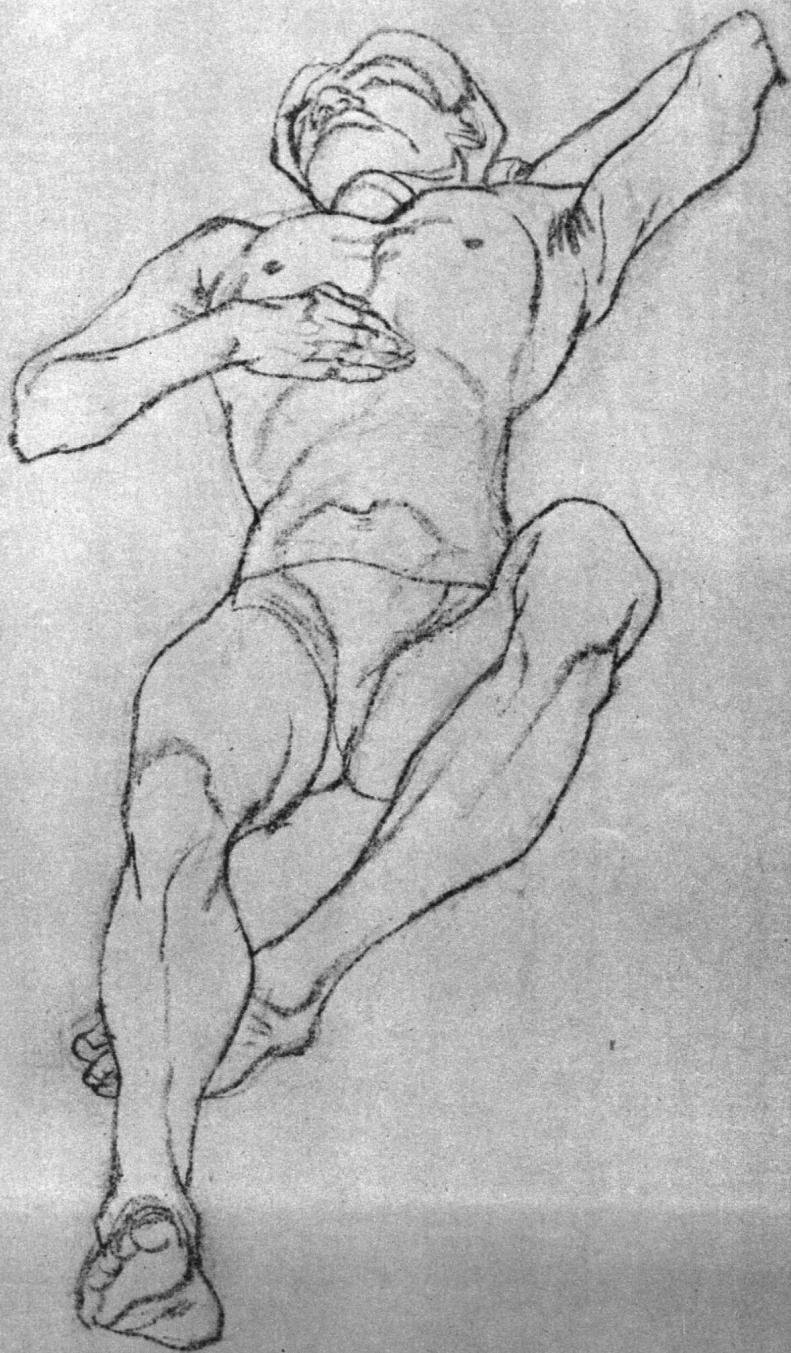

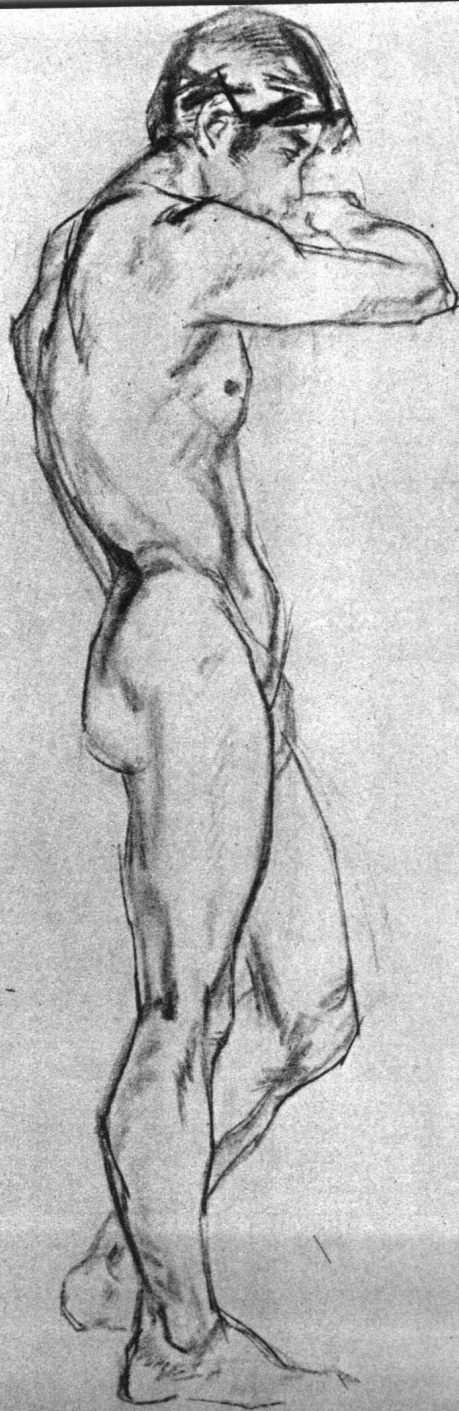
人 体(素描)

吴献生

人
体(素描)

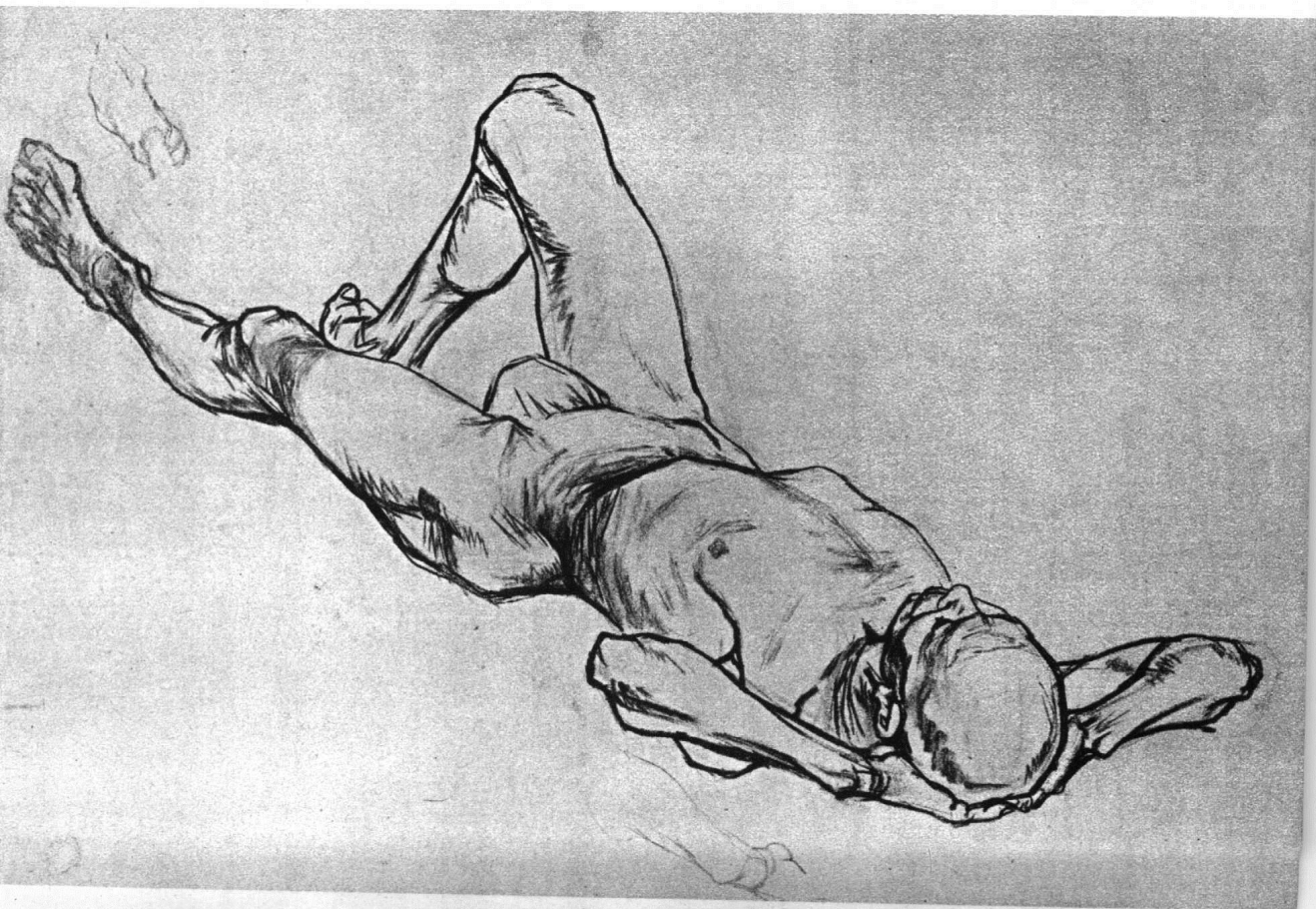
吴
献
生

人
体(素描)

陆
鹤
龄

方增先素描 杭州美术学院

人体(素描)

方增先

