

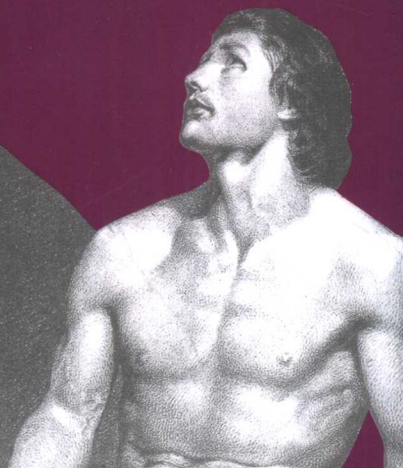
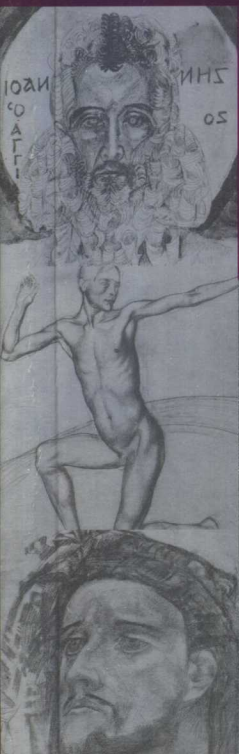
Sumiao Xuexi

素描学习

经典解读之五

Jingdian Jiedu Zhiwu

上海书画出版社

素描学习

经典解读之五

本社编

② 上海书画出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描学习, 经典解读之五 / 上海书画出版社编. -- 上海: 上海书画出版社, 2003. 10
ISBN 7-80672-528-8

I. 素... II. 上... III. 素描—技法 (美术)
IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 044658 号

素描学习——经典解读之五 本社编

 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市钦州南路 81 号

邮编: 200235

网址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcpbh@online.sh.cn

策 划 马荣华

责任编辑 李诗文

技术编辑 钱勤毅

封面设计 王 峥

经 销 全国新华书店

印 刷 山东新华印刷厂临沂厂

规 格 850 × 1168 毫米 1/32

印 张 3

版 次 2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

印 数 0,001 册—5,000 册

书 号 ISBN 7-80672-528-8/J · 463

定 价 10.00 元

序

在维根斯坦时代，观念与经验缔连的价值体系，具有很强的“理论”和“实用”的双重性质。它可以表述为：任何抽象的东西，都是一种已被我们高度认知、概括的“存在”，同时，它又可以被我们的经验展示而产生现实意义。

绘画素描亦然。它不仅属于认知的范畴——点、线、面的切换转化，明和暗的交替重叠，物与像的空间整合等，而且还是一种直截了当的、魅力无穷的、趣味盎然的艺术表现载体。

虽有俗说“鬼魅易画，犬马难就”，但就素描来讲，忽略了事物的本质结构就难以勾画出事物的体貌。对一切造型艺术而言，“素描”是建筑的桩头、植被的土壤。事实上，其本身就是在“黑、白、灰”韵律间起伏跌宕，充分展示自己外在美丽的线条、明暗、体积、层次和空间。

这套书，正是基于这个缘由，在如今某些“时尚”的素描说法之中，它拨歪匡正、脱颖而出，予以莘莘学子指点迷津，不失为一部较好的素描绘画理论与技法实践的契合之作。

谭根雄

目 录

技法与风格

俄罗斯传统素描体系浅析 林加冰 1

俄罗斯素描再认识 张 伟 38

俄罗斯经典素描选析 冯玉瑾 张 婷 59

学习与借鉴

我的素描学习 张 伟 73

习作与创作

列宾的习作与创作例析 张 婷 82

大师论画

“画成你自己” 宋剑飞 87

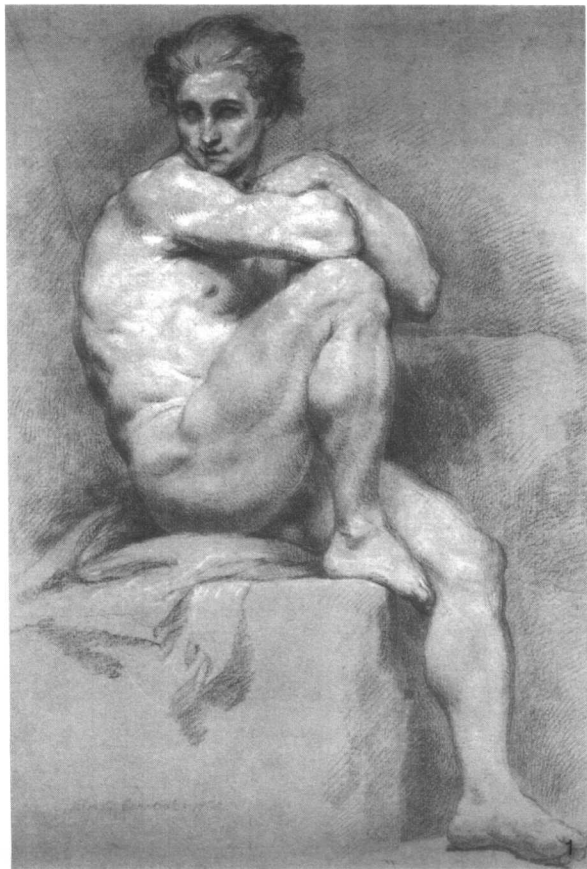

俄罗斯传统素描体系浅析

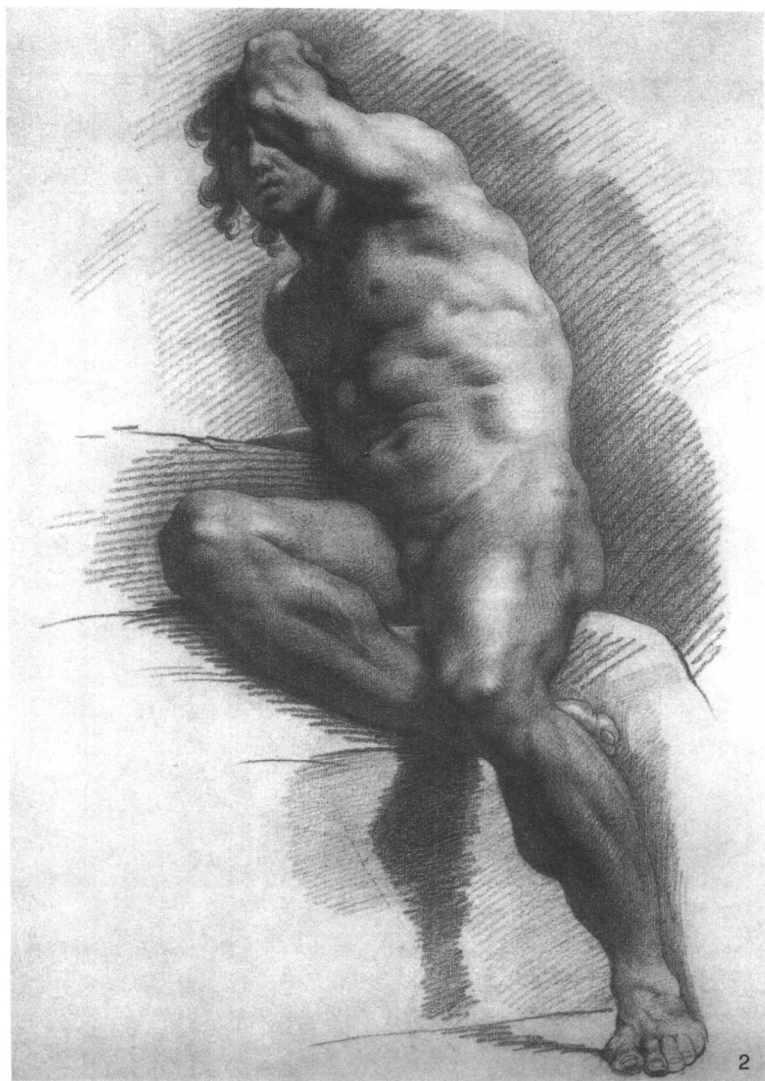
林加冰

素描发展兴盛始于15世纪文艺复兴时期的意大利,后来波及整个欧洲。而俄罗斯素描的兴盛要追溯到17世纪。

17至18世纪,俄罗斯的科学和艺术同时“趋向于西方”。当时,俄政府派遣最有才能的画家去西方学习,同时,也请欧洲的画家走

进来,开始广泛而深入地学习西方的素描传统,学习用科学的目光研究艺术,并学习制作和使用西欧的素描材料与工具。这一学习活动,使俄罗斯绘画从传统的拜占庭宗教艺术的模仿中走了出来。在这股学习潮流中产生了许多早期的俄国素描大师,如:罗森科、索

科洛夫、叶戈洛夫、舍布耶夫、舍尔尼科夫、卡农尼科夫，乃至勃留洛夫、勃鲁尼、伊万诺夫、马卡洛夫等，他们都在素描方面进行过深入研究和探索，并做出过各自不同的成绩和留下许多优秀的素描作品，为俄罗斯素描的发展奠定了坚实的基础。见图1索科洛夫、图2舍布耶夫、图3勃留洛夫素描。

这一时期的学习活动，也奠定了俄罗斯素描艺术在世界素描史上的地位。但俄罗斯素描体系的完善，始于18世纪中叶俄国皇家美术学院素描教学的建立。经过几代大师的努力，承上启下，培育出了新一代学院派画家。而能作为俄国学院体系的杰出代表，在素描教学中影响最为深远的当属契斯恰科夫。契斯恰科夫在历经数年的探究和实践，建立了科学规律与艺术法则并重的俄罗斯素描教学体

系,即广为人知的契斯恰科夫素描教学体系。契氏素描教学体系是在吸收意大利、法国美术教育规范的基础上,把古典引向现实,在学院崇尚古典风的素描教学的基础上,审慎地、科学地对传统的素描教学进行了重要的改进,创造性地建树了俄罗斯的素描教学规范——用俄罗斯民族的美学观统率造型基础训练的科学法则。契斯恰科夫素描教学体系,在俄罗斯乃至世界素描发展史上具有强大的生命力和深远的影响。

比如在中国,素描作为西方传统美术之基础,早在20世纪初就被老一辈中国美术家所高度重视,于是陆续有一些画家远渡重洋去欧洲求学,如徐悲鸿、李铁夫等等,他们是从欧洲留学归来在中国传播绘画的第一代艺术教育家。可是,由于人数不多,既不能完整也不能系统地传播西方美术。到解放后,由于当时西方国家对我国的文化封锁,在十分闭塞的情势下,中国的美术教学可以师法的只有惟一的前苏联美术学院的教程。20世纪50年代前苏联马克西莫夫教授来我国中央美术学院举办了“马克西莫夫油画训练班”,同时引进了契斯恰科夫素描教学体系。“马训班”为中国培养出了一批在中国当今美术界 and 美术教育界极有影响的权威性代表人物,如靳尚谊、詹建俊、刘迅等等。中国派去前苏联留学的艺术家如罗工柳、林岗、肖峰、全山石、郭绍纲、苏高礼等等先后回国,进入国内各高等美术学院任教。这两大批得到俄罗斯绘画艺术真传的艺术家的,为中国的美术教育发挥了巨大的作用,他们把前苏联经过不断改良过的新种播在中华艺术园地上,开花结果了,而且花繁叶茂,硕果累累。

事实证明,契斯恰科夫素描教学体系使我国素描教育受益匪浅,乃至今天,我国美院的素描教学尚未完全跳出契氏范畴。但是,随着西方美术被大量介绍到国内,尤其是在“’85新潮”以后,近现代的西方美术流派五彩纷呈,使我国艺术界眼界大开,眼花缭乱了。这时期,人们东张西望,看前看后,感到中国的艺术之园那么单调,那么贫乏,那么缺乏营养。于是,大家渐渐地都把目光聚集在美术学院的教学体系上,便开始对苏派教育产生了怀疑,认为契氏理论对我国素描教学产生了消极因素(笔者不否认也有同感),一

时间,苏派教学也似乎已成了保守僵化的同义词。孰不知这消极因素正是源于我们自己。世上没有至善至美的事物,不是完美无缺的东西,未必一定有副作用。我们应历史地辩证地看待艺术的发展,无论哪种风格流派与绘画观念,每前进一步,未必都是对古典或前辈的超越和突破。我们应站在今天时代的高度,全面、历史地看待俄罗斯的素描教学理论。下面,我将从几个方面,几个代表人物进行较系统的阐述俄罗斯素描发展轨迹,以帮助和端正我们对俄罗斯素描的进一步认识和研究。

一 俄罗斯素描材料与素描工具

俄罗斯对素描材料及工具的研究是学习并继承、发展了西欧古典素描的一些传统。早在意大利文艺复兴时期,艺术家们就开始为了不同的目的,以各种技法及各种材料和工具绘制了大量不朽的素描杰作。俄罗斯素描教学不但重视教学的理念,还重视使用和研制多种多样的材料工具,以使各种素描技法得到深入的研究,给素描提供广阔的表现空间。

素描材料大体可分成干性材料和湿性材料,干性材料又分成溶于水与不溶于水两类。溶于水的有:索斯,主要成分为石墨,有多种颜色,质地比中国的炭精棒软,将索斯刮成粉末,或用锤子砸成粉末溶于水后可像画透明水色一样画素描;散基拿,由赭石色和朱砂红等天然矿物原料制成,质地软,用力画时易碎,溶水性好,画画时手感也很好;歇比亚,由深褐色的矿物原料制成,有多种色相和明度不同的品种,质地较软,粉末颗粒较粗,不适应很细腻的素描画法。以上三种材料由于溶于水,既是干性材料,又是湿性材料,在素描作品中同时运用干、湿画法时不会因颜色的差异而出现不协调的问题。因此,在俄罗斯素描中这三种材料被广泛使用。见图4列宾、图5果里格里耶夫的素描。

干性材料还有:色粉笔,质地软,溶于水,可干湿两用。都含白粉,明度高,历代大师常用色粉笔作为画亮面和高光的材料,或在深底色上用它画浅调子,并有许多画家纯粹使用各色色粉笔画出色粉笔艺术作品;颜色粉末,颗粒比较细,溶于水,在俄罗斯,这

类色粉有几十种。颜色粉末有干湿两种使用方法,一种是用毡块或泡沫塑料块蘸色粉用擦的方法上色,另一种是将其溶在水中成为色粉溶液,用毛笔、排刷或滚筒上色,大多是用作铺底色。还有格拉非特,白色粉棒等。

湿性材料有:水彩色、水粉色、丙烯色、透明水色、墨、钢笔墨水……只要能溶于水的颜色都可以作为素描湿性材料。这些湿性材料用湿画法铺调子,干后基本上可以擦去。钢笔墨水

要求不凝固和沉淀,它是惟一能通过钢笔、羽毛笔等工具来表现素描干性画法效果的湿性材料,古代大师的很多素描就是用羽毛笔蘸墨水画的。

素描工具:使用多种素描工具和方法去绘制素描,会使素描的表现手法更便捷,效果更丰富。如果能打破对素描认识的局限,并大胆使用生活中的许多工具,在绘制素描的过程中常会产生许多意想不到的特殊效果,使作品更生动。

俄罗斯素描的工具分成打稿工具、上色工具、去色工具、实画工具和虚化工具,以及钢笔、尺、橡皮、擦笔等。常用工具有:排刷、毛笔、湿画法上色使用的滚筒(海绵滚、橡胶滚均可),湿画法

的上色,制作底子,铺色调使用硬毡块(泡沫塑料块也可),打稿、上色和虚化时使用手,画家的手掌、手指是非常好的虚化工具。剃须刀片是种非常好用的减色工具,也可处理高光。大油画刀可代替尺作为实画工具。

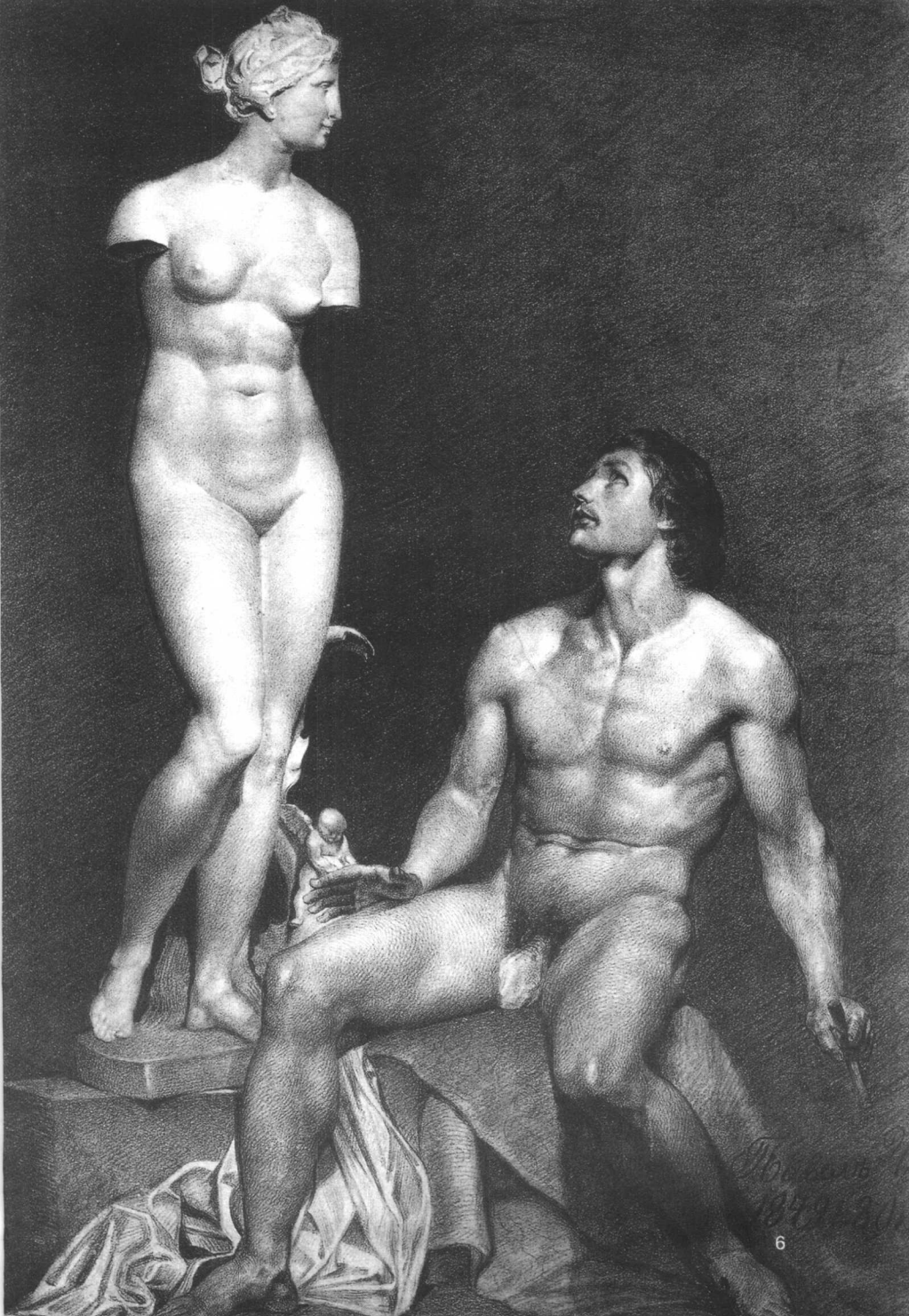
素描用笔:铅笔,有软(B类)硬(H类)铅笔,使用时,可根据纸质材料的性能及对对象的感受欲表达的效果来决定用笔的软硬和轻重;炭笔,有炭铅笔、炭精条、炭棒、木炭条、纸擦笔、橡皮等;水笔,钢笔、羽毛管笔、毛笔等。纸,绘图纸、彩色纸、皮纸、毛边纸等。工具和材料的使用应是多种多样的。工具材料的合理运用,使形式与内容取得高度统一,是形成个人风格所不容忽视的条件。伴随着工具材料的不断革新,素描这永恒的艺术将会不断放出异彩。

二 作为基础训练主课的俄罗斯素描

在中国一谈到俄罗斯素描,尤其是素描教学,便会直接想到“契斯恰科夫素描教学体系”。想到契氏体系便会想到“三大面,五大调子”,和非常写实地去描摹对象。20世纪80年代以来,我国美术界对俄罗斯素描教学产生了许多误解,而要真正了解“苏派素描”,我们必须对俄罗斯素描进一步地研究和学习,以对俄罗斯素描教学有个再认识。

契斯恰科夫素描体系,是在19世纪俄罗斯空前强大的文化背景下诞生的,是现实主义学派的优秀遗产;在俄罗斯乃至世界素描发展史上具有强大的生命力和深远的影响。

契斯恰科夫(1832—1919)是一位杰出的素描大师和功勋显著的伟大的美术教育家。他师承皇家美术学院勃鲁尼·巴辛教授。在学习期间他就显示出了他非凡的素描才能,是位奇才异秉的学生。毕业后去意大利、法国深造,又去德国、奥地利进行考察。学生时代,虽成为高材生,但他并不满足于学院的教学内容和教学方法,在学习期间便开始酝酿着一种新的东西——素描教学的学术问题。1872年回母校任教后,致力于素描艺术的教学和探讨。在历经了数年的搜索、综合,并加以大大补充,通过探究和实践,建立了他的“素描写生学”,进而形成了科学规律与艺术法则并重的俄罗斯素描

教学体系。(图6 契斯恰科夫素描)

契斯恰科夫,正如谢洛夫称呼他是“惟一的(在俄国)永久不可动摇的形体法则的教师”。契斯恰科夫的声望是全俄罗斯美术家所公认的。在为俄罗斯素描教学体系的形成做出巨大贡献的早一辈艺术教育中的著名代表人物还有罗森科、索科洛夫、舍布耶夫、勃留洛夫、卡尔陀夫斯基等。

契斯恰科夫对于作为造型艺术基础的素描的重要意义有着这样的论述:“素描是一切的基础,是根基,谁要是不懂得或者不承认这一点,谁就没有立足之地”,“艺术的最高的一方面就是素描”。契斯恰科夫认为素描对美术家来说是一个思维的过程,如果没有素描,那就不可能有高度的艺术。按契氏的说法,素描就是“艺术中最刚强、坚实、稳固和崇高的东西”。契氏同样也认为:“素描是艺术最高的一方面,但绝不能仅仅是严格地追求素描一直追到底,而要善于及时地停下来;否则很容易越过界限,而走上摄影师的道路。”苏里科夫经常记住他老师契斯恰科夫的教导:“要尽可能接近于实物,可绝不要一模一样,因为要一模一样,结果反而弄得不像。”契斯恰科夫认为素描描画过程应该是两种不同工作方法的有规律的结合——即先要从总的处理到局部的确定,再从局部通过精密的研究细节到揭露实物的本质,即到创造艺术形象。契氏常告诫弟子说:“开始和结束都要依靠才能,而中间却需要埋头苦干。”契斯恰科夫认为:一个画家只有深刻地研究了自然界的规律性,才有可能创造性地对待自然界所提供的素材,也才有能力把这素材加以概括、典型化,并使其变成艺术作品。契斯恰科夫竭力想培养自己学生的分析性的思索能力。因此,契斯恰科夫严格地要求学生们“在描画中必须要有秩序”,要建立起“按部就班”这个观念。

契斯恰科夫认为,高度的技术就是指在深谙艺术法则基础上的艺术语言的简练和清晰。“研究一切,认识它的本质,即使已是一位完完全全的大师,也还要以儿童般天真的眼光去观察实物,这就是绘画和雕刻艺术中要达到真正的技巧所必须具备的条件。”而要达到这种技术的完善,要达到这种表达的简练和清晰是不容易的。苏里

科夫一生都记得契斯恰科夫的格言：“差不多要画一百遍，才有精练的结果。”契斯恰科夫认为画家的技术应该是多种多样的，就像他所观察到的现实生活的现象是多种多样的一样，“至于题材那就是观点和手法”。

在19世纪末，契斯恰科夫为了提高学院素描教学的质量和画家的专业技巧，再度提出现实主义的素描理论，他把过去学院派优秀代表们的经验综合起来，并把它补充到自己的体系中去。契斯恰科夫常说到艺术的科学性，他强调说：“艺术并不是一门科学，艺术是利用科学，艺术应善于把法则和知识运用到事业上去，这样才真正成为艺术，成为本领。”契氏的理论，使得学院素描教学得到艺术上的飞跃和升华。

契斯恰科夫在教学中坚持如下原则：

一、坚持现实主义。在素描教学中必须确定现实主义的教学原则，除了严格的科学法则外，教导学生注意观察生活。主张从现实中，自然中创造性地对待自然界所提供的素材，并加以概括，典型化，使其变成艺术作品。契氏反对盲目崇拜古希腊、罗马的艺术模式，反对只画表象而忽视内在精神，反对自然主义。契斯恰科夫说：“感觉，认识和掌握即艺术的生命。”“画家的实践就是要他能够用自己的艺术手段去表达生活现象。”他强调本质的东西，而非完全客观地临摹自然。契斯恰科夫被称为自发的唯物主义者，他的“完备的艺术”的公式——“感觉，认识，掌握”，给画家以认识现实的有序的纲领。

二、推进素描教学与创作实践相结合。素描是一种研究世界的特殊方法，这一方法使人们认识自然中的各种形态成为可能，并且也可以创造性地掌握这些自然形态，也就是把它们变成艺术形态。契斯恰科夫提出，写生是再创造，是艺术表现。他说：“艺术是充实的、完美的，不是自然的翻版。不！它是心灵的产物，是人的精神，其本质是反映世间的崇高侧面。”这种先进的论点，对俄国“素描写生学”和创作具有深远影响。这种艺术观，在素描教学过程中，拓展和深化了人物表现的内涵，也增强了作业中的真实感受与艺术魅

力。他的艺术观，是在现实主义美学思想的影响下形成的。其美学思想基于对现实与自然的认识。契斯恰科夫是一位理想主义者，又是一位重于实践的导师和美学家。契氏从事教学反对远离民族土壤和现实生活的艺术。他主张学生在仔细、认真，带着情感去观察生活的基础上，根据自己的体会和需要学习素描。契斯恰科夫在研究物体的“实质”和“外形”时，提出一个问题：“实质”和“外形”究竟哪一个更好些呢？他回答道：“二者都好，二者不可分。”他说，物体的本质和外表对画者来说是不能分开的。同样，描绘的过程也应该是统一的不可分开的。契氏认为：在画素描的过程中，两种素描方法应与思考和感觉相符合，即一种是与研究物体相联系的立体刻画的方法，一种是与对物体的直接印象相联系的“绘画的办法”。这两种方法与思考和感觉一样，是不可分的。二者在实践中应当互相取长补短，否则就不能达到艺术造型的完整性。契氏的素描教学观及其教学法，是用俄罗斯民族的美学观统率造型基础训练的科学法则。契氏的教学思想有力地推动了俄罗斯现实主义绘画的发展。如批判现实主义画派“巡回展览画派”中的主要成员都是来自美术学院的契斯恰科夫的弟子。这正是契氏素描教学体系所培育的硕果。

三、因材施教。契斯恰科夫勤于思考，精心传授。他善于发现每个学生的不同素质及其特长。契氏决不用古典的传统模式去铸造每一个学生，他总是根据学生的长处去指导学生发挥个性。他的素描学并非纯理论的逻辑思考，而需在教学实践中灵活加以运用的。契氏的弟子们无限崇敬自己的导师。列宾在给老师的信中写道：“学院有一个夺目的闪光点，就是契斯恰科夫。”谢洛夫致函导师写道：“衷心地渴望您的教导，牢记您的堪称独特的、真正形成的颠扑不破的规律的教导。”契斯恰科夫素描教学体系哺育出了许多杰出的俄罗斯艺术大师，如克拉姆斯柯依、列宾、苏里科夫、谢洛夫、弗鲁贝尔等等。这时期，在俄罗斯学院的西方素描教学中，把艺术俄罗斯化，以光影和三度空间表现形体的素描体系已形成。而源于学院派又走入俄罗斯现实生活的巡回展览画派的艺术家们更把目光投注到社会生活的戏剧化情节中。他们既有学院派坚实的基本功，又广泛