

孙滋溪素描集

中国素描经典画库

孙景波

主编

孫滋溪

孙滋溪，一九二九年出生于山东省龙口市，一九四五年参加八路军，做过多年部队文艺工作，一九五五年入中央美术学院学习，一九五八年毕业留校，先后于附中和大学任教，历任附中业务教研主任、版画系教授、插图画室主任、中国美术家协会插图装帧艺术委员会副主任、中国出版工作者协会装帧艺术委员会委员、中国油画学会理事等。主要作品有：油画《天安门前》、《同学》、《母亲》、《夜宿》、《五子棋》、《风雪行》、《孙毅将军》、《沧桑百年》、石版画《小八路》、文学插图《林海雪原》、《冷艳孤芳》等。油画《天安门前》、《母亲》、石版画《小八路》和文学插图《林海雪原》分别入编《中国现代美术全集》油画卷、版画卷和插图艺术卷。专著出版有《孙滋溪画集》、《孙滋溪油画写生录》。

中国素描经典画库

总 序

阿波

素描

是神理自在于造物的迹化
是灵感自觉于物象的肯綮
是性情自然于形态的流露
是个性自得于笔法的披示
是观念转化为造型时最本质的语言方式
是创作欲初炽时最急切、最直接的选择

——录自笔者一九八八年《中央美术学院素描大展》序言。

“素描”一词出现在中国美术字典中——不过是近百年的历史，随同这个词翻译到中国来的，还有其一套完整的美术教育体系——我们接受了这一富有科学成果的体系。——转过来，近百年来，我们还把“素描”当成了我们美术学校的基础教程，因此不仅促成了中国油画和写实雕塑的诞生，同时对中国传统的“国画”也带来了深刻的影响。

二十世纪，世界不再封闭，交流日渐频繁，东西方艺术在百年间的相互沟通中交相感染——转过去，我们也逐渐看到东方绘画从哲学理念到形式语言对西方的渗透。我乐于预言：下一个世纪，会是西方进一步开始认识中国艺术的世纪，认识到东方的“一画者，众有之本，万象之根”（石涛语）之中所映射的是一种对艺术神理的悟性光芒，会看到，那线条中，不仅有光，有色，有质量，有空间，更有力度，有情采，有音律，有趣……千年一往——那是一种对艺术本体的魅力早熟的觉悟——这样的认识需要时间。

我们翻译并造出“素描”这个词，随后又把我们传统的“白描”、“线描”也纳入在这个大概念之中，这是一种取向宽大的学术怀抱。我们使“素描”这个词，在探讨造型艺术本源的时候，具有了一种超越时空的更见其本质的确指性和包容量。素描，不仅是初学者一种入门的训练方法，不仅仅是画家们借以研究物象或为创作准备的素材或是设计构图的手段，素描同时还是一门有独立审美价值的艺术种类。

素描的工具材料，不仅是硬笔的，固体色料的，单色的；素描也可以是各种软笔的，流体色料的，并且有一定色彩关系的。因画种不同，画家们在各自实践过程中，每每会找到与自己风格、画法更适应的工具材料和多样的表现手段。但前提是以研究或表现物象形态为目的，以黑白关系和因素为主的，以点、线、面为最基本造型要素的，如此，则无论在纸上，布面上，或者其他任何质地的体面上的画和画法，都可以界定为“素描”。

无论画什么，或者怎样地画，素描修养都是画家的根本。我体会，画家之为业，接近匠人的艺作，要能驰骋想象，穷极造化，终须落成在手下的功夫。“熟能生巧”、“得心应手”是一番“业精于勤”的终生修炼。古往今来，一切有成就的画家，都无不是在素描上下过苦功夫的人。

一九九七年春，广西美术出版社的苏旅先生，有志于引导学者和爱好者对素描的重视，委托我编选这套中外画家素描丛书，在相互切磋中，达成共识，题旨即是序言。

一九九七年夏于北京西郊

孫滋溪

孙滋溪，一九二九年出生于山东省龙口市，一九四五年参加八路军，做过多年部队文艺工作，一九五五年入中央美术学院学习，一九五八年毕业留校，先后于附中和大学任教，历任附中业务教研主任、版画系教授、插图画室主任、中国美术家协会插图装帧艺术委员会副主任、中国出版工作者协会装帧艺术委员会委员、中国油画学会理事等。主要作品有：油画《天安门前》、《同学》、《母亲》、《夜宿》、《五子棋》、《风雪行》、《孙毅将军》、《沧桑百年》、石版画《小八路》、文学插图《林海雪原》、《冷艳孤芳》等。油画《天安门前》、《母亲》、石版画《小八路》和文学插图《林海雪原》分别入编《中国现代美术全集》油画卷、版画卷和插图艺术卷。专著出版有《孙滋溪画集》、《孙滋溪油画写生录》。

在油画《同学》前的近影

我的素描实践

孙滋溪

选入本集的素描作品，主要是我的生活素描，也有我为创作画的素描习作和我的素描创作。

一、我的生活素描

我把在生活中用素描手段画的写生称为生活素描。

我画生活素描始于五十年代初，那时我刚从基层部队调到军区出版社美术创作组，组里的同志中有几位是进过美术专科学校的，在他们的影响下，我开始到生活中去画写生，在这里工作的四年中，我在为战士读物画了大量插图、连环画、单页画和封面画的同时，还画了大量的生活素描，使我的创作能力和写生能力都有了明显的提高。

一九五五年，我被获准进中央美术学院油画系调干班学习，在高等艺术学府里接受了两年正规的课堂素描训练，学会了整体观察和表现对象的方法，学会了表现景物立体感、空间感、质感及处理物体的明暗、虚实、强弱等对立统一关系的方法，我的素描能力提高很快，我的课堂作业被展示在陈列优秀作业的楼道画廊里，我的生活素描水平也随之有了新的提高。毕业后我留校任教，开始了漫长的艺术征程。在漫长的艺术生涯中，我一直坚持画生活素描的习惯，数

十年如一日，用各种笔画在各种纸上的生活素描不计其数。可以说，生活素描是我艺术实践的一个重要方面，它像一条线，穿连着我艺术生涯的全程，不断锤炼着我的写生能力和造型技巧，焕发着我的生活激情和艺术灵感，为我搭起一座通向艺术创作的桥梁。

二、我为创作画的素描习作

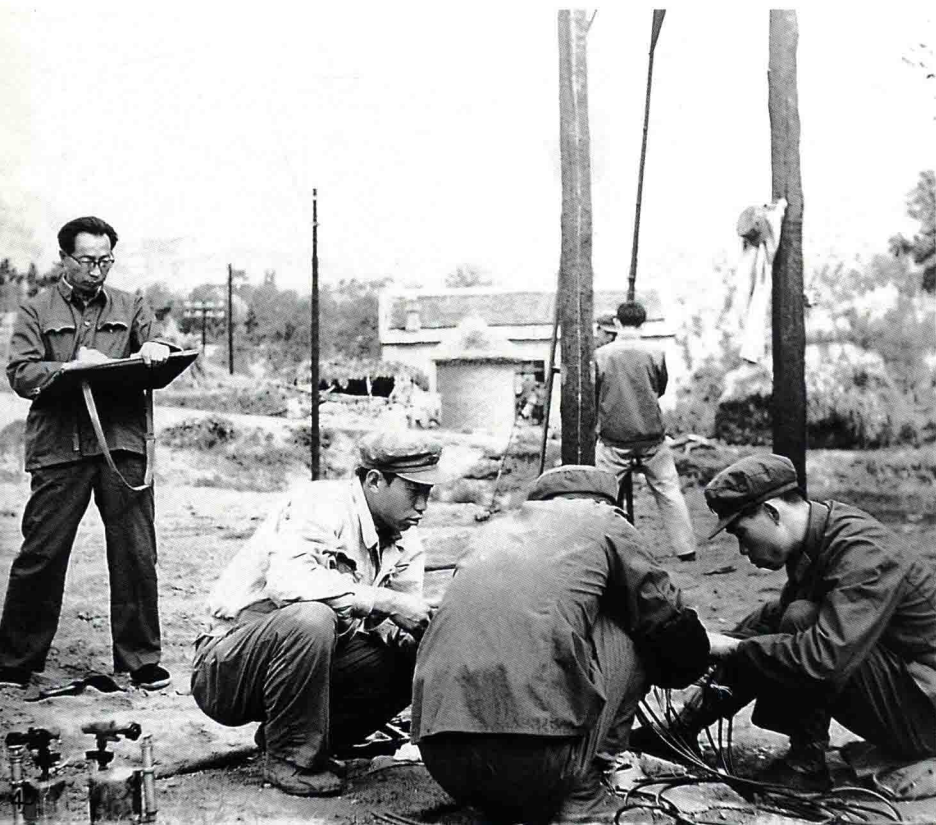
为创作画素描习作，是现实主义艺术家在创作中经常使用的方法，就像军队战前的演习和剧团演出前的排练一样，是画家动手画正稿前的一种演练活动，目的是对创作构图中的人物和景物作具体的造型研究。所以，为创作而画的素描习作与其他素描性质不同，它是一种从属于创作并直接为创作服务的素描，因此，作业内容、描绘对象及其形态、角度、光线、调子、表现手法等的选择，都要以创作设计为依据，受创作需要的制约。这就要求画习作时要有明确的创作意识，对眼前的写生对象，既要作深入观察和描绘，又不要因忘记创作意图而被对象牵着鼻子走，要根据创作要求对客体作适当的主观处理，以求使习作成为符合创作需要的有参照价值的艺术形象。

为创作画素描习作的方式，除主要运用写生手段外，还可以辅以对各种形象资料(包括摄影)的借鉴，务求对创作构图中的形象、动态、服装、道具、环境等，都作出充分的研究。我常为寻找作品主人翁的理想形象而踏破铁鞋，我常为一个动态、一个手式、一组衣纹和一个细节而反复推敲和多次写生，力求在上正稿前做到心中有数。

本集除选印了几幅局部性习作外，还选印了几幅素描稿，通常，素描稿都是在局部性习作研究的基础上形成的，是画正稿前的最后一道习作工序(当然还包括色彩稿)，所以，素描稿是属于习作范畴的，但好的素描稿也可以成为一幅具有独立品位的艺术创作。

三、我的素描创作

素描不只是一种为创作服务和进行绘画基础训练的手段，同时也是一种独立的艺术创作形式，同色彩绘画一样，具有独立的艺术品格。素描不仅可以用于组画、插图和连环画创作，也可用于独幅画创作。

1983年在沂蒙山区通讯部队写生

1983年在沂蒙山区写生时与老乡交谈

我的素描创作活动差不多是与我的生活素描同时起步的。我早期的素描创作，就是从那时的生活素描中提炼出来的。一九五三年前后，我曾两次到边防前线写生，画了许多部队生活素描，在此基础上创作了素描组画《一位年轻的战士》和《看儿子出操》等，刊于同期的战士读物上，后来《看儿子出操》入选广州市美展，收入《华南美术作品选集》，这可以算是我素描创作的处女作。

美院毕业后，我开始了油画创作实践，但仍不断进行素描创作：一九五九年，我为长篇小说《林海雪原》画的插图有多幅是素描，并成了我的成名作和代表作之一；一九六〇年，我主笔创作的素描独幅画《当代英雄》问世，这是一幅当时有很大社会影响的作品，参加创作的还有当年和我一起附中任教的部分同事；一九六五年，我着手创作素描组画《刘少奇与学生运动》，只画出两幅，“文革”开始，创作被迫中断；一九七五年，“动乱”结束前夕，我完成了素描《小八路》，“文革”结束后我将它制成石版画，参加了庆祝粉碎“四人帮”的全国美展，并于一九八三年荣获首届“中国人民解放军文艺奖”；一九八〇年我应邀为工人日报画了一套素描组画《少奇同志在群众中》，先后刊于工人日报和甘肃日报；一九八一年，应中央新闻电影制片厂之邀，我为大型文献纪录片《先驱者之歌》画了两幅表现赵云霄烈士在狱中给婴儿写遗书的银幕素描，我的油画《母亲》就是在这两幅银幕素描的基础上创作而成的；一九九五年，为纪念世界反法西斯战争和中国抗日战争胜利五十周年，我创作了素描独幅画《突围》，参加了在京举办的《勿忘国耻》美展，这是我自六十年代以来，继《当代英雄》之后的又一幅大场景多人物的素描创作。此外，我还画了许多黑白插图和连环画，黑白画虽然也是一个独立的画

种，但它与素描并无不可逾越的界限，实际上，黑白画也可以算作一种素描，素描也可以算作一种黑白画，两者既可相互从属，也可相互独立。

回顾我的素描艺术实践，我的体悟主要有以下三点：

(一)素描能力对艺术家是至关重要的。尽管构成优秀艺术家的因素是多方面的，但素描基础的好坏却是首要因素，一个人的素描基础好，他就有希望成为优秀艺术家，否则是没有希望的。

(二)素描基础是重要的，但不是决定优秀艺术家的主要标志，决定优秀艺术家的主要标志是艺术创作能力。所以，仅具备了良好素描基础并非万事大吉，还必须与创作实践相结合。对具有创作实践经验但缺少素描能力的人来说，应补上素描这一课，而对受过素描专业训练具备一定造型能力缺少创作经验的人来说，则应加强创作实践，补上创作这一课。

(三)课堂素描功夫是重要的，但仅有课堂素描功夫而缺少生活素描训练，面对生活时仍会感到束手无策，所以要把两者结合起来。要在美术专业学校的学生中，提倡画生活素描和生活速写，要培养学生的速写和默写能力，要让学生懂得，速写能力和默写能力是画家的两只翅膀，画家只有具备了这两只翅膀，才能在艺术创作的天空中自由翱翔。

一九九八年七月于北京

1983年在沂蒙山区

1981 年创作油画《母亲》

1960 年主笔的《当代英雄》素描稿

教室里的自画像 1955年 27cm × 28cm 纸本、炭笔

调干生的晚自习 1956年 21cm × 26cm 纸本、铅笔

青年工人
五五年速寫於
武鋼建築工

武鋼入地的青年工人 1957年×26cm 紙本、炭筆

沈阳街头的小人书阅览室 1958年 20cm × 29cm 包装纸、炭笔

公社招待所 1959年 18cm×25cm 有色紙、炭筆

女儿一岁 1959年 26cm × 32cm 纸本、炭笔

灯下的妻子 1959年 47cm × 30cm 卡纸、木炭笔