

张文恒素描

当代青年画家素描画丛

文恒素描

图书在版编目 (CIP) 数据

张文恒素描 / 张文恒编著

- 武汉: 湖北美术出版社 2000.1

(当代青年画家素描画丛)

ISBN 7-5394-0962-2

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 (1999) 第 75422 号

J224
754

张文恒素描

张文恒编著

出版发行: 湖北美术出版社

邮 编: 430077

地 址: 武汉市武昌黄鹤路75号

电 话: 86787105

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

经 销: 新华书店

版 次: 2000年3月第1版

2000年3月第1次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16 印张:3

印 数: 1-5000册

ISBN 7-5394-0962-2/J·870

定 价: 18.00元

素描三题

张文恒

德加说：“绘画拒绝素描体验，就意味着拒绝开始。”纵观古今艺术巨匠，莫不以素描、速写之功为其艺术构架之本质与基础而操持终生，未敢懈怠。素描是一种手头功夫的训练，更是一种关乎思维方式和观看方式的训练。素描涉及的研究范畴及达到的高度，从根本上规定着艺术家的基本路向及能够行走多远。

形体与结构

形体，即形状与体积。画面上的所有物体都有

其外形与体积，即物体的空间特征。物体的外形是有表达力的，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。

一切的形都是空间中立体的形，而立体的形在平面上的准确呈现，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

吸旱烟的老人 图画纸 素描笔 40cm×55cm 1995年

炉前 素描纸 炭精条 35cm×45cm 1995年

系及形体与背景的节奏关系。“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。这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、生理的构成，二是指画面各部分或各视觉要素间的组合，它体现为画面的平面分割和画面的安排与处理。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悉。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相互关联的系统。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的潜想的物化再现，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、想像力和创造力是建立在对自然现象整体范围的自觉认知的基础之上的。

线条与明暗

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，亦可透露出悠闲的情致。它不仅是轮廓与结构本身，更是游离于物象之外的、体现着节律之美的心灵轨迹。大师们笔下的那些线条，是那样恰切地显示着他们对于形体、结构的独到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，都应当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。一般来说，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

村童 素描纸 炭精条 30cm×45cm 1999年

藏族女孩 素描纸 炭精条 30cm×45cm 1999年

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、粗糙、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，都是画面新机的探寻。这些由线的疏密、正斜分割而成的图形是否具有平面形的表现魅力，将决定作品的成败。

明暗是表现光的方法，是表现物体体量感的方法，是表现空间的方法。明暗不是简单的照抄对象，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合度的色调关系。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的观察外，还要培养把观察所得的信息迅速分解、重构、演化为不同量的黑白语言的习惯，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，主动瓦解光影空间的客观秩序，自由调遣“明暗”来构筑画面，把其作为一种形式要素纳入画面的结构之中，赋予明暗以超然的品质与活力，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喜用。线的细实与面的宽虚及线之“干”与色调的“湿”颇具对比之妙趣。这既能明确、便捷地表现形体转折，又具灵活性、随机性，且能藉明暗来丰富、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、脱节、散乱和无序。

“写实”与“抽象”

语言本来意义上的“写实”或“抽象”绘画并不存在，其“抽象”必为空无，而“象”的物理之“实”亦非绘画手段所能穷。至于“意象”之谓，就更为不妥。这里的“抽象”只是相对于具体的实物形象而言，是一修辞上的借喻，而非确切用语。在此我们权且服从此类习惯，以指称作为观念与技法上的某种倾向。

我是经由多年的“抽象”实验，重又发现“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的独特感觉方法。”写实主义语言不仅没有穷竭，反倒给我们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，又不失去和表象世界的联系。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，具象的描绘便不再成为羁绊。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，并不就是简单的模仿。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，它能给我们提供丰富的原料和审美上的顿悟。具体的描绘不仅能呈现出其独具的魅力，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泉源。艺术必须通过对自然的“翻译”，从而转换为个人的“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，关注于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，从形体与空间的力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，而素描是对事物构成的抽象关系的洞悉过程。在此，仔细观察自然，培养从自然中摄取简洁形态的能力和培养从自然物象中把捉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，而绝不可把二者强为对立起来。我深信，不了悟“抽象”便无法“写实”；而缺乏“写实”的训练，其“抽象”便显出空泛和苍白。

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，多维多向拓展与深化的必要前提和逻辑起点。

维族姑娘
图画纸 素描笔
45cm × 60cm
1998年

艺术青年
素描纸 炭笔
40cm × 55cm
1996年

老农
素描纸 炭精条
50cm × 60cm
1996年

女青年
图画纸 炭笔
50cm × 60cm
1997年

豫南的母亲
图画纸 素描笔
80cm X 106cm
1998年

应届高中生
图画纸 素描笔
40cm × 55cm
1996年

老农
图画纸 炭精条
80cm × 105cm
1996年

坐着的老人
水粉纸 素描笔
50cm × 60cm
1999年

男青年
图画纸 素描笔
55cm × 65cm
1995年

中年男子
图画纸 炭笔
50cm × 60cm
1997年

迷茫的民工
图画纸 素描笔
50cm × 60cm
1999年

坐着的老人
图画纸 炭精条
60cm × 75cm
1992年