

素描,是一种思考方式

何红舟

研究生老俞的肖像

110x79cm
纸本棕色炭笔

木炭条

2009年

好造型如何炼成

造型不仅是素描的基础,也是一切绘画的基础。中国美术学院教授徐芒耀认为,中国画家跟19世纪之前西方画家在绘画上的差距,更多的是造型上的差距。“全山石先生在苏联留学六年,前五年的基础课里,解剖课要上两年,最后一年做毕业创作。而中国美术学院的解剖课是一年级下到二年级上的二三十节课后就结束了,考试完成后没有人再来管你,这也说明学校对人体解剖课程教学的重视不足。尤其是具象工作室,它要和其他工作室的不一样,更要加强人体解剖教学。”

早在1962-1966年的附中学习时,徐芒耀就很重视造型。“附中时我们进行大量的速写训练,暑期下乡和周末都在画。那时每周三、周六下午没有文化课和专业课,我们一班同学就拿上速写本跑到(杭州)河坊街上,到茶馆、修鞋铺、杂货店、小吃摊画速写,还有杭州城站,这个过程对笔力、造型的训练非常好。附中三年级时,版画系陈聿强老师教我们人体解剖课程,教学以线条为主的腿、手臂、脚的分解练习,这种结构素描训练,对我来说很受用。”

考上文革之后的第一届研究生后,徐芒耀就顺理成章地跳过了本科阶段。首届研究生班的教学时间和中央美院一样,只有两年,第一年作为习作,第二年为创作。“王德威先生、全山石先生是我们的主要导师,当时王德威先生是副院长,行政工作很忙,最后一年不到的创作是由他带的。全山石先生则负责我们的素描、油画习作。我是1978年10月入学(晚到了一个月),入学后的一年时间都在画习作,1979年暑假也没耽误,全山石先生带我们到新疆考察写生,1980年春节后开学,我们毕业创作的草图已经画出来了,直到当年8月才完成毕业创作,9月举行毕业展览、参加答辩。”两年充实的课程安排,徐芒耀都没有过上暑假。

研究生的课程里其实没有专门的解剖课,习作的时候,他就自学人体解剖。他经常到阅览室,把好的人体解剖书都借过来,不光是临摹,还在课堂上一边摸索动作,一边对照着到解剖书里找。找不到完整角度时,他就从局部入手。当手在转动时,骨骼的转动带来肌肉的变化,下臂的关系在不断发生变化,为此他要观察手伸直的形态、弯曲的形态,时常要查找多本书籍的图来做功课,才能找到想要的角度,进而分析皮下肌肉与肌肉的关系、骨骼与骨骼、肌肉与骨骼的关系,并以“去皮”的方式画下符合运动规律的结构关系图,再到课堂里对照模特,多番分析比对后,结构就很清楚了。他提出,要将感性意识融入理性分析,才能避免绘画的僵硬。

徐芒耀的学习经历为众多学子树立了榜样。多年来,他一直重视人体解剖教学,并主张画素描要多画男人体。“男人体的肌肉清晰,更容易看到皮下的结构。而女人体的脂肪相对比较厚,所以结构会不清晰。”

扎实的造型能力才能创作出优秀的素描作品。作为绘画艺术的基础,素描的重要性不仅在于通过它深刻地观察事物,更重要的是,它是培养创造性思维的有效途径,尽管今天艺术的概念发生了巨大的变化,素描仍然是支撑一位艺术家综合实力的重要基础。

依托素描去修炼内心

“米开朗基罗和达芬奇的素描不仅仅是一幅画,更展现了全人类的精神——文艺复兴时代人被解放的精神和绘画所代表的自信方式。”许江认为,素描对于美术非常重要。“素描拥有深刻的内涵,‘立文之道,惟字与义’,文学之道就在于语言和内涵,绘画也是如此;‘字以训正,义以理宣’,语言要靠不断地琢磨才能够显露其后的精神境界,画家一生的修为可以依托素描去修炼内心,即‘训’和‘理’的过程。”

浙江美术馆馆长应金飞亦告诉记者,如果一位艺术家能将素描理解到一定的高度,做任何事情都能做得很好。“素描作为艺术最基本思维方式和观察方式的训练,既是基础,又是

核心。当素描的目的成为艺术的全部时,就有希望超越技巧限制,达到心、手、眼合一的自由境界。它是一个哲学层面的认知训练。”之所以举办这次展览,也是表明美术馆的态度。“在今天的数字化时代,chatGPT和AR技术迅速发展的大背景下,很多人认为不需要画素描,他们不了解素描的涵义。素描不仅仅只是造型的基础,它也构建了一个画家的思想、认知水平及世界观,是一种人生的修行方式。”

此次展览从油画家的角度呈现写实素描,应金飞表示,希望未来展览的体系还可以更扩大,从油画家范围扩大到中国画、版画、雕塑等画种的艺术。

画画不能“撒谎”,要到“位”

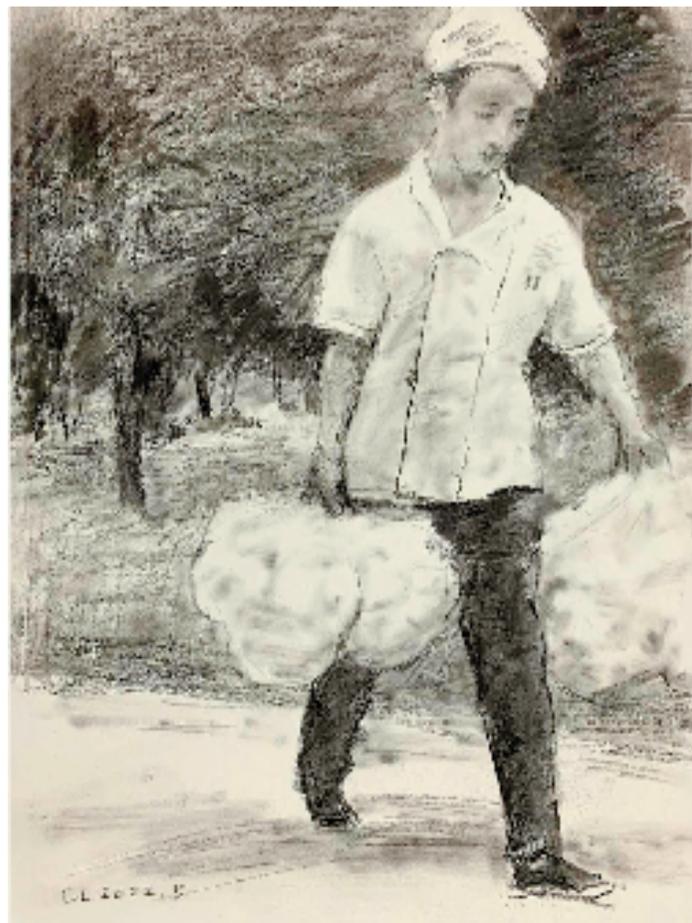
素描是一种主体性、过程性的审美体验和表达方式。它以最大的真实性和生动性介入画者的内心和情感,淋漓尽致,性情毕现,成为一条不可替代的绘画之途。在山东艺术学院院长徐青峰看来,美术教育可以利用素描去克服教学和创作中存在的种种虚假手法和迷途。“在素描中,你要观察、感受、判断、选择、建构、表达……为了实现最终的表现诉求,你可以无所畏惧、大胆探索,也可以将错就错、披荆斩棘。因而,如果说美术专业的大学功课要以提升审美和造型的综合素养为目的,素描可谓有扛鼎之功。”

那么,什么是好的素描?

中国美术学院绘画艺术学院油画系教授

崔小冬在“造型与本体——素描的教学及实践”座谈会上提到,“倪貽德老师曾提出过几个关键点,今天还是很受用:好的素描一是深刻的观察,是对物象敏感的反应;二是智慧的提炼和概括;三是有热情的表现。”

在学生时代,徐进老师和尤恩老师曾对崔小冬的素描绘画影响很深。“他们反复强调画画不能撒谎,不是经验式的描绘。在入学浙江美术学院(中国美术学院前身)时,老师们一直强调两个字‘到位’,素描到位指的不是画得多,是画得‘到’,具体到一个点。”他表示,美术学院的素描要避免概念化地制作一种效果。素描是一个锤炼的过程,不是一种样式的追求。

朱健

30x23cm

2022