

许敦平： 认为素描不利于中国画创作是狭隘的理解

“素描与中国画关系”的话题日前又再次成为网络热点,这虽然是老生常谈的话题,但每一次都触动每位从事中国画创作人的心。对此,广州美术学院中国画学院党总支书记兼副院长许敦平在接受收藏周刊记者专访时,深入地剖析了素描的概念、素描的认识、素描对中国画创作的积极作用等内容。他认为,在中国画领域之所以对素描的考试及学习产生质疑和反感,主要还是因为对素描艺术狭隘的理解。

■ 午 248cm×124cm
宣纸设色 2022年作

我在初学绘画时最早接触的是素描

收藏周刊:您在学画之初,是否也是从素描入手?

许敦平:我初学绘画时最早接触的是素描,并从书本中看到徐悲鸿关于素描的著名论点:“素描是一切造型艺术的基础”,并谨遵其关于素描的“新七法”学习素描。

学习绘画三十多年,由学习素描、色彩等西方绘画到中国学习画的转变;由学生到教师身份的转变,这中间也有过不少思考和疑惑,相信关于学习中国画要不要素描、要什么样的素描也是老生常谈的话题。

收藏周刊:在您的理解中,素描的概念是怎样的?

许敦平:素描,顾名思义就是素色的

描绘,是指一切用单色来描绘对象,关于感知、认识和表现形式的技巧技法,是最为单纯和简洁的造型训练方式方法。今天之所以还要来讨论“素描与中国画创作的关系及影响”,相信我们当中的大部分人对于素描的认知是狭义的,甚至是狭隘的。当然这有历史和个人认知的原因,这我不在此文展开讨论。广义地去理解和修习素描,毋庸置疑对中国画创作无论是人物画还是山水、花鸟画都有积极的影响。从这个意义上讲,中国画的白描(线描)也是素描的一种形态,是关于学习中国画的造型训练方法的有效手段。甚至可以这么讲:水墨晕染的墨色变化、墨分五色等水墨语言,也可以视为素描的一种存在形态。

坚守传统路径的学习者也寥寥无几

收藏周刊:为什么会不断有人对素描进行质疑?

许敦平:素描艺术本身是一种极好且便捷的绘画形式,很多人对素描艺术的钟爱与坚持与其艺术成就的高低攸关。中国画领域之所以对素描的考试及学习产生质疑和反感,主要还是因为对素描艺术狭隘的理解,特别是被“调子素描”带到沟里去了,学而不化,没能将素描的积极因素转化成为中国画造型方法的研究。也囿于当时的认识和眼界,徐蒋体系的素描在当时的倡导,对于中国画表现现实生活有积极作用,其权威性也造成他讲的每一句话都变成金科玉律,很多人在实践中亦步亦趋,刻舟求剑教条化去理解和实践,而且疏于中国画传统笔墨语言的研习,唯内容之上,缺乏艺术思考和语言表现力所致。从而造成了素描对于中国画学习和创作的消极作用这样的印象。其实这样的人

和学习态度,就算没有素描教学的引入,一样也是难以出人头地的。

收藏周刊:假如当初没有素描教学的引入,中国画会按照原来的路径沿袭下来吗?或大放异彩吗?

许敦平:我想答案是否定的!中国画发展到今,虽然学院式的教学以及展览体裁的中国画创作备受诟病,但坚守传统路径的学习者也寥寥无几,且成果乏善可陈。仅有的如近现代传统四大家吴昌硕、黄宾虹、齐白石、潘天寿,也是在西学东渐的背景下,由于他们特殊的学习经历和际遇,而凸显传统路子的最后荣光。像上世纪80年代受到关注的关良、陈子庄、黄秋园等,也是在经历了几十年西式教学模式后对传统修习方式的回眸,但已经是强弩之末。传统中国画已经失去了赖以传习的大环境和社会基础以及欣赏的精英群体。

许敦平(敦斋)

1972年生于广东澄海。现为广州美术学院副教授、硕士研究生导师、中国画学院党总支书记兼副院长;中国美术家协会会员,广东省美术家协会理事、美术教育艺委会副主任、中国画艺委会委员;广东省中国画学会副秘书长;广东省国际文化交流中心理事。

“中国画需要什么样的素描” 是目前教学改革的重点

收藏周刊:就素描与中国画创作的关系及其影响的积极因素而言,您认为有哪些?

许敦平:关键在于如何理解和利用素描这个工具手段辅助中国画的创作,也在于如何坚持传统文化以及笔墨语言和素描训练的“双修”。这一方面取得成功者不胜枚举,他们在拓宽传统中国画的面貌和创作风格的多样性上可谓硕果累累。新中国成立后,培养了很多这方面中国画创作人才和涌现很多脍炙人口的佳作,以人物画创作尤甚。如黄胄、方增先、杨之光、刘文西等中国画创作人才及作品。时风所及,他们以及后学者也有不俗的表现,如卢沉、周思聪、刘国辉、吴山明、周昌谷、杜滋龄、谢志高、陈振国、何家英、史国良等等。他们在笔墨与造型的结合上以及在表现生活和情感上都有不少精品力作呈现。毋庸置疑这些人物画家和作品都是素描的学习起了极其重要的影响作用。而在山水和花鸟画领域,同样也有不少画家实践素描和笔墨的结合而变化气质,产生大量的佳作,如李可染、贾又福、陈金章、陈新华、方楚雄等等。

收藏周刊:在您看来,学习中国画,需要什么样的素描?

许敦平:素描对中国画创作的积极意义,毫无疑问是非常大的,特别是主题性人物画创作,素描教学的功劳更是毋庸置疑的。然而学习中国画,需要什么样的素描?如何教?如何学?我认为这是值得深入研究和探讨的问题。而不能一旦出现问题,中国画的写意精神和笔墨的倒退以及文化素养的缺失就归咎于素描的学习。实际上,中国画发展到清末民国乃至新中国成立后,基于当时的社会环境,如果没有素描教学的引入,我想中国画

的发展会更加不堪。引入素描教学对于中国画创作,无论是艺术思想观念、形式、造型等方面,都有积极的影响,虽说中国画传统的某些积极因素由此受到忽略乃至漠视,但这正是现在讨论这个问题的意义所在。

收藏周刊:广州美术学院的中国画教学中,在素描训练方面有何特色?

许敦平:广州美术学院的中国画教学就非常重视素描的训练,在老一辈美术教育家关山月、黎雄才和杨之光探索和实践,奠定了以岭南画派创新思维与现代教育体系相结合的教育理念,“折中中西、融汇古今”,探索出独具广州美术学院特色的中国画教学方法。在造型基础的教学中提倡“四写”(写生、速写、摹写、默写)造型基础训练行之有效的办法,而素描教学是围绕造型基础这一板块来进行,并积累了丰富的教学经验和教学成果。

“中国画需要什么样的素描”正是我们目前教学改革的重点和基础教学思考的焦点。在作为中国画造型基础的素描教学中,不断应对教学对象的变化和适应新形势的要求。强调对广义“大素描”的认知,把素描作为造型基础训练的主要手段之一,改变长期以来把人物画作为造型基础和素描练习的单一题材,加大对风景、树木、动植物标本等内容的练习。强调速写、默写能力的训练和对传统造型、图式的摹写,紧紧围绕传统中国画的写意精神和意象造型观念来开展素描教学。把线性素描、结构素描作为写生的手法,速写、摹写和默写作为辅助手段,加大书法用笔造型等更加适应中国画造型特点作为教学内容和教学改革的方向。

■ 逍遥游 248cm×125cm
宣纸水墨 2017年

■ 美院学生优秀结构素描作品