

浅析潘天寿的“新素描观”

王海宁

(潍坊理工学院, 山东 潍坊 262500)

[摘要] 二十世纪西方素描技法被引入中国传统绘画教学, 致使中国的绘画艺术发生了重大的变革。对于素描引入中国画, 其意义影响也是深远的, 由此引发了中国众多艺术家的讨论与争议; 关于其中的利弊关系, 至今还是一个争议的话题。基于此问题不少人提出了自己的观点与想法, 潘天寿先生也提出了中国画“新素描观”的观点。从而使得在中国画的教学变得更加科学, 中国画也更进一步的得到了更好的变革与发展。

[关键词] 中国画; 素描; 新素描观; 发展变革

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.08.878

近代随着西方文化的进入, 中国的本土文化与传统的绘画观受到了冲击并进行了融合。这一时期在“西学东渐”的大背景下, 五四新文化运动拉开帷幕, 在中国的美术家中则以“美术革命”作为议题展开了研讨。从而拉开了, 近代中国美术的“变革之战”。西方美术观作为一种新的可利用资源, 打断了正在“封闭体系内入睡的中国绘画”, 也慢慢的侵入了体内。在这一浪潮下, 文人与艺术家纷纷提出了“百家争鸣”的观点。与徐悲鸿提出的“变种进化”不同的是, 潘天寿则提出了“物种进化”的观点, 并进一步指明了中国画中素描的位置与意义。以“新素描观”的范畴, 全新的释义中国绘画的发展方向, 定义中西绘画的距离与联系。

当我们回顾近代中国的美术发展史, 以西方式的素描教学方法和创作形式成为了美术发展的基本路线。“素描是一切造型的基础”, 在中国绘画的教学与实践成为了一条不变的基本原则。在此过程中大多数艺术家认为中国画中程式化与模式化教学的缺点, 可以通过西方式的素描形式进行补充弥补。为此, 在中国绘画造型基础与笔墨的实践中, 脱离了传统的师徒授受方式, 同时也偏离了传统绘画的文化遗产。因此, 当时以潘天寿先生为代表传统主义画家提出了, 如果不以中国画的方法进行中国画的传授和实践, 那么中国画将如何得以传承的问题。面对中国画体系中中国画教学与学习的方法时, 潘天寿批评了当时具有权威性的两大学术理论的观点。其一, 绘画中一切造型的基础是西方式的素描。其二, 外在的现实形象是所有绘画的来源。其三, 最科学最理想的表现世界美的方法是西方素描。在这种历史条件下, 潘天寿提出了“新素描观”的中国绘画教学新角度, 并以此展开了具体的内涵方向与创新思路方式的讨论分析。在1962年的浙江美术学院“素描教学问题学术研讨会”中, 潘天寿展开了“关于中国画的基础训练”演讲。从中潘天寿详细讨论了中国绘画创作中, 西方的素描绘画形式与中国的传统绘画中的白描和双钩系统的相似与异同。并对“绘画都是从自然界来的”, “素描就是摹写自然最科学的方法”的观点提出质疑与反思。中国画与西方艺术的不同点是艺术本质的问题, 西方绘画利用明暗造型创作, 而中国绘画则是用线塑形, 用线勾勒轮廓。线作为中国画中的骨架, 是中国传统绘画的支撑与精神所在。早在六朝时期谢赫在六法中就曾说过“骨法用笔”, 在中国绘画中用线造型不仅仅是形的准

确, 而强调了在勾勒中线条的力量感与变化。在对不同物象不同结构表达时, 对于线的要求也一一区分, 并且线中还要融入书法的书写笔法。在中国绘画中, 所描绘的不仅仅是单纯的自然景物, 还是画家们发自内心的“传神写照”式绘画观。潘天寿在中国人物画中强调以线造型的重要性, 把这种造型的方式建立在西方的素描基础上。同时对西方素描技法在中国绘画艺术中的基础造型训练引入给予肯定, 并强调在教学中首先完善基本造型的准确之后, 在进行创新拓展笔墨的实践。又以此为基础加强中国画中素描系统教学的改良, 对不同专业的绘画基础训练, 进行特定针对性的学习。以此提升中国画专业素描课对线的训练, 最终与传统中国绘画的笔墨进行融合。

潘公凯在谈潘天寿对浙派人物画的影响时, 将以笔墨改造素描, 强化中国画总结为两点。一、是它在吸收西方营养的过程中改造了素描, 并加入了其他造型手段, 使其适合于中国画的基本框架原则。二、是其凸显了中国画的笔墨特色。正如清代画家石涛曾经说过“笔墨当随时代”, 在当下的中国画传统笔墨精神的发展不仅仅是建立在传承的基础之上, 而应以崭新的思路、方法, 紧逐时代潮流进行开拓。只有正确的面对中国传统笔墨内涵, 才能正确处理“西方艺术”和“中国艺术”, “传统艺术”与“现代艺术”之间的关系; 才能以现代性建构的方式发展中国画艺术。

随着时代的发展, 素描作为中国美术教育已经成为了不可或缺的一部分, 同时也作为一种特殊的力量推动了当今中国画的多方发展, 促使中国美术发生了巨大的变化。在现代语境下, 素描技法在中国美术的教学中已经不再是去留的问题, 而是以中国传统的笔墨作为起点, 不断地去探索笔墨与造型之间的联系, 不断地去研究传统笔墨与现代教学中新素描观的种种可能性。把新的素描教学技法融入中国画的基础教学训练中, 并使得其系统化的培养学生的自主创造性, 才能更好的发展继承中国传统绘画艺术。

参考文献

- [1] 王巍. 笔墨之变 [M], 清华大学出版社. 2020. 7
- [2] 潘公凯, 于洋, 以笔墨为本, 改造素描, 强化中国画特色——潘公凯先生谈浙派人物画的经验与启示 [J]. 美术研究, 2006. 2