

獨樹一幟的裝飾色彩教學體系

鐘茂蘭

李有行先生創立的一套完整的裝飾色彩寫生教學體系使我院工藝美術系的色彩教學在全國獨樹一幟，它的特點是：融匯中西，具有中國特色。

李先生在他的水粉花卉寫生講義中寫道：“我國歷代畫家創立了多種畫花方法，而且各具特點。‘疊色渲染’是只著色不勾勒的，又稱‘沒骨法’，是見墨見色不見線條而形象生動的畫法。”又寫道：“今天我們學習水粉花卉，基本上是以‘疊色渲染’為借鑒的。同時也把外來的水粉、油畫作為借鑒，中西結合的一種畫法。”李先生這段簡潔、明確的概述，充分說明了他創立這套教學的基本思想與依據。

這套寫生方法具有中國書、畫藝術的根，又吸收了西方光影造型的特點。它既講求落筆成形、形色并重又注意光影流動、色光變幻。李先生在橫向比較中對民族傳統造型藝術的深刻理解，從而創立並堅持著自己這套中國特色的寫生方法。提出應保持和發揚自己的民族文化，為自己的民族服務。李先生在自己的作品中始終保持著自己的中國氣質與品格，同時他也以此來要求學生，從畫面構圖、表現技法到作畫工具。他堅持讓學生用中國書畫筆進行寫生，以發揮國畫寫意用筆的優點，保持畫面的中國氣質。

一. 裝飾色彩寫生體系的四個環節

李先生的裝飾色彩寫生教學體系主要分為四個環節：黑影寫生、黑、白、灰寫生、復色寫生和限色寫生。四環節如一串明珠，相互間既有先後順序又互相區別，既相互聯系又缺一不可。它很強的順序性和嚴謹的方法步驟，不能任意顛倒。其中第一環節黑影寫生，是這套體系的基礎和入門。李先生稱：“黑影是用水粉黑色快速記錄花卉影子，……仿佛樹木投射的影，是對花寫照加以一定剪裁取舍的留影畫法。”並談到黑影寫生的目的：“主要解決觀察花卉整體結構和獨特姿態，……著重記錄花卉的全貌而不為色彩明暗干擾的畫法。”其中談到“主要解決觀察整體結構”一點，這是黑影寫生中極為重要的一點。因為通過它以解決寫生中首先培養整體觀察的能力，改變初學者習慣於局部觀察的毛病。

黑、白、灰寫生（包括單色寫生）是以明暗造型與“水墨寫意”結合的寫生方法，它避開了複雜的色彩關係，以明暗、深淺進行概括、歸納。李先生稱它是“是用水粉顏色復習素描畫法的鍛煉。”

復色寫生，又稱之多色寫生。他說“寫生中要用盡可能調出的多種色彩，去表現明朗陽光照射下所呈現的鮮艷複雜的彩色效果。大膽使用一切色素去再現對象。”他並主張“單色和多色交替進行。”達到形和色的練習交錯發展而不斷提高。

限色寫生是重要的一環，即以有限的幾個色來表現色彩豐富的對象。這一環節使寫生與設計更好的結合，以符合生產工藝要求。由於它是在限制顏色為幾套色的要求下進行的因此表現對象難度大。但它又給予我們突破以尋常的方式表現的機會。限制與制約是可以轉化為獨特的藝術表現，“制約造就大師”，形式的約束，通過規律的認識，轉化為表現的自由，最後產生別具一格的藝術品，具有強烈裝飾意味和形式美的藝術品。

二. 四個環節的基礎——黑影寫生

李先生教學中將黑影列為第一環節，這是不容顛倒的。要進入裝飾色彩寫生的“殿堂”，不首先經過黑影寫生，是無法進入的。因為它既是培養整體觀察能力的重要手段，又是用我國傳統造型藝術構圖、表現、用筆用墨的規律來培養學生。

1. 黑影——整體觀察能力的培養

李先生很重視學生觀察能力的培養，他提倡大家畫前必須用較長時間進行觀察，不要急于作畫。在觀察方法上，他

提出要著重整體觀察，不為花蕊、枝葉局部的反轉變化迷惑，而要以“得勢為主”，並說：“取勢之法甚活潑，……可求之花木真形。”以使畫面“安頓枝葉交加縱橫，密而不亂，稀而不零。”

整體觀察能力的含意一是要重視比較觀察，從整體到局部，又從局部到整體，比較對象的虛實、大小、縱橫、稀密、剛柔、強弱等變化。二是要從具象觀察到抽象觀察，從具象觀察中尋求對象的基本特征，再根據畫面需要，保留具象觀察中的印象，進行畫面處理。

2. 黑影——中國裝飾之根本

中國造型藝術的突出特點是以線造型，同時它又以黑影為認識對象、表現對象的根本。這兩點形成有別於西方造型藝術的重大差別。中國造型藝術對法國影響很大。在法國流傳著對中國造型藝術的一個專用名詞“中國影子”（L'OMBRE CHINOISE），它表述了西方人對中國造型藝術的根本看法。它既指皮影、剪紙、燈光剪影……又不局限於此，而有更廣闊的含意，即泛指具有中國特色的造型藝術。

黑影是我國裝飾藝術中造型的根本，彩陶藝術、剪紙、皮影、漢畫像磚、鐵畫、籃印花布以及中國畫的寫意造型，無不烙下黑影造型的痕跡。

正是以黑影來認識對象、掌握表現對象的基本規律，中國畫構圖中的計白為黑，注意正形與副形的關係，講究空間分割，注意黑白間大的對比關係。表現手法上注意用筆，即意在筆先，懸肘運筆。用筆肯定，落筆成形。不塗不改，不勾不填。明確肯定的影象造型特征與西方造型藝術形成涇渭分明的不同風格。李先生的裝飾色彩寫生以黑影作為觀察對象的入門，表現對象之基礎。并自始至終皆以黑影為根本，如限色中的黑影重疊、黑影提亮加暗……。這正是這套教學體系之中中國氣質的表現。在巴黎我給法國美術家們示范表演這種寫生方法時，他們贊賞它的中國韻味，惊呼與他們的寫生大為不同，其核心也正在這裡。

3. 黑影——進入裝飾色彩寫生的“殿堂之門”
得到大家肯定與推崇的這套教學體系，在推廣時難度較大，核心是不得要領，忽視了黑影寫生這個環節。來我院進修學習這套寫生的其它院校教師，有的也想繞開黑影寫生學限色，這樣往往又不得其真諦。因為他們仍然僅僅將繪畫性的靜物色彩寫生當成基礎，一跨入限色寫生難度當然大，並且畫不出這種裝飾寫生所要求的中國味——形神兼備的韻味。因為這是兩種截然不同的認識方法和表現辦法

三. 熱愛自然、擁抱自然

李先生對自然美熱愛之情溢於畫面。他常常介紹最美的是那路邊、山野上無拘無束的小草。經他寫生描繪的野草、山花是非常美的。記得一次他示范衣料設計兩個點的散點排列法，來上課時，他信手採摘了學校路邊不惹人注目的野草。經先生點繪、穿插，設計圖中的小草，花枝果葉竟然如此優美。灑脫的用筆，穿插自如的結構。

在他生命最後一息，我受四川美術出版社的委托，帶上李先生的畫冊樣張在他病榻前征求意见時，他對選為畫冊封面的作品提出要求調換，換成《池邊雜花》那幅畫。因為這幅畫中，漂動于水面的浮萍與池邊自由自在生長著紫色剪秋蘿、前景的黃色金盞花、白色的野牽牛以及背景層次搖曳著狗尾巴草相互襯托。浮萍上的晶瑩的露珠還閃閃發光，一派風和日麗、幽美寧靜的自然境界，多麼令人陶醉。

李先生熱愛自然，熱愛花卉。多次講課中都談到花帶給人們的美。就是在“四人幫”橫行時期，他仍在講義中寫道：“百花盛開、萬紫千紅憧憬著人類社會興旺、繁榮美好的景象。人類如花似錦的前程，又怎能不用花的美麗來表現呢？”