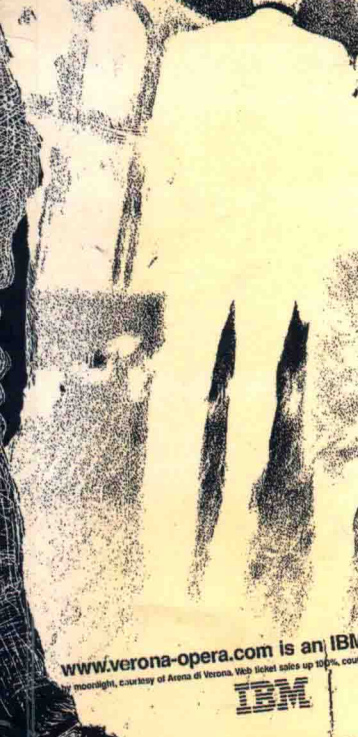

艺术院校教学参考丛书

张英超

创意肖像素描作品选

天津人民美术出版社
(国家优秀出版社)

艺术院校教学参考丛书

张英超创意肖像素描作品选

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

《拿号的女大学生》纸本，棕色炭精棒，(106cm × 76cm) 1987年

我很重视这幅许多年前画的素描肖像，这是我的素描从立体向平面过渡的标志性作品。在这幅画中，我第一次使用了网状符号，使立体的绘画因素融进了平面意识。此画表述了我当时想在艺术造型上突破某种束缚的心境。

图书在版编目(CIP)数据

张英超创意肖像素描作品选 / 张英超绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2003. 1
(艺术院校教学参考丛书)
ISBN 7-5305-2076-8

I. 张... II. 张... III. 肖像画—素描—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第098657号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

河北海顺印业包装有限公司印刷

新华书店天津发行所经销

2003年3月第1版

2003年3月第1次印刷

开本: 787 × 1092毫米 1/8印张: 10

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 39.80元

作者简介

张英超，祖籍山东安丘人。1963年生于沈阳，1980年考入鲁迅美术学院油画系，1984年毕业留校任教至今。现任鲁迅美术学院副教授、视觉艺术学院绘画研究部素描教研室主任。

书头话——我的画

本书刊登的这几十幅肖像素描，绝大部分是我给学生上课时画的，谈不上什么创意，画的都是随感随想，有的仅仅是一个起稿。承蒙天美张安吾先生热情相邀，拿出这些习作，不免有些诚惶诚恐，尤其书名冠以“创意”两字，更令我羞愧难当。

既然是上课时画的，往往处于示范的目的，难免在同行眼里有些说教的痕迹，甚至是做作的东西。谁都知道，当众表演私密的事情，是极其尴尬的。画画正是这种不可言喻的行为。然而，你要教书育人，肯定是要给人家讲点什么东西，还要讲得头头是道。现在讲的人太多了，我要说的人家都说过了，甚至连我没有说的人家都讲了。我看现在做学问的生存空间是越来越窄小了！好在我教的素描课是属基础的范畴。我只管教给学生一些“老实”的东西，如构图、比例、透视、解剖等，这样我就不用为那些高深的理论所累。有些办画班的朋友以为我有什么绝招（让那许多孩子考上了美院），于是前来讨教。我说简单得很，你尽量教人家最基础的东西就是了。把简单的事儿说复杂了，那不是基础，也不是素描的本意。

前面说了，教素描要从基础的东西开始。从我们老师的老师学画起，就有了“整体观察”的看法。如今的美术教育界又涌现出许多的“看法”，其中不乏真知灼见，可谓百家争鸣。但说来说去，还是要从看法讲起，实际上，视觉艺术就是艺术家研究看法的艺术。从古至今，还没有哪一种人像艺术家这样重视研究看法的。艺术家对一切事物的不同看法，演绎了不同的视觉情节。看法决定了做法。由艺术家看法的前瞻性，给我们的世界带来了前所未有的艺术影响，大大地刺激了人们的视觉神经，使有的人为之兴奋与感动、同情与愤怒。的确，艺术家给人们提供了精神食粮，促进了人们消化系统的新陈代谢，这就是艺术家给这个社会带来的益处。

谈到创意，我的素描实属研究性。这种研究的未知性，让我兴奋不已。在课堂上，我希望学生们能够驾驭所学的知识，去享受感觉上的乐趣。如今的世界变化太快，我们今天看成是新的东西，明天就成了旧的，今天还在时髦，明天就落伍了。正如我们今天所有的努力奋斗，是为了建立一个完美的生存方式。对于今天的建立，明天肯定会有人去打破。于是，建立方式的人成了保守者，打破方式的人，叫做革新者。矛盾由此成了保守与革新之间的对立存在，也许，这就是自然法则中，事物相生相克的规律。我喜欢这种规律，因为明晰这种自然规律，可以使人更有自知之明。我的画，不追求新，也不追求旧，只求我喜欢的自在。画好了，可以高兴，画不好，明天就有了事儿做。

画是画出来的，不是写，也不是说出来的。既然编辑让我为每幅画写上几个字，我也就有了借口，因为，画不好，还有字衬着。这也承了中国画的传统，字画结合，倒也完整。无论什么学科，其终极课题都是研究人，艺术家也不例外。我画的素描肖像，正是围绕着这一神圣命题进行的尝试。我每画一幅画、一个人，仿佛都是我自己的观照。我相信，任何时代都不缺乏技术纯熟的人。从技术中走出来，并能驾驭技术的人，才是真正的艺术家。我研究的不是技术，也就无所谓能不能走出来，我的兴趣只在了解我自己的真实存在。

以上所言，像我的画一样，都是我“从实招来”的话。念我一片真诚，望同行师友高抬贵手，与我同享自在之乐吧！

张英超 2002.10于京桃居

理智与情感的归宿

素描，一个艺术追求者永远的话题。从古至今，素描伴随着艺术家的坎坷追寻，最终走向它的独立意义。

青年画家张英超正是这样一位素描艺术的追寻者。用他的话讲：“从六岁学画起，就已经踏上了对素描追寻的不归路。”对于一个学艺术的人来说，素描是一门必修课。许多人把素描仅当成一种画画的工具，而张英超却将素描以主食相待，并想以一生的时间来慢慢咀嚼、消化。张英超自鲁美油画系毕业以来，从教18年，对素描的热情始终有增无减。他是一个热爱教学的人，在素描研究上，他严谨执著，精益求精。在他的英超画室里画出了大量的素描作品，从静物到石膏，从头像到人体，都是他喜爱的素描对象。这里刊登的素描仅是其中的一小部分。从他不同时期的素描作品来看，除素描水平的日渐成熟外，其画风还是依然的严谨和真诚。我之所以这样讲，是因为我们今天的素描艺术就需要这样的质朴精神。

张英超的素描作品里没有着意张扬的痕迹，有的只是对素描精髓的玩味追寻。他的素描，没有风格上的故意凝固，没有流派上的排斥诋毁，没有技巧上的炫耀卖弄。他把自己当做一个无知的人，他说：“无知于有知乃露真诚，有知于无知乃求自在。”他欲通过画素描来征服自我人性的弱点。张英超的素描来之于他的悟性，他不求作品的完整，只取他的兴趣所在；他不求定法，只求情理之中，正所谓“法无定法、法乎其中”。他不求形的酷似，却意在“以神写形”的一贯主张。无论是素描头像，还是综合材料画的全身素描，理智与情感的碰撞一直显露其中。在他的素描作品里，理性的思考和求实的观察，心对情感的冲动和手对主观表现的渴望，交织在一起，这种克制与纵容之间的矛盾，成为他痛苦之所在。虽然，他有的素描还属习作，甚至是给学生作的范画，但我们还是不难看出他素描中的人物，与观者保持着一种陌生的距离感。他把生活中的人，拉近我们的身边，而又不愿观者碰醒他（她）们。一个个鲜活的形象，被置于客观的界面里，保持着自主的尊严。张英超用他特有的感觉，将那些为生活呼吸着的生命，呈现于纸上，与其说让我们观赏生命的灿烂，不如说让我们看清了自我生命的秘密。从某种意义上说，他的素描人物并不关注素描本身的绘画因素，以及形式技巧，他画素描是他对人性的一种思考方式，他似乎以此向我们诠释着活着的意义。

张英超的素描，几乎每一张都有他的追求和尝试，这已经成为他素描的一大特点。他视客观存在为形式技巧的源泉，视熟练为仇敌，视神韵为形的主宰，视自然为上师。他认为：“素描以有形为始，以无形为终，终而无极，无极大象也。”尽管这本《张英超创意肖像素描作品选》仅是他一本日记式的随笔，但还是让我们看到了他对素描不断研究和认识的过程。我们不必在意其中的对与错、是与非，因为，我们正从张英超的素描作品中，看到了他降服自我的痛苦痕迹。他笔下的人物形象，无论浅薄与崇高，他都同样寄予了应有的理解和尊重。我只期待他今后的素描能够得到他所追求的“终而无极”的自在。

宋惠民
2000年十月

《小辣椒》纸本，铅笔，(53cm × 76cm) 1998 年

我非常佩服人们把“小辣椒”这个词冠给某人的想象力。我画上的女孩就是这样一个“小辣椒”，这不是贬意。那钢丝般的发帘、上挑的眉毛、瞪圆的眼睛、带刺儿的眼神、两条鹰爪般的辫梢，无不透露出精灵与辣气，着实令人喜爱。我能做的只是把这种感觉真实记录下来。

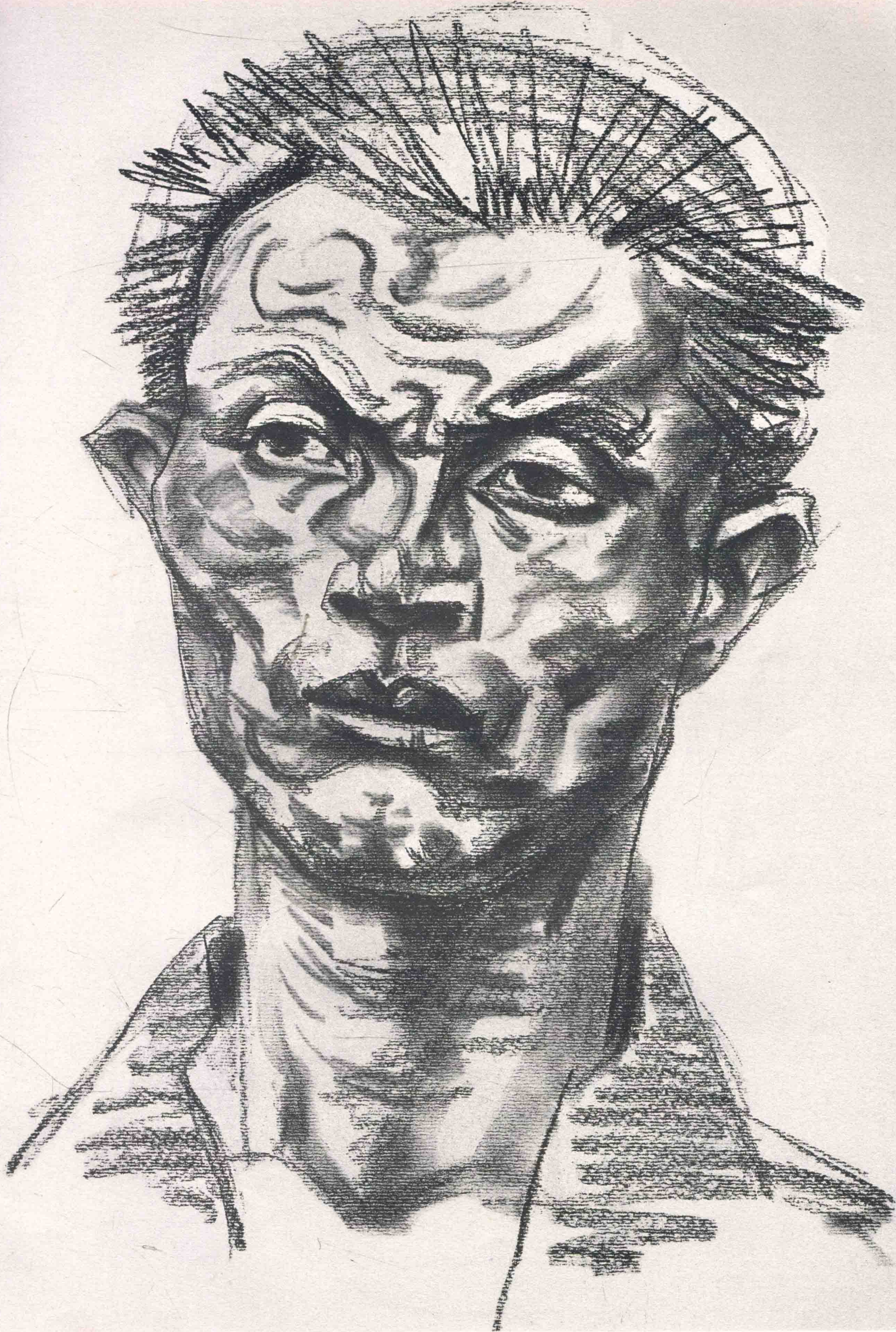

《四宝像》纸本，炭精条，(55cm × 45cm) 1999年

这是我非常喜欢的一张肖像素描。画中的女孩是我的一名学生，其性格与众不同，对世事认识的顽皮和不恭，使她浑身上下透露出叛逆的灵性。对待这样的学生，你会有一种爱和恨搅在一起的无奈。

一天听说我要画画，她像猫一样跃过来，要我画她做鬼脸的样子。老实说，她的神态确实打动了我。大概用了半小时的时间，这张四宝像诞生了。

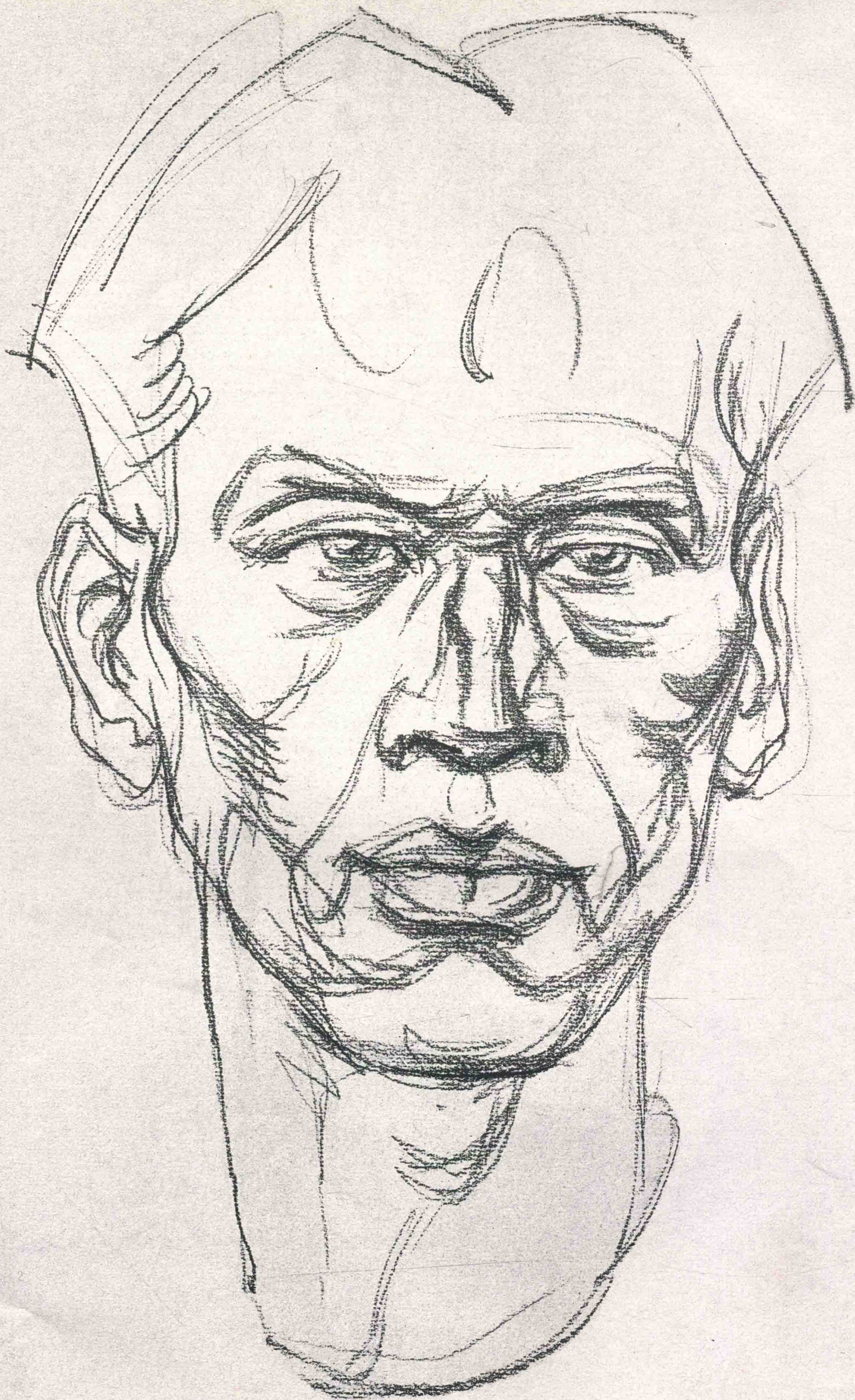
这幅素描让我得到的惟一收获是，坚定了我“以神写形”的主张。

《王庆像》纸本，炭精棒，(53cm × 38cm) 2002年

看惯了明星照，你也许不觉得这样的形象好看，甚至是讨厌。而这样的形象，恰恰就是你身边活着的人，有的还是你的朋友。

我喜欢这样的形象，但不去夸张。他们是社会群体中的一员，我的责任是画出他们不加遮掩的生存状态。他们会使人想起我们快要忘记的，一种实实在在的东西——活着！

《仇宝山像》纸本，铅笔，(53cm × 38cm) 2001 年

此画是我的一幅肖像素描的起稿。我是在模特儿休息的时候，发现这张起稿素描就是我的感觉，于是就此罢手。

以往我们习惯于“填空式”的素描，我们对“完成”的理解过于概念，由此，一些活着的生命在所谓的“完成”中死掉了。素描没有永恒的定式，只有闪光的瞬间。人类的每次认知失误，都是因为过早地在结论后面加上句号。

《喜欢表演的阿亮》纸本，铅笔，(76cm × 53cm) 1991 年

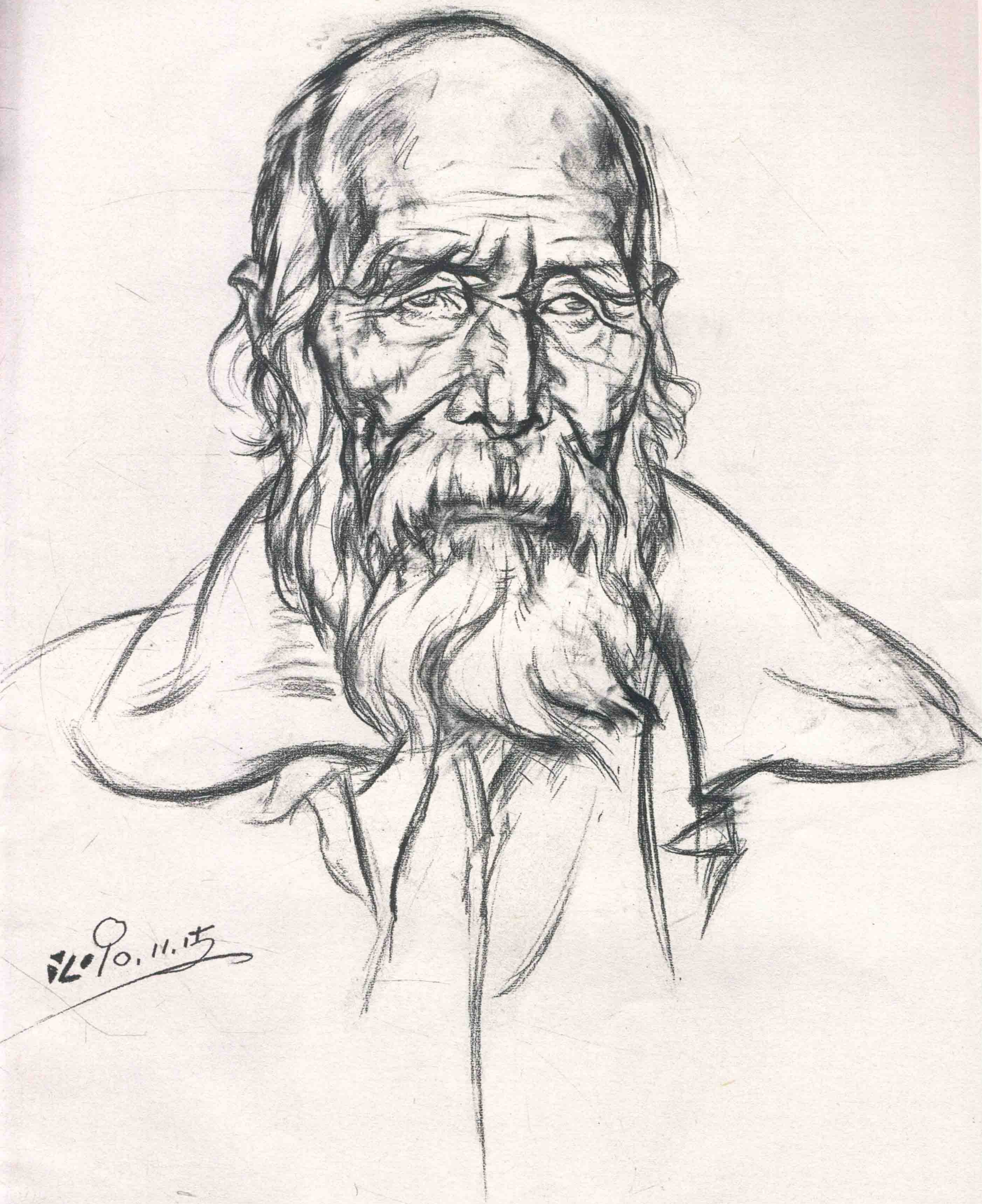
我为十年前这幅画做的努力感到欣慰。素描训练的最高境界之一是“减法”训练，此画虽还幼稚，但追求是对的。

《翟月像》水彩纸，铅笔，(53cm × 45cm) 1997年

画中的女孩，是我小时候区文化馆美术老师的孩子，叫翟月。

时光飞逝，看到她，我小时的影子仿佛又飞转回来。那学画的每时每刻，都历历在目。虽然画的是她，而实际画的是我记忆中的过去。

《唐大爷》纸本，铅笔，(53cm × 76cm) 1990 年

这同样是我十多年前画的素描头像，那日找到倍感亲切。不是因为画得如何好，而是画中的唐大爷叫我念念不忘。

那天，上课的模特儿因故未到，于是学生跑到早市上，寻来了唐大爷。他老人家不爱讲话，在他那深邃的目光中，你可以看到罗马教皇的威严。但，最让我不能忘记的是，老人家每天中午蹲在学院楼角处，吃着他那用一层层布包着的干粮。听说老人家无人照顾，自己过得很苦，做模特儿是他意外得到的惟一的最后生计。十年来，我再未见到过他。

此画，原本仅是练习之作，不想今日却成为我与老人家谋面的惟一凭界。

《爱幻想年青人》纸本，铅笔，(53cm × 38cm) 1998 年

这是一幅十几分钟的头像速写，小伙子长得大方帅气，富于棱角的体面关系，深深吸引着笔锋，去顺势削砍。最初的印象已经凝固，其它的事已经不重要了。

《小芳》纸本，铅笔，(53cm × 38cm) 1997年

“甜俗”是艺术家的大忌，尤其是对女性的描绘，你很难把握笔触不去献媚弄舞。
我庆幸自己亲手“刻”的这张《小芳》像，还保留了那一片美的纯净。

《新来的模特儿》纸本，棕色炭铅笔，(53cm × 38cm) 2001 年
翘起的衣服领子与画中人物专注的神情形成了“动”与“静”的对比。

《老刘的爱人》纸本，炭铅笔，(53cm × 38cm) 2002年

这位被请来的女模特儿，皮肤黝黑，使有的学生面对这个五官几乎埋入黑色里的形象一筹莫展。为了让学生抓住形象的本质，我作了这幅范画。事实上，这位妇女形象确有让我感动的地方，她的骨骼有着印地安人的特征，从她那雕塑般的结构及安详的神态中，透露出劳动者的朴实和大气。我要告诉同学们这样一个事实，目之所见的现象仅是我们工作的开始，当你学会“有意识地观看”时，那你就快接近事物的本质了。

《张斌像》纸本，棕色铅笔，(53cm × 38cm) 2002 年

有人说：“人是一个宇宙。”我说人的头像本身就已经是一个浩瀚而不可测的宇宙了。

这幅素描肖像，我只画了我感兴趣的部分。选择的自由是艺术家的特权。艺术因此充满冒险的乐趣。习画者的注意力在于发现形体，而艺术家的兴趣在于去发现。