

专业化
特色化教材

素描篇

四川出版集团
四川美术出版社

唐勇力

当代名家艺术观

我坚信现代型的人物画家
是靠素描而造就的。

线性素描具有中国画专业
特性，它不仅仅是指掌握
知识和技能，重要的是如
何去奠定画种性的艺术素
养及艺术能力。

锻炼视觉敏感，培养感悟
能力，发掘认识深度，开
拓形象思维，开启灵感心
智，提高审美水平，陶冶
高尚人文精神，掌握高超
的造型表现能力，是线性
素描为之重要的功能。

探索创作奥秘
感受名家风范

深研艺术理念
培育艺术人才

图书在版编目（CIP）数据

当代名家艺术观·唐勇力：素描篇／唐勇力编．—成都：
四川美术出版社，2007.6
ISBN 978-7-5410-3364-3

I.当... II.唐... III.①绘画—技法（美术）②素描—
技法（美术） IV.J21

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第091351号

当代名家艺术观·唐勇力：素描篇
Dangdai Mingjia Yishuguan · Tang Yongli Sumiaopian
唐勇力编

责任编辑：李咏玫 汪青青

责任校对：培贵

特约编辑：陈爱儿

装帧设计：王云冲 李秀梅

责任印制：曾晓峰

出版发行：四川出版集团 四川美术出版社

地 址：成都三洞桥路12号 610031

经 销：新华书店

监 制：今日美术馆

印 制：北京图文天地中青彩印制版有限公司

版 次：2007年9月第1版

印 次：2007年9月第1次印刷

成品尺寸：260 mm×370 mm

图 片：84幅

字 数：17千字

印 张：10

书 号：ISBN 978-7-5410-3364-3

定 价：68元

版权所有，翻印必究

如发现印刷装订问题，请直接与印刷厂联系调换

地 址：北京市朝阳区柳芳南里20号楼 邮编：100028

电 话：010-84488980 联系人：沈丁

序

我坚信现代的人物画家是靠素描的基础训练而造就的，什么样的素描样式成就什么类型的画家。

实践证明，素描与国画、油画、版画、雕塑等专业既有共同点，又有着极大不同的专业特性，其观察方法、认识方法、表现方法都有着文化内涵上的差异，素描的样式及语言技巧的表达也有着明显的不同特点。

中国人物画的造型基础已经注入融合了西方绘画造型观和造型样式。中国人物画的演变与发展在“两端深入”学术策略中保持民族特色性是不可动摇的。因此，中国人物画专业素描的研究是摆在我们面前的重大课题。三十多年的教学实践使我思考了这方面的问题——“线性素描”。

“线性素描”的核心观念为“形神兼备”的中国绘画传统法则，“天人合一”的看的方式，“气韵生动”的审美气象，“骨法用笔”的点、线、面相结合的线性语言表达。

客观写实造型、主观意象造型、抽象变化造型各自以自身特有的思维方式、特有的技巧语言表达营造各自的领域，三者互相渗透交织，使造型更加丰富而有生气。

“线性素描”包涵了一切造型艺术根本特征及规律，造型的表现样式丰富多彩、千变万化。“线性素描”以一种最基本、最清晰、最单纯的艺术语言成为一门独立的艺术形式，也是凸现个性、表现内心的最直接、最美妙的艺术形式。

“线性素描”的教学基点是用中国艺术观念的观察方法和造型法则，鼓励学生发现、寻找、探索，并以自己的思维方式感悟客观，生发无限的趣味，创造有意味的形式。

目 录

线性素描与线描

——兼谈中国人物画专业造型基础教学 2

关于线性素描的几点感想..... 50

线性素描之意义..... 50

解剖学、透视学、构成学是极其重要的..... 50

线性素描中线的认识..... 50

调子在线性素描中的作用 50

线性素描具有的写意性、表现性 50

线性素描的观察法、认识法、表现法 50

线性素描经典作品的赏析与临摹 54

线的形态意识 55

感悟线性素描中的相互关系 55

发现自己最感兴趣的地方 56

线性素描的个性 56

线性素描中的线条与调子的笔迹 57

线性素描中的写实主义 57

线性素描的文化品格..... 62

肌理——线性素描中隐现 62

不求图式的构图 66

敏锐的眼睛 瞬间的发现 66

勤奋与意志 66

培养学生艺术上的偏爱 67

线性素描教学的良性循环 67

当代名家艺术观

唐 勇 力

素描篇

专业化
特色化教材

线性素描与线描

——兼谈中国人物画专业造型基础教学

在中国人物画专业造型基础教学中，素描是长久以来争论不止的一个问题。执不同观点的教授、学者都有自己的独立主张，各美术院校的中国人物画素描教学也就出现了学派纷呈的状态。因此各美术院校的中国人物画创作风格也有着较大的差别。

引进西方素描教学，用科学的方法去分析、认识、理解人物造型，可以说对中国人物画的发展起着改变面貌的重要作用。完全不同于古人、也不同于西方的新中国人物画已经取得了巨大成就，不能不说直接面对真人写生的素描教学方法起着支柱性的作用。我们研究中国画教学时常常把人物、山水、花鸟混作一谈，谈共性的东西多，个性的东西少，忽视了各自画科的特点。三个不同画科之间的差异还是非常大的，譬如对造型的认识和理解就非常不同。人物画家的根本是造型能力的造就，山水花鸟画家的根本是笔墨的灵性与修养。人物画家如何解决好造型问题是美术学院教学最重要的一环，直接写生的素描教学为我们提供了行之有效的方法。回顾一下，凡是有成就的人物画大家无一不是造型能力的高手，近二十几年中凡是在校期间素描成绩优秀的学生，走向社会之后，经过自己的再努力，大多取得了可喜的成绩。

我在一次教学研讨会上的发言中强调，解决人物画造型的最好方法就是直接写生的素描教学。有的专家提出为什么不用传统人物画目识心记、写意造型的方法进行造型教学。现在可以谈一下。主观意向的造型观念和默记的造型方式，决定了中国传统人物画线描的造型风格。古代人物画在唐代已经走向高峰，是写意造型的经典，历代也出现许多人物画大家，明、清以来因循相袭，千人一面，造型程式化，终未有开拓性的发展，其原因是没有对人本体的直接研究，对人的造型理解及能力的掌握均从前人成熟的造型临摹而来。就是到了清代，人物画家也大多以画仕女为主，不做直接写生的训练。任伯年是一代人物画大家，然而他笔下的许多肖像人物画面部是写实的，而身体还是概念的，尤其是手的描画还是传统的一种模式，这就充分说明了传统人物画的造型方法只是表现出一种雷同式的写意，失掉人物本体具体细微的特征差别，造成人物画发展的困境。西方艺术写生的造型训练方法解决了这个问题，弥补了这个缺憾。直接写生的造型方法和目识心记，以默写其大意的造型方法相结合作为教学中的一个环节是可以的，但是直接写生的素描教学，仍然是美术学院培养优秀人物画家的最好方法，而要用目识心记以

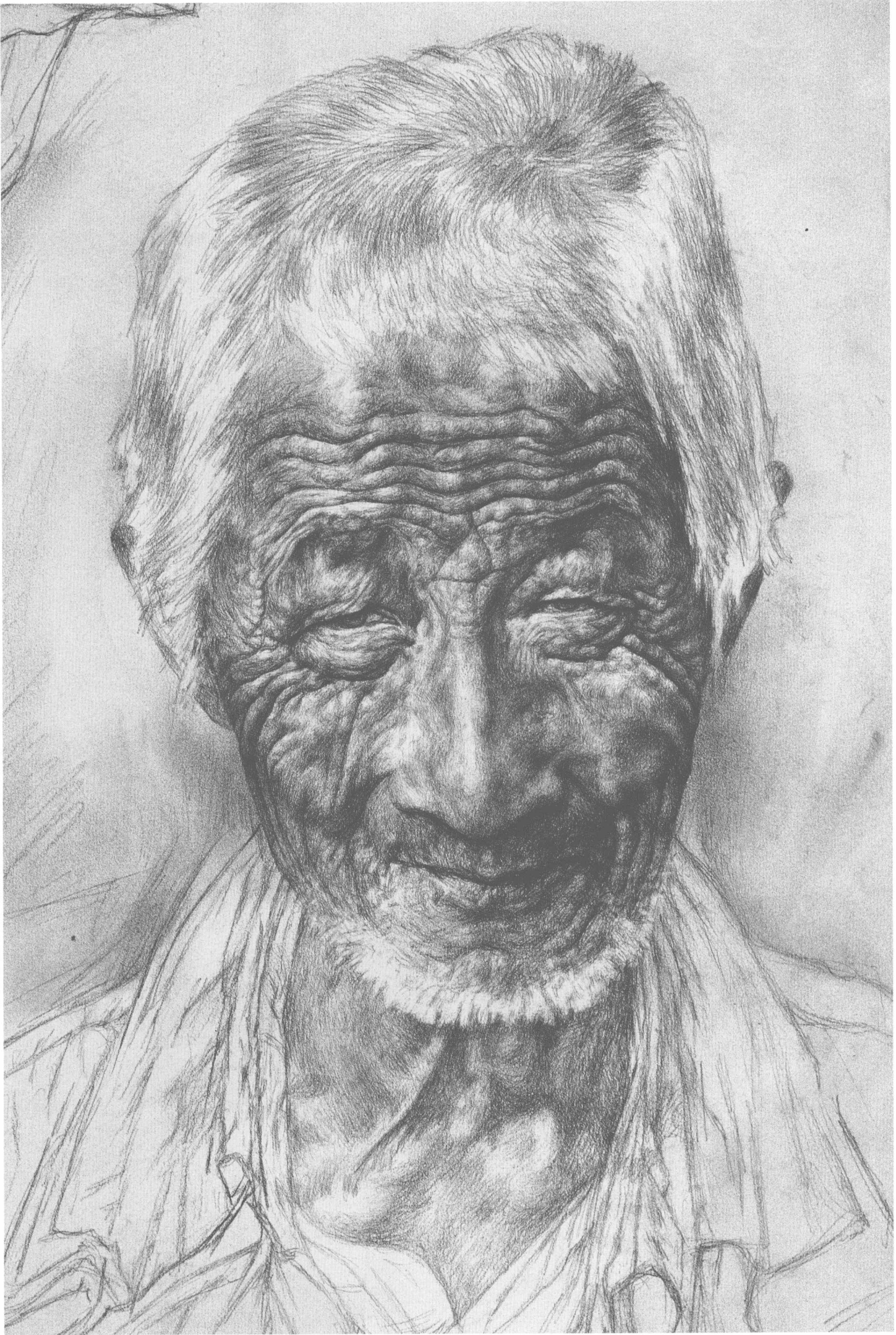
夺生气之象、不做直接写生的训练是难以达到的。因此，中国人物画造型能力的培养方法不可脱离素描教学，重要的是中国画专业的素描教学应采取什么样的方法进行。几十年来美术学院的中国画专业素描教学已经积累了丰富的经验，探索出了不同学术观点的教学方法，素描写生的表现语言和手法多种多样，但以线为主、线面结合的表现方式是中国人物画教学的基本表现方式。

以线为主的表现手法，抛弃物象所处的光的环境，基本拒绝光影感、立体感、空间感，表现客观物象的同时进行大胆的主观处理，强调线的意识，形成一种适合写意中国画的造型形式。这一学术成果，不同院校的专家、教授都是认同的。中国人物画专业的素描教学是有其专业特点，已经没有分歧也无须再进行讨论，然而这并不说明中国画专业的素描教学就没有问题，反而是值得研究探索的课题，还有许多没有深入地研究下去。

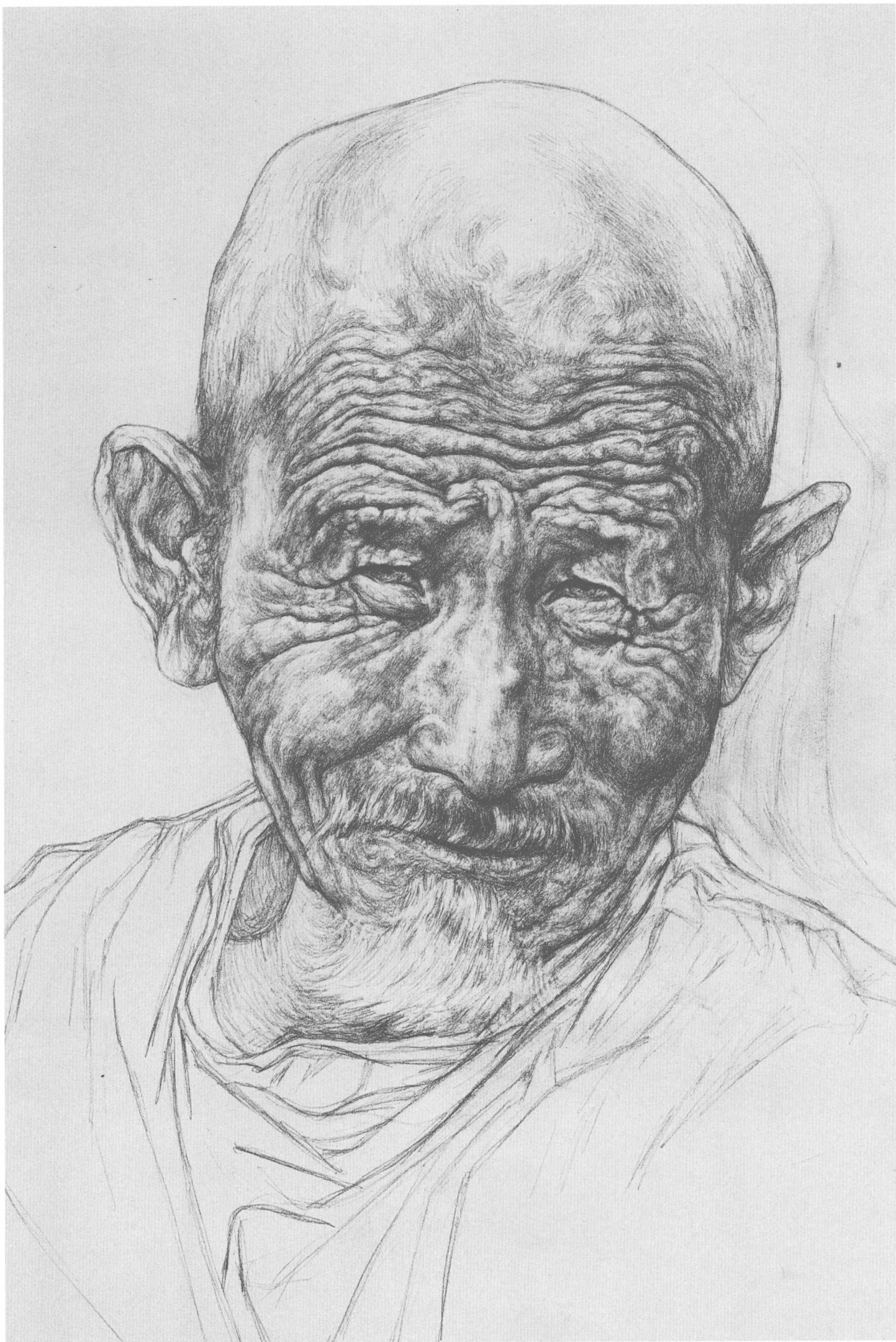
线描是中国绘画中一种极为重要的艺术语言。它的鲜明特征是以书法勾勒的方法，勾描墨线作为塑造艺术形象的基本手段。线的造型手法在西方文艺复兴以后的许多绘画大师手中都留下了经典的作品，西方绘画的线和中国画的线是不同的，但又是能相互融合的。客观物象的外表并没有线的存在，是画家通过观察物象、认识分析而主观模拟性地用线来表现物象的结构形态、质感、量感和神情，同时也传达出画家的思想感情，并体现画家的绘画风格。线的造型显然具有智慧和自由创造的灵性。

中国线描艺术的发展源远流长，中国画线描从认识到实践再到理论的飞跃，已有两千年的历史，“骨法用笔”的观念强调了线条的书写性。前人创造了“十八描”的线条技法可分为三大类：第一，线条无粗细变化，瘦硬而绵长；第二，顿挫鲜明，起落有致，行笔有方圆粗细变化；第三，粗犷厚重简练明快。所以这些线的勾勒法都是画家根据不同对象以及个人感情气质而提炼、创造、总结出来的，并成为经典。然而线描的表现范围及手法、样式随着时代的发展而产生新体。中国画是线的艺术，中国画的线和西方的调子相融合，从而推动了中国画的人物画飞速发展。

线性素描。提出线性素描这一概念也不是一个新鲜的词语，1993年我在中国美术学院任教时根据我的教学经验曾经提出过线性素描的概念，并积累了一定的教学经验。重新提出这一概念是为了从理论和实践两方面相结合从而使其更加清晰一些。

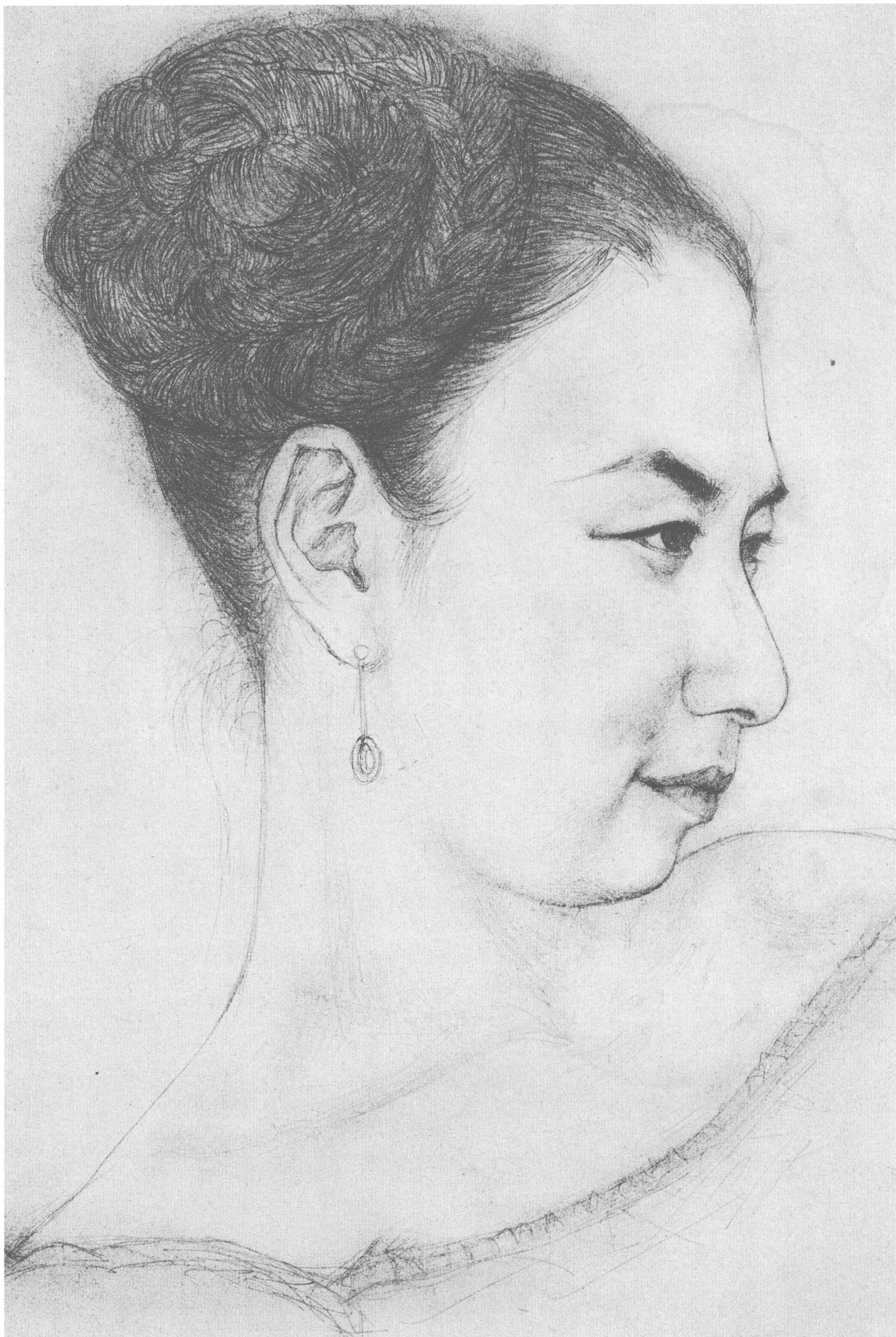
◎写生（局部）
99 cm × 70 cm
2006 年

◎写生
49.5 cm × 37 cm
2006 年

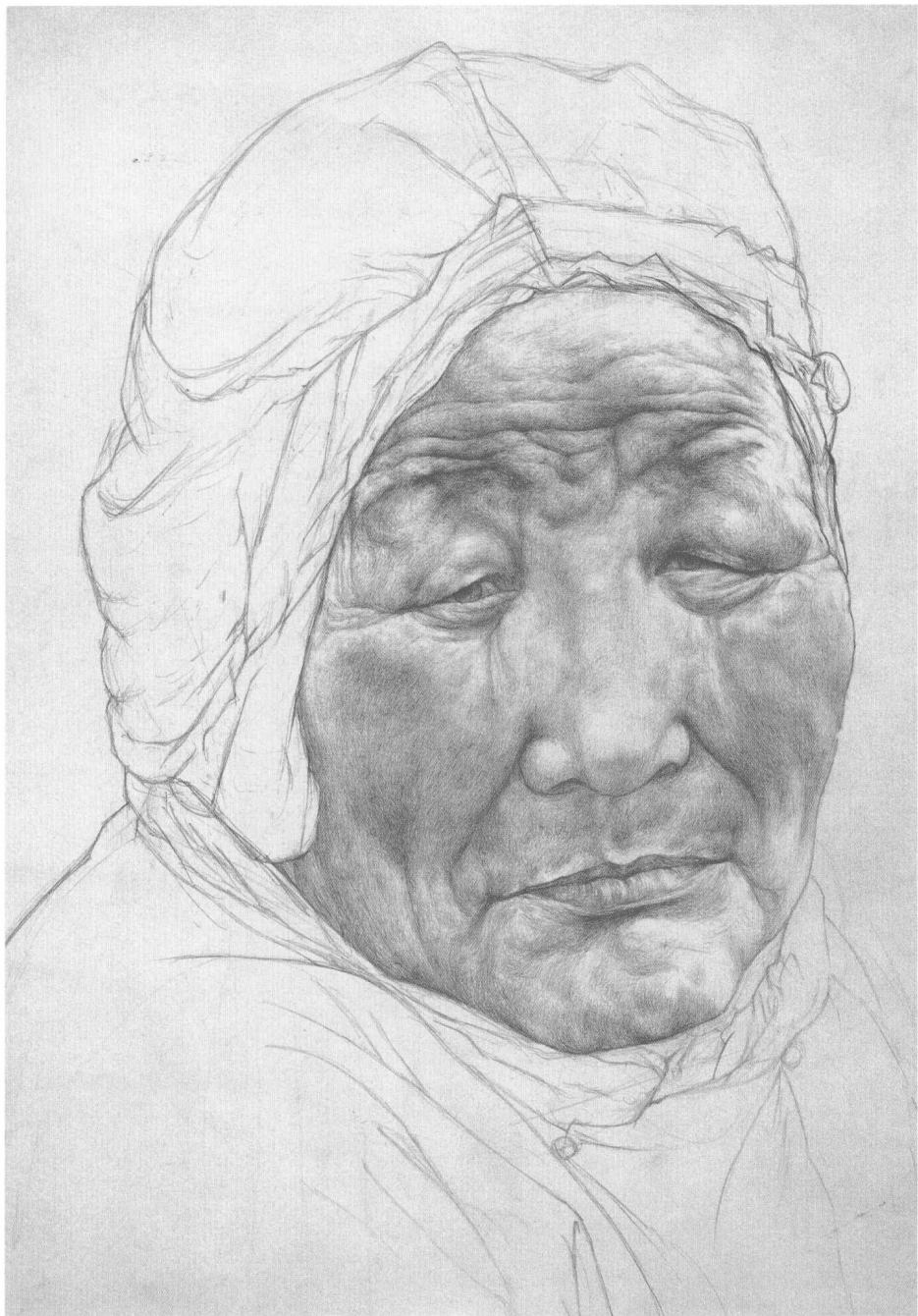
©写生
49.5 cm × 37 cm
1995 年

©少女写生（局部）
45 cm × 45 cm
2005 年

©少女写生（局部）
45 cm × 45 cm
2005 年

◎山里人写生
49.5 cm × 35 cm
1996 年

◎老农写生
49.5 cm × 35 cm
1989 年
(第 9 页图)

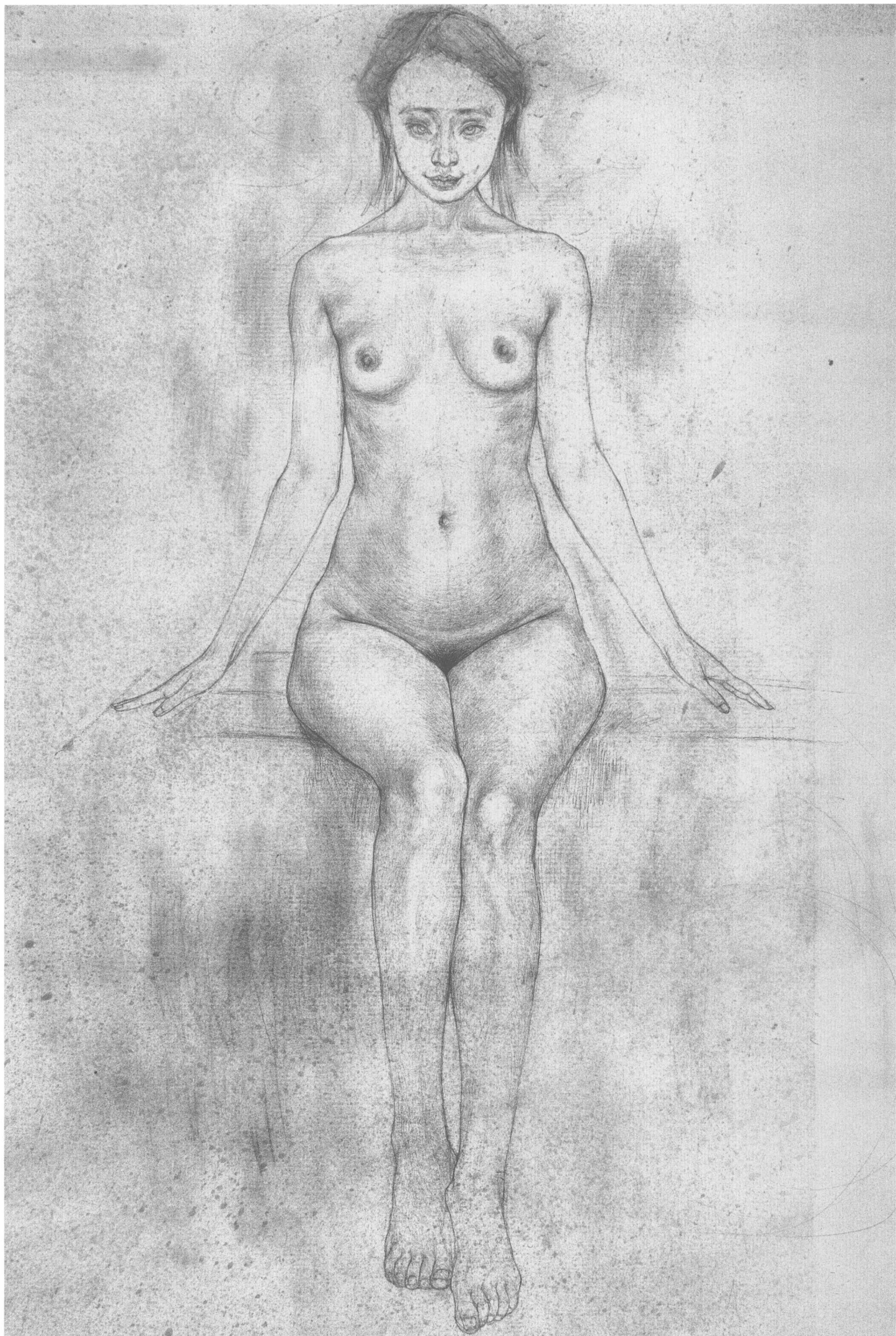
线性素描的基本内涵就是中国画的线和西方素描的体、面相结合，以线感性的浮雕式造型形式表现物象，其根本体现是线条的表现力，色调是为了更充分、更深入、更细微地刻画物象，两种手段相融互补更丰富了中国画“尽精微，致广大”的美学思想。中国画创作将以本体的自律性向前开拓演进。

线性素描是以线面结合的方法去深入地观察、认识、研究物象，从而深刻地表现物象。线描是白描，是毛笔或者也可拓展为硬笔线，如钢笔、铅笔等，以描写的方式简约概括地表现物象。速写是以速度见长，即短时间内完成表现物象，其绘画手段可以是纯线条的也可是线面相结合的。三者都是互相关联的，而且是一致的，其核心就是训练观察方法和磨练造型技巧，三者合为一而练就的功底深浅几乎决定了画家最终可能达到的艺术高度。线性素描、线描、速写三合一的功底和创作之间的关系就如种子和果实，有什么样风格的种子，就结什么样的创作果实，翻开画册即一目了然。黄胄速写的直线快速用笔就决定了他的笔墨语言；周思聪的较为慢速，圆中具方的素描造型风格也决定了她朴素、积点成线的笔墨风格；还有叶浅予、蒋兆和、方增先、卢沉……那么，什么样式的素描为线性素描，其实并不难理解，众多优秀画家的作品早已证明了这种样式，如西方的安格尔、荷尔拜因、席勒、萨金帕·费钦、霍克尼他们的作品都可称为具有线感的素描，是我们线性素描教学中最可吸收借鉴的典范。线性素描的面貌是多元的，它容纳了结构素描、意象素描、全因素素描的有益因素。研究造型，磨练功力，训练观察能力，调整造型观念和造型方法，培养中国人物画内在素质而生成绘画风格，线性素描是最有效的途径。

素描是用最单纯、最简洁、最直接的绘画语言以最本质的方式表现物象的造型，展现画家情感的表达。因此是最基本的也是最难的。

我们学习绘画是要学习掌握一套绘画艺术语言，而绘画艺术语言最本质的就是形，绘事之本，即是绘形。学习线性素描，线和面就是绘形语言，线和面的语言又是预先设定的，是主观推理中的思维。线性素描和其他绘画一样，眼睛的“看”决定了“画法”。怎么看即是观察，观即是观看，察即是察觉，用什么样的方法去观看、去察觉。比如，客观存在有自身的形体状态，它必须处在光的环境中才能看得见，用主观意念采取的是“看得见”和“看不见”的方法去感知物象的存在，用判断的态度去认识物象，因此用线的观念去观察物象，我们找到了永远物象的“边”，由形体结构转折而产生的边，“边”在主观中即变成了线，用平面的观念去观察物象，我们就看不到光影，也看不见由光影作用于物象而产生的明暗感，在主观意向中即变成了

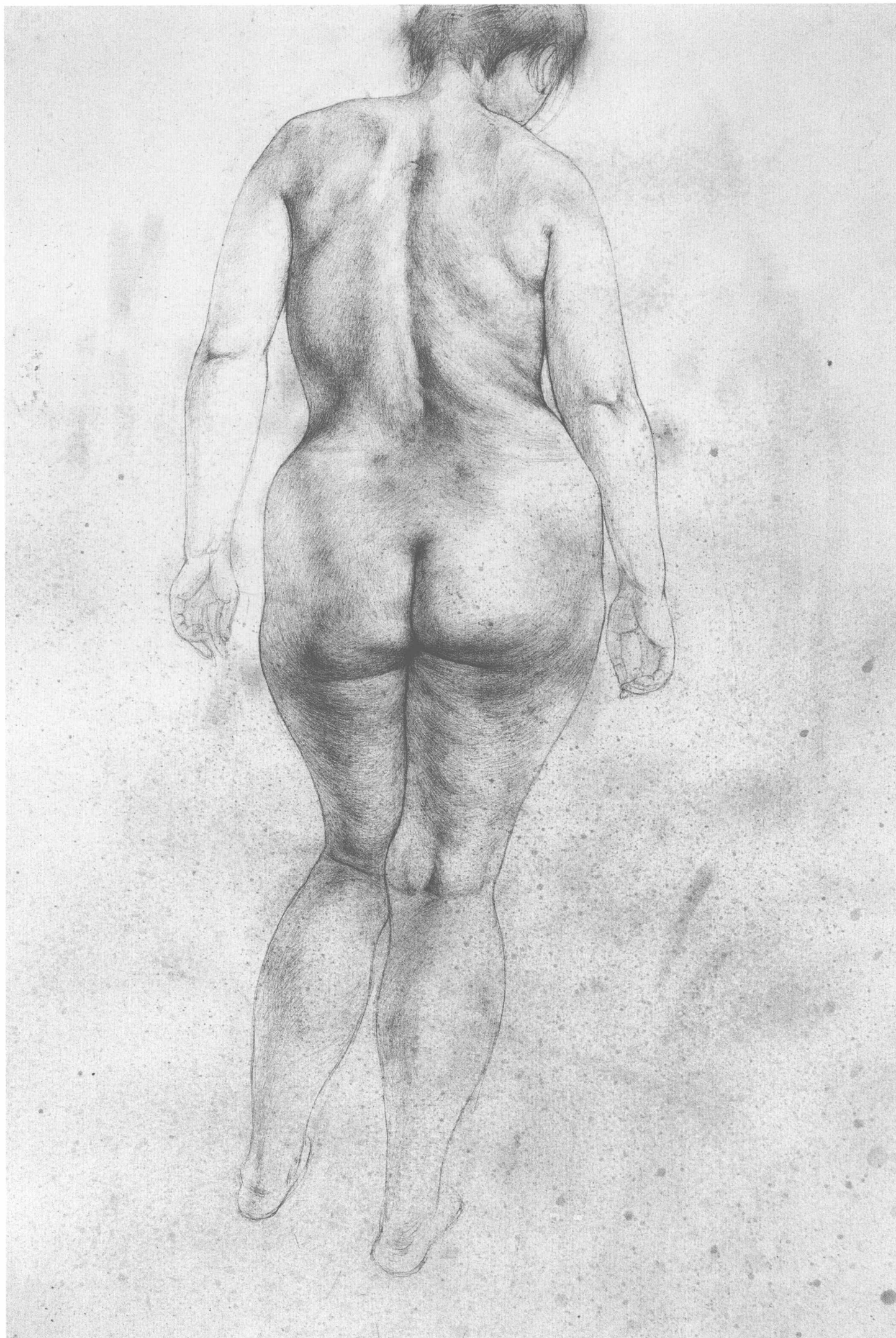

©人体写生
49.5 cm × 35 cm
2005 年

©人体写生
49.5 cm × 35 cm
2005 年

©人体写生
49.5 cm × 35 cm
2005 年