

名师名校

SUMMA QIAN

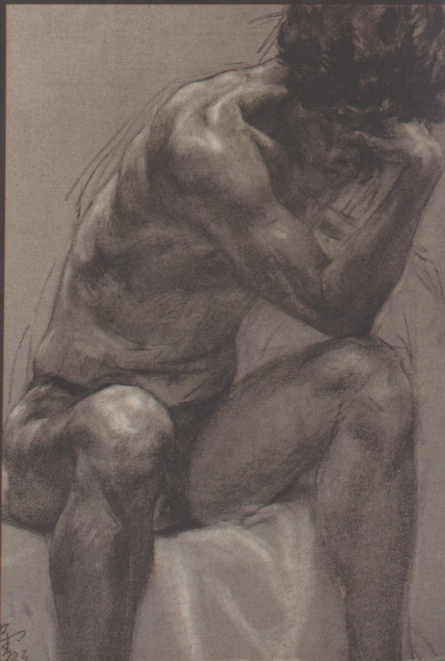
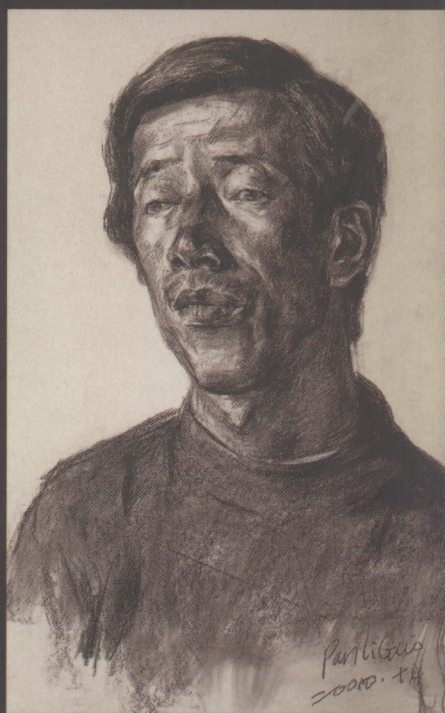
素描卷

学生优秀作品点评

MINGSHIMINGXIAOXUESHENGYOUXIUZUOPINDIANPING

李晓林 / 编著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

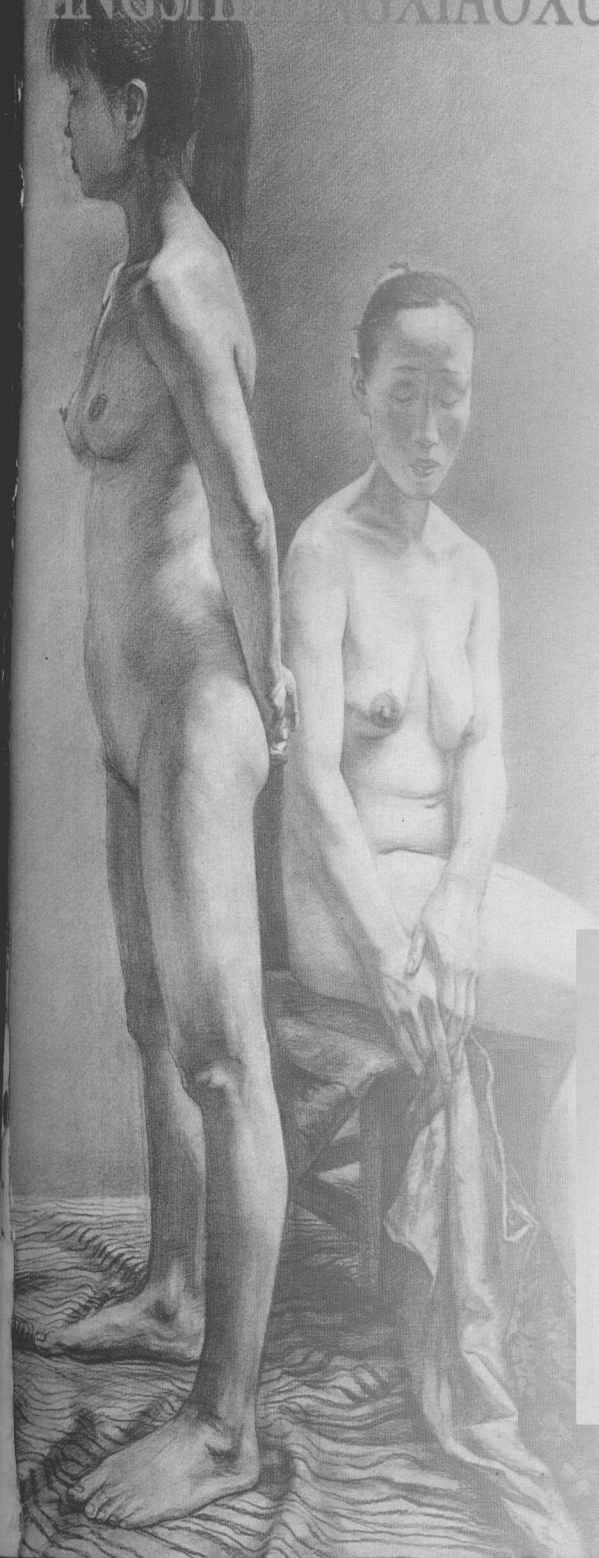
名师名校

素描卷

学生优秀作品点评

XINGSHI XIAOXUE SHENG YOUXIU ZUO PINDIANPING

李晓林/编著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

作者: 王伍荣

对人体组合是素描学习中难度最大的课题, 这幅作品画面厚重, 调子浓郁, 人体之间关系协调, 背景空间感强, 较好地体现了作者的功力。

作者: 王海洋

图书在版编目(CIP)数据

名师名校学生优秀作品点评. 素描卷 / 李晓林编.
天津: 天津人民美术出版社, 2005. 7
ISBN 7-5305-2971-4

I. 名... II. 李... III. 素描—艺术评论—中国—现代 IV. J205

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第065155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 网址: <http://www.tjrm.com>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2005年8月第1版

2005年8月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 4

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 30.00元

艺术简历

1961年 生于中国山西省太原市

1990年 中央美术学院版画系毕业

现为中央美术学院版画系副教授、中国美术家协会会员、中国版画家协会理事。

学术专著

2000年 出版个人专集《当代青年画家素描画丛——李晓林素描》(湖北美术出版社出版)

2001年 出版《李晓林速写》(山西人民出版社出版)

2002年 出版《速写示范》(广西科技出版社)

2003年 出版《名师课堂——素描半身人像》(湖北美术出版社出版)

2004年 出版《全国艺术院校教师素描精品临本——李晓林素描》(天津杨柳青出版社)

2005年 出版《名家素描头像表现实例——李晓林作品》(湖北美术出版社)

2005年 出版《李晓林素描画集》(天津人民美术出版社)

李晓林

素描教学随笔

■ 李晓林

学院的“大卫”

常听老先生们说，画“大卫”是美院的传统科目，有考证说美院素描教学中使用的年头最长、复制精良且原大尺寸的一尊大卫石膏像，就是当年徐悲鸿先生从法国购回的，这尊看上去现已油黑发亮的大卫像，成就了许多中国的大画家。

早些年在美院有一句话颇为流传：不画大卫等于没上过美院。初听来觉得不以为然，仔细一想，美院数届学生中却也涌现出画大卫的佼佼者，他们手下的大卫每每成为学院基础素描教学的经典范画，这些范画，曾经并且还在鼓舞着艺术青年。我学画多年，各种原因使我和大卫擦肩而过，却也教了几届学生来画大卫，虽自觉是个憾事，但从教学中着实体会到了画大卫所带来的辛苦与甘甜。以往美院的素描基础教学，作为基本造型能力的训练，大都是沿用西方传统写实素描的教学体系，从“模仿自然”开始，追求“形”似；以大卫为例，米开朗基罗在大卫的身上寄托了爱国者的理想与渴望，大卫被雕成一个体格雄伟健美，神态勇敢坚强、体现着外在和内在的全都男性美的理想化的青年巨人，从每个角度看，都雕刻得十分完美，看出古代希腊雕刻艺术对大师的影响。在教学中，我要求学生画之前最好先拜读一下米氏其人其作品，了解一下他心目中的大卫，从中领略大卫带来的历史感，既不能把大卫画得粗野，又不可把大卫画成奶油小生，太狰狞与太软弱都不是大卫。有了初步的感知与认识，画起来会把握住分寸，主动性体现在精、气、神上。再就是造型的问题，大卫是人们已然熟悉的名作，在画的时候形上稍有不妥，明眼人立刻就能看出来，也因为实物要比真人比例大出好几倍，很不好控制。二周的课，一周下来，大卫丑态百出，不是画成“二卫”，就是画成他“卫叔”，甭提有多难受了。如此，形上问题大的，在第二周尽大力去调整，还要动用所谓“全因素素描”的一切手段，诸如深入塑造中需要掌握的质感、量感、空间感，利用黑、白、灰调子

去堆积出了一个立体的、活生生的大卫像，在推移这些关系的过程中学会理性的分析和感性的渗悟，磨炼了眼睛，锤炼了意志，培养了耐力，学会了控制和驾驶大幅画面的能力，尽管过程心烦气躁，劳顿伤神，终究有了意想不到的收获。这是一个修炼的过程，是一种集感觉和理性的控制能力、综合能力以及概括能力和心智的培养，是作为一个画家必备的基本素质。

尽管作为基础的素描教学在当今也显示着自己七十二变的能耐时，尽管仁者见仁智者见智，作为写实艺术的基础素描教学，“大卫”不失为一种值得延续的教学方式，虽然这种方式在整个素描教学过程中很短暂，但它带给学生无论是从艺术上还是技巧上对未来的道路都会有所裨益。而“大卫”仅仅是个开始。

伊莎贝拉的启示

伊莎贝拉何许人也？说名字不知道，但凡看过这件作品后却鲜有人不知。这就是16世纪弗兰德斯画派的大画家鲁本斯笔下的那幅经典的素描——画家之妻伊莎贝拉·勃朗的肖像。我是在拜读了《世界素描大系》（日·讲谈社出版）后，从骨子里由衷地赞叹和佩服这位大师，印刷精良的画册把原作的风貌完整地再现出来，这是鲁本斯最杰出的素描人物肖像，人物的形象与装扮是如此平常，然而鲁本斯用他那神来之笔，活生生地捕捉到了他妻子楚楚动人的表情，这表情中弥漫着一种醉人的馨香，遂向四周飘溢，无所谓来去，无所谓始终，无生硬造作而笔触的紧张，其中自然流露尽在笔端，这一切构成了这普通女子强烈健美的生命，画家轻轻松松便道出了素描的所有内涵。

人像与石膏像不同，人像是具有生命的，有呼吸，有动静，有不同的人物特征，有丰富的内心变化，这些变化，画中的人物就有了生命。如何才能做到这些呢？一般的说法，先要打好造型这一基本功，而这基本功是需要量的积累、时间的积累，靠的是一步一个台阶的渗悟、体会，加上高人点拨，阅读名画，以及对人物构造的理解，对形体的认识，对明暗、质感、空间、透视的掌握，其中包含了素描的全部因素，对这些因素的把握犹如一种可以自由掌握的工具烂熟于心，像达·芬奇、米开朗基罗、鲁本斯、伦勃朗这些画家，无一不是熟练地掌握了素描的技巧和方法，然而技巧和方法之后又是什么呢？有一则故事，说木工甲雕什么像什么，鬼斧神工活灵活现。木工乙看了羡慕，问有什么门道。甲说我先看那木头，待看到要的东西活在里头了，就刨去多余的。这就是“看”的学问。我的体会，只要心中有了，将那有的变成“作品”，不仅仅停留在卖弄技巧，而是心与画同在，技与心交融，不仅仅局限在单纯的练手或者收集素材，而是去感知，去体悟，去深入到人物的内心，去探索和捕捉生命的奥秘。

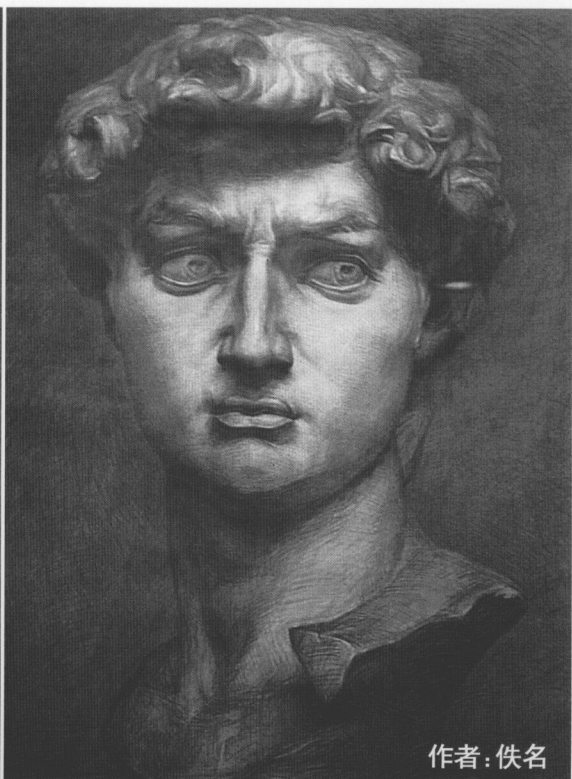
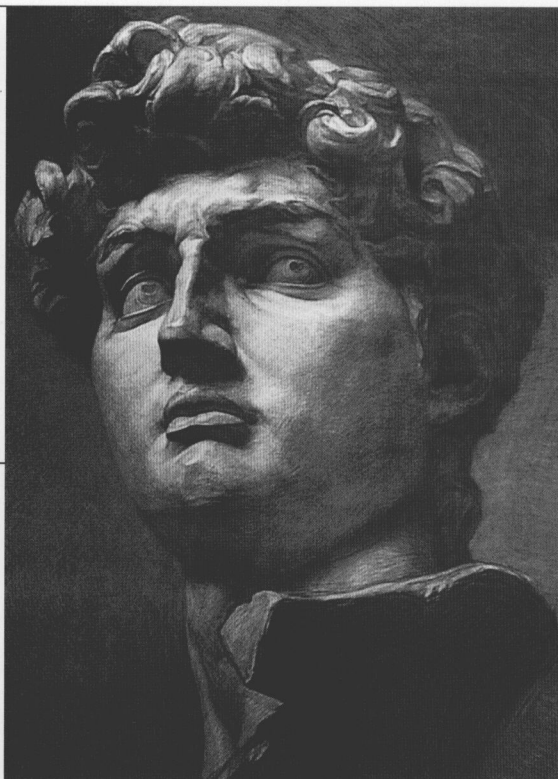
优秀作品点评

作者: 卢征远 ▶

这张“大卫”画得形、神兼备，深入周到，较好地传达了原作的精神气息，在素描的技巧上处理得完整、扎实。

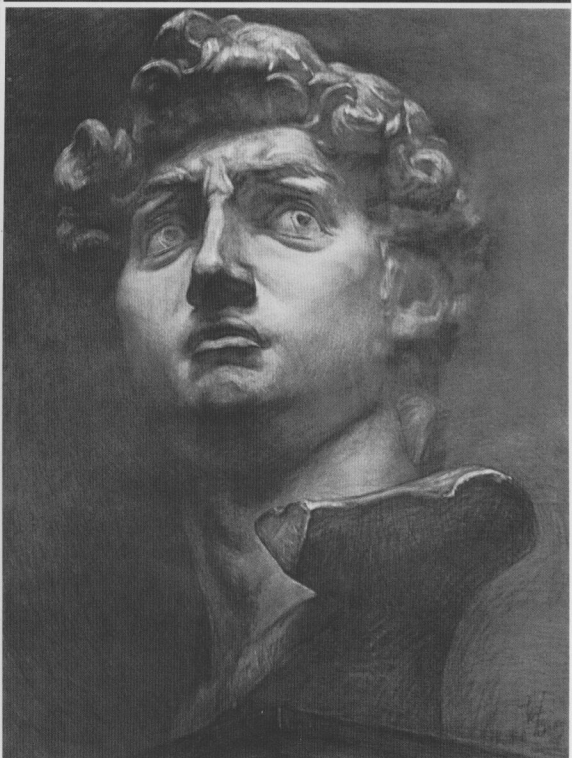
作者: 佚名

◀ 作者: 康蕾

《大卫》是米开朗基罗的代表作，大师已把大卫雕刻得十分完美。多少年来已经成为美术学院素描教学的经典课程。写生的难度体现在对形的准确把握和对大卫神韵的捕捉，康蕾的这幅大卫画的敏感，画面处理得空间感强，透明，色调丰富。

作者: 佚名

作者: 韩鹏

▲ 作者：宋光智

这件浮雕原作是古希腊雅典卫城巴底农神庙外部迴檐上的饰带。画家以这件浮雕作为素描静物写生，表现出不同人物的动作、衣纹、结构以及马的各种姿态、层次和疏密变化，在造形和画面质感、整体气氛的把握上恰到好处，充分显示出作者良好的技巧和控制能力。

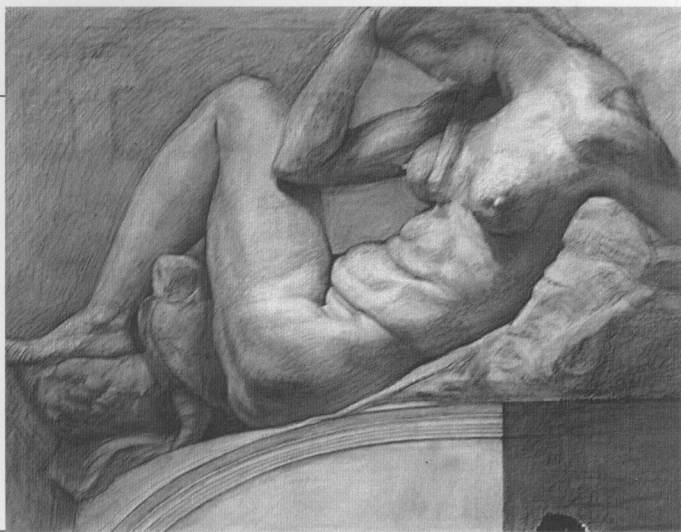

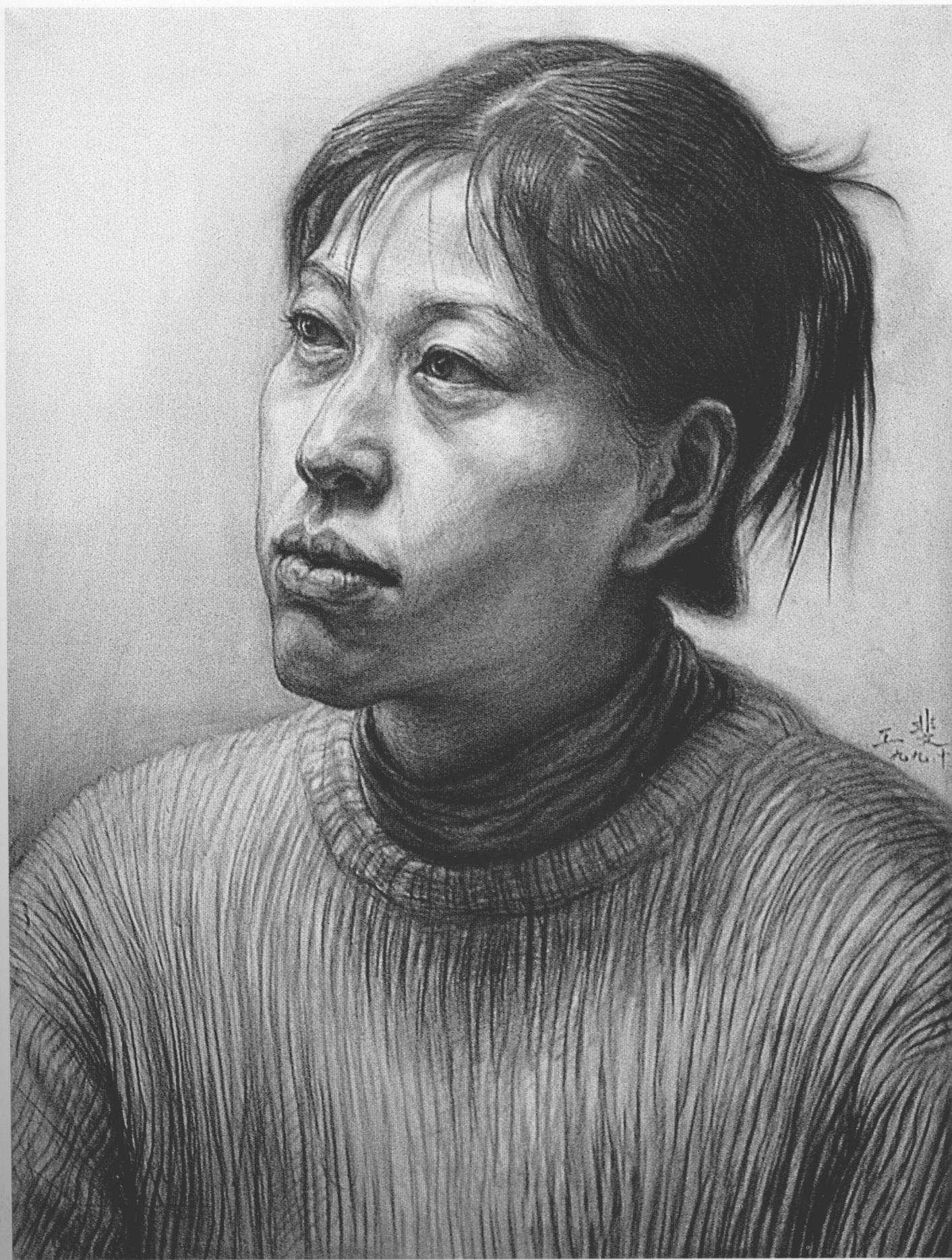
▲ 作者:王学彪

浮雕原作为昭陵六骏中的“青雅”，是唐太宗李世民和文德皇后合葬墓中的石刻。据传说“昭陵六骏”石刻是根据当时绘画大师阎立本的手稿雕刻而成。这幅素描写生较好地把握了石刻的残破感，在造型上充分感受到唐人的审美意趣，简洁、概括、浑厚、朴素。

作者:佚名 ►

米开朗基罗的《夜》作为素描写生的对象，雕塑本身具有饱满、雄健的躯体，不仅体现着女性的刚柔兼备的美丽，而且通过那雕琢得准确逼真、生动入微、富有弹性的身躯，透露出旺盛的精力和蓬勃的生机。

作者：彭斯

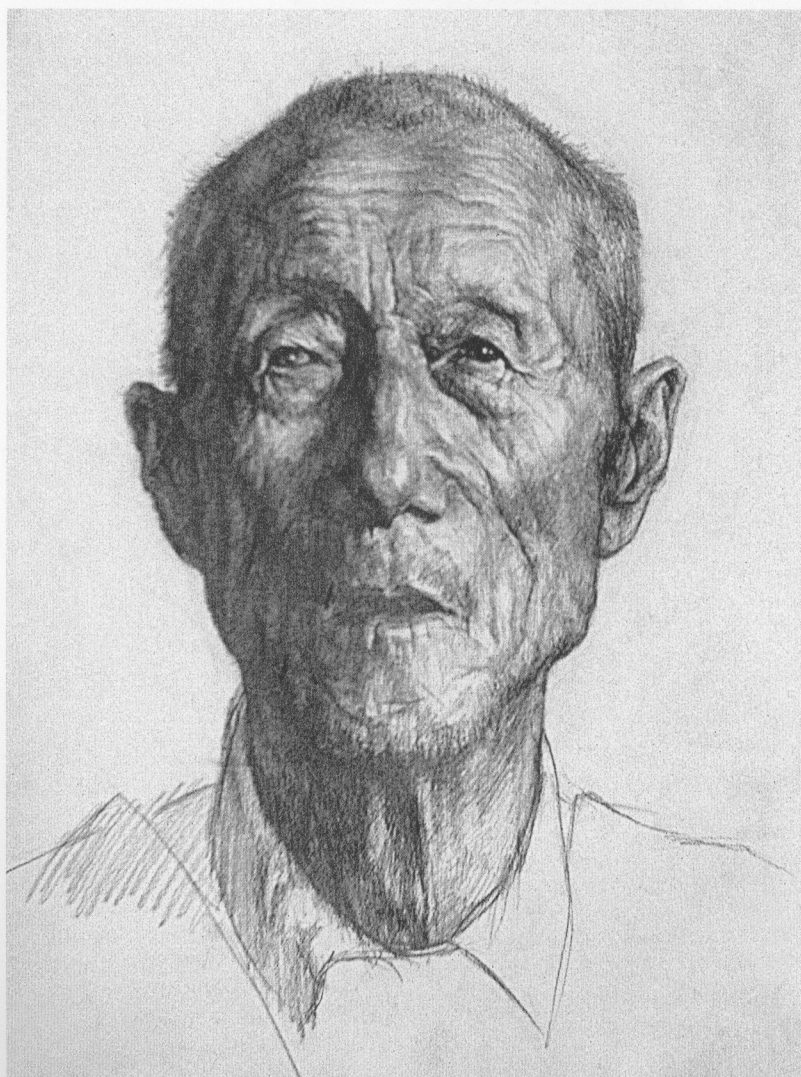

作者：高一斐

◀ 作者：佚名

这是一幅全因素的素描头像，所谓“全因素”，就是在造型中对形体、结构的处理以调子来表现，在体积感、空间感、质感以及画面的黑白灰的调动上都有比较深入的把握，这件作品是较好的例证。尤其对五官的深入塑造，以及五官之间的相互关联，前后空间的强弱关系，虚实对比都把握得比较出色。

作者：刘研

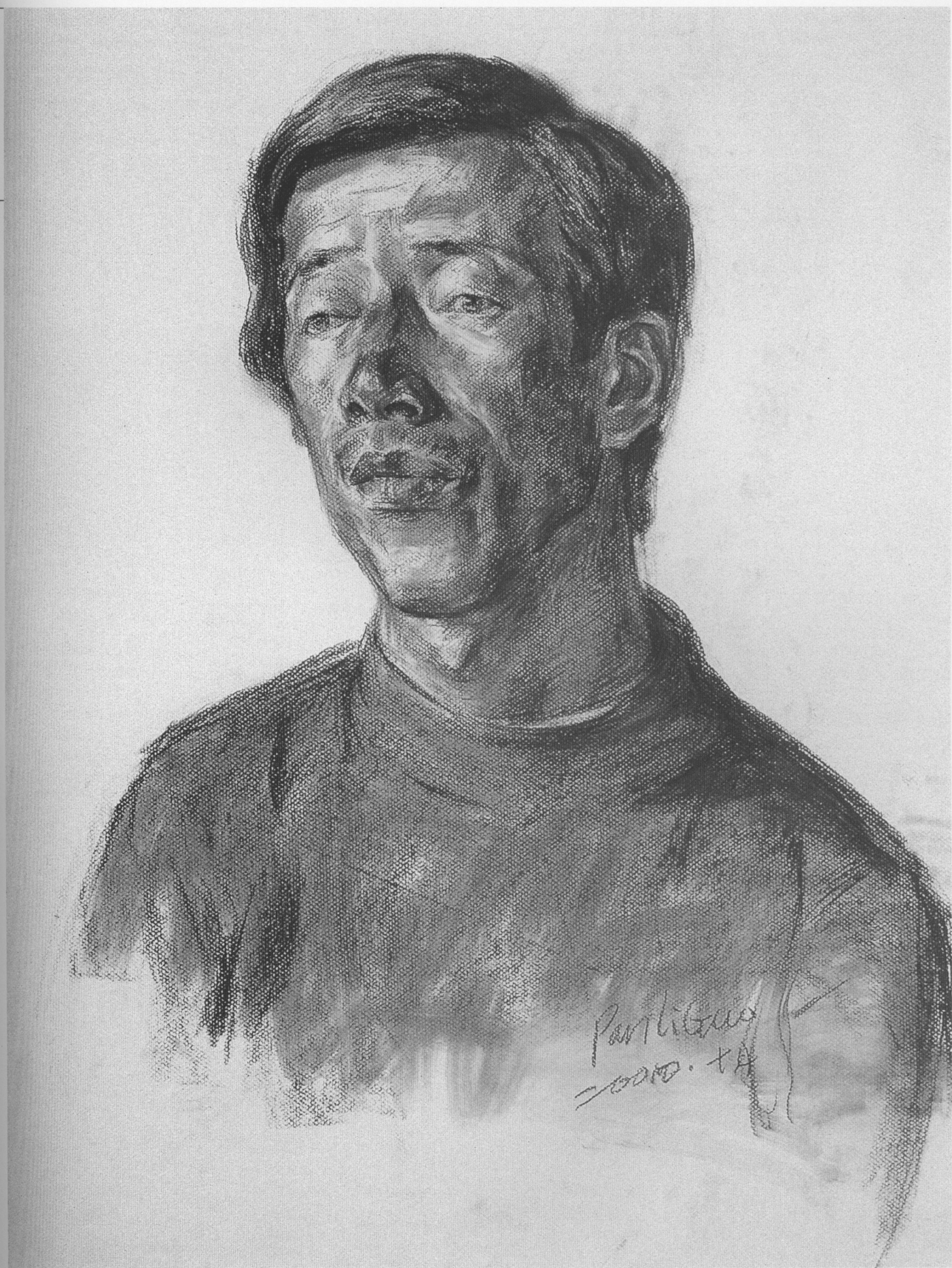
作者：潘立国 ▶

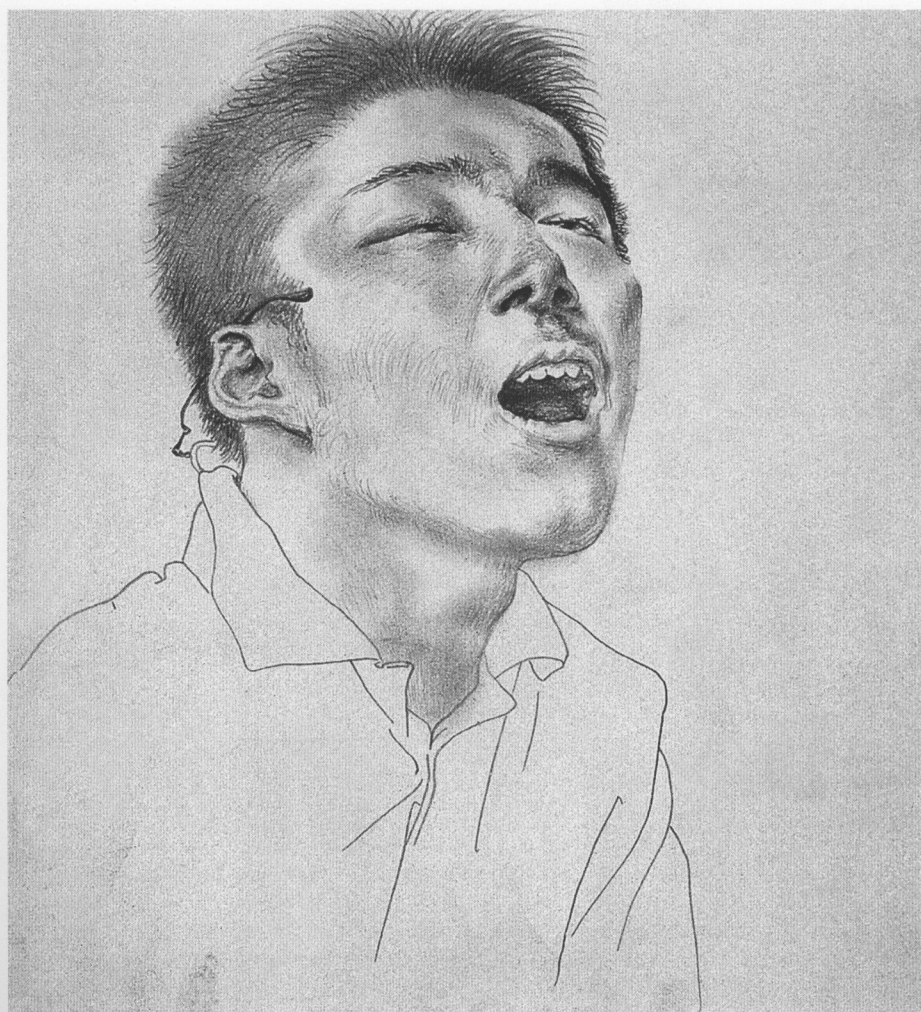
在棕色底子上再以色彩笔来刻画，手法泼辣，主动，有厚度……

▼ 作者：佚名

用笔活跃自然，松紧得当，外轮廓线和内部的起伏变化结合得很紧密，五官的透视关系准确生动。面部塑造得很深入，整体感强，头发画得轻松自然。

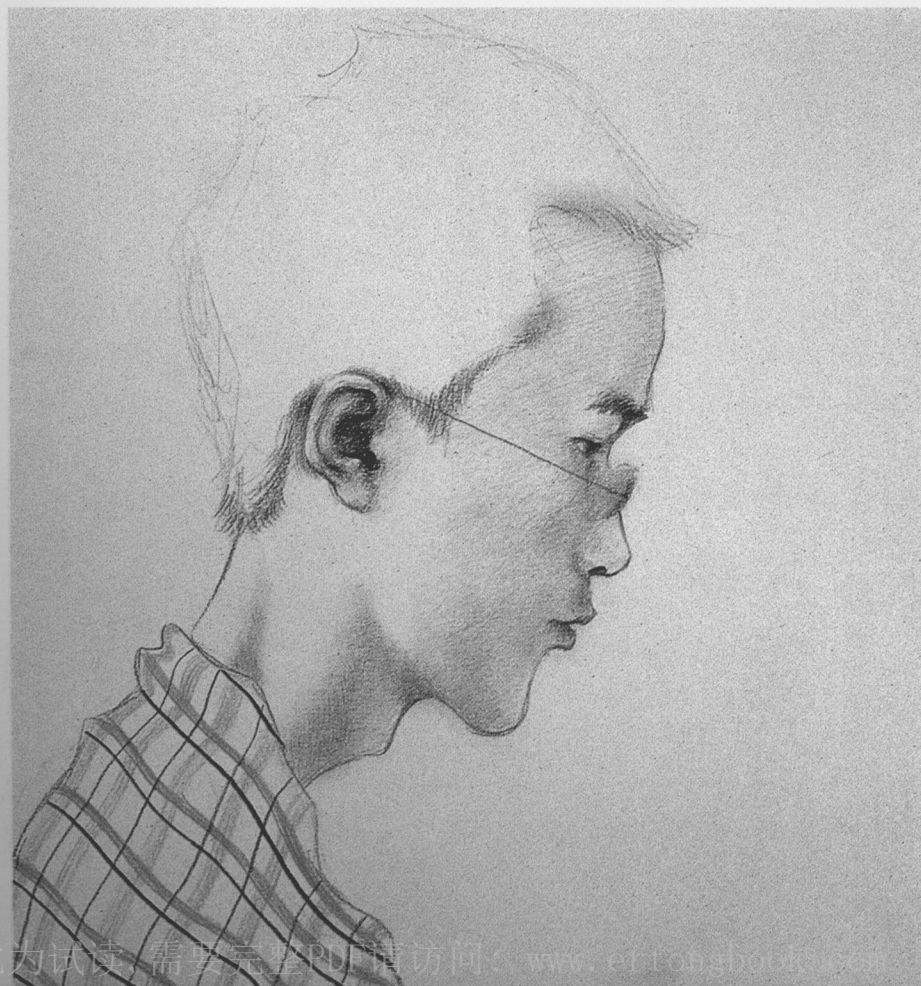

◀ 作者：李啸非

作者以敏感的眼光捕捉并强调了模特儿的表情特征，画得轻松自如，虽然笔墨不多，却很有趣味。

作者：李啸非