

素描精品技法 1

冉茂芹 著

GUANGXI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

广西美术出版社

素描精品技法

冉茂芹 著

广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描精品技法 / 冉茂芹著. — 南宁: 广西美术出版社,

2002

ISBN 7-80674-050-3

I. 素… II. 冉… III. 素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 000081 号

素描精品技法

冉茂芹 著

出 版 人 伍先华

编 审 黄宗湖

策划责编 冼小前

出 版 广西美术出版社

(南宁市望园路9号 邮编 530022)

发 行 广西美术出版社市场部 (电话 0771—5701356)

制版印刷 深圳市彩帝毕升实业有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/8

印 张 7

印 数 5001—8000 册

版次印次 2002 年 2 月第 1 版 2002 年 10 月第 2 次印刷

书 号 ISBN 7-80674-050-3/J·34

定 价 22.00 元

版权所有 翻印必究

出版说明

现居台北的著名油画家冉茂芹先生笔下的素描，扎实、娴熟、精湛。画家运用不同材质、时间所表现的内容丰富的画面，洋溢着活脱的气息和浑厚的画味。经年锤炼之得意力作，给人以强烈的视觉美感。尤其对热心于写实绘画的青少年学习、掌握素描技巧要领，必将起到切实的指导作用。

本社特请画家对其不同内容的素描，结合实践体悟，作深入浅出、简明扼要、富于意味的图文编撰，谨以大8开普及型版本向读者推介。

和风吹来春长在

林 壖

每次见到冉茂芹，总有话说不完。他说的话，我听完要回味很久，好味得很。

时不时，很想念他，想听他说说。

他说的，很艺术，很实在，是深而远的！

画画该想的，画画想得少的，他都大致想到了，何况实践过，可行！可信！

他是冷静的，不妄行；他是认真的，不妄作。

他是大智大勇、知书知礼的。

与他来往，可以放心。

我曾想，他是现代的儒士。

冉茂芹的素描画得好。

好在哪里？

好在端正。画画多有以奇、怪惊人的，怕的只是容易惊到自己，端正自是不易惊人，只是律己而已。莫非是好自为之？但，时日一长久，才知端正是一切起始。冉茂芹从40多年前开始画画至今，就端端正正的。

又好在美。画画是美术，术而美，美得有术。倘术得不美，术得无美，何苦来画画！冉茂芹知道活了一辈子，是为美而来的，一画画，就留下美，即使画了丑，也是对美的感叹。这其中，美其实是动力！

还好在深。冉茂芹的素描充满人生深度。深度即是人本身的深度。更动人的是冉茂芹本人的深度，是冉茂芹对他本人的人生体验。冉茂芹的画不只是描写，而且是深思，是深化。深深感受深深刻画，深一寸再一寸！

更好在高。冉茂芹的素描有高度，这高是因难度而来的。就冉茂芹而言，他可以用明暗，也可以用线；他可以有环境，也可以留空白；他可以有动感，也可以有静态，几乎都可画来，而又是另一天地！

就素描而言，它是造型艺术的基本手法，虽不是惟一的，但的确是很有表现力的手法。素描有素的画家，他的画风，比天地自然更大。把素描当作手艺，是小气；把素描看成是手法，才是大道。素描是技巧的，但更是内在的；素描是感性的，但更是思索的；素描是单纯的，但又是丰富的。我之所以说了这么多素描的种种，正因为这种种是因冉茂芹的素描作品而引起的感想。冉茂芹之所以是冉茂芹，正因为冉茂芹有冉茂芹式的素描！

冉茂芹年轻时的素描，是俄罗斯式的，严实的写生打下了基石。这之后，冉茂芹对强调结构的博巴式素描、强调中国画用线的中国画式的素描都一一入手。至今出现在我们眼前的就是冉茂芹式的了！这是一种有明暗、有结构、有线描的素描。这是一种有风格、有内涵、有深度的素描。如果画画真的只是自我表现而已，那么画来干吗！

如果画中没有表现自己，那么更是画来干吗！画，是画家自己对于客体的认识。没有客体，不成画；只知客体，也不成画。画的难度，就在这之中。画之魅力，也正在此！

冉茂芹是这其中的高手。

他画自己所见，但没有忘记自己所思。他之所思，都来自所见。画，是见与思的结晶。

冉茂芹静静地，沉沉地，实实在在地，细细地，画了几十年。这几十年近走远走，日忙夜忙，他究竟画了多少画？很难说！他还读了多少书？更难说！几十年来，凡言谈，总有警句出，他的思潮没有停过。我之所以视他为儒士，正基于他的这种好学勤思、善辩能解的好品性，使我得益良多，受教匪浅！看老树，有深纹；看大河，有波折；雷打过，风吹过，要想到，是大石，总不倒！是巨木，总不败！我说冉茂芹，和风吹来春长在。

2000年9月22日于丛化温泉

林 壖 中国美术家协会副主席 广东省美术家协会主席

自序

——素描的长河

冉茂芹

回忆起20世纪60年代初，我正在广州美术学院附中念书，当首次见到郭绍纲教授自苏联留学带回的人体素描时，我真是受到了极大的震动！同年夏天又赴北京，参观了徐悲鸿纪念馆，目睹大师好多素描原作。从此，我就被素描深深地吸引住了。90年代，我先后赴欧洲、美国，在各大美术馆中，特别留意了达·芬奇、拉斐尔、伦勃朗、安格尔、德加、凡·高的素描作品。最近，又远飞俄罗斯，将契斯恰柯夫、列宾、谢洛夫、弗鲁别尔及列宾美术学院陈列馆中的优秀画作一一拜读。至此，我仿佛沿着大师们的足迹，游览了素描的长河，这长河两岸景色绮丽，美不胜收。

20年前，我移居香港，几年后定居台北，或为谋生或应众要求而开设画室，作画之余兼事教育。多年来断断续续的美术教育工作，使我累积了不少素描画作，也有所长进。孔子曰“学而时习之，不亦乐乎”，真是一点不错啊！我是乐在素描，至少，享受了素描探索的过程。在这些年，我对素描本身，对写实绘画和素描教学的种种再作检视和思考，不仅清晰了艺术的道路，也深化了自己的思想。

下面我将经常碰到的问题，作简略性的叙述，以此与美术青年晤谈。

西洋写实绘画的传承。西洋绘画，发展到意大利文艺复兴时期，才从平面、线性的二度空间方式进入到立体、光影的三度空间方式，并成为西方绘画的主流形式。这一绘画体系是由好多代艺术家探索而形成的，是人类累积性的文化知识，也可以说是非先天性的知识，需要系统地传授和学习，不能凭所谓“天才”轻易获得。

素描是绘画的基础。对于传统西洋画来说，这个结论仍然是对的。19世纪以后，因为现代派的兴起和印象派对人类色感能力的开发，在欧、美的艺术教育中，素描一环受到忽略。现代诸流派不论，对于写实绘画，素描仍是基础，是第一重要的，因为它解决了色彩因素外所有的造型问题。有志于写实绘画的青年决不可以轻忽。

素描研究的内涵是什么？比例、透视、体块、空间等是素描的本质因素。研究这些因素之间的关系，探讨这些因素如何“咬合”着体现物体的体积形及空间占有的状态；探索体现这种状态的艺术形式：线条、色调和笔触，并把这一切调动到人体素描、人物素描中对结构、质感以及表情、心理的刻画上，是素描研究的重要课题。

素描过程中理性与感性孰轻孰重？俄国美术教育家契斯恰柯夫说素描是理性的，这是相对色彩而言。素描偏重理性，偏重分析和理解。因为没有透视、解剖知识的支撑，它常常会流于空泛和造型的松散。但是，素描既是艺术就离不开感性，而且要将感性贯通于素描的全过程。要画出来，要塑造，不要将面面俱到的“死抠”当成是研究。因为，一个“死抠”而匠气的素描者不可能画出有感性、有画味的油画来。

写实画式微了吗？我亲眼目睹世界各类美术馆和画廊中，大多数参观者喜欢的画还是写实风格的，是他们看得懂的绘画。但是，无可讳言，今天写实画的水平是大大低落了。原因是多方面的，照相机的过度使用是其中之一。照相机自19世纪中叶发明以来，对写实西画有重大的帮助，它作为对快速易逝的形象和细节的记录工具，于画家不无助益，但是，却往往限制了画家想像力和概括力的发展。不少人依赖照相机的结果是生产了大量酷似照

片的画面，画中充斥着不必要的细节。画家不写生了，“君王从此不早朝”，如此景象，令人不胜感慨！

要纠正这种时弊，惟有回到写生一途。素描的传统方式是对实物写生，将三度空间的物体表现在二度空间的画面上。这与将平面化的照片转移到平面有着极大的差异。素描又摒去了色彩因素，与实物保持了一定的距离感。因而，素描这种写生方式是去照片化的重要途径。另外，即使必须使用照相机，也一定要对照片中提供的影像资料作出审慎的筛选，不要为照片所牵引，成为照片的“奴隶”。

素描也可能画得像照片呀。确实，光是画得像还是不能解决问题，还要艺术地像，富于美感。这又牵扯到绘画中的描绘性和趣味性问题。描绘性的核心是“艺术节奏”，无节奏不成艺术，节奏就是变化，是对立统一。节奏的外在形式是绘画材质在平面上的表层状态，是各种形态的笔触。只有从对象上感觉到虚实、形态各异的笔触，才能完成实物到画面的转化——生活真实到艺术真实的转化，才能带动出在画面上的主动性描绘。一个人的绘画才能，主要表现在对形的把握和对节奏的敏感上，这两种感觉与能力的训练缺一不可。尤其是对节奏感的表现，更是画匠与画家的分水岭。

当然，形与结构、体积与空间、笔触与节奏，都是为了去捕捉、塑造艺术形象的。艺术形象是我们思想、感情的载体，也是艺术行为追求的目的。综观古今中外的美术史，所有的艺术杰作无不以鲜明、深刻的艺术形象而深植人心，屹立不摇。要深刻地塑造形象，决不止于手法和技巧，那要具有一颗真诚、敏锐的心，一种真正的艺术家的气质和感动，即使最好的艺术教育，对于这一点也无能为力，要靠我们自己去修炼和体悟。

以上简短文字，仅就西洋写实素描谈点个人体会，涉及范围浅窄，三言两语未能深入，有言不尽意之憾。附在画旁的说明，提到了作画背景和感想，有些也触及到素描原理和描绘技法，但毕竟不是教科书，不能一一剖呈。只想让读者多一点了解，少一点距离，并增加读画的兴趣。

素描，是一条美丽而宽广的长河，希望有更多的青年朋友与我共泳其中，同享搏击浪花乐趣。

最后，对广西美术出版社将我的浅薄画作介绍给祖国大陆的读者，在此深表谢意。

2001年9月于台北

图 录

1 朱里安·美第奇（之一）	21 戴花头巾的女人体	41 普太日
2 朱里安·美第奇（之二）	22 半坐女人体	42 卖花姑娘
3 大仲马	23 双男人体	43 中学生
4 荷马	24 倚台女人体	44 沉思
5 阿波罗	25 叉手站立的女人体背面	
6 阿里亚斯	26 抱膝而坐的女人体	
7 比克尼亚夫人	27 交叉腿坐着的女人体	
8 老人头部面面观	28 背着左手站立的女人体	
9 台北女子	29 ROLA	
10 老人头像	30 西部的绮想	
11 桃园姑娘	31 白衣女郎	
12 白领男子	32 台北姑娘	
13 外国留学生	33 台湾大叔	
14 阿里	34 美术系女学生	
15 登山队长	35 二胡奏手	
16 老兵	36 弹月琴的女人	
17 苏州女子	37 女画家	
18 长发男子	38 窈窕女郎	
19 背手坐着的外国女人体	39 美术中学毕业生	
20 灯光下的女人体	40 女教师	

朱里权：美第奇（之一），纸，铅笔 47cm×59cm 1986 香港

① 1990年秋，我去欧洲参观各大美术馆，在意大利的佛罗伦萨，看到了米开朗基罗的《大卫》、《昼》、《夜》和这《美第奇》的大理石雕像的原作。当时，不仅被大师所创造的这些不朽生命所震撼，也使我回想起30年前在美院附中画这些作品石膏像的美好时光。

离开学校20多年后，我再次画了“美第奇”。这是一张灯光素描。画

灯光素描，因光源明确，使得石膏像上明、灰、暗的分界十分清晰，很适于初学者作素描练习。在此图中，我特别注意明暗交界线散布于头发与耳朵处的浓重；注意整个石膏像边缘线实与虚的节奏变化；注意画面背景四角区域的色调分别。全幅画用了大约12个小时，算是中期作业。

画面上嘴角上方及颈部的深斑，是多年来因保护不善而留下的油渍。

朱里安·美第奇(之二) 纸、铅笔 47cm × 59cm 1994 台北

② 这幅素描是示范作品，大约用了七、八个小时。

选取3/4侧面，可以对头部的结构作有效的研究：人的头部，以鼻子为中线的两边是对称的。但是，这种对称因动作的偏转而产生透视变化。这种透视与块面的“咬合”，是体积形在平面上呈现的关键因素，是比例

以外，重大的造型“秘密”。

头发的整体效果是显而易见的，因为作了取舍。而取舍，要舍弃细节真是很难，难在不易判断细节的主次，也难在本能地想什么都画进去。人生何尝不是如此！常常地看不开，就是不知一个“捨”字。

荷马 纸、铅笔 62cm × 47cm 1999 台北

④ 游欧时也见过荷马的铜像原件，印象中尚不如现有石膏复制品的造型适合于练习素描，这是因为原件中的须发更为细致和扭曲的缘故。

这张素描处于半完成状态，同一张画上呈现了几个不同的阶段，由于主要部分画得较为深入，使全画保持了相对的完整性。

将铅笔线条组织成各种排线，进而去表现形体的体面转折关系，是铅笔石膏像素描最常使用的方法。这样做，可以画得更结实，有音乐般的节奏感，也方便和炭条油画的笔触、形态相衔接。

阿波罗 纸、铅笔 64cm × 43cm 1999 台北

⑤ 德拉克罗瓦说他一辈子都没停止过画石膏像，我却因为在香港、台湾的教学活动而成了此话的忠实的实践者。

当 58 岁再画此像时，我看到更多的内容，感受到美妙中带庄严的气氛。当完成后，有学生说，想不到石膏像素描也可以画得令人感动。

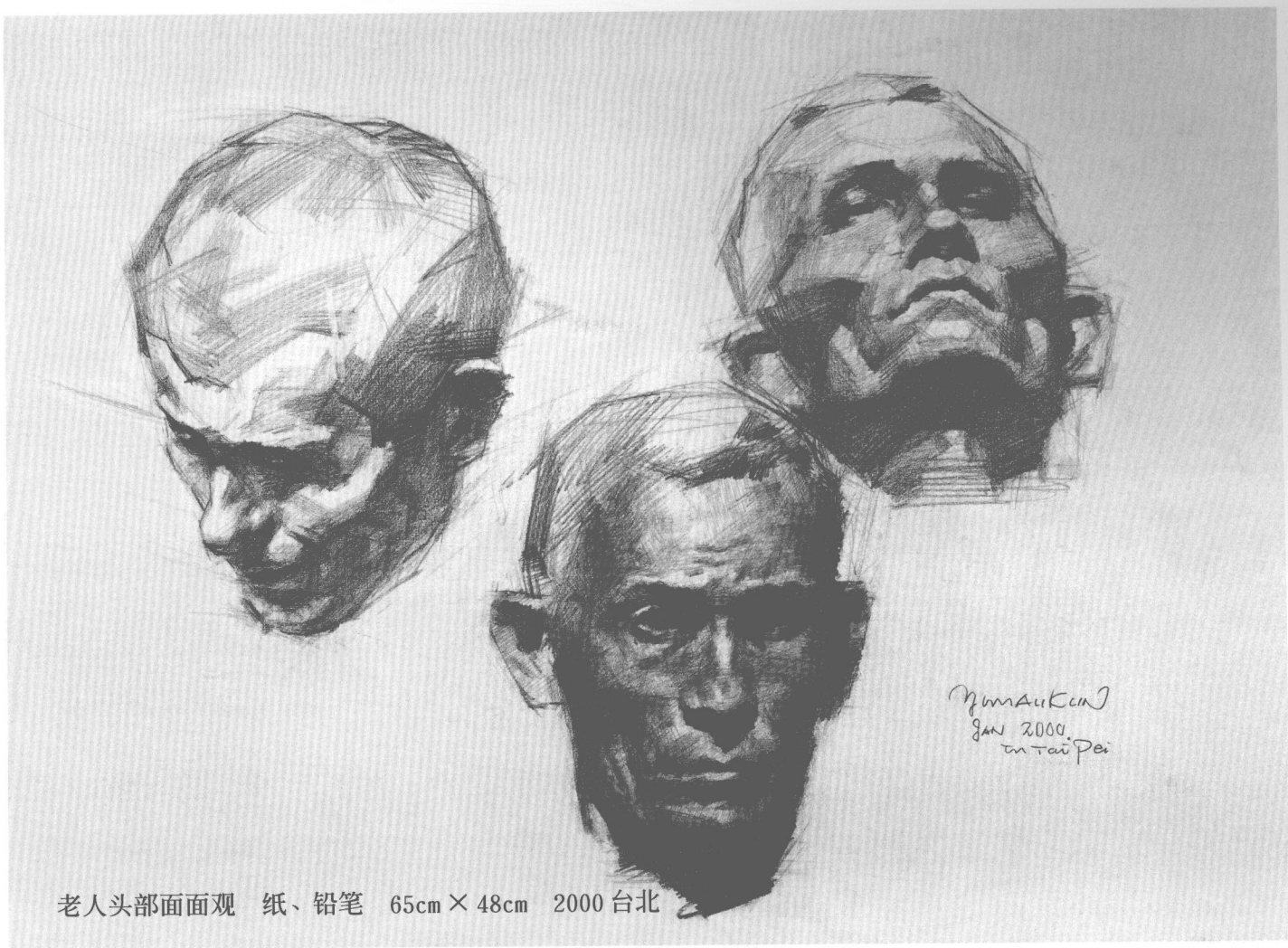
在此画中，我抓住前后的强弱对比，抓住胸板上部对头、颈造成的反光效果，将空间关系表现出来。头发的前后递减的结构关系是观察分析而得，而深浅虚实却是感觉所致。背景处反复画了多次，开始时用 3B、4B，最后用 HB，越到后面，铅笔用得越硬，方能将细微的调子“捶打”进去。

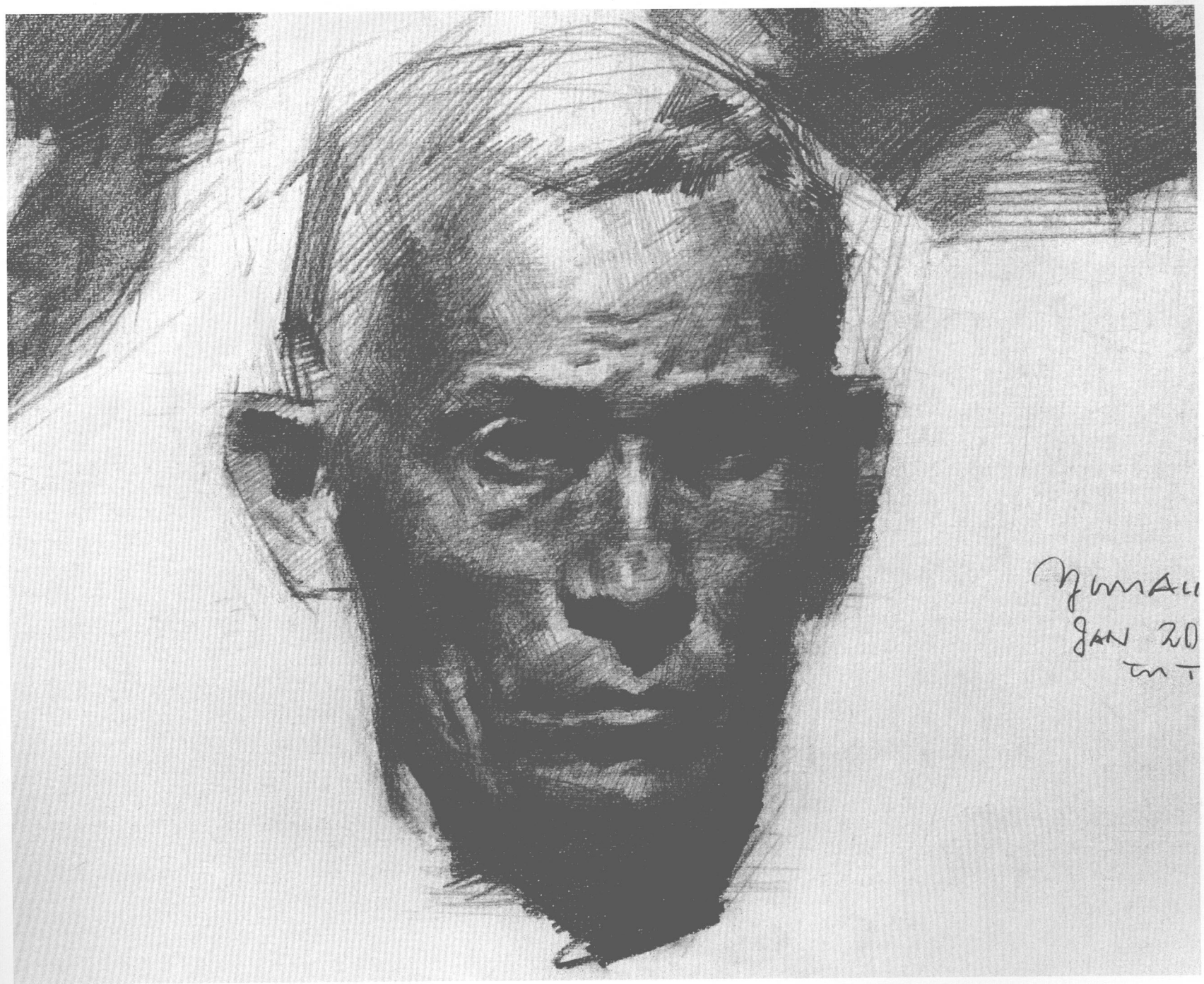
阿里亚斯 纸、铅笔 62cm×47cm 1999年

⑥ 这个画面中，我特别留意地去找鼻子、额头、脸部、头顶等部位因透视而压缩了的面，并作明确化的描绘。又特别留意头发和颈部在阴影中的层次变化，并作深入地“研磨”和“渲染”。

一般描绘法则是：在亮部要注意“实变化”——找到面的转折；在暗部要注意“虚变化”——找到深浅层次。如此，亮部才不会浮弱，暗部才会通透。

老人头部面面观 纸、铅笔 65cm × 48cm 2000 台北

⑧ 这个作业俗称“面面观”，即头部的多角度研究。它在苏联时期的美术学院的教学是不可少的环节。

在人物画中，尤其是多人物的创作画中，必会遇到各种角度和动态的人物。因此，画各种角度人物头像素描就具有现实的作用。

我们常说的形要准，其中除比例因素之外，透视因素是非常重要的，

在写实画的西画体系中，绝不可能没有“透视”之物体，结构、体面的透视也就无处不在。

这个作业，在俄罗斯今天的列宾美院，甚至要求先作小稿，对每个头像在画纸上的位置，都要求作极认真的探求和安排。

台北女子 纸、铅笔 37cm × 45cm 1993 台北

⑨ 此画大约画了一个半小时，带速写性质。

这是用“面”的方法来画真人头像，完全排除了“边线”的概念。线用得很硬，很方，有些像铜版和石版画的手法。虽然用了很方直的线条和块面，仍然注意到虚实与深浅的变化，使画面坚实之中不乏一分灵活。

今年我去俄罗斯，参观了列宾美术学院（前身皇家美术学院），看到了200多年来部分优秀作品（包括素描和油画的习作）的原作。发现过去学院素描主要是注重对人体结构的研究，块面的方法在苏联时期才逐渐多起来。是否是因为弗鲁别尔风格的影响呢？不得而知。