

亲密接触名校素描人像①

天津杨柳青画社

素描人像

图书在版编目 (CIP) 数据

素描人像. 1/ 刘训虎编. —天津: 天津杨柳青画社,
2006.10

(亲密接触名校系列丛书)

ISBN 7-80738-138-8

I. 素... II. 刘... III. 肖像画—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 (2006) 第 078131 号

天津杨柳青画社 出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京精制轩彩色制版有限公司制版 天津市豪迈印务有限公司印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/12 印张: 3 ISBN 7-80738-138-8/J·138

2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—6 000 册 定价: 18 元

市场营销部电话: (022) 23346078 28374517 23352512 传真: (022) 23330487

认识名校——少走弯路，因为纠正坏习惯要比养成好习惯
付出更大的代价；
学习名校——真正学到扎实科学的绘画基础知识；
进入名校——进入顶尖艺术殿堂，实现自己的艺术梦想。

美术学院

素描 素人

①

亲密接触名校系列丛书

我对素描的理解

陈子丰

素描作为造型训练的基础，是观察、理解、表达等多种因素的综合体现。通过素描写生训练，我们应当具备敏锐的观察力、丰富的感受力、深刻的理解力、合理的艺术表现力和整体控制完善画面的能力。

首先，我们要培养造型的观察意识，这是画好素描的前提。当初我就是通过画大量的石膏像来训练自己的造型能力，我们要从绘画的角度把握对象并组织画面。有了正确的造型意识，才能将自己眼中的实物准确地表现在素描纸上。

其次，我觉得素描是记录和表达思想的手段，大家将自己所看到的、所感受到的物象用素描的形式表现出来，那样所呈现的画面就不会是生硬的、死寂的，而是具体的、有生活内容的。

我们在刻画形体结构的过程中，可能一味地追求形似，力求将对象画准画像，这是大家在学画过程中的一个必经阶段，目的就是为了求真、求实、求美，这没有什么不对。但是，我觉得随着素描水平的提高，应当逐渐明白，除了形似以外，生动、传神才是一幅好素描作品的关键。

我认为写生不仅要尊重对象，还要根据对象的特征加强艺术表现。艺术表现应是积极主动的。我想，人的审美意识在某种程度上总是有共同点的，美好的东西向来都是受到人们欢迎和青睐的，这与素描所表现的主旨应该是一样的。所以我在画素描时总是会将对方最美的一面展现出来，可能是外表的也可能是精神等其它方面。而现在有很多同学往往会把对象的缺点过分夸大，认为这是一种很好的素描表现形式，所以常常是把人画得很丑，说这样是“强化”，但我不认同这种表现手法。如果面对一个美人，你为什么一定要把她画丑呢？我要让她在我的笔下呈现出更加完美的一面。又有些人认为画得漂亮就显得甜俗、概念化。于是逢人

就丑化，久之，形成了一种怪模式，我认为这倒是概念化的另一种翻版。齐白石讲“似与不似”就是主动强化的过程，是人为的“不似”，不是力不从心的“不似”。我在尊重客观物象的前提下加入美化的主观艺术处理，我想这样的“不似”是可以符合更多人的审美标准的。

还有，整体把握画面也是素描的重要环节。整体感是指追求画面的大效果。细节固然很重要，但我们在视觉上，必须时时注意整体关系。要防止罗列各个局部或过分炫耀细节的精彩，这样大效果就很难表现，容易造成画面不是平铺直叙就是凌乱不堪。整体并非各个局部的简单相加，大体块和小体块是要有主次、有虚实的，并且紧密相连，局部不能孤立于整体之外，细节只为丰富整体效果而存在。

我在素描练习中，觉得简练和深入是把握整体的一种具体体现。简练，是把复杂的物象尽可能地概括化，以便于抓住主要问题去解决；深入，就是淋漓尽致地刻画出精彩的细节，并完善作品。这就需要知道如何简练、如何深入。简练，是要求我们对素描的整体造型有一定理解并进行概括；深入，则要求耐心的塑造能力和技巧。两者有机统一，就可以使画面取得满意的效果。

最后的画面效果也是非常重要的。我们都知道，在结束一张素描时，老师也都教我们要学会调整。也许很多人会忽略这一环节，但是我认为这一环节是至关重要的。发式、衣纹等细节，以及整体的画面效果都是需要最后进行完善的。

方法虽然很关键，但是勤奋还是最重要的，没有量的积累，笔永远是生硬的。所以还是需要平时刻苦地训练，并注意平时加深自己对素描知识的理解和体会，这样在素描方面的进步就会很大。

央美访谈

陈

蕉雨

问：进入美院后你是怎样认识绘画的？

答：进美院前我对绘画的理解几乎都是应试的，很肤浅。进美院基础部之后，接触并接受了许多关于美术的见解，特别是老师的指导，对我艺术观念的形成影响很大。

问：你认为自己的创作在技法上有什么特色？

答：我现在在实验艺术工作室，而且还是二年级学生，所以也不敢随便说自己有什么特色，我只是处于学习阶段而已。我们现在的学习方向，主要是如何借艺术表达自己的观念和思想。表达思想的方式可以是多种多样的，装置、行为，还有包括绘画的各种方式都行，表达方式只是一种载体，我们只是通过各种尝试找到适合自己的表达方式。

问：艺术书籍对你的学习有什么样的帮助？

答：看书当然很重要，从书中我可以拓宽自己的视野，生活中能看到的作品毕竟是很有限的，通过艺术书籍可以接触艺术界的很多方面，也就能丰富自己的内涵，我可以通过借鉴别人的经验来发现适合自己的方向。

问：你认为该如何画好素描、速写和色彩？

答：如果说是考前班的方式，当然是勤学、多练、多思考，还要多临摹大师作品。至于进入美院后，最重要的则在于个人修养，修养的程度直接决定作品能达到的高度。

问：你所在的工作室有什么特点吗？

答：我所在的实验艺术工作室成立了一年。我们工作室成立的目的就是把当代艺术学院化。因为现在当代艺术家的创作大多属于个人行为，我们希望能更系统地整理中国自己的当代艺术，而不是停留分散在个人随机性的行为上。别的艺术学院似乎还没有这样的工作室，我们也常会吸收借鉴其它诸如版画、壁画等工作室的实验成果来进一步丰富自己。

Chen Jiao Yu

徐

斐

问：你是怎样进入中央美院的？

答：我是美院附中毕业后就顺利地考上了。

问：你画这么多年来有什么体会？

答：我觉得绘画跟自我鉴定有关，你是个什么样的人就会有怎样的画。作为一个艺术家，做人要真诚，对生活更要真诚。

问：你的绘画技法有什么特点？

答：我没觉得自己的技法有什么特别，我也没想过这个问题。其实画画最重要还是感受，用什么技法不是关键。高超技法是需要不断完善的，现在我也没找到很适合自己的语言。如说我的画有特点的话，就是比较自然，不造作。

问：你对自己的作品满意吗？

答：不满意。我最大的问题就是时间原因引起的心态问题，心态不好就不能更专注地画画，希望以后能找到更好的状态。材料技法上我也需要去学习。

问：你认为该怎样画好速写、素描和色彩？

答：画速写特别是画人的时候状态最重要，换

种说法就是感受很重要，只有感受到了才能准确抓住动态，画素描一开始也要对对象有所感受。构图很重要，构图好了其它也差不到什么地方去，所以要根据模特造型和周围环境作适当处理。在绘画过程中特别是画长期作业时，时间长了容易钝化人的第一感受，因此要注意经常调整自己的状态。画色彩也和构图一样重要，而且要注意把握好画面基调。其实我喜欢色彩多于素描，因为色彩可以带入更多的个人情绪，有时候经常是看着一幅色彩作品就能觉得生活很美好。

问：你们工作室有什么特点呢？

答：我们工作室主要是写实主义。

Xu Fei

徐斐

央美访谈

李

锐

问：你是怎么进入中央美院的？

答：我进入美院很顺利，应届就考上了，也没什么特别深刻的感受。

问：你进入美院后对绘画有什么新的看法呢？

答：绘画是我生活的一部分，我很喜欢，也喜欢通过画画来反映一些自己情绪的变动，可以说，有时候带点发泄的感觉吧，但是画画本身就是必须带进个人的感受的。至于考前，我几乎不懂绘画。

问：你的创作技法有什么特别之处呢？

答：我现在的作品远看好像比较宏观，其实它包含了很多细腻的东西，其实现在什么都不算太成熟，所以也谈不上太多特别。

问：你对自己的作品满意吗？

答：不算满意吧。我现在也没有明确自己的发展方向，现在我付出努力较多的地方主要是加强画面的整体感，还有提高色彩表达能力。

问：哪些大师对你的创作产生了较大影响呢？

答：受大师影响不是很多，对我影响最大的还

是工作室的老师。

问：你能否谈谈你画画时的体会？

答：多练习，多研究大师作品。画素描，关键要抓住对象几个比较重要的点。还有感觉很重要，感觉上去了，其他方面也跟着上去了。

问：你所在工作室有什么特点呢？

答：我们工作室的创作比较贴近生活一点，表达起来也比较直接，有点批判现实主义的感觉。

Li Rui

李锐

潘

明谷 (美国)

问：你是怎么来中国的，为什么进了美院呢？

答：刚开始来留学是学语言的。但我从小就喜欢画画，画画对于我来说是一种爱好，我是不画画就不舒服，但那会儿一直是自学，具体有人指导是在大学的选修课上。我98年第一次来中国，发现中国的环境很适合自己，所以之后就经常来，每次一有假期就跑过来学习。在美国大学毕业后，在一段时期内我都没机会画自己的画，所以心里特别难受，于是就想跑到中国来长住一段。其实我也跟大家一样是考进美院的，但是考之前不清楚这边的制度，所以也有点紧张，不过考试还是很顺利。

问：你对中央美院的教学方式有什么看法？

答：刚开始有点不适应这边的制度，但是现在觉得还可以，因为在这里我们的方向很自由，学习很自主。读研究生老师更多是让我们自己探索，并给一些有益指导，包括方向性的和技巧性的，毕竟他们站在比较高的地方，能给我许多提示。

问：你认为自己的画有什么特色？

答：首先我是为自己画画，而不是为其他一些名声、物质方面的原因。但是我也是为观众画画，因为观众实在很重要，不过要让观众满意首先得让自己满意，全世界的人在艺术欣赏上还是大同小异的，所以当我自己满意了也必定会有一部分人认同我。至于我画的画，可能特色就是

挺特别的，跟别人很少雷同。而且，我画画时并不是一开始就决定要画出什么效果，我甚至不会设计很多构图。在画的过程中我常常跟着感觉走，一笔下去了就会自动萌生出要画的另一笔，是画面自身在引导我的进一步创作，画面已有的效果决定了我下一步该干什么，是不是该继续，如果设计得过死画面会变得没有生气，而我喜欢的这种方式则能更好地展示属于作品自己的活生生的东西。我在作品中传达更多的还是一种内在的精神的东西。

问：你对自己的作品满意吗？

答：也不知道满意不满意，至于满意不满意好像没有什么定性，这跟人的状态有关，一张画画完了，不喜欢，于是就搁在那，之后哪天忽然有兴趣看它了，或许又会喜欢，用不着为了当时不满意就做什么打算。

问：你有欣赏的画家吗？

答：当然有很多我喜欢的画家，但不能具体说是谁，因为我受的影响是融合的，在不同时期看不同人的画会有不同的感受，而且自己具体的创作状态也会改变我们对作品的看法，但我个人比较欣赏雷诺阿。

问：你所在工作室有什么特色？

答：我们工作室的主要方向是表现，更注重精神方面的东西，所以自由度也相对很大。

Pan Ming Gu
Ming Gu

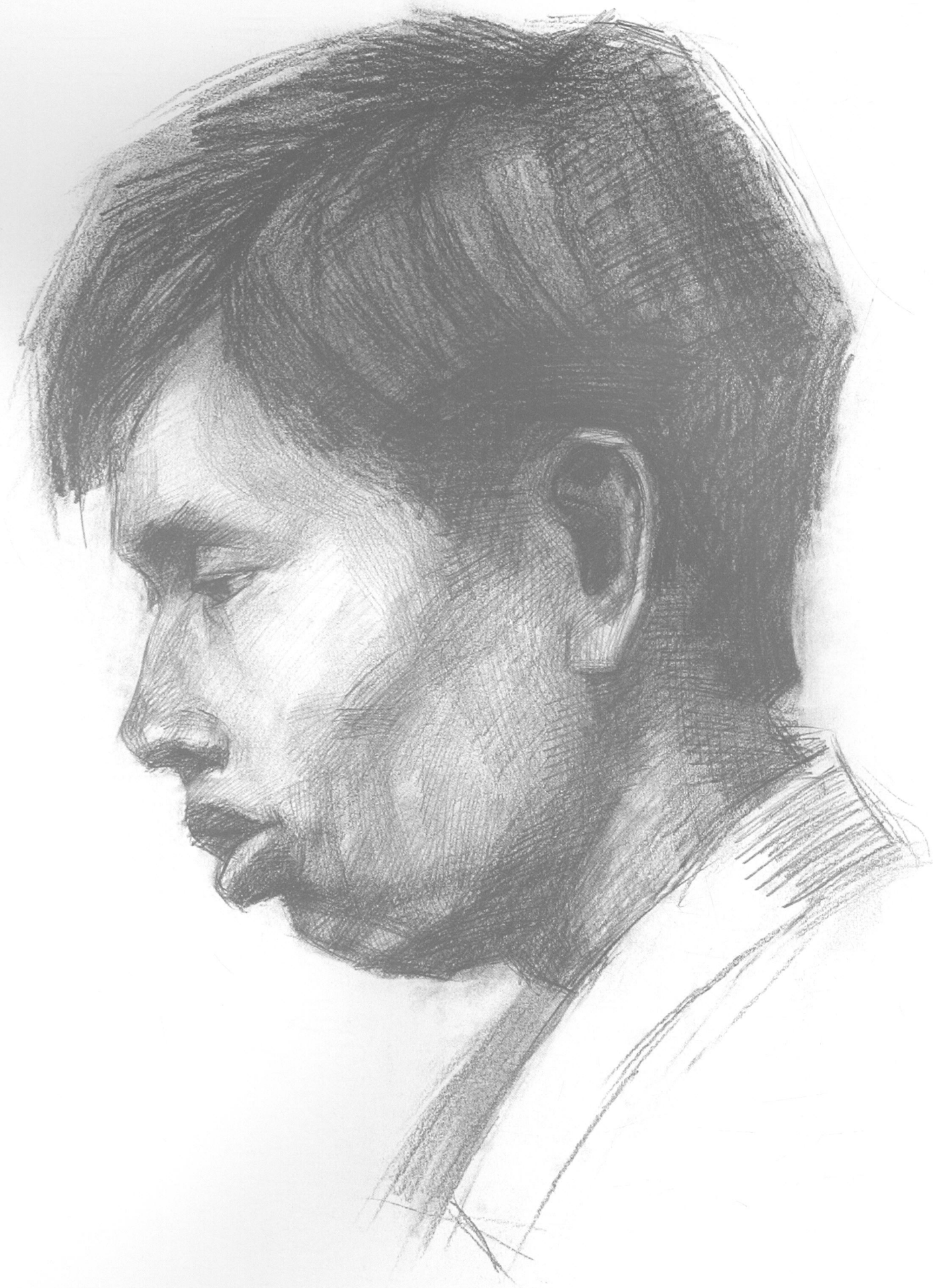

步骤一：

认真观察，构图起稿，确定头部的比例关系，勾画出头部的形体，要灵活运用线的表现手段及轻重虚实处理。

人的一生，就像一支射出去的箭，除了坠落，就一直前进着！

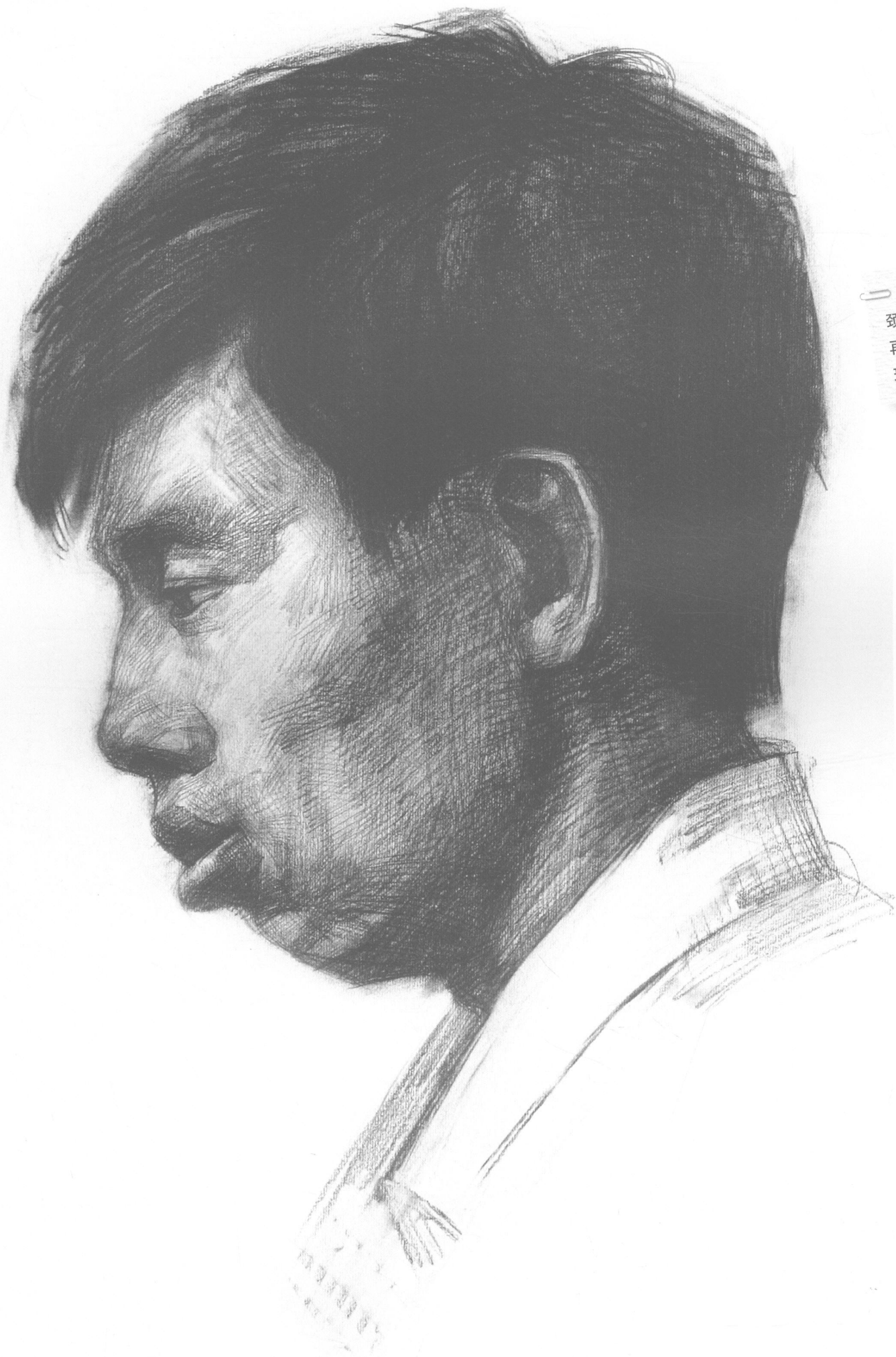

步骤二：

画大体的明暗关系，确定明暗交界线和投影的位置，注意体积和黑白灰层次的表达。

要点

将头部概括为立方体、颈部为圆柱体，在立方体里再去切出一些基本体面来理解体面关系。

步骤三：

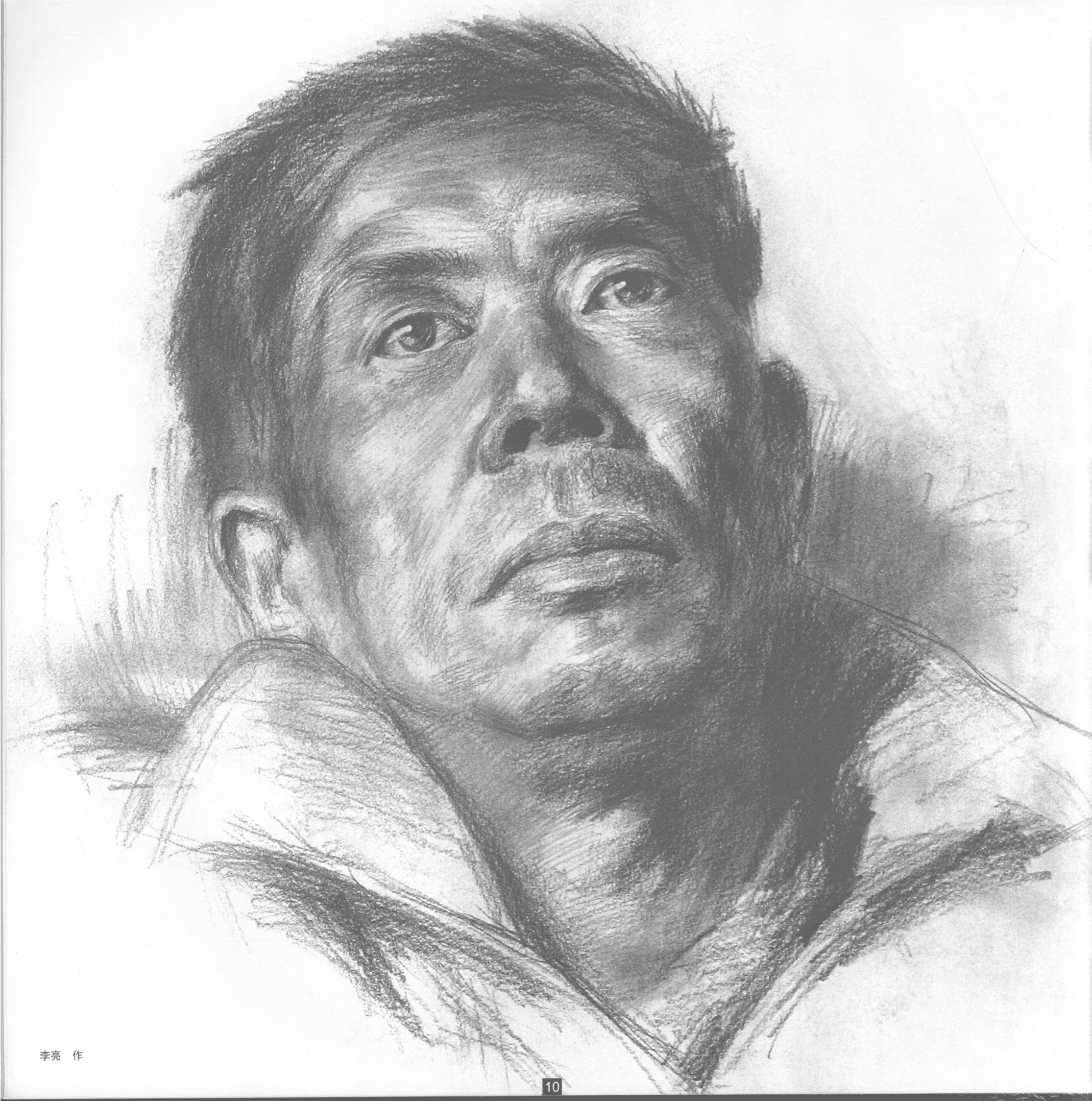
进一步深入刻画五官及其它关系，要注意表现头像的立体感、质感。五官的具体特征和表情神态的深入刻画是很重要的。

步骤四：

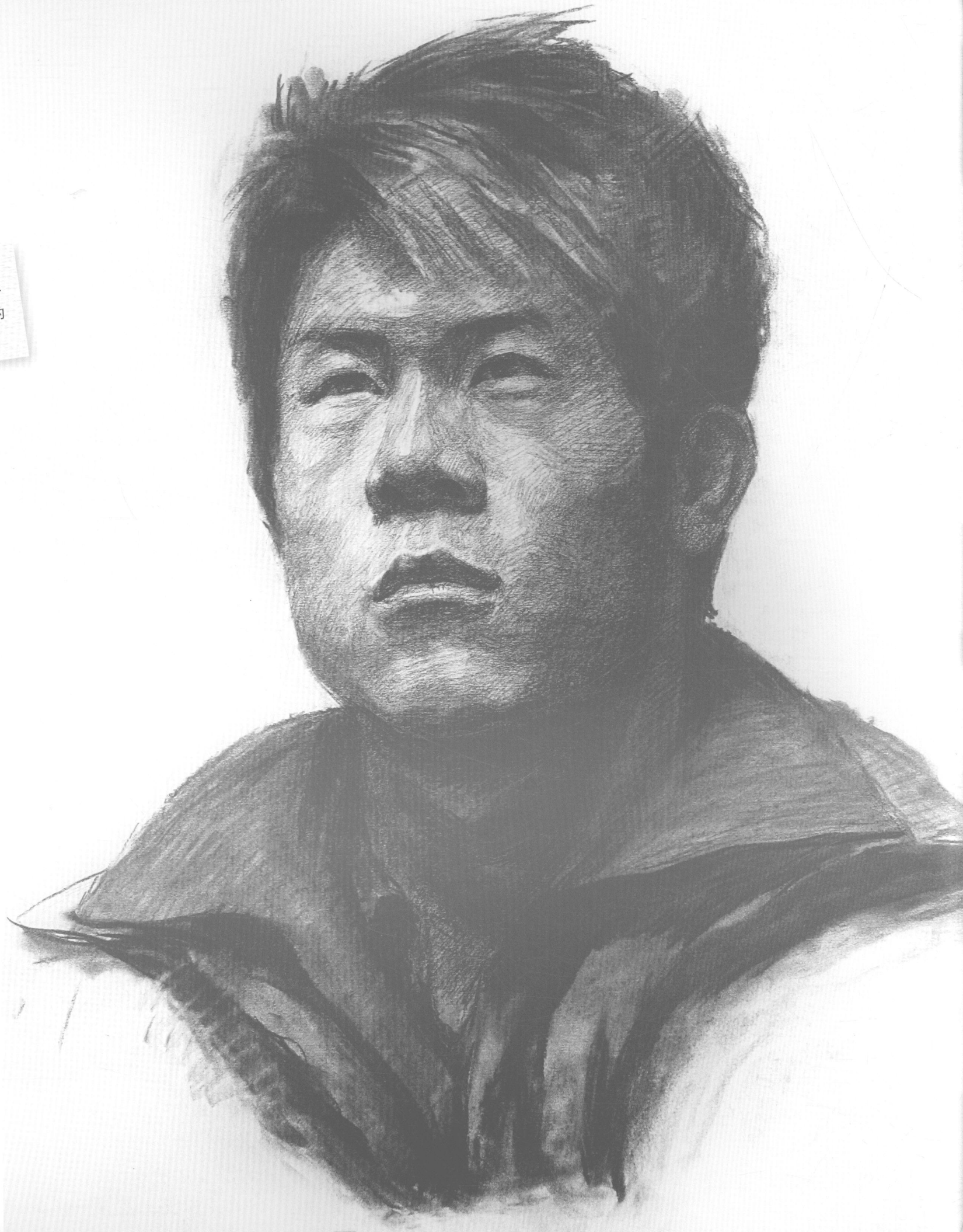
整理完成。如果某些次要部分画得过于喧宾夺主，在此阶段进行适当的减弱以使主体更加突出，要强调头像写生的整体生动效果。

王力 作

要点

用炭条铺大调子，炭笔进行深入刻画，用擦笔或手指皴擦塑造产生雕塑般的力量。

这幅作品有着作者独到的感受和理解，木炭的松软与炭笔的细腻相得益彰，使人物形象的表达有着雕塑般的坚实感。

李俊澎 作

要点

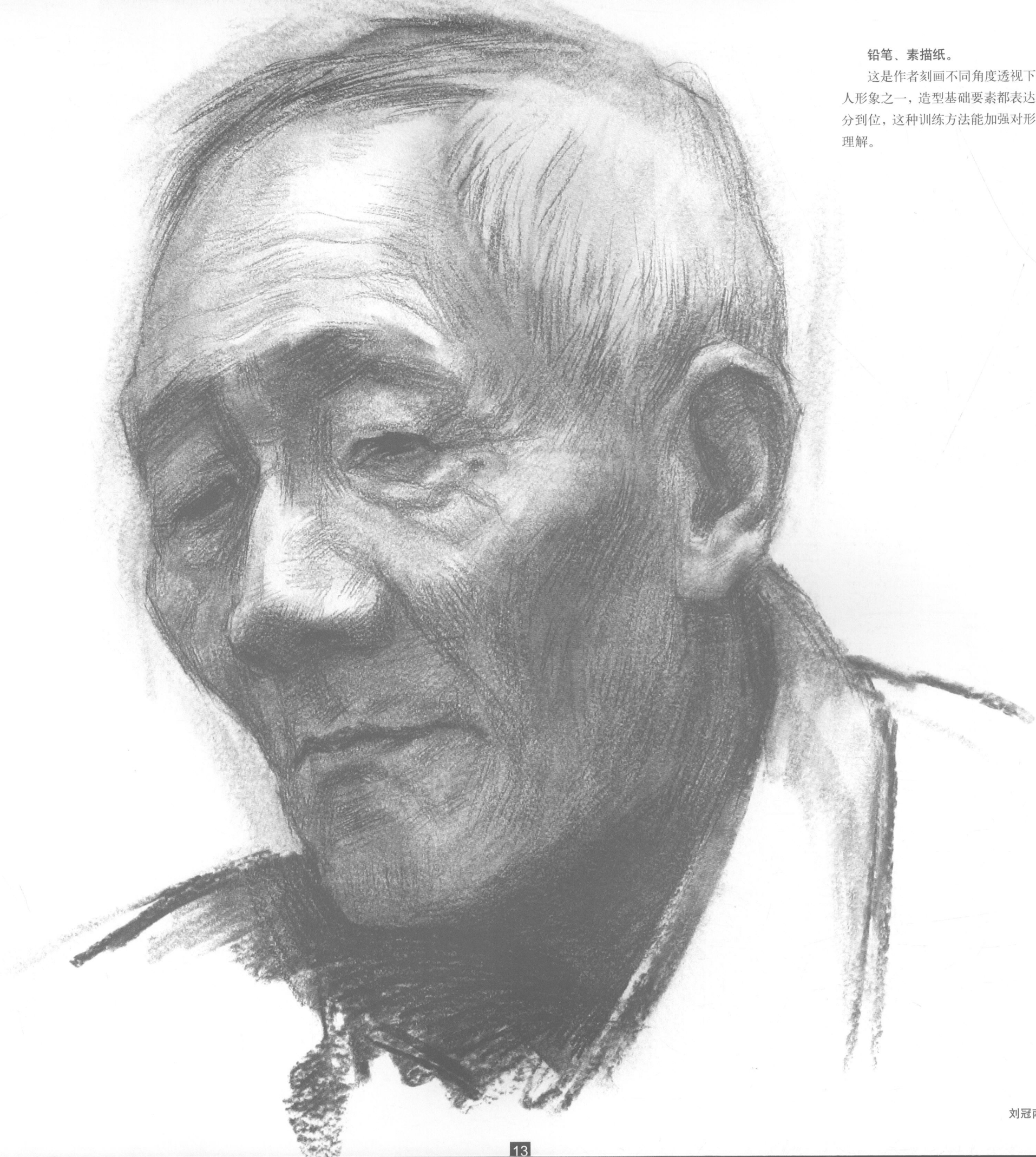
要在眉弓、颧骨、鼻骨、下颌骨、额丘等主要骨点进行强调，使老人形象更坚实。

作者用线洗练，侧重形象结构的表达，画风严谨，形体的转折和略施明暗的效果都统一在了古典主义的风格之中。

仲清华 作

铅笔、素描纸。

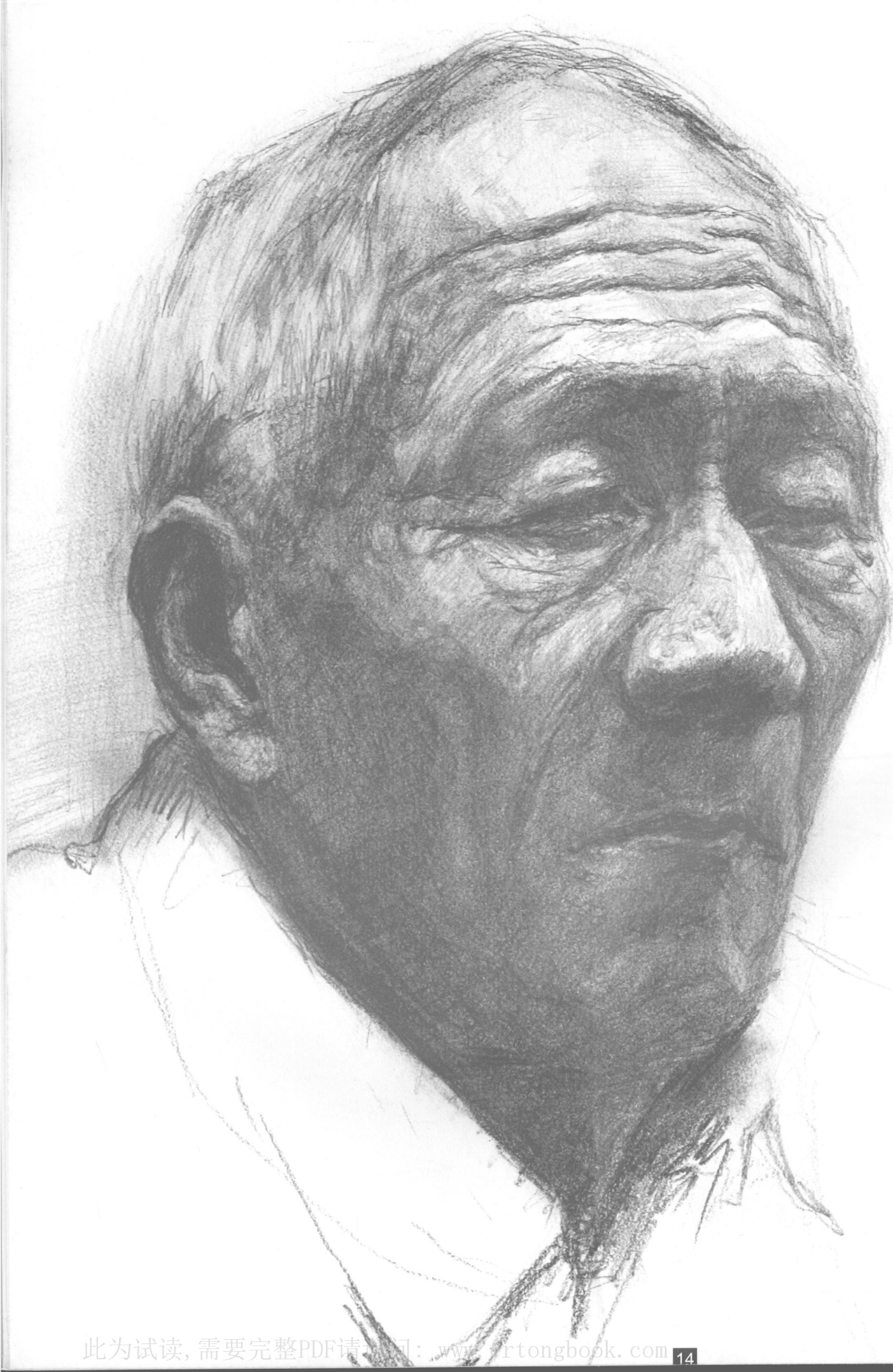
这是作者刻画不同角度透视下的老人形象之一，造型基础要素都表达得十分到位，这种训练方法能加强对形象的理解。

刘冠南 作

要点

老人的皱纹勿画死板、琐碎了,要依附于其体积的转折有虚有实地表现。

费斐 作