

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION
美术学院基础教学2

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

[绘画基础卷]

辽宁美术出版社
LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

美术学院基础教学 2

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[绘画基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

美术学院基础教学. 2/ 张虹等编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013. 8
(中国美术·设计分类全集. 绘画基础卷)
ISBN 978-7-5314-5572-1

I. ①美… II. ①张… III. ①美术教育—教学研究
IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第202758号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/8
印 张: 33
字 数: 200千字
出版时间: 2013年8月第1版
印刷时间: 2013年8月第1次印刷
责任编辑: 洪小冬 彭伟哲 李 彤 林 枫 郭 丹
技术编辑: 徐 杰
责任校对: 李 昂 徐丽娟
ISBN 978-7-5314-5572-1

定 价: 220.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

总目录/CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

素描基础教育 / 张虹 编著

第二篇

色彩基础教育 / 聂跃华 编著

第三篇

设计基础教育 / 金剑平 编著

第四篇

创作基础教育 / 苏海江 汪楚雄 编著

序言

美术的种类及其主要特征，是美术本身的基本规律的重要内容之一。它也是进行美术创作及鉴赏首先需要掌握的基本知识。美术通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17世纪欧洲开始使用这一名称时，泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。

绘画，不仅种类和形式丰富多彩，而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异，世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为，从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画，与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画，是世界上最重要的两大绘画体系。它们在历史上互有影响，对人类文明作出了各自的重要贡献。

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它使用笔、刀等工具，墨、颜料等物质材料，通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段，在平面上创造出可以直接看到的并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。这种艺术形象，既是现实生活的反映，也包含作者对现实生活的感受，反映了画家的思想感情和世界观，同时还具有一定的美感，使人从中受到教育和美的享受。

从绘画的种类、形式来讲，绘画在整个艺术门类中是最丰富多彩的艺术形式之一。从画种来分，它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同，又可分成不少样式。从绘画表现的题材内容来分，一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的，这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具，即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画，其他画种也大都都可以用来画上述几种题材的绘画。

这套《绘画基础》丛书是介绍绘画的基础课程，共分九卷。此卷是“美术学院基础教学2”卷，包括“素描基础教育”、“色彩基础教育”、“设计基础教育”、“创作基础教育”四部分内容。本套丛书融知识、技能、创造、艺术为一体，使临习者掌握绘画造型的基本方法与技能，并拓展艺术思维与想象力，提高艺术表现力与创造力。了解绘画的不同风格与表现形式，能运用所掌握的造型能力表达自己的思想和情感世界。

Preface

The classifications and main features of the fine arts, one of the significant contents of the fine arts' basic laws, are also the basic knowledge that should be grasped before any art creation and appreciation. The Fine art often refers to a kind of visual art including painting, sculpture, arts and crafts, architectural art and some other forms or art, which are carried out in some space, and displays some forms. When this term was firstly used in Europe in the 17th century, it referred to anything possessing aesthetic value like painting, sculpture, literature, music and so on in a general sense.

Painting has not only various categories and forms, but also distinct differences in art forms, means of expression, art styles and some other aspects as a result of the differences in social politics and economics, cultural tradition and some other fields in every state and nation. It is generally accepted that eastern painting, (developed from some eastern countries with ancient cultures including ancient Egypt, Persia, India and China), and western painting, (originating from ancient Greek and Roman painting with Europe as its center), are the most important two painting systems in the world. These two systems have mutual impacts in history and have made significant contributions to human civilization respectively.

Painting is one of the main art forms in the fine arts. By using some tools like brushes and knives, some materials like ink and paint, and some means like lines, colors, lights and shades, perspective and composition, the painters can create visible artistic images on flat surface with certain shape, size, texture and space. This kind of artistic image reflects the real life, the painter's feeling about real life, and their thoughts, emotions and world views. Besides, it has some aesthetic values and educational functions and can bring enjoyment of beauty to us.

From the perspective of categories and forms, painting is one of the richest artistic forms in all kinds of art. It can be divided into Chinese painting, oil painting, engraving, water color painting, gouache painting, charcoal drawing, sketch and so on. Some of them can be subdivided into many forms because of the differences in the usage of materials, tools and display techniques. From the perspective of the themes and contents displayed in painting, it is usually divided into portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting. But these forms of painting are not limited in using some certain materials and tools, that is to say, portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting can be displayed in oil painting. Most of other kinds of painting can be used to present the forms of painting mentioned

above as well.

Chinese painting, as a unique system in the field of the world fine arts, refers to the Chinese national painting system originating and developing from China national land over a period of time. Writing brushes, Chinese ink and paint are used to draw pictures on some special Xuan paper or silk. In terms of themes, Chinese painting includes figure painting, landscape painting, flowers and birds painting etc. In terms of the means of expression and techniques, Chinese painting has fine brushwork, freehand brushwork, Chinese monochromes and so on. In terms of the width and breath of the painting, it has many styles like vertical shaft, horizontal reel, sheets and painting on fans. Chinese painting emphasizes the use of brushes and ink. Shape, structure, shade and position of objective images can be shown by the use of lines, color of ink, quantity of different colors and the techniques of drawing the outline with light ink strokes and dry or wet inks. Methods of combining virtual and reality, density and spacing and leaving white space can achieve fantastic effect of composition of a picture. Chinese painting pays attention to "unity of form and spirit" and "vivid artistic conception". It stresses on getting inspiration not only from the nature, but from the instinct as well. Poems and seals are always parts of Chinese painting, which combine poems, calligraphy and seal cutting altogether. Western painting refers to the western pictures being different from the traditional Chinese painting system. Western painting includes oil painting, water color painting, gouache painting, engraving, pencil drawing, pen drawing and many other painting styles. Traditional western painting emphasizes reality. Size, texture and sense of space of subjects are displayed by perspectives and light and shade. Color effects of subjects under some light should be displayed in western painting, too.

This series of volumes "painting basic knowledge" introduces the basic knowledge of painting, totally nine volumes. This volume "the Basic Instruction of Academy of Fine Art2" includes "Sketching basic instructions", "colors basic instructions", "Basic instructions of designing", and "Basic instructions of creation", totally four parts. This series of books combine knowledge, skills, creation and arts together, which enable learners to grasp basic means and techniques of painting and modeling, widening their artistic thinking and imagination, and improving their artistic expressive force and creativity. Readers can know different styles and presentation forms and can express their own thoughts and emotional world by the capabilities of modeling they learn from the books.

第一篇 / 素描基础教育

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation

Art
Design
of Works
Complete

编著/张 虹

序言

学习美术不等同于学习美术高考

美术高考训练的学习规则运行了有些年了，这其中既有明规则，也有潜规则。

所谓明规则，一般是指美术教学过程中的基本准则和规律，它要求学生从对美术的基本认知到基本技能的掌握要按部就班地进行，不提倡走捷径，不赞成找窍门，反对将考试作为学习美术的前提条件甚至唯一条件。它比较辛苦、费力，需要教师和学生付出比较多的时间和精力，虽然效果显著，结果却难以把握，但能够培养学生对绘画和生活的兴趣。所谓潜规则，当然是指非常规的学习方式和方法甚至手段，是一种在极端的条件状态下形成的，以应对考试为目的的美术训练规律，它赞成走捷径，提倡找窍门，主张将考试作为学习的唯一的动力来激发学生的学习热情。它也比较辛苦、费力，需要教师和学生付出相对较短的时间和精力，虽然效果一般，结果不一定比前者要差，但却可能抑制学生对绘画的热爱，减弱他们对生活以及各种事物的好奇和兴趣。

从表面上看，所谓效果的“显著”和“一般”，主要是针对结果而言的，这个结果就是考试结果，没有结果的效果谈什么显著和一般呢。但从实质上看，所谓效果的好坏却不是考试的结果能够衡量的，这个结果是学生的结果，是学校的结果，是美术教育的结果。现行的美术招生制度确实不尽如人意，甚至有令人深恶痛绝之处，但万不可因此做出杀鸡取卵、不计后果的事情。虽说在今天的社会里，考入美术院校无论如何都是一个不错的选择，但前提是学生们自觉自愿地选择美术，自觉自愿地选择学习方法。教师和学校应该懂得因势利导地培养学生，对于他

们和学校的长远利益是多么重要。若干金榜题名的结果，不能用全体学生的身心健全发展做代价，也不能用全体教师的身心健康作为代价。教师只有在平和有序的艺术环境中才能发挥他们的光和热，学校也只有在平和有序的状态下才能做到可持续发展。未来社会对艺术人才的需求绝不仅仅是职业能力的需要，一个人职业能力的体现是需要整体素质作为支撑的，没有良好的心态、没有独立思考的能力、没有创造性的思维、没有对社会和人的关爱，是什么事情也做不了的，即便拥有最好的学位与学历。而上述因素恰恰都可以在学习艺术和教授艺术的过程中培养、发现和找到，使美术教育的教与学真正进入良性的循环之中。

作为一名从事艺术教学多年，并且也亲历招考制度多年的教师，我在此诚恳地告诫正在或将要进入美术学习与考试的同学；学习美术主要是学习怎样热爱美术，进而热爱你们的生活，而不仅仅是学习有关美的知识和技术。艰难的考试和训练也是今后全部艺术道路的组成部分，认真对待它也就是认真对待了你们自己，这样你们才会觉得所作所为是值得的。同时也请大家相信我们的考试制度也在逐步完善，还有很多有志于艺术教育事业的人在和你们共同努力，我们美术学院的大门将永远是为那些热爱艺术并刻苦学习的同学们敞开的。

清华大学美术学院 李睦

2008年11月

学院素描——浅谈素描教学中的几个问题

素描是学习美术的不可缺少的重要学习和训练内容之一，如果广义地谈到素描，可以是一个很庞大的题目，所涉及的面非常宽广，内容极其丰富，几本素描教学书是没有能力承载也无法包容的，因此，本文仅涉及素描基础课教学中有关写生的点滴问题。

很多人片面地以为素描只是进入美术领域的一块敲门砖，实际上，素描是艺术创造与绘画的一种形式，在视觉艺术中，它有着独特的地位，不仅可以表现出完整的艺术内容，而且具有自己顽强的生命力。素描渗透在视觉艺术的各个领域里，视觉艺术中的很多具有重要意义的概念，也正是构成素描艺术的最重要的基本元素，如对形态、形状、造型的认识；对于结构、体积的认识，对于空间、透视，对于明暗、光影、质感、量感……的认识，以及对于这一切自然物象的观察、捕捉与表现……当然，与其他一切形式的艺术一样，最重要的一点在于对艺术品格和艺术创造的追求。

艺术没有唯一的标准，没有绝对的对与错。素描艺术也同样，本无所谓的规范，正像不同的艺术观念、流派之间，在很多方面是截然不同的，甚至完全对立、水火不相容。当我们从不同角度去理解、要求时，也许会有相反的结论，因此，高校的艺术教育很难空泛地谈论标准与规范，一定要规范的话，只能针对某一具体、特定的需要去制定一套相对完整可行的标准。

然而一切属于美学范畴的东西，文学、音乐、美术、戏剧……其实又有着某种美学意义上的相通之处，存在着相对的美与丑的法则。

本文仅针对学院内的素描基础训练，而非涉及不同的艺术观念之争。由于素描写生是基础教学中的必修课程，按照目前学院的课程时间安排，不可能也没有必要要求每一个学生都成为素描方面的专家，因此，就要考虑，在较短的有限的时间内，学生们应学习哪些内容、掌握哪些素描的基本能力。这里主要涉及的也只是素描写生中的一些问题。从形、明暗及艺术表现等几个方面谈起，虽然所涉及并解决的也仅仅是皮毛和某些局部的具体问题，但明确素描中一些最基本的元素和概念是有必要的。

关于“形”

在与视觉有关的艺术中，如绘画、雕塑、艺术设计、建筑设计等艺术，无论观念如何，脱离不了“视觉”这一决定性的因素。而“形”无疑是各种视觉元素里面最重要的元素之一。不同的文化传统与艺术观念，可能会以不同的方式、艺术形式和表现方法来解释“形”，但都无法脱离和回避它，对素描来说“形”的重要性是显而易见的。

中国南北朝时期，谢赫在“六法”中提出了“应物象形”，即对自然进行观察，要以自然物象作为依托与凭借，研究事物的本来面貌，把握事物的基本形状特征，并在一定意义上客观地反映事物，描绘对象，强调了自然形态中的“形”对绘画表现的重要性。

形与结构

“形”所涉及的内容很多，它有时是一个相对较为抽象的概念，其中不仅包括形体、结构、体积等基本元素，而且，明暗关系、构图、空间等因素也常常对形产生影响。相对于这些概念，形态、形体与结构则更为具体。

形的准确性来自于在对结构的了解，当表现一些较复杂的物象时，这种准确性不仅表现在表面轮廓或比例的准确与否，或“似与不似”，很重要的一点在于对结构的理解与认识。一个视觉对象的形状，不仅仅由它的外轮廓或是轮廓线决定的。轮廓只是这一物体在某一角度下，由结构来决定一个式样的特征，而对着对象照葫芦画瓢地描摹是不可能准确地表现出物象的形体或形态的。

当我们看到这幅唐代韩幹所作的《牧马图》（图1唐代 韩幹《牧马图》）时，不仅折服于作品的神韵和出神入化的境界，而且不得不惊叹于作者对于马匹骨架结构的了解和把握。据记载，作者曾对马作了大量的写生，因此而达到非凡的表现力。

文艺复兴时期的画家丢勒认为：“……艺术家必须要深入观察自然和竭力发现宇宙的秘密，以揭示和表现美……”他的艺术严谨而深刻，追求解剖的准确性和结构关系的内在逻辑。这幅《手》的素描（图2丢勒《手》），呈现出典型的丢勒的技巧和风格，手的动态生动，富有一种神圣的表情，以丰富的解剖学知识为基点的网状线条，顺着结构的起伏而展开，更增强了结构的力度。

图1 作者：唐代 韩幹 《牧马图》

图2 作者：丢勒 《手》

这幅毕加索早期的版画(图3毕加索),令人感受到作者潜意识里有着蓝色时期的忧郁动力。画面中的造型非常简练,人物形象消瘦,突出对于骨骼的刻画,结构严谨。强调头、肩、肘关节等部分的骨感,特别是对手指关节的突出,男人头部的扭动和颈部肌肉的强调等表现手法,使得画面的主题更加明确。如果不具备对人体结构的了解和极强的素描造型功力,是无法做到这一点的。

在素描中,“形”与“结构”这两个概念往往是结合得最紧密的。对于正在进行某一阶段基础训练的学生,在素描中要求造型的准确与结构的严谨是必要的。

这两幅学生作业(图4张升华、图5刁军翔),对于形与结构的把握都是比较严谨、准确,并且刻画比较充分的。两幅画所表现的是同一个模特儿,画面所取的角度和表现接近,都很注意对细节的深入刻画。对于刚入学的一年级学生来说,总共十三四个小时的课堂作业,能够做到这样的深入程度,应该说是不错的。两个作者对细节的关注点不同,也因而给人以不同的画面印象。

张升华的作品很重视对人物的描绘,人物的表情和动态很生动,结构非常严谨。一些刚进大学的学生,由于考前的训练大多以头像为主,因此,对于人物的整体结构往往把握不好,特别是对手和脚的描绘,是很多人感到不好画的部分。画面中的这些部分不仅骨骼、肌肉等结构被表现得很严谨,而且更为可贵的是作者很注意对手、脚的一些细微动作进行描写,因此十分生动。另外一些细节,比如耳朵的造型与结构,是很多人不注意、并且往往最容易将其表现得概念化的地方,但在这幅作品中,所有这些很个性化的造型特征,都被作者注意到并很生动地表现出来。坐椅的人造皮革表面、左下角露出的半个圆凳的质感显得真实而具有说服力;丝绸服装的图案、领子和袖口镶边等这些细节的处理,都体现出了作者的观察力与很强的造型能力。

在刁军翔的作品中,作者很注意通过对环境进行深入具体的细节描绘,来表现人物与所处环境的关系,比如对模特儿所坐的长椅和脚下的圆凳的描绘十分精到,透视关系和具体细节如扶手、椅子腿、横梁等,对这些结构的穿插关系较为关注,并表现出较细腻的质感。

图3 作者：毕加索

图4 作者：张升华

图5 作者：刁军翔

另外一幅作业(图6刘阳一)也较为注意对于形体与结构的表现。在画面处理上比较注重深入塑造人物形象,作者首先将重点刻画的部分放在模特儿的头和手上,捕捉住了老人的形象特征。作者将自己对模特儿的感受较为充分地刻画表现出来。画面中人物的动态比较生动,特别是手与脚的动作,表现出人物的气质。当画人物的服装等表面结构时,一定要注意内在的人体结构。画面中模特儿的胸部没有将内在结构表现出来,缺乏厚度,与头部、手、腿等部分对结构的处理相比,过于单薄。

相对于其他物象,人体素描更应该注重对于结构的理解和严谨的造型,形体的变化更微妙,也更应该注意动态和平衡,通过人体素描的练习,可使学生对于形象的观察与认识更加敏感、敏锐,加强对动态形象的捕捉和表现能力。

沈波的这幅人体素描作业(图7沈波),前景人物的肩、背、胳膊肘等部分的结构、大的块面关系都把握得不错,用铅笔画出主要的形体,大面积的灰色调使用水彩来处理,有意保留水的痕迹,显得丰富,画面效果很好。遗憾的是头与身体的比例稍有些不协调,头部过大,显得头重脚轻。

很多学生画不好手和脚,多做一些这样的练习,特别是加强对于结构的了解是很有益处的。这三幅素描(图8匙玉飞、图9郑晓辉、图10郑晓辉)对于手、脚的结构进行了较为充分、认真的研究,对“形”的把握都很准确,结构也非常严谨。

图7 作者: 沈波

图6 作者: 刘阳一 / 指导教师: 邱百平

图8 作者: 匙玉飞

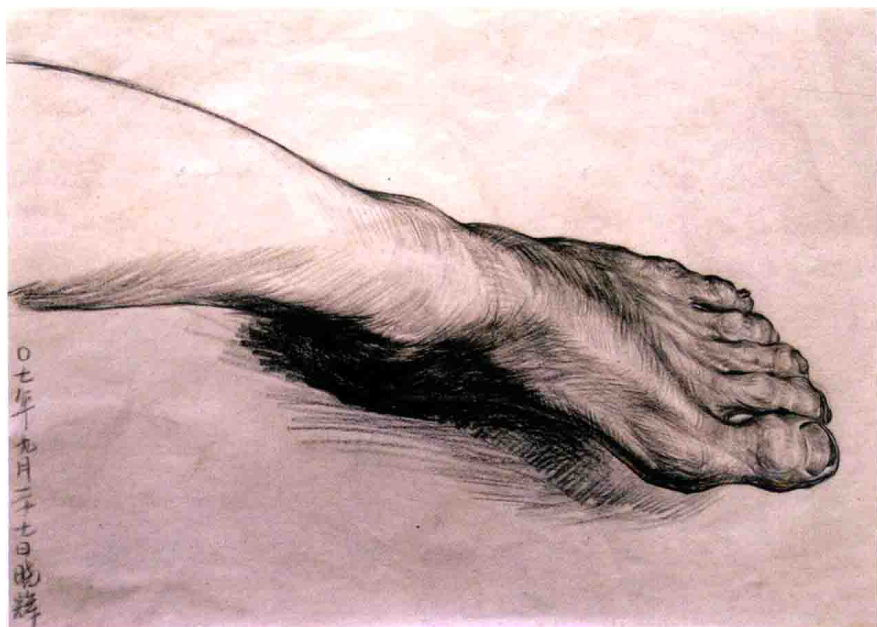

图9 作者：郑晓辉

图10 作者：郑晓辉

有些人搞不清形体的结构与所谓“结构素描”的关系，误以为只有“结构素描”才表现结构。实际上，在一幅素描中，只要有“形”与“体积”，甚至只要有“形”，结构就已经在画面上了。任何素描几乎无法脱离“结构”而独立存在；同样，结构也是无法脱离“形”而独立存在的。所谓“结构素描”，只是表现技法上的一种形式而已，在表现方法上，摒弃某些光影的效果，将明暗关系重新组织、归纳；减弱或加强某部分的明度对比关系。

为了强调结构的重要性，画一些强调结构的素描是很有意义的，可以对形体结构的物质特征有更深认识和了解，特别是对于初学者。原因在于初学者往往喜欢先描绘物体的外轮廓，然后再来填补内部。然而物体外部的界线只是结构的“轮廓”，并不是物体的结构。“结构素描”所要表现的是，抛开物体表面的光线与投影的影响，描绘对象的结构特点，但要注意，这与“线描”的表现方法，从某种意义上来说，有着本质的区别。

韩博的这张人体素描作业（图11韩博）造型与结构很严谨。人体的正侧面这一角度是较难画的，它涉及人体结构的前后空间关系、结构的穿插关系。作者很好地把握了模特儿的体型特征，画面中的老年人骨骼结实，关节部分较为粗大，弯曲变形的脊柱等特征都表现出人物的气

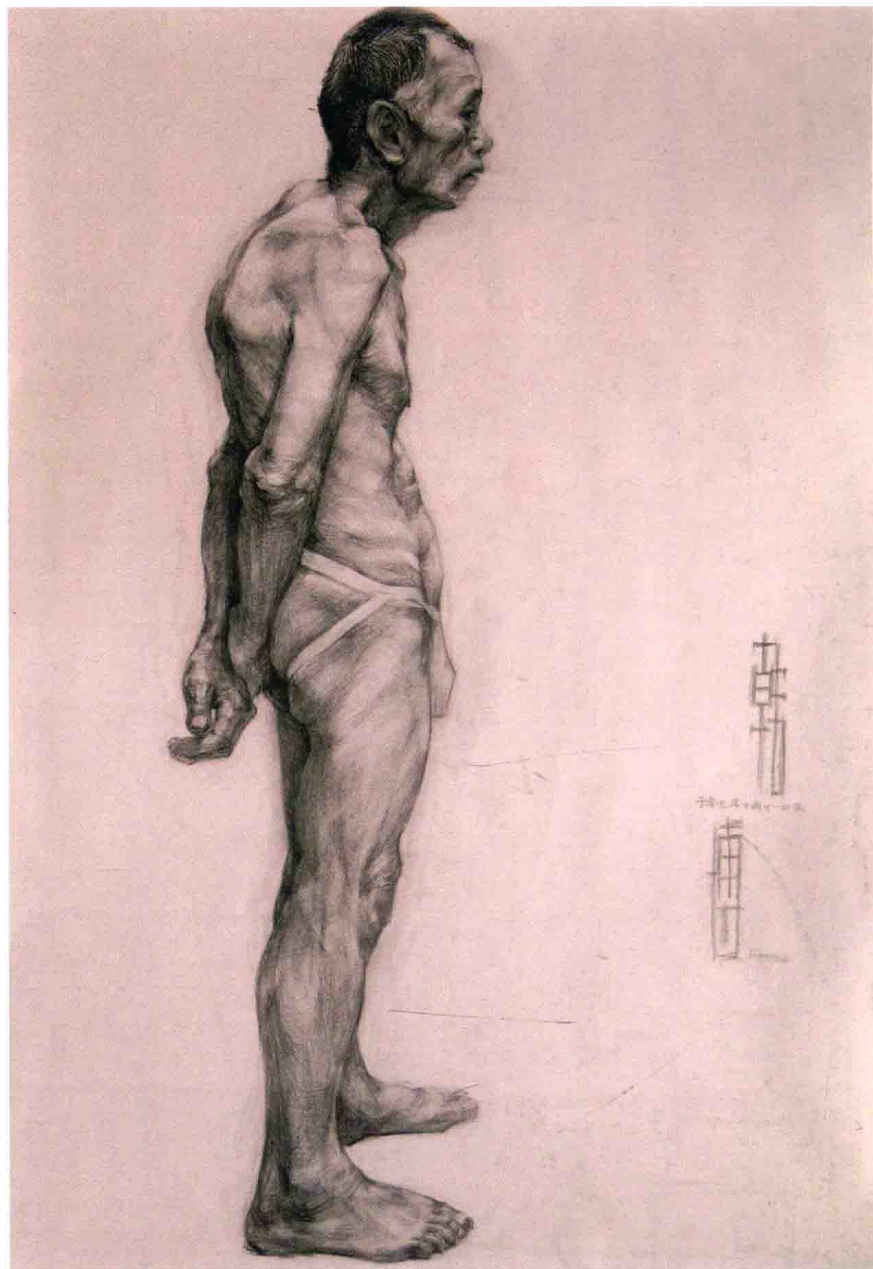

图11 作者：韩博

质。作者舍弃了部分投影，抓住结构转折部分的明暗交界线，着重刻画了颈椎、锁骨、胳膊肘、肩等部分，特别是胳膊肘的细节刻画得非常充分，表现出皮肤带有皱褶的质感。在突出这些细节的同时，强调了前后的虚实关系。

图（图12匙玉飞）头部的线条排列很漂亮，也比较注意对结构的表現，从画面上可看出作者力求表现肌肉的质感、动态、光影等素描的各种因素并力求完整。画面中头部与躯干部分刻画得比较结实，但腹部、腰部以及腿等部分稍差一些，结构上有些问题。

当画面之中的结构被赋予立体的意义时，体积感自然也就形成了，伴随着体积感的出现，对于“厚度感”、“重量感”的追求，使素描所能表达的内容又多了一层意义，从而更加丰富。在素描中形体与明暗关系的联系十分密切，明暗关系是表现形体、特别是体积感、重量感的一个重要手段，因而有时它与形体合而为一。从（图13黄英杰）中，我们可以体会到体积感、厚度和重量感的画面效果与力量，关键是要去观察、感觉、体会“形”和“体”的重量，考虑并尝试通过形、线、明暗等素描手法将其表现出来。

关于绘画、雕塑或艺术设计中的“结构”，可以有很多的解释和意义。比如一件作品，可以有它的整体结构，在构图上，有构图所形成的结构；而在这里，我们所强调的结构，是被描绘物体的“框架”，通过它使视觉上产生立体效果。了解结构的同时，对于“块面”也就应该有明确的概念了，正如一个立方体是由12条结构线和6个面组成，不同形状的形体由很多的结构线和很多的“面”所构成。

对一些经典雕塑的欣赏与学习，有助于对结构与形体美感的了解，比如古希腊罗马时期的石刻（图14），其中的衣纹可谓精美绝伦。练习在

图12 作者：匙玉飞

图13 作者：黄英杰

素描中表现各种不同质感布纹，也是很有益处的，通过学习、研究、模仿古代大师的观察与表现形式，体会结构的美感。这几幅画是雕塑专业一年级的素描作业，作业中安排的静物以各种质感的衬布为主体，这一点与考前不同，这里将以往作为衬托主体部分的“衬”布作为写生的主体去研究、表现。原因在于衣纹、布褶结构复杂，质感多样、变化极其丰富，需要认真地观察并在画面上对它们进行取舍和重新组织，以取得画面效果。如果简单地凭借“照抄”对象，是很难画好并表现出结构的

图14

图15 作者：刁军翔

变化、质感的特点与造型的美感的。另外，对这些结构的观察与表现，与专业有着密切的联系，在很多雕塑中，这都是构成艺术形象的重要组成部分。

图（图15刁军翔）中，注重表现光感和空间透视关系，画面整体明度对比关系的强与弱、虚与实都很讲究。衬布的左上方与静物台最

前边的衬布由于离光源较近，它们的受光部分明度最亮，明暗的对比也最强；画面右边虽也有受光部分，但由于距离光源较远，因此对比也逐渐减弱。作者在对这块衬布布纹的描绘与表现上，强调结构的转折处较“硬”、较“方”的质感特点，布纹的组织很讲究疏密和节奏感，酒瓶的透明玻璃质感也很强。

图（图16石富）使用木炭条作画，由于木炭所产生的松动效果和笔触的运动节奏，画面的背景和凳子有种一气呵成的动感与激情，这部分应该说很漂亮。相比之下，作为最重要的主体部分的衬布反倒稍显逊色，过于“弱”，大的块面还可以再明确一些，整体对比还可加强。另外，布纹在疏密节奏的组织 and 结构的变化上略感拘谨，缺乏在表现背景和凳子时的那种灵动，显得整个画面在表现手法上的不一致、不协调。

图（图17黎俊）在整体明度上突出石膏躯干和衬布的不同，注意区别几块衬布、石膏躯干、凳子与背景在明度上的层次对比，画面空间感、空气感很强。瓶子的玻璃质感和凳子的结构与质感都很精彩，非常充分并且轻松地被表现出来。但稍感遗憾的是石膏躯干部分的笔触显得过于突出与僵硬，在视觉上夺了其他的部分。

相比前面几张作业，图（图18刘瀛潞）更注重对物体结构本身的表现，在明暗关系上，根据画面需要进行了部分的取舍，如背景部分的明度；另外，对于石膏像与白色衬布不进行明度上的对比，而是突出它们的结构线，画面中所有物体的结构转折处都被刻意地强调，同时作者很注意对轮廓线进行刻画，突出形体的“实”。画面中的三块衬布在布纹的表现上各有特点，如石膏像肩上的深颜色花衬布的布纹较少，显得较厚；石膏像头上的衬布布纹较密，桌面上的衬布在结构上变化比较丰富。画面中的缺憾之处在于对石膏像的处理不够理想，如石膏像的“衣纹”、肩部等处造型上不够严谨，在结构上都没有表现出石膏的特点，也看不出它与衬布在质感上的区别。

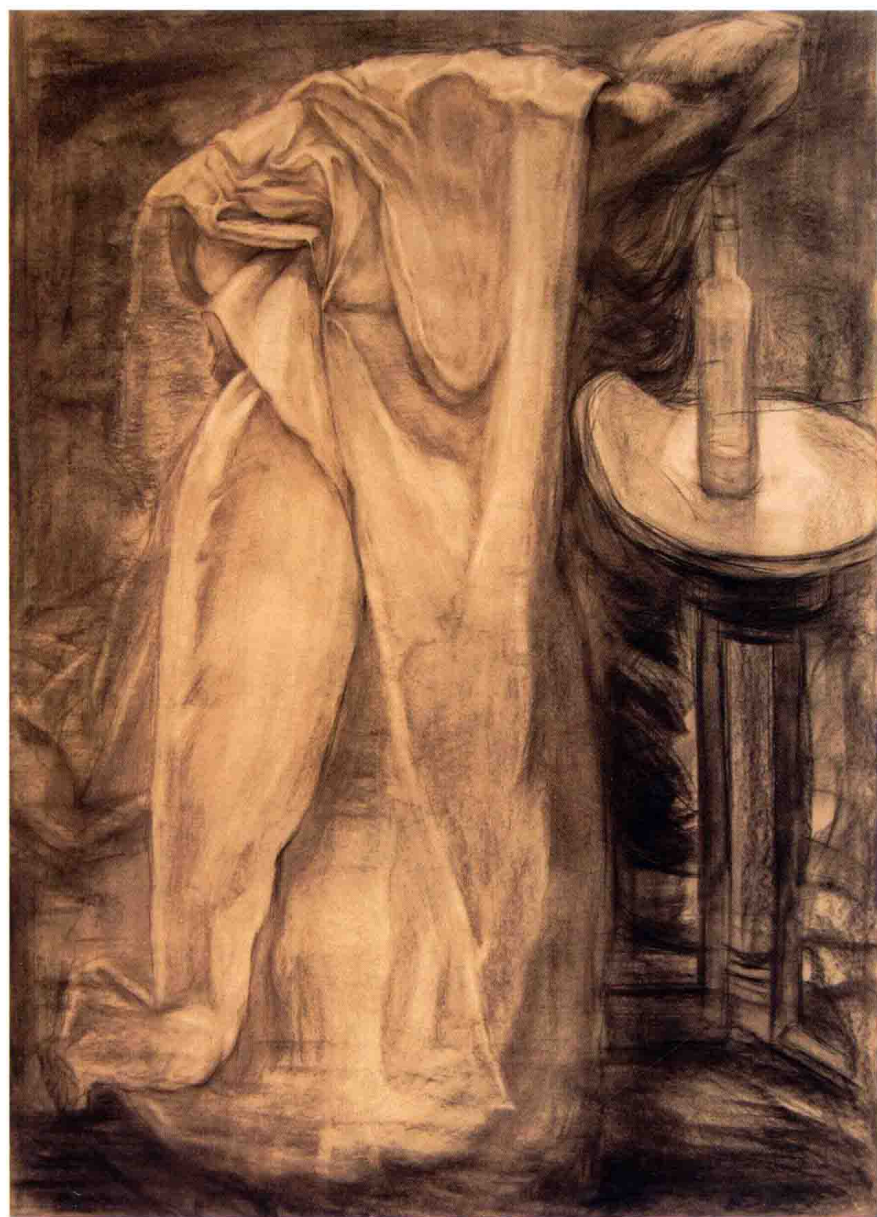

图16 作者：石富

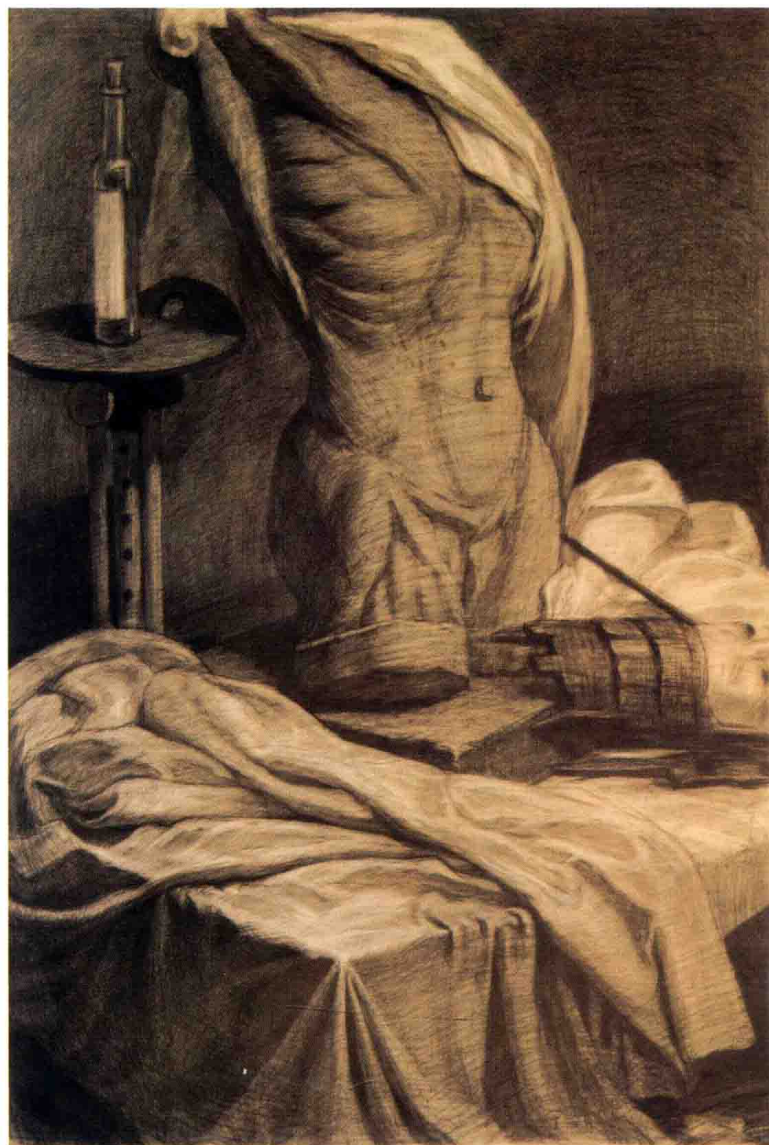

图17 作者：黎俊

图18 作者：刘瀛潞

另外，图19张超、图20李铭燃、图21廖川江、图22孟祥轲等这几张作业都分别从不同角度表现了以衬布为主题的静物，以及它们与环境的关系。

图19 作者：张超

图21 作者：廖川江

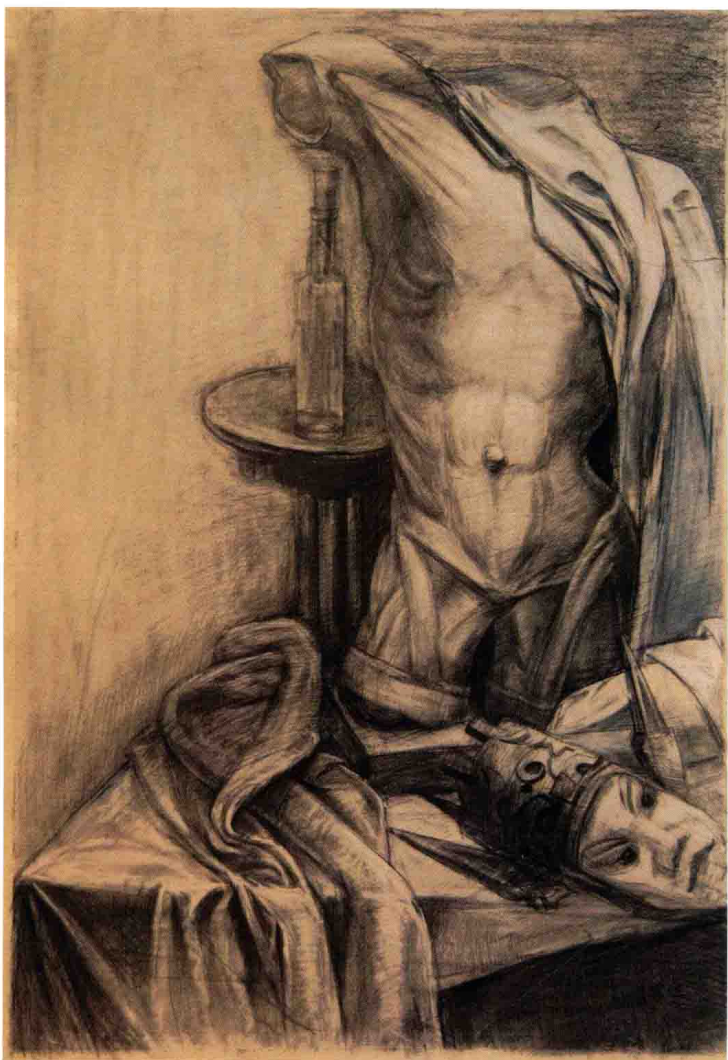

图20 作者：李铭燃

图22 作者：孟祥轲

形似与神似

在绘画中追求“形似”与“神似”的统一，而不是对立，是完全可以做到的。东晋顾恺之提出“以形写神”论，把传神作为评画的头一个标准。简单的“形似”与“神似”是有着格调上的差别的。在艺术上的视觉形象不是对于自然物象简单地机械地复制、照抄，而是对现实的一种创造性把握，表达作者自己的感受、感觉、艺术创造与创作。这样的形象是含有丰富的想象性、创造性和敏锐性的美的形象，它不仅在视觉中存在着，更重要的是存在于人的精神世界中。

在无论东方还是西方的优秀绘画中，特别是人物画中，我们都可以感受到这一点。当我们面对文艺复兴时期的绘画大师荷尔拜因的这幅素描（图23荷尔拜因）时，会感受到一种心灵的震动，更深刻地理解“形神兼备”这几个字的含义。文艺复兴时代的人们学习古代希腊罗马时期的艺术，并不是简单地仿效其外在的形体，而是取其精神，强调民主思想、人性的崇高和心灵的完美。荷尔拜因的肖像画技巧已达到登峰造极的境地，但他的艺术成就并不仅是技巧的体现，一个不可否认的事实是，那些赋予艺术家创造力的东西只能是心灵。画面中人物的表情、气质、特别是深邃的眼神，使观看者不禁想从中了解人物的思想，也使我们通过画面领悟到现实主义的方法和古典社会的人文主义精神。

在很多写实性的素描中，对形的严谨把握和敏感的观察力，有助于表现“神”这一精神层面的更高境界。从这幅学生作业中（图24彭婷），我们可以感受到，一幅优秀的肖像画作品，不仅需要要有对形的把握能力，更重要的一点是离不开对神态的描述。不少学生误认为表现神态，就一定要将人物的面部表情画得夸张，特别是眼睛，一定要“黑”，要“亮”，要“炯炯有神”，动作一定要有扭动，否则就无法表现人物的神情。在这幅作品中，作者对“神态”的处理，与很多学生的简单化

图23 作者：荷尔拜因

图24 作者：彭婷

理解不同，画面中的人物非但没有强烈的眼神与表情，反而给人一种神情迟钝的感觉，深度近视的眼镜后面，是一双目光呆滞、很不清晰的眼睛。然而正是模特儿木然的表情，反映出对象独有的一种气质。动态同样可以表现对象的“神”。画面中的模特儿没有剧烈扭动的大动作，呆板、认真，甚至有些拘束地端坐着，手和脚的动态刻画尤为精彩，模特儿放在膝盖上的粗大双手极富表情，双脚的拘谨动作同样生动。其实，除面部表情、动态表情外，画面中的其他部分同样是有神态的，如眼镜的式样、里外三层的着装方式与服装的样子，都给人以联想的空间。

另外一幅写实风格的学生作业，在“形”与“神”的艺术表现上同样做得不错。图中（图25张凯）的这幅素描作业中的模特儿，从画面中能够明显看出是生活在城市中的女青年，作者捕捉住人物的精神面貌、动态特征，并将自己对人物的理解和印象表现出来，画面上的人物表现出一种自信。作品中不仅人物的结构非常严谨，其他物体如衬布的褶皱、衣纹、鞋子等，这些结构都被处理得结实和严谨，甚至远景的一些物体，也强调了它们的结构。在整体色调上，进行了重新组织与取舍处理，减弱了投影，强调大面积的区域明度变化和形体结构的明度变化。头发、上衣、脚下的两块衬布在明度上呈重颜色，与远景地面的一块较重的深灰色之间相互形成构图上的呼应与节奏关系。

感觉或敏感性并不是捉摸不定的抽象概念，追求绘画中的“神似”，用心去感悟、去体会是最重要的。有些人只是麻木机械地抄袭对象，只注重依靠机械地测量得来的所谓“准确性”和技法，而忽视了感觉的重要性。实际上在刚开始学习素描的早期，就应该有意识地强调感觉在素描中的重要性，并将其逐渐变成素描中不可或缺的成分，以感觉而不是以绝对的“准确”性来表达的主题往往具有某种感染力，当然，