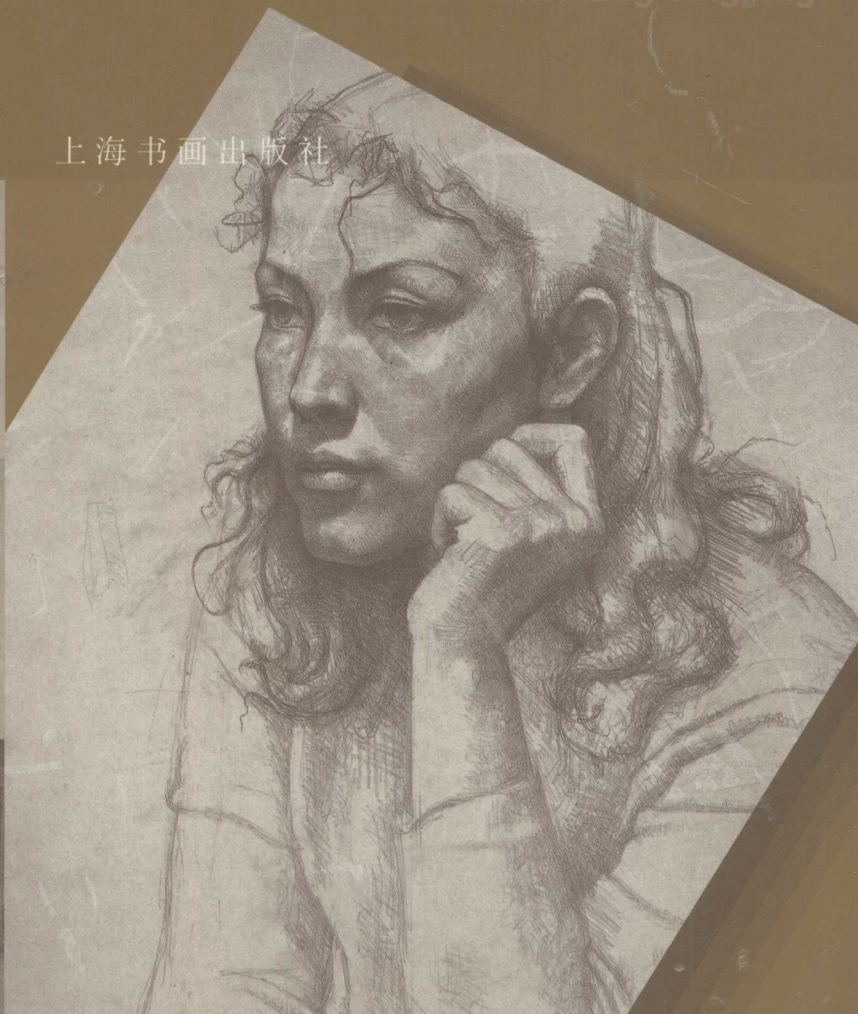
Sumiao Xuexi

素描学习

肖像精品

Xiaoxiang Jingping

上海书画出版社



素描学习

肖像精品

本社编

上海书画出版社

责任编辑　李诗文
技术编辑　钱勤毅
封面设计　王　峥

图书在版编目（CIP）数据

素描学习.肖像精品／上海书画出版社编. —上海：上海书画出版社，2005.7
ISBN 7-80725-045-3

Ⅰ.素… Ⅱ.上… Ⅲ.肖像画－素描－技法（美术） Ⅳ.J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第060226号

素描学习·肖像精品　本社编

上海书画出版社出版发行
地址：上海市延安西路593号
邮编：200050
网址：www.shshuhua.com
E-mail: shcpph@online.sh.cn

印刷：上海精英彩色印务有限公司
经销：各地新华书店
开本：635×965　1/16
印张：6
印数：0,001-5,000
版次：2005年7月第1版　2005年7月第1次印刷
书号：ISBN 7-80725-045-3/J·045
定价：18.00元

出版前言

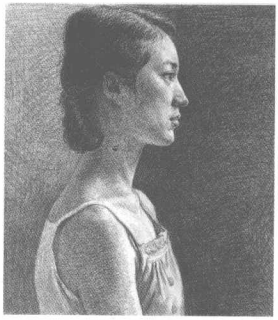
《素描学习》已经出版了3辑，它多年来一直立足于美术院校的基础教研，以一种科学、朴素、务实的态度服务于大家对素描语言的学习与研究，因此深受广大读者的喜爱。

在保持原来特点的前提下，本辑（第4辑）以一种崭新的面目与大家见面了。它加大了开本的尺寸；增加了内容含量；更换了纸张，提高了印刷质量，图片更为清晰，色调层次更加丰富。这些改进，将更有利于大家的学习研究。

本辑按题材共分5册，外加一册《应试技巧》，分别精选了一批近年来在素描学习以及创作领域中出现的一些优秀作品（前3辑已编发的优秀作品本辑未录入）。它们主要来自多所美术院校留校作品及骨干教师力作，其中不少出自名家之手。几乎每件作品都由本人或专家作了精辟的评注。同时，每册还精选了一些院校教师的文章，介绍素描学习研究方法、语言规律。大家可以在图文互见的学习中，获得许多有益的思想和启示。为了方便大家对书中作品的全面认识，本书尽可能提供每件作品的使用材料、规格等相关信息。但对稿件提供者未作特别说明的材料如铅笔、木炭条、素描纸等常规材料，就不一一补充注明。特此说明。

希望大家一如既往地热爱素描，也热爱《素描学习》。最后，借著名画家杨飞云先生的一句话与大家共勉："一个终生从事绘画的人，要有所作为，应该永远对素描珍存一种迷恋和炽爱的状态。"

目 录



语言与观念

肖像素描的基本语言技巧 01
高飞
肖像学习的三个环节 10
方正
“大青苹果”的培育 13
——谈中央美术学院附中的人像素描教学
申胜秋

名师佳作

国内名家素描作品选 16

院校精品

中央美院附中素描作品选 48
鲁迅美院素描作品选 56
中央美院素描作品选 70
来稿选评 79

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

肖像素描的基本语言技巧

高飞

1.肖像素描的基本画法

肖像素描包括人物头像、半身像和全身像，其形式语言多种多样，有写实的、表现的、非具象的等等。一般在初学时，我们较多遵循写实样式，因为这里有一个较为规范、严谨、目的性强的训练过程，学习起来有据可循，容易掌握。

写实肖像素描，其基本技巧有两种：一是整体画法，二是局部完成法。

整体画法主要注重整体观察，整体落笔，在作画过程中，尽量保持形象的完整性。若画一幅头像素描，首先是在构图的整体调动下，打好大体轮廓，也就是头部的基本形、五官位置、结构转折线位置。当然，头的运动感、透视和比例关系等也包含在整体性中。

实质上，整体画法就是按主次关系逐步地深入刻画，即“先主后次”的循序递进。“主”是指所描绘对象的最清晰、最鲜明的形体结构，也是画面主要交代的部位，如五官结构。画人像，五官最为重要，因为它们是传递神情的窗口，在生活中，无论人物面部处在何种光影下，五官的清晰度、明确度，尤其是眼睛，总是很突显，这也是人的面部结构凸凹变化最丰富之处。“次”是衬托“主”的，如颧骨、额头、下颌、颈部等部位的形体，在作具体刻画时，就不能先于前者，否则，关系颠倒，画则不成形、不生动，或灰、或死、或琐碎。

局部完成法是从一个局部的点逐步推向整体的一种直接画法。在肖像素描中，这种表现手法，对初学者有一定的难度，它需要作画者“胸有成竹”，也就是说，在作画时，心中

相关链接

肖像局部完成技法解析(张晨初)

图1 与整体推进法的第一步基本一样，首先要确立构图、动态与比例。这一步对初学者很重要。然后直接从鼻子开始起画，争取一次性完整地把鼻子深入塑造完。该画法的难点是时刻要保持清醒的头脑和整体的眼光。比如鼻子的暗部要暗到什么程度，要用眼睛的余光审视对象的其他部位的暗部，相互比较后才落笔确定。

图2 有时在局部推进时，由于某种原因一下子无法或无把握将某一局部深入下去，此时可适当穿插一点整体画法，如该图就把眼睛、嘴巴、脸的暗部稍作铺设，作为参照，然后再继续把鼻子画完。

仍要有一个完整的形象概念，对象的比例如何、透视如何、特征如何、动势如何、主次关系如何、质感如何等等，都要在大脑中储存完备，默识于心，落笔才能可靠。一般情况下，局部完成法的最好办法是，先廓出人像的大体构架、基本比例、透视适当后，再从某一局部入手。如画半身肖像，过程应是从头部 ⟶ 颈部 ⟶ 肩部 ⟶ 胸部 ⟶ 手部依次往下推进，直到整幅画面完成。注意，在逐个描绘的过程中，与整体画法一样，哪里需要概括、简约，哪里需要具体、精微，应当分辨清楚，若面面俱到，不分主次、轻重、虚实，则无法画出生动的美感。局部完成法的优点，在于能够很好地训练作画者敏锐的观察能力和分析能力，充分发挥他们的主动性。

以上两种描绘方式，虽然各有特点，但作画的基本方法和步骤却很相似，都要经历从构思到构图、再到深入刻画这样的训练过程。这也是初学者提高造型能力，掌握造型规律，培养审美意识最有效的学习方法。

（1）构思与构图

构思是作画之前作者凭借艺术修养、审美趣味对即将创作的画面的一种设想，它包括角度的选择，构图的大小、位置，采用什么样的工具材料，以明暗法还是线描法来表现等。构思也是对对象进行全面细致地观察和比较的过程，如人物的面部神情、性格、特征，头、颈、肩、胸、手之间的协调关系，光线的特点等方面。设想与观察、比较是融为一体的，缺一不可。

构图是属于作品外部形式美的范畴，也是构成艺术美最基本的元素。一般情况下，构图按画面的大小来定，人物与画面的比例不能过大、过小、过偏、过低或过高，适中为佳。当然，这并非唯一标准，特殊情况下也可根据描绘的角度，采取独特的构图方式。只要做到各种关系均衡、自然、生动，都是允许的。西方历代素描大师们无论描绘的是头像还是半身像，对构图的要求都十分严谨，有时为了揭示对象的性格，在构图处理上往往独具匠心，别出心裁，这些都值得我们学习和借鉴。

（2）轮廓与基本形的确定

构图安排理想后，即可按照对象的外形特征、动势、各部位之间的比例，勾绘出相对准确的基本形。如一幅头像，人

物的基本脸形是长、是方或是圆，五官的基本比例，各个局部形体的转折线以及透视的仰俯等，都要对它们作出正确判断。半身和全身肖像起轮廓时更多地要考虑形体比例，要以头为比例依据。因为头与胸、肩及全身各部位之间的比例相互关联，脱离对头的大小的认识，很难勾出一个完美的轮廓和基本形。轮廓和基本形只是一个相对准确的立体的框架，有了轮廓和基本形体，准确、深入地刻画才有依据，画起来才不至于手忙脚乱。起轮廓线时，线条不宜太重，以免画得过于生硬，不利于下一部的调整。

（3）深入刻画

深入刻画是对对象进行全面深入地揭示，如对人物的神态、特征和精神气质，对形体、结构和各部位造型特点的处理和表现等。深入刻画首先离不开深入观察、深刻理解，只有观察到并理解后，才会有深刻的感受，画起来才会更主动更得心应手。其次要突出重点，这是肖像素描传神的首要条件，如半身像，头和手要重点加以刻画，因为头和手最能传达对象的性格及表情神态，所以，头的典型特征、手的基本形状、结构特点、动势变化都需要投入更多的时间仔细推敲。第三是灵活应用对比法则，肖像素描采用任何形式都离不开对比表现法，如虚实对比、刚柔对比、明暗对比等，这些造型要素的使用都是为了创造出真实的艺术形象，使作品产生出美的节奏。当然，对比也不能处处均衡，要做到有强有弱，统一协调。第四要强调对质感的表现，特别是半身和全身肖像，不仅要分辨出头和手的皮肤质感，还要分辨出头发质感、骨骼质感，以及不同质地的服饰的质感。所以，在具体刻画时需要我们借助不同的笔法和表现技巧，尽可能地传递出它们之间的质感区别，使画面更具艺术魅力。

肖像素描不同于一般的习作，它应具备各种美的神韵，因此，在肖像素描创作或写生中，还要考虑如何表现对象，这就是表现方法问题。现代素描表现方法可以说是千姿百态，有较为客观的，也有主观性较强的；有夸张变形的，也有抽象性的；有用铅笔、炭笔来表现，也有用毛笔作媒介。凡此种种，都是画家为了诠释对对象的体认，描绘出对象的神韵。这是肖像素描艺术追求的最高境界。

图3 画完鼻子再画嘴巴，然后简略地画出眉毛。紧接着将左眉与左眼一起深入。当左眉与左眼快完成时，再把右眼右眉也画完。画完五官后再把右边线勾画好，然后在刻画左边颧骨和下颌骨、下巴、脖子，最后画头发，把头发与脸的交界处处理好。这样，一个完整的头部形象就跃上纸面。在作画过程中，为了突出人物的个性，可以适当夸张对象的特征。

图4 画完头部，即使发现某些地方还不满意，暂时先不要改，待最后再作调整。头部完成之后从衣领开始把外衣画完，注意表现外衣粗砺的质感，要画得轻松自如，用笔、质感要与脸拉开距离。局部画法的好处就是能把局部感受发挥得淋漓尽致，且互不干扰。如画鼻子时就彻底把鼻子的坚挺感表达出来，画颧骨时就可以把颧骨的光洁与坚韧感表现出来。画完一处是一处，也就是说各种感觉绝不会如整体画法一样容易串联混乱。从最初到最后一笔都能保持最新鲜的感觉。最后一步是稍作调整，把未尽的地方画完。

张晨初
《女学生像》
木炭条
4开

2.形体结构的认识与掌握

人物头部的基本造型是由头骨的形状决定的，平时我们只要留意一下，就会发现每个人的脸形都不相同，有的呈长方形、方形，也有的呈圆形、椭圆形，颧骨有高有低，鼻梁有直有平，面颊有宽有窄，千变万化，无一不是头骨在起作用。作为绘画造型所研究的人物的头部结构可分为两种：一是解剖结构；二是几何结构。前者是描绘头部的骨骼、肌肉和五官以及它们周围的连接关系，它是我们了解人像基本形的构成，塑造结实、有力度、有空间体积的形象的先决条件；

尼古拉·费钦（俄）
《头像》
纸上炭笔

后者是解剖结构所体现的形象的大块面基本形状，画家一般习惯于用相近似的几何形状来概括和认识它，这就是我们所说的“形体”。由于头部骨骼的复杂性，作画时，为了便于理解，我们可以将头部的解剖结构转换为立体多面的几何体。头部的形体是由几个面组成的一个立方体，进一步分析，可以看到头部的正面和侧面是不同方向的两个面，它们几乎成直角，分界自太阳穴开始，沿着颧骨下来，直到嘴角之外。初学者往往画不出头部的体积感，就是因为他们没有意识到头形的转折，没有意识到鼻子与耳朵是生长在头部两个不同方向的面上。这里需要指出的是，将形体结构概括为几何形体，并非将对象都画成几何形的堆砌，我们做出这样的分析，是为了更清楚地了解对象，做到心中有数，更好地去表现对象。

当然，半身或全身肖像素描较之于人体写生，在观察和表现上，有更大的难度，如头、颈之间的关系，颈与肩的衔接，胸廓与骨盆的衔接等。由于衣着的遮盖，形体结构的表现也就成为初学者的主要难点。因此，在作画时，我们不能只看表面的衣褶变化，一定要从整体出发，因为对象所提供的一切外在的衣纹走向，都是由内部的人体构造决定的，如双肩部位、上臂弯曲的肘部、妇女乳房对衣服的支起等处。一个训练有素的画家，一般不会在意衣饰的多少或厚薄，他的着眼点是在形体的比例、动势以及光源影响下的厚实的体积，有了这样的认识，所谓难度也就迎刃而解了。

形体和结构不仅是形象的构成基础，也是肖像素描突显形式美的重要因素，作品中所透出的自然形态美，都与形体结构的准确和清晰分不开。有的作品直接强化结构的特点，使形象在坚实中透出骨气；有的作品把结构概括为有结构的不同几何体的组合，使形象深厚、饱满、大方，蕴涵内在之美。总之，肖像素描创作或写生，既要重视基本画法、表现形式的训练和探讨，更要对形体结构加以充分认识和把握，这是一幅肖像素描成败的关键。

3.如何做到肖似传神

画好一幅素描肖像，首先要肖似（形似），其次是传神。在具体的实践中，要做到这一点，除具备一般意义上的基本技能

尼古拉·费钦（俄）
《女孩像》
纸上炭笔

之外，作画者在落笔之前还要有充分的准备，即对对象进行全面观察，尤其是对象的典型特征。以头像为例，对象的年龄、性别，五官比例特点（如眼睛大小、鼻子长短等），形体特征（如鼻梁高低、颧骨显隐、嘴唇厚薄、脸形方圆）等，作画前和作画过程中，都需要我们认真观察，这是达到肖似的必备条件。进一步，也是素描肖像最高的目标和境界，就是要传达出对象生动、鲜活的精神面貌。肖像素描的精神品质、艺术魅力，就在于“传神”，即古人所谓“以形写神、形神兼备”。如果在作画中只注意技术（如线条的排列、虚实的处理、体感的交代等等）上的问题而忽略人物神态的把握，那么，完成的作品只能是一般的习作，永远提升不到“肖像”的高度。因为“形”是外在的、技术的，“神”是精神的、艺术的，一幅肖像若没有神韵，也就失去了审美意义。由此，在写生过程中，不仅要具备较强的技术手段，做到认识对象的比例特点、形体特征，还要尽可能多地熟悉所画的对象，分析判断对象的性格、气质、精神状态以及人物的形体动态、服装特点等诸多因素。而在所有这些因素中，对人的神态的表现是肖像素描得以传神的主要方面。神态的表现在于对动态和表情的捕捉。动态上，如头部的俯、仰、倾斜，颈部的扭转等；表情的传递则主要来自面部五官，尤其是眼睛和嘴最为突出，例如眼睛眯起、嘴角上提，眉宇紧锁、眼睛侧视等等，可以说变化万千，抓住这些要点及特征，即可以很好地表现出一个人的表情神态。有经验的画家为使表现的对象肖似传神，往往将对象摆出一个如同生活的自然状态，表现眼神时，也很少将眼珠画在眼框的正中，动态和神态两相和谐，互补一致。也唯有如此，肖像素描才能达到传神的高度。

4.质感的表现

质感表现，在所有写实性绘画中都有明确要求，肖像素描也是这样。

质感即为物象的质地属性，任何物质都有自己的外在特质。在肖像素描中如人物面部皮肤的光滑、透明和弹性感，头发的蓬松感，骨骼的硬实感，肌肉的柔韧感等。要画出这些不同的质地感觉，表现手法应根据其特点加以调整。如画头

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

尼古拉·费钦（俄）
《老人像》
纸上炭笔

发，尽量采用松软的笔触，无论细致刻画还是粗略交代，线条都不能过硬刻板，虚实、疏密结合的线条是最有表现力的。皮肤的表现，则要根据对象提供给我们的感受来分析判断，人的皮肤有细腻也有粗糙，色泽有亮也有暗，各不相同，画起来，方法就要有所区别。如画青年肖像，皮肤一般较为细腻，富有弹性，处理上则可以柔和一些，用笔相对也要挺拔一些，但一定要防止生硬、死板、无变化的线条，否则弹性感也就失去了；老人的皮肤较为松弛，表现时就要抓住有特点的皮肤皱纹，但线条也不能太硬，显出松弛感就达到目的了。表现骨骼凸显处，一般用笔要干脆，尤其是骨骼的转折处，更需要明确的线条加强其黑白对比的强度，以显出骨骼的硬实感。

肖像素描，总是离不开对服饰等物的描绘，与表现人像头部质感的方法一样，对这些现实生活中的物品质地的准确描绘，一是凭生活经验感知它（如皮衣、棉衣、绸缎衣料、冬季服装和夏季服装等在感觉上都有明显区别），二是凭表现方法来解决。不同质感的衣物，除了依靠明暗对比法，还可以用不同方向和软硬、粗细、疏密等各种线条、笔触来表现。

需要指出的是，质感的表现不仅仅停留在感知和一般的表现技法上，还应掌握各种手段，像纸张的选择和各种不同性能的笔及其他辅助性材料的使用（如橡皮、笔擦等），都能很好地为表现质感服务。如在有底色的纸张上，可利用原有色底表现皮肤的质感，此外，色粉笔或彩色铅笔对加强皮肤的光亮度也十分有效，使用白色或其他相关色的色粉笔加以提示，人物形象会显得更为生动。应该说，只要我们能充分认识到质感在作品中所起的作用和表现上的可能性，反复练习，一定能总结出好的表现方法。

5.材料技法的实验

素描所使用的材料多种多样，笔可分为：铅笔、木炭条、炭精条、墨水笔、毛笔等，也有使用色粉笔、蜡笔、油画棒、彩色铅笔的。纸可分为：铅画纸、水彩纸、宣纸、有色卡纸、牛皮纸、毛边纸，甚至也有用木板、油画布作画，每个人研习角度和兴趣不同，选用的笔与纸自然也就有别。

荷尔拜因（德）
《肖像》
有色纸、炭笔、土红笔、
白色粉笔

一般情况下，纸与笔的性能一定要结合得好，如木炭条、蜡笔、油画棒、色粉笔等，只有在表面粗糙的纸上作画，才能获取较有力和清晰的图像，若在光滑的纸上作画，会因这种呈粉状的媒介物对平滑的纸附着力不强，而产生不出理想的效果，当然也不易保存。但像铅笔、炭精条、墨水笔等媒介物对光滑的纸张则较为适应，既能把对象表现得非常具体，也可表现得概括、流畅和透明。

值得一提的是，有色纸、宣纸、木板、画布和彩色铅笔、色粉笔、墨水笔的有机结合，对肖像素描的营造具有特殊视觉韵味。法国雕塑家和画家罗丹、马约尔、德加，奥地利画家席勒，德国画家康勃夫都是善于使用这些媒介作画的大师。一方面，这些材料的表征与一般常见的材料在视觉感知上迥异，视象独特，画家实验起来会产生一种兴奋感，激发创作热情；另一方面，在表现对象时更能发挥对各种质感的描绘和对空间、形体结构的理想传达。需要指出的是，虽然材料有了变化，不等于观察方法、表现方法也随之改变，只要能真实表达自己的感受，通过材料触发新的感觉，即是收获。

6.个人语言风格的探索

素描学习，是一个循序渐进的过程，对初学者来说，只能按规律从构图、比例、形体结构、节奏（虚实、主次）关系去训练，待具备这些基本能力之后，则可以不唯规律而行进，积极、主动地去探索。

语言风格是根据个人的审美观、艺术个性和作画的能力程度而形成的一种有别于一般技术性的、概念性的艺术面貌。因此，形成某种语言风格的实验过程，就显得十分重要了。有的素描写实、细腻，有的素描写意、概括，同样是塑造对象，表现客观，两者却朝两个极致发展，语言风格对立鲜明。他们各自的语言风格的形成或选择，与他们的审美取向、个性特点以及他们长期对生活、现实的细观静照，对艺术的不断探索相关联。这个例子表明，任何一种语言风格的形成，都离不开有目的、有步骤的技术层面上的反复实践。不过，肖像素描作为传达画家情感的一种艺术样式，单靠技术训练只能停留在简单的、流俗的、习作式的层面上。所以，画家既

要勤思、苦练，积累丰富的创作经验，更要在思想、意识、观念上寻求高度。同样一个模特儿，有人可能会画出许多耐人寻味的东西来，有人则只能简单地照抄自然表征，成为对象的翻版。肖像素描可欣赏的品质，都是画家通过情感、认识创造的，立意不高，品质也就无从谈起。

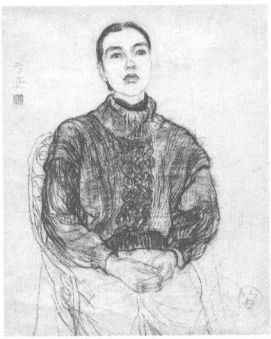
综观西方历代大师的肖像素描，语言形式虽各不相同，但都能使欣赏者产生审美共鸣。如伦勃朗的肖像素描，其作品中对光影的借用，使他的肖像画迥异于当时任何画家的作品。安格尔的肖像素描，以明晰而洗练的线条构成一种优雅的形式美，流畅而富节奏的轮廓线，控制着简单的圆形体积，控制着任何多余的情感，让人看了难以忘怀。荷尔拜因的作品，个人语言风格更为独特，他的肖像素描时精时简，眼睛、鼻子、嘴角、外轮廓，精到准确无误，面部其他结构简到不着一笔，加上淡彩的涂绘，令人叹为观止。德加的肖像画，笔法的娴熟和美感出神入化，线条明暗精妙神逸，如行云流水，观其画面，如同读美文一般，沁人心脾。珂勒惠支的黑白版画般的语言形式，总能引起人们心中无限的悲悯，无论是炭笔画法、钢笔画法或水墨画法，都是以强大的情感力量和鲜明的自我个性动人心目。弗洛伊德和贾科梅蒂又是两种不同风格的现代画家，弗洛伊德的素描肖像，如同其油画作品，块面叠压，厚重沉雄，给人一种力量美感，读他的作品，往往会产生出一种情绪蕴藏于人物形态背后的精神张力，使他极具个性色彩的语言风格更显得超凡脱俗；贾科梅蒂的画风是永远未完成的画，但却充溢着精神力量，所有的不经意的线条都暗含着他对现实的体认，所以他说：“我总是以为当前的感受是较为可靠的，哪怕是每天修改、抹掉，甚至捣毁，在我自己却总是一次胜利，因为我已获得从未有过的新感受。”

从这些大师们的个人语言风格和创作情态来看，肖像素描最终的价值并非落在技巧上，关键是如何利用技巧来诠释艺术、表白情感。我们在作画时应不唯技巧，按照自己对生活的认识，按照自己的审美趣味作些实验，力争形成自己独特的语言风格。当然，这不是一朝一夕的事，它需要我们在平和、无功利的心态下，执着地追求，不断探索，努力提高艺术修养和审美能力，个人语言风格才能自然流露于画面。

珂勒惠支（德）
《等待》
石版画

肖像学习的三个环节

方正



方正
《女青年》
木炭条、宣纸

绘画是一种被定格的记忆，某种空间和时间，某种情感。相对而言，素描则是其中的重要形式，它渗透在各种表现形式之中，是造型的支撑元素。作为最直接的造型手段，素描的语言自由、单纯而强大，它以简朴的形式表现客观物象和内心体验，关注对艺术本质的诉求。肖像素描的学习有三个环节：课堂学习，下乡速写，研习经典。

学院素描教学体系中，课堂写生重在引导学生深入梳理出对形象造型的基础认识。要学会“慢”，急躁和简单是初学者的大敌。当对象较为稳定，较长期深入地分析更利于把握各种关系。纸张尺寸可略大些，画面太小不易于刻画细节。许多同学画的质量不高，往往不是缺乏能力而是没有把握好塑造的节奏。

看似复杂的造型其实很有规律可循：从头部来讲，直观上所有的造型均可视作若干呈对称形态几何体块的有机构成，灯光和自然光在体块上产生明暗光影。是否正确把握大小体积的转折和衔接直接影响到造型。骨骼是头部外形状态最本质的成因，对骨骼结构的熟悉至关重要。表皮和肌肉在浅表层，并随年龄和胖瘦产生很多表层特征上的变化，但仅如山与山表植被的关系，骨骼才是山体的基础。手部结构尤其以骨骼为主，找到掌部手指的骨骼无疑是关键。课堂训练时多做头、手部分各角度的局部慢写是很必要的环节。

不同的衣质有不同特征的衣纹，需要细心观察体会。衣纹与身体造型的紧密相关，理出衣纹的虚实关系是理解其结构的基础。一般而言，衣纹实处指其紧扣身体部分，而虚处衣纹可

以作相对放松的表现。线的表达忌细碎含糊，多用长线条概括动态，总体上把握衣纹主次节奏，局部刻画准确透彻。

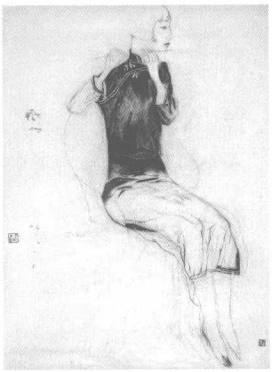
在学院素描教学体系中，默写记忆能力的强调往往被学院教育所忽视。这是创作中极重要的能力。《韩熙载夜宴图》是画家顾闳中根据记忆背画下来的，米开朗基罗凭借超人的造型能力才能在宏大的天顶画中创造上百个丰满的人物形象。默写的训练可以从局部到整体，结合解剖结构的分析和记忆。

与典型的石膏像和真人写生等长期作业相比，速写更具活力和原创性，它作为短期的灵活捕捉形象的手段，首先要求用线来概括和归纳形体，抓住造型中最本质的因素，要充分地观察模特比例外形，细致地分析形象特点和衣纹构成，描绘头部与手的关系须清晰肯定，并且要尽可能具体一些。抛开明暗因素的影响把握主要的形。速写的课堂训练必须有一定的规范和要求，速写的自由和直接性容易形成随意和习气，而真正的速写能力需要有扎实的造型基础，正确理解形体、质感、空间和结构等各层次的关系。课堂速写训练首先是充分理解形象，而后是表达技巧的锤炼。

学习中我们可以尝试用各种材料和媒介作画，不同材质的绘画工具在表达时有各自的优势。铅笔笔触细腻敏感，炭笔线条明快强烈，炭精条则可以画出极为粗犷或极细而有韧度的线，毛笔的枯湿浓淡有丰富的质感。不同的物象也会带给我们不一样的感觉，建筑物或风景，静物或动物都可以去描绘，获得不同感受的体验是一种潜在的积累。

学习环节中下乡速写意义非凡。灵感大多是需要被点燃的！当我们离开课堂投入另一种真实生活，不同地域环境和生活文化的氛围会感染我们，某种独特性会生动地蕴藏在当地人的外表下。太行山人淳朴厚重如山般的苍茫面容，湘西女子湛蓝的布衣精彩的银饰，西安古城雄沉古朴的气息，这些脑海中挥之不去的记忆令人深深感动！在那样的时刻最强烈的欲望便是把它们用画笔记录下来！

我们要在下乡过程中生动地体验和捕捉那真实的感受，找寻恰当的艺术语言，充分发掘自身的灵性和激情。当我们深刻感受富有活力的元素，并尝试不同的艺术语言表达某种感动时，绘画已超越技巧的意义成为某种记录内心的有生命



方正
《吹笛人》
木炭条、宣纸

方正
《老人像》
炭铅笔、素描纸
见 45 页

方正
《老人像》
木炭条、素描纸

质感的东西！这是一种感觉的升华。

纵观艺术史，远古的洞窟壁画、彩陶上的纹样，素描无论表现方式还是媒介材质皆极自由。某种程度上它又是许多绘画形式的内核，文艺复兴时期的素描是创作的草图，因此，湿壁画的程序从单色素描开始入手，科学的理性分析，完美的造型和精练的线条是素描赋予的。

素描学习中需适时关注杰出的艺术作品，吸收不同的营养以弥补契斯恰可夫教学体系带来的惯性与负影响。优秀的作品是对物象的高度浓缩和整合，是客观世界与我们内心世界个性互动的轨迹。莫兰迪的一生探求某种不可言尽的意境，几个瓶罐的摆放，隐秘的调性肌理，启示我们如何在平凡事物中发现自我；凡·高奔放如火焰般的笔触绽放爱和激情；弗洛伊德缜密涌动的线条组合带给画面凝聚的结构力量；建构中国古典山水画的皴法则呈现另一种感性触觉。对自然形象的“因心再造”侧重质感与诗意，忽略光影透视同样可以“石分三面”，可以卧游山水，营造出东方的意象表现。

好的艺术是感性的。它捕捉闪现的灵光，展现作者内心的艺术气息，通过三个环节的学习我们在锤炼技巧的同时，提升自己的修养及感受力，将其对形象的深层感受转化为独具的形式美感。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com