

魏 谦 / 著

素描概论与学院派素描 · 中国西部丝绸之路漫记 · 新疆人物及情景素描

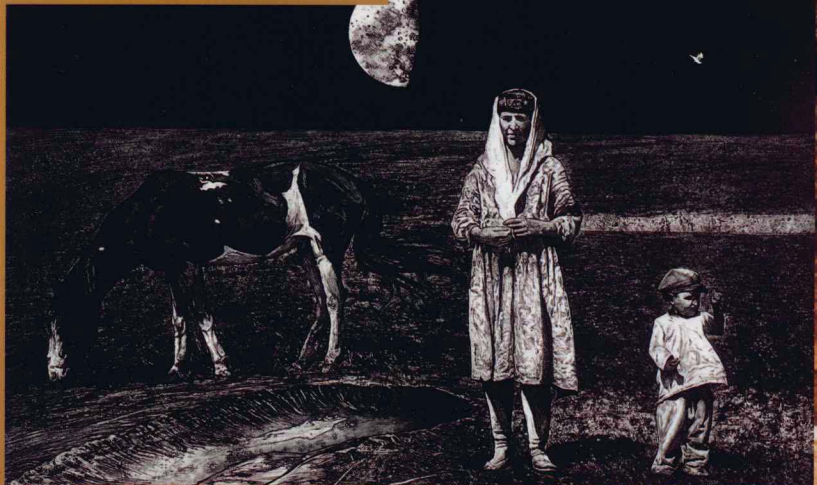
From Life to Creation

WEI QIAN'S DRAWING ART

从生活到创作

魏 谦素描艺术

BY WEI QIAN



素描概论与学院派素描 · 中国西部丝绸之路漫记 · 新疆人物及情景素描

魏 谦/著

BY WEI QIAN



From Life to Creation

从生活到创作

魏 谦素描艺术

WEI QIAN'S Drawing Art

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

Le livre inscrit à Marie Curie



波兰裔法国物理学家玛丽·居里 (1867-1934)
以其对放射现象的研究工作而闻名于世，曾
两次获诺贝尔奖(1903年和1911年)

M. Curie

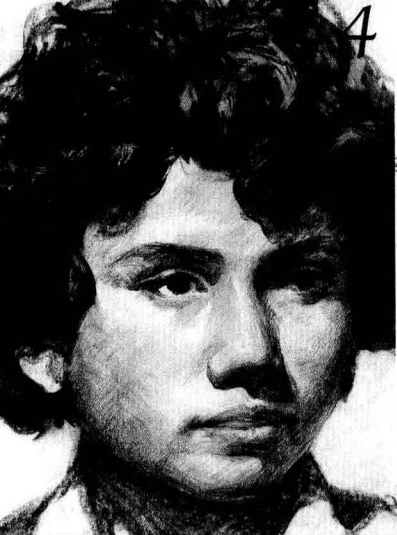
książka wpisywała Marie Curie
Le livre inscrit à Marie Curie
The book inscribed to Marie Curie
——仅以此书献给居里夫人



居里夫人肖像 铜版 10cmX7cm 2008年 魏谦
Portrait of Marie Curie Etching WEI QIAN



W
塔吉克姑娘
胡心 1987.8.11



38

CONTENTS

The WEI QIAN BOOK II

目录



23

002 素描概论

048 著名美术家评论家论
魏谦及其作品

049 魏谦简历

052 喀什噶尔集市钢笔画速写

061 新疆人物及情景素描

138 课堂速写

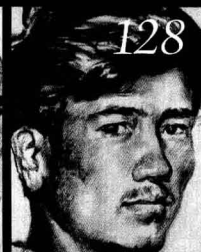
140 大自然的静谧与和谐



15



80



128

From Life to Creation 从生活到创作

魏谦素描艺术

WEI QIAN Drawing Art

主编：魏谦

书籍装帧/版式/封面设计：魏谦

责任编辑：韩荣刚

图书在版编目(CIP)数据

魏谦素描艺术 / © 魏谦著.

— 武汉：湖北美术出版社，2008.11

(从生活到创作)

ISBN 978-7-5394-2473-6

I. 魏… II. 魏… III. 素描—作品集—中国—
现代 IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 170726 号

从生活到创作 魏谦素描艺术

出版发行：湖北美术出版社

地址：武汉市洪山区雄楚大街 268 号 B 座

电话：(027) 87679520 87679521 87979522

邮政编码：(027) 430070

HTTP：www.hbapress.com.cn

E-mail：hbapress@vip.sina.com

印刷：武汉精一印刷有限公司

开本：889mm × 1194mm 1/16

印张：9

印数：2000 册

版次：2008 年 11 月第 1 版

2008 年 11 月第 1 次印刷

定价：RMB ¥ 56.00 元 (人民币)

EUR € 16.95

■ 版权所有 ● 侵权翻印必究

■ 本书如有缺页、破损、装订错误、脱页等质量问题，请寄回印刷厂调换

购书联系信箱：

(The Book P.O. BOX)

E-mail: WeiQian318@hotmail.com

Tel: 00 86 27 67865995

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com



魏謙素描銅版畫展

李樺題



中央美術學院 李樺一九九一年十一月十一日

素描概论

魏 谦

理论对于素描实践的指导意义是无可置疑的。文艺复兴以前的意大利,虽然也有画论,但多半是经验的实录,尚未建立理论体系。文艺复兴时代,绘画在人文主义思想和科学方法的双重影响下蓬勃发展,绘画理论开始形成。人文主义者复兴了古代希腊的艺术模仿自然的学说,师法自然成为文艺复兴时代艺术大师们的行动纲领。为达到真实反映现实的目的,他们已开始不满足于依靠感官去认识世界,在绘画中,他们以实验方法和数学方法武装起来,去观察自然和人。艺术和科学结合,是这个时代一个突出的特征。画家们热心研究透视学和解剖学,亲自解剖尸体,观察人的肌肉和骨骼构造。透视学和解剖学成为当时时代艺术的两大支柱。绘画一旦有了自己的纲领,有了自己的科学基础,就脱离了自古以来所属的手工艺范围,上升为一门独立的艺术。素描这一学科,在绘画的上升时期,它作为一种极其重要的理性和感性研究手段,确立了自身的位置。

素描广泛地、一代一代地流传于画家、建筑师、工艺师的实践中,米开朗基罗满载盛誉的素描习作,达·芬奇的草图,芒坦尼和丢勒、伦勃朗的速写,构图都是用素描完成的。当时素描的工具具有鹅毛笔、细尖软木、色粉笔等,如果给素描下一个定义,那就是:用一种颜色描绘的工程草图、速写、构图及较长时间的写生。素描是人类形象思维固定的手

段,可以说,素描就是思考,好的素描是独立的艺术品。

有一点是所有的绘画大师都认同的,这就是素描的重要性。几乎所有的艺术家和教师都在告诫学生,素描是艺术家职业的首要工具。“没有素描技能,这个艺术家就是失败了。”

(美: H·库克),因为素描是他达到绘画目标的手段。因为优秀的艺术家都是不停地练习素描的,他们是按照素描来思考和创作的。俄国画家谢罗夫在成为大画家后,还经常练习速写。库尔贝、德加经常进行石膏和人体写生。他们都是把人体作为衡量一个艺术家素描能力的试金石。如果能将一幅裸体素描画好,那么他就能画好任何东西。可以说,素描是绘画技能训练的基本手段。

1435年,欧洲一位集画家、建筑家、剧作家于一身的全才式的人物阿尔伯蒂写了一本《绘画论》,已不再是经验的罗列,而是理论和实践相结合的科学的绘画论了。阿尔伯蒂认为艺术的美就是和自然相符,大自然是艺术创造的源泉。他相信理性的力量,他认为数学是认识自然的钥匙,他在画论里写道:“我希望画家应当通晓全部自由艺术,但我首先希望他们精通几何学。”他的画论的理论部分专门叙述绘画的数学基础——透视学。到了文艺复兴盛期,素描在明暗处理、心理刻画、比例、透视、解剖等方面有了巨大进展,达·芬奇在这方面有重大革新和发展,建立文艺复

兴时期现实主义绘画理论的任务由他完成。

达·芬奇根据“我们的一切知识都来源于知觉”这一基本观点分析绘画和现实的关系,指出自然是绘画的源泉,绘画是自然的模仿者;又根据古罗马以来绘画发展史,指出如果画家取法自然,绘画就昌盛,不

魏 谦 弹琴的塔吉克老人 炭精棒 1984年





取法自然绘画就衰微，从哲学和历史两方面都说明画家必须以自然为师。他指出：“应当晓得，假如你们不是一个能够用艺术再现一切形态的多才多艺的画家，也就不是一位高明的画家。”他又指出：“作画时单凭实践和肉眼的判断而不运用理性的画家就像一面镜子，只会抄袭摆在面前的东

西，然而对它们一无所知。”他要求画家不仅依靠感官去认识世界，而且要运用理性去揭露自然界的规律。所以，芬奇一方面以自然为师，一方面又十分强调理性的重要，要求画家们具备透视学、光影学、人体解剖学等方面的知识，以之指导创作，忠实地反映自然万物的形态，并和丰富的想



拿着古诗集的楼兰公主 71cm×51cm 2004年 铜版
The Loulan Princess With a Poetry Collection of
Old Days

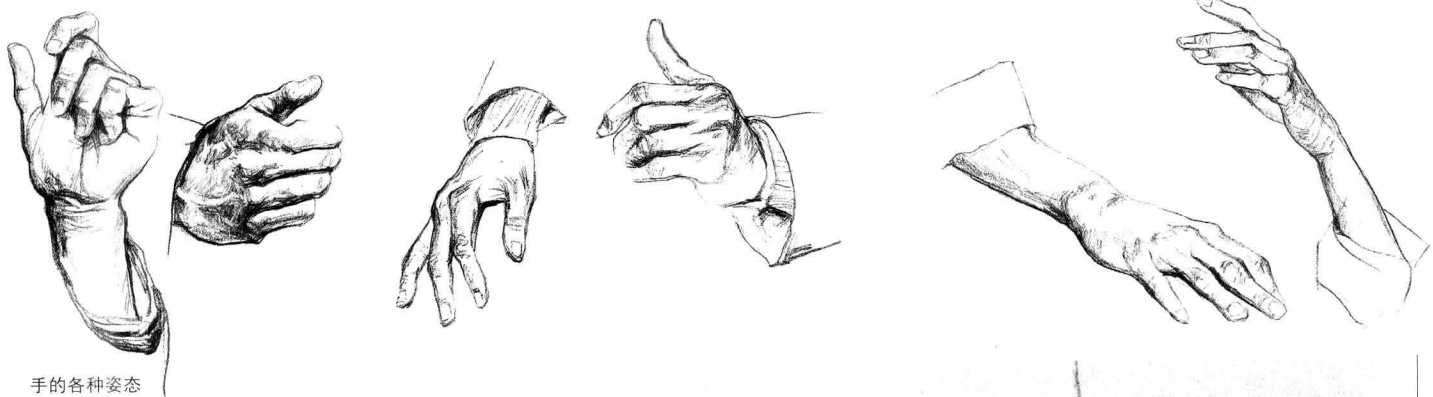
象力结合，和自然竞赛，创造出自然中没有的形象。和阿尔伯蒂一样，芬奇热烈歌颂眼睛和视觉，因为它是人的心灵和外界沟通的要道，是最准确的感官。所以，芬奇认为以视觉为基础的绘画最适于表现物体的形态美，和揭示自然现象的规律。又因为人类大部分知识来自视觉，所以，以视觉为基础的绘画，就成为人类认识自然与传播真和美的最有力的手段，成为一门科学。

后期印象派画家凡·高说：“素描中包含着许多东西，许多人往往把它们忽略过去，一幅室内景中包含着正确的透视，一幅风景画中包含着巧妙的表现方法；我自己认为，不研究裸体模特儿而创作，是没有把握的。这一切都说明，素描是根本性的，人们一旦较好地掌握了素描，就会感到有了办法；我自己走的就是这条路，我要沿着这条道路稳步前进。”他说：“我以为画色彩画并不比黑白画困难，或许正好相反，据我所知，一幅水彩画的四分之三要依靠最初的素描稿，素描的质量几乎决定整幅水彩。只搞到差不多的效果是不够的，把素描提高到更高的水平是我过去与现在追求的目标。”



Kazakh Girl Student
哈萨克女学生 1976.8.11

53.6cm x 38cm



手的各种姿态

素描学科的发展离不开科学，绘画因素和科学因素是同等重要的，从芬奇立论的角度去看，就可以理解。因为人类的各种表达手段，例如语言、文字、音乐、摄影等，都能够既表现艺术性的内容又表现科学性的内容，只是有程度不同。

芬奇将素描学科建立在几何学与肉眼的功能之上，绘画课的学习，他认为必须循序渐进，并根据肉眼的功能给予深刻的阐明。从现代信息论和心理学的角度看，肉眼和第一信号系统的信息流量大，而由第一信号系统到第二信号系统的信息流量小。由于人在一定时间能理解的东西少，所以就必须分成一点一滴，按先后次序排队，逐次传递，方能把全部信息传到知觉中心，所以循序渐进的道理是符合人的感官和知识中心的信息传递特点的，如果不遵守循序渐进的法则，就会破坏信息传递过程。

芬奇推崇数学，又认为数学的严密性是科学特点之一，他本人精通数学，他写道：“不通数学的人别来读我的著作。”恩格斯说：“数学是研究数和形的科学。”透视学、明暗学是应绘画的需要而产生的学问，能够像数学一样严密论证。但绘画科学高于数学，后者只研究数量和大小，不关心自然界的美，绘画则能够将自然界中转瞬即逝的美生动地保存下来。

所以说：“画家与自然竞赛，并胜过自然。”

因为绘画依靠视觉，所以它的成果极容易传给世上一切世代的人。经过耳朵通向理智的道路和通过眼睛到达理智的道路迥然不同。绘画不同于文学，



作者1968年在塔克拉玛干



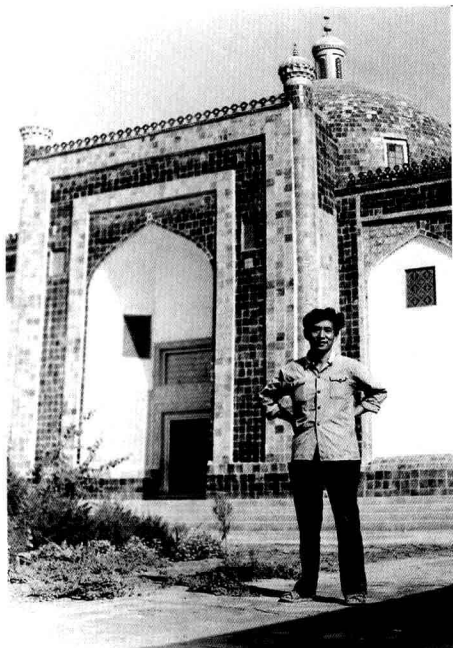
作者1971年与一个维吾尔族家庭合影



速写 钢笔



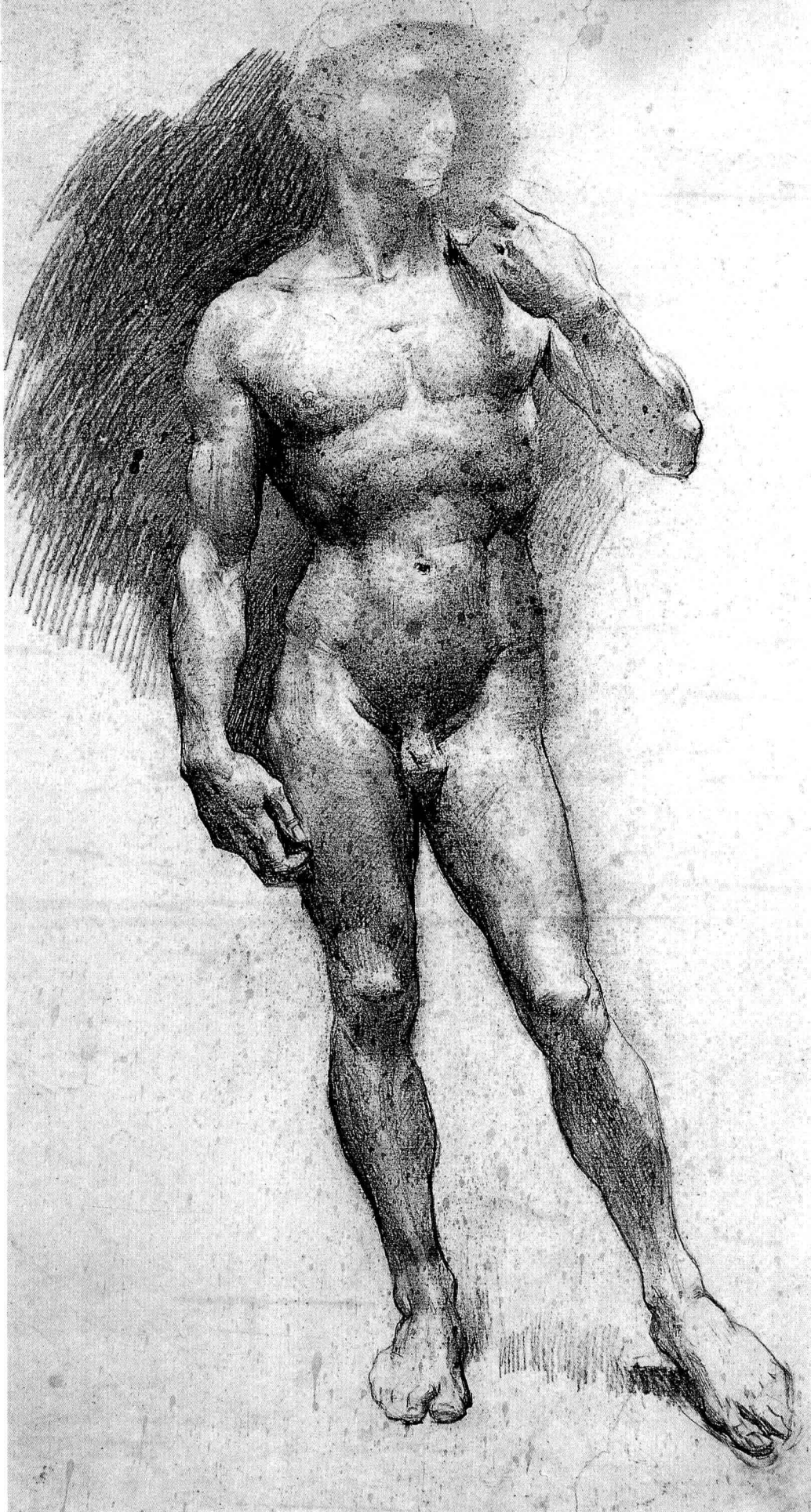
大漠之舟 钢笔



作者在喀什·香妃墓前 1980年

不须通过语言的翻译，就能像自然景物一样即刻为一切人通晓。而且还不限于人类，动物也一样。画家指出：“可以举一幅画像为例，画中人是一个家庭的父亲，那就不单是襁褓中的婴儿爱抚他，连家里的猫狗也尊重他，这的确是一种奇观。”

素描是认识生活和表现生活的手段，素描这种绘画手段可以研究生活，也能创造性地体现生活，使它成为艺术。一个医生能清楚地画出人体解剖，但和艺术是有差别的，因为医生只知道人体的构造，而艺术家把对象经过加工，艺术地体现出来。艺术家要研究客观世界，用艺术手法将客观世界表现出来，学生不仅要理解研究对象，同时要艺术地表现对象，所以素描作品可分成两类，一种是学习性、研究性的，另一种是创作性的素描。研究性的素描主要是了解对象，认识对象，然后表现出对象，练习自己的技术能力，应用于将来的创作和教学工作。素描练习是为了将来创作，表现创作思想，所以，一开始要慢慢地学会如何艺术地表现对象。学生一进学校，就要把他作为教师和艺术家来培养。



大卫雕塑素描

创作性素描，是每个画家自己的事，每个人有每个人不同的表现方法。我们开设构图课，创作是很难教的，创作性素描也很难教。在学校我们主要教学习性素描，素描教学的程序能保证同学们在学习上达到一定的水平，不然就没有必要开设素描课。

在学习性素描中，客观事物有体积即高度、宽度、深度三度空间，它构成立体，这是客观世界本身存在的，不能为主观愿望去改变的，所以艺术家的主要任务，先要表现立体和空间，要善于表现三度空间。雕塑家在作人体时，也要先画几张素描吗？

这就引起争论，雕塑家怎样画素描，需不需要画素描中的体积和空间？在搞雕塑创作时，当然不需要画这样的素描，因为作的雕塑，本身在一个空间里。但雕塑家还是应该掌握这种空间的、立体的素描，创作时虽不一定要画，但作为一个雕塑家要会画这样的素描，因为在学校里，雕塑学生不会画这种素描就不会利用明暗来帮助自己作雕塑。建筑家的素描应该是怎样的？建筑家是否也应立体、空间来考虑客观世界？回答是肯定的，建筑家特别需要了解客观事物的立体和



哈萨克牧民 1980年 钢笔与水墨

空间，在建筑中明暗光影起很大的作用，当然可以根据自己专业的特点来画素描，也就是我们所说的“专业素描”，来适应各门学科的需要。

体积和空间，教师是一定要坚持的，并且需经过很多斗争。因为人类从孩提开始，对客观世界理解就是平面的，儿童看到房子的两边都以平面表现出来，空间感不是一下子就能感觉出来，人的远近都画成一样大。所以在低年级，一定要教育学生以立体来观察客观世界。没有经验的学生，只将对象画成一个轮廓，应该让学生



作者在新疆兵团农七师123团15连 1970年春

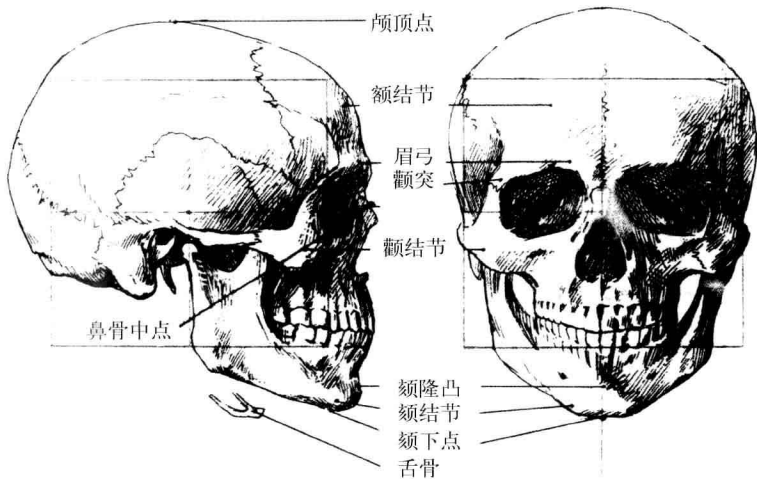
记住，每个形都是由很多面组成的，而轮廓是形体的边缘，由于形体的存在，只有联结的面，比如人体筋肉与筋肉相接的地方好像有线，其实不是线，而是两个面相接，如果看不到形，所画的线也是不对的。所以画有线的地方要注意画出面的相接。

其次，要发展学生这方面的能力，即善于分析对象，如鼻子是怎样长的，头骨的高点对称点在什么地方，不能无意识地看到黑就画黑，而要有意识地分析为什么这儿黑。要发展研究对象的能力，只有通过分析才能使了解怎样才能画好一张画，如果看到什么就画什么，不是有意识地分析头骨的构造，表现就不充分，可以看到学生缺乏对对象的了解。有意识和无意识相差很大。

所以，一个艺术家不仅靠视觉，而且要用头脑，有意识地了解对象本身的结构。有些东西我们看到的和对象的实际情况不一样，比如一个房子很高，有时我们看得很小，像一个火柴盒，将火柴盒往窗口一挡，远处的房子就看不见了，房子比火柴盒还小，有的东西近处很立体，远处一看是一片灰，所有的面越远立体感越弱，就是说客观事物在我们眼里是变化多端的，不能只用一种立体的方法来表现。在表现色调深浅时，要了解各种不同物品表面对光的反射程度。色调要看光源的角度，色调取决于对象和画者有多远及对象本身的颜色。白布对光的反射力强，黑的反

魏谦 瑞士伯恩 钢笔 1984年





射力弱；毛织品是比较能吸收光的，反射光比较少，因为其表面特征是毛的，将光吸进去，所以感觉是暗的。黑丝绒放在暗的屋子里，根本看不见它，色调最暗；反光最强的是镜子，太阳照上去，反射光和太阳一样。表现物体质感必须表现色调，画明暗素描要求学生非常深入地研究对象，如只看到明暗，结果只是一块块的黑白，而没有整个形的结构，虽然明暗画得不坏，但整个结构和形体不结实，效果就不好。应该记住对象由明到暗的界限是没有的，画素描明暗要区别开，一支铅笔、一根柳条，不可能画得比墨还黑，如模特穿一件黑丝绒的衣服，我们手中有墨当然可以画得像对象一样黑，但只有铅笔也是可以的，虽然铅笔不很黑。在客观世界的色调由亮到暗是无限的，画素描是有限的，但艺术的力量就在这里，一支灰铅笔可以表现阳光，可以表现黑丝绒。画家表现客观事物，不是表现绝对的明暗，而是表现明暗关系，是相对不是绝对；没有经验的学生，将阴影画得很黑，高光很亮，结果高光破坏了形，或者背景太黑，白衣服就太亮了。在素描上反光仍然是在阴影里，永远不能超过受光部分，如果学生在长期作业中只注意物体体积、结构分析而不注意色调，看起来会缺乏视觉上的习惯性；如果只注意视觉、

色调，不注意结构，画出来的东西有偶然性，有时画好，有时画坏。所以要将两者结合。

接着要谈的是：应该看到整体。没有经验的人画头部不善于看头的整体，只从嘴、鼻孔、头发这几个细部，不与其它比较，或者画大了，或者调子画过了，最主要的是头骨的结构位置不准。素描应有步骤，循序渐进，由整体到局部，如果一开始没有掌握大体就画局部，就没法与其它部分比较，不可能准确，更不可能生动。画一细部时要与另一细部比较，结构、明暗、动作、色调、体面都要作比较，永远要比较，要达到正确的比例只有一个办法，就是比较。一幢高层建筑和平房，就要从高度、宽度、特征上来考虑。

用什么样的技法表现对象，是没有定规的，只要把对象表现像了，表

现对了，就行。对象是多样的，如平静的河水，用较平的线来表现；少女的肤质很光，就没必要用硬线画。每个对象都有它的表面特点，如镜子很光很滑的面，反光很强，这是镜子的一种特点；年青的姑娘、小孩子肤质的特点与老太太完全不同，如用画老头的大笔触来画少女就永远表现不出少女的特点。所以艺术家要用最适合对象的手法，技法是客观需要所决定的，不是从自己的主观的想像出发，有的人不考虑的不是怎样表现对象，使它表现得像，而是怎样使自己的画与别人不一样，这种人是风格主义者，是要失败的。不要看铅笔而要看对象，对象怎样就怎样落笔，什么样的题材，就用什么样的方法，技法与内容不能分开。举例：列宾有些自画像很粗，有的很细致，不同对象，不同的表现方法。列宾画自己的女儿，



■ 未完成的石膏像素描写生





魏 谦 广州美术学院男模特 炭精棒 1979年



(局部)

脸画得很细看不见笔触，主要是为了表现对象；而他画父亲，大笔触，颜色很厚，为了表现出老头的特点。

有人问：一、二年级的素描，要求表现得很细致，教师怎样培养学生概括的能力？

概括能力的问题，不光是一、二年级的问题，这是所有年级和创作中都有的问题。这个问题很难具体答复，是一个感觉和锻炼的问题，不能教学生什么该去掉，什么该留下。如一年级去画风景，前面有些房子，房顶的形画成另外一个样子，因为将房顶两条线分开看，然后把房上的砖头一排排都画出来，又数有多少窗子，房顶上有多少瓦，房顶上有三片瓦掉了也画上，教师应该怎样教导他画？教师应很清楚了解学生是否应将墙上多少砖都画出来，教师自己思想上明白，就会去教学生不要去画多少砖，而是要他画主要的形和整个风景互相的关系。在教学中的问题会复杂得多，但教师仍可以看出人体中什么东西是主要的，什么东西是次要的，头发用不着一根一根地画。艺术是很难

的事情，如艺术只是一加一等于二，那么很多人都成为艺术家了。

素描中最重要的问题，是要训练学生的眼睛，不是普通人一样看世界，而是艺术科学地来看对象，也就是讲学生看到很多细小东西时，也能看到一个总的，将一些次的东西略去，主要是从总的关系上看。要训练学生的眼睛，培养学生的趣味，让他经常看别人的作品或名人的名作，培养他的欣赏能力，慢慢他就会抓住主要的。所以我们教学中要有政治、文化教育及其它艺术的教育，使学生全面发展，提高他的智慧。画一盆花，很仔细地将每一片叶子都画出来，这只是现象记录，而不是艺术，说明画者对这盆花不感兴趣，没有什么感受，也许他要用两个月画这花，也不觉累，因为不动脑筋。有的画家看到这花很喜欢它，集中力量画，饭也忘了吃，而将一些次要的东西去掉，结果比对象还要美。

一、二年级不一定要将所有看到的東西都画出来，如一、二年级这样教就使学生失去艺术教育，只会成为

一个手艺人，一开始就要当成一个艺术家来培养，一个学生进艺术学校，就要按艺术教育的办法，慢慢的就变成一个艺术家和教师，改变入学前的情况。

从一年级或中学开始，画一个几何形体，教师要求学生画出立体，而圆柱上有一个小斑点，那就不一定要画，因为这斑点不影响圆柱体本身，主要是教学生画出立体。

问：有些素描，把虚的画得更虚一点，可以吗？

答：问题还在对象，客观对象不清楚（虚），是二分，结果画成一分都没有，当然不好，眼睛是辨别得出的。光从上面照下，亮光最近的地方，体积感最强，要集中精力来画，而其他地方都很暗，这时要从全面看，虚到什么程度就画到什么程度。伦勃朗所画《浪子回头》这张画概括很强，很多东西去掉了，但画上所有需要的细节都表现出来了，正由于画家很善于概括，所以印象就比生活中强得多。看这张画时，如是阴天，画上只看到五个人；天气好的时候再



魏 谦 新疆伊犁哈萨克自治州奎屯市一中学生速写三幅 炭精棒 1976年

看，背景有六个人；有太阳时再看，背景有葡萄架。伦勃朗就知道主要是什么，次要是什么，如果主次画得一样，就没有重点了，所以教育学生看到生活中主要的东西，次要的东西可以去掉。

从芬奇的画论里，可以看到这位大师如何推崇绘画，绘画是大师心里的造物主，他这样评价艺术家：

“画家是所有人 and 万物的主人：假如画家想见到能使他迷恋的美人，他有能力创造他们。假如他想着骇人的怪物，滑稽可笑的东西，或者动人恻隐之心的事物，他们是他们的主宰与创造主。假如他愿意创造荒无人烟的地区，炎热气候中浓荫之地或寒冷天气中的温暖场所，他也全能办到。要山谷，他可以创造山谷。要从高山之巅俯览大平原或瞭望海的水平线，他是主人；若想从深谷仰望高山或从高山俯视溪谷和海滨，他也是主人。事实上，由于本质，由于实在，由于想像力而存在于宇宙间的一切，画家都可存之于心中，然后表之于手。他并且把他们表现得如此卓越，可以让人

在一瞥间同时见到一幅和谐匀称的景象，如同自然本身一般。”

日尔曼文艺复兴大师丢勒（1471-1528）说：“在绘画中，爱好与希望是比强制更好的老师。”

学生学画，积极性高，应提出什么法则呢？“我们明白，视觉是最机敏的动作当中的一种，只一瞥，不可胜数的形体已尽收眼底。可是它每一次只能理解一件事物。比如你们读者一眼看见这页书，立刻就能断定它遍布着各种各样的字母，至于这是些什么字母，它们讲什么，你当下是茫然的。想了解它，你必须逐字逐行阅读。这正如登高山，最好一级级攀登，否则是达不到顶点的。所以我对你们说，你们若想学得物体形态的知识须由细节入手。第一阶段尚未练习纯熟，切勿进入第二阶段，否则就虚耗光阴，徒然延长了学习年限。切记，先求得勤奋，勿贪捷径。”这也就是循序渐进的原则。芬奇指出：

“与他人一起作画好不好？我斩钉截铁地说，学生在作画时合群比单独强。理由很多。第一，如果你技术欠

佳，你会耻于置身在作画人中。羞耻乃是发奋的动力。第二，强烈的嫉妒刺激你，使你力求成为备受赞扬者之一。他们的褒奖对你也是一种鞭策。再有一层，你可以从比你高明的人的作画方法中学习。若你比他们高明，鄙视他们的缺点于你有益，而他们的赞许能鼓励你进取。”

“画家工作时应当虚心听取任何人的评语，一个人作画的时候当然不应该拒绝他人的忠告。因为我们知道，一个人尽管不是画家，但对他人的形象也有所了解。别人是不是驼背，是不是一肩膀太高或太低，是不是有阔嘴，大鼻或其他缺陷，他都能给予正确的判断。”在素描学习中，修养十分重要。让我们再看看中国历代大师的画论：

凡学画入门，必须名师讲究，指示立稿。

古今画家，无论轩冕岩穴，其人之品质必高。人之禀质，固有敏钝之殊，然其始资生一也。唯是习气之误伤不浅耳。故入门之路不可不慎。一失足则习气浸淫于骨髓，后虽悔悟，



宋庆龄·中国福利会上海市少年宫小伙伴美术组成员陈逸飞、魏谦、夏葆元、赖礼库合影（摄于1972年秋）



1973年·文革期间魏谦在上海

而欲尽剔之，亦难尽去。

大巧若拙。归朴返真。

始入手，须专一家，得之心而应之手。然后旁通曲引，以知其变，泛滥诸家，以资我用。实须心手相忘，不知是我还是古人。

作画必先立意，以定位置。意奇则奇，意高则高，意远则远，意深则深，意古则古。庸则庸矣，俗则俗矣。

气格要奇，笔法须正。

故凡命图新者，用笔当入古法。

看画尤须辨得雅俗。有一种画，虽工实俗，习气最不可沾染。

有言“大胆落笔，细心收拾”深得画家妙用。

谢赫云：画有六法。一曰气韵生动。二曰骨法用笔。三曰应物象形。四曰随类赋彩。五曰经营位置。六曰传移模写。六法精论，万古不移。……人品既已高矣，气韵不得不高。气韵既已高矣，生动不得不至。凡画必周气韵，方号世珍。

今人看画，不经师授，不阅记录，但合其意者为佳，不合其意者为不佳。及问其如何是佳，则茫然失对。

俗人论画，不知笔法气韵之神妙，但先指形似者。形似者，俗子之见也。

古人用笔，意在笔先。然妙处在藏锋不露。

学画所以养性情。学画者先贵立品。立品之人，笔墨外自有一种正大光明之概。否则画虽可观，却有一种不正之气。

士人作画，第一要平等心。弗因识者而加意揣摩，因不知者而随手敷衍。学业精进，全在乎此。

画中理气二字，人所共知，亦人所共忽。其要在修养心性，则理正气清，胸中自发浩荡之思，腕底乃至奇逸之趣，然后可称名作。

未动笔前，须兴高意远；已动笔后，要气静神凝。无论工细写意皆然。

学画最要虚心探讨。不可稍有得意处，便即自负，见人之作，吹毛求疵。惟见胜己者，勤加咨询；见不如己者，内心省察。知有名迹，偏访借鉴，嘘吸其神韵，长我之识见。

画虽一艺，其中有道。试观古人真迹，何等章法，何等骨力，何等神味。学者能深造自得，便可左右逢源。否则纸成堆，笔成冢，终无见道之日耳。

■ 陈逸飞 魏谦肖像

1977年 61cm×44.3cm 铅笔

这幅优秀写生作品完成于20世纪70年代后期，表现了同时代青年画家的精神风貌。陈逸飞素描的艺术特点不仅仅在于形体分析能力强，刻画对象虚实得当、细腻生动，而且在熟练的铅笔画技法中，笔触体现出一种浪漫气质，这是陈逸飞本人的特点，也是上海素描画派的特有风格。当时在上海美专油画系，有三个学生是学校的明星，他们是夏葆元、陈逸飞、魏景山。在完成《黄河颂》、《占领总统府》等油画名作后，陈逸飞还坚持在周末、假日研习绘画技法，画了大批速写。快、稳、准是陈逸飞速写的风格。当本书作者从新疆建设兵团返回上海，画友相聚，没有世俗的客套，见面就画，夏葆元、陈逸飞、汪铁同时给作者作了头像写生。作画时间约两个小时。