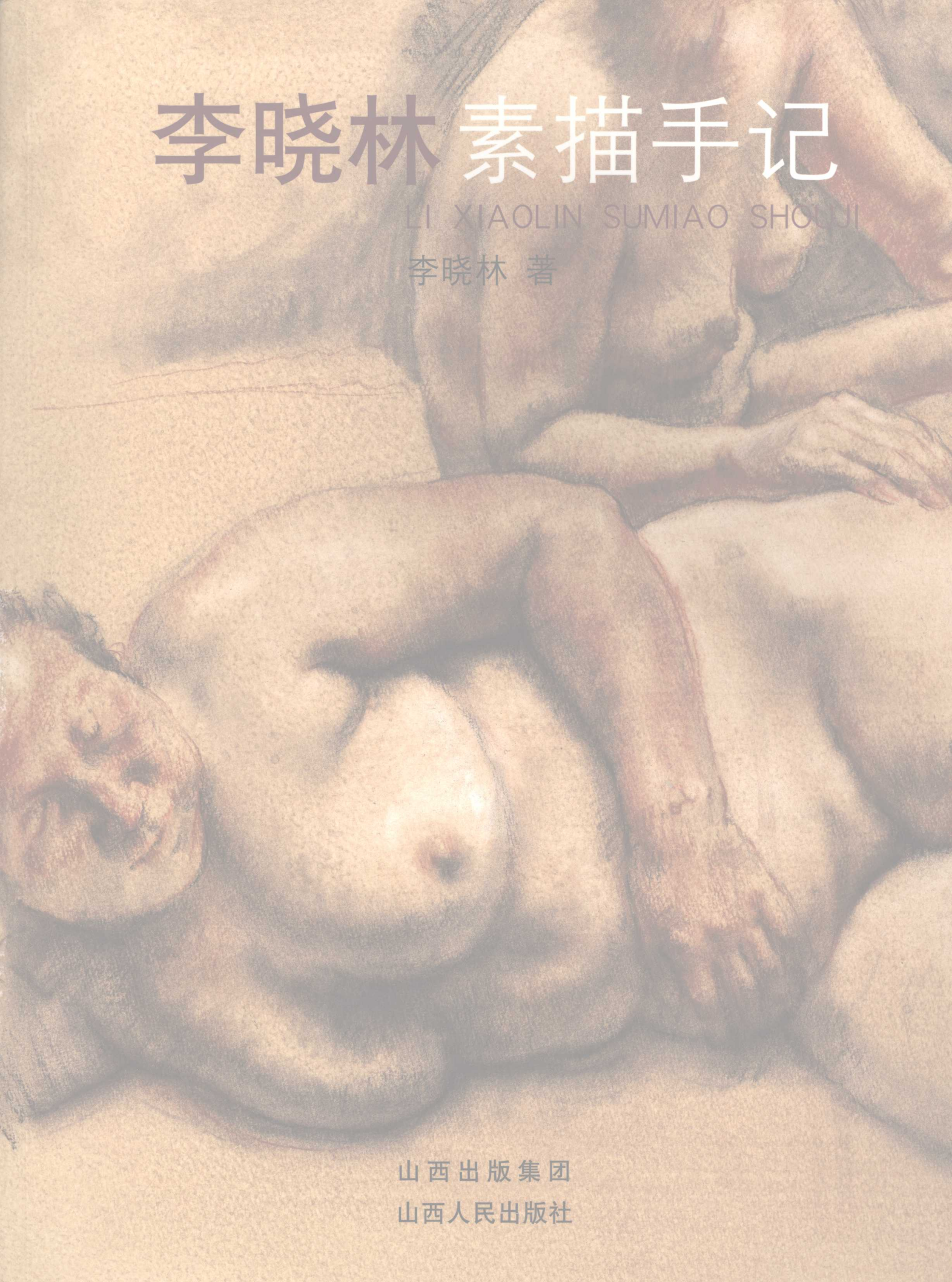

李晓林素描手记

LI XIAOLIN SUMIAO SHOULI

李晓林 著

山西出版集团
山西人民出版社

李晓林素描手记

LI XIAOLIN SUMIAO SHOUJI

李晓林 著

山西出版集团
山西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

李晓林素描手记 / 李晓林著. —太原: 山西人民出版社

2007.6

ISBN 978-7-203-05835-9

I. 李... II. 李... III. ①素描-技法(美术)-教学研究-高等学校 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第077470号

李晓林素描手记

著 者: 李晓林

责任编辑: 张兴国

装帧设计: 张兴国

出 版 者: 山西出版集团·山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路21号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922220 (发行中心)

0351-4922208 (综合办)

E-mail: fxzx@sxskcb.com

Web@sxskcb.com

Renmshb@sxskcb.com

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版集团·山西人民出版社

承 印 者: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 200千字

印 数: 1-3000册

版 次: 2007年6月第1版

印 次: 2007年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-203-05835-9

定 价: 48.00元

目录

序

实而慧——读李晓林的素描	1
素描随笔	
素描的思考	3
学院的大卫	6
伊莎贝拉的启示	9
从示范和改画谈起	11
素描的法度	13
如何画好一张速写	15
伦勃郎与门采尔	17
生动不择手段	24
我的黄土情节	29
北方农民	32
青海藏民	59
生活速写	84
人体素描	102

序

实而慧

——读李晓林的素描

素描这门艺术，应该说是最严谨也是最自由的艺术。从学院的角度看，它是写实造型的基础，有严格的法度；而从艺术创作的角度看，它则拥有很大的自由度和随意性。两者的要求和评品标准不一样，甚至相互对立，这是人所皆知的事实。但说来也奇怪，我们欣赏的可以称之为艺术的素描，不论是“学院型”的，还是“创作型”的，大致上是“你中有我，我中有你”。也就是说，前者在严格的法度中，会显示出某种自由而别具风采；同样，后者在随意和自由中，仍然与法度、与规范有或明或暗的联系。艺术创作的一个基本原理是从有法到无法，其高境界是“不法而法”。“法”与“不法”相互转化，使美术创作显示出无穷变化的活力，呈现出绚丽多姿的面貌。

像从事一切艺术创作一样，画素描（不论画哪一类型的素描）的艺术家要具备两个基本条件：脚踏实地的劳动精神和相当的智慧和灵性，两者不可缺一。素描的初级阶段是要学习和掌握客观对象的基本结构，要解决造型和形体的转折以及空间深度等课题，即使你不期待成为写实的艺术家，这样的基础训练仍然是必不可少的。因为它能培养心、脑和手协作进行创造的能力。这个阶段的学习要靠勤奋的劳动，才能取得成效；当然，掌握了上述基本技能之后，仍然要态度认真地去进行创造，这是不用说的了。求实、务实的精神是包括素描在内的一切艺术创造的基础。可是，单有这种基础还是不够的，艺术创造还要求艺术家有智慧，有灵性和悟性（包括渐悟和顿悟），这是走向和达到自由境界的必要条件。

上面这些话是我读李晓林素描艺术的一些感想。我喜欢晓林的素描，从他的作品可以看出他是一位诚实的艺术家，他认真研究自然，善于从客观对象中发现美，并且注意细心领会艺术创造规律，掌握娴熟的艺术技巧。他花过大气力接受过学院的训练，造型的基础功力很扎实。但他不满足于此，他清醒地认识到，学院的训练对一般艺术家特别是从事写实创造的艺术家来说，是一座必经的桥梁，但仅仅是桥梁，只有能越过这座桥梁的人才能有所作为。他说过的一段很精彩的话：“我觉得，在学院画素描，你要经过一个‘陷阱’，学院所传授的养料，是前人一代又一代经验和知识的积累，你必须靠近它，才可能获取它，也才有可能超越它。一旦你跨越了这个‘陷阱’，

眼前就是一片光明。”（《素描的诱惑》）晓林是跨过了学院‘陷阱’，在素描和版画领域取得杰出成就的艺术家，他的素描有的在法度中显示出自由，有的则在自由中不失法度；他的素描有鲜明的个性，流露出他实而慧的性格；他沉稳而不浮躁，认真地遵循“外师造化，中得心源”的原理，坚持写生，细心、虚心地观察和分析客观对象，从中唤起激情，在线条的曲折起伏、明暗的过渡与变化、块面的分割与组合中，在必然与偶然中，在预期和意外的效果中，尽情地抒发自己的主观感受，倾诉自己内心的情绪。他的素描是耐看的、感人的，因为他是有感而发，是厚积薄发，是言之有物；还因为他的艺术语言质朴、雄浑，有表现力。

晓林勤于学习，勤于思考，也勤于实践。他执著于他的艺术理想，坚持他的艺术追求，这些都值得我们尊敬。他正在进一步充实自己，扩展视野，在发扬个性风格的基础上，探寻艺术表现上更大的自由度，他会取得更出色的成绩，这也是值得我们期待的。

邵大箴

（中央美术学院教授、博士生导师）

2005年3月于中央美术学院

素描的思考

三十年前，我学画的初始，是从素描入手的。那时候画的最多的是头像，画同学，画朋友，画邻居，画老家的农民。老师说了，素描是造型艺术的基础，从一个结构、一个形体转折、一个空间深度以及对形的准确程度来考虑，也就是更多从技术角度感知对象，解决的是比例、透视、明暗、准确等问题，掌握写实绘画的基本要领和技能。凡是那个年代过来的人都经过了这样一个最普遍的绘画之路。而今，艺术的方式越来越多样化，人们对艺术的理解也越来越宽泛，思维方式和实践方法

五花八门，仿佛潘多拉的魔盒被打开后，从前被当作一切造型艺术基础的素描受到质疑，即便在素描教学中，也不单单是用来做为造型基础训练的手段，它的范围和材料、语言的研究也越来越丰富和多样，乃至作为一个独立语言来考虑，范围也越来越广阔。然而，无论方式的多少，中国人学画大都从写生入手，从写实开始，而我也正是从中受益，直至今日仍然体会到了无穷的乐趣，现在我渴望自己的素描作品更多的是手段的丰富，笔墨精神化、情感化。

黄河边写生

新疆塔什库尔干写生

许多年来,我一直在具象绘画的范畴中探索,在这块田地里播种、耕耘、收获。随着实践和积累,使我越来越觉得画面背后的重要,而不仅仅是精妙的技巧和表面的效果。我反复研究和体会大师是如何感知体味对象而产生的每一手笔,那灵魂的一颤和视觉的穿透力又不失于法度而形成的自由境界,使笔下的人和物跃然纸上,贯气流畅,韵味十足,并上升为精神世界的高度。

我在想,文艺复兴时期以来的大师们何以把素描画得那般出神入化,那么富于动人的感染力,并且深深的注入了自己的个人情感,除去社会气候、时代精神理想以及学画的方式之外,恐怕就是一个人的才能了。有人说,天才才画画,恍惚之中,觉得这话不太准确,但却体会到了话中的含

意。我回过头来常常重新阅读文艺复兴以来被人们称之为“经典”的那些素描作品,我想,被称之为“经典”,总有“经典”的道理。现在世相人生偏于浮躁,回过头来读这些经典的东西,会有助于我们反省,品味社会、绘画和人生。我觉得,大师之为大师,莫过于其创造的个性,没有创造就没有艺术,而且没有个性就没有创造,这种“个性”不是做出来的,是个人感情和社会环境的高度统一。我赞成自然而然,水到渠成。

我在素描观念上,尊重传统,重视体验,追求表现人物的形神关系,追求写实中不失写意的精神,写意而又不放松写形的精微准确。我在师古人和师洋人之间从自我实践中体会总结,努力去创造和捕捉使自己感动的东西,不妄谈创新。古

李晓林作品二幅 2001年

人讲“外师造化，中得心源”，我想素描更脱离不了这个精髓。我的作品大都是写生，这样画才使我从中发现能使我激动的东西，认真去体会那一根根游动的线条，一块块形体的起伏变化，一遍遍的涂抹，把握那必然关系中的偶然，意料之中的意外，随之带来的有惊奇、喜悦，也有失望；当我的心手相应之时，笔端也情不自禁地在对象中穿行游走，和对象的“亲近”感随之产生，这时候我才真正感受到了对象，与对象融为一体，出来的画儿也能让自己激动。

我觉得，在学院画素描，你要经过一个“陷阱”。学院所传授的养料，是在前人的积累和经验里吸取知识，你必须靠近它，才有可能获取它，才有可能超越它。一旦你跨越了这个“陷阱”，眼前就是一片光明，对于我来说，素描艺术的传统魅力，好比陈年的老酒，一杯在手，可以活血壮胆，披荆斩棘，到达目的。

明白了一些道理之后，却也静下心来，把各种知识的积累汇集起来，去捕捉那扑面而来的生命活力。眼前的这些素描，一部分来自课堂的人体课，一部分来自西部高原的写生。人体课中的素描大都是短期作业，这部分素描的基本想法是追求概括、简洁、整体的感觉，不去刻意抠局部，在整体中感觉出丰富的东西，追求人体的生命韵律以及人体中肢体语言的表现力，用自己的感受和对象交流，产生碰撞的感觉。在画的过程中，我处理暗部尽量一次完成，减少反复重复，次数多了反而容易死，再就是在边线的处理上注意生动的起伏变化，以及边线以内肌肤的运动和光滑的质感。我体会到，整体是相对的，太周到反而不艺术，太完整又缺乏生动性。在西部高原的写生中，那些在特定的生活环境中自然而然的人物形象所展示的生命状态，那一个个谦卑的人物，一间间

低矮的窑洞和辽阔无比的土地，使我闻到了泥土的气息，看到了在旷野深沉的暮色中，劳作了一天的人们接踵从我身边走过，不自觉的，我的笔端浮现出的也正是对这种直渗入生命奥秘深处的形象感受，驱动着我以朴素、沉着的素描艺术语言表达自己内心的感情。

我认为，素描是需要学习，需要钻研，需要切磋，需要反复实践，需要长期的积累，需要提高，需要顿悟……总之，需要一切手段的打磨和仔细咀嚼的艺术。即使是一个潜质优异的画家，如果不经修炼和学习，也是不容易达到的。所以，我宁可说，素描是没有天造地设的老师，素描又是无法无师自通的，素描需要我们在时间中苦苦摸索。

李晓林作品 2003年

学院的大卫

常听老先生们说，画“大卫”是美院的传统科目，有考证说美院素描教学中使用的年头最长、复制精良且原大尺寸的一尊大卫石膏像，就是当年徐悲鸿先生从法国购回的，这尊看上去现已油

黑发亮的大卫像，成就了许多中国的大画家。

早些年在美院有一句话颇为流传：不画大卫等于没上过美院。初听来觉得不以为然，仔细一想，美院数届学生中却也涌现出画大卫的佼佼者，

[德国] 荷尔拜因 作品

[比利时] 鲁本斯 作品

他们手下的大卫每每成为学院基础素描教学的经典范画，这些范画，曾经并且还在鼓舞着艺术青年。我学画多年，各种原因使我和大卫擦肩而过，却也教了几届学生来画大卫，虽自觉是个憾事，但从教学中着实体会到了画大卫所带来的辛苦与甘甜。以往美院的素描基础教学，作为基本造型能力的训练，大都是沿用西方传统写实素描的教学体系，从“模仿自然”开始，追求“形”似；以大卫为例，米开朗基罗在大卫的身上寄托了爱国者的理想与渴望，大卫被雕成一个体格雄伟健美，神态勇敢坚强、体现着外在和内在的全部男性美的理想化的青年巨人，从每个角度看，都雕刻得十分完美，看出古代希腊雕刻艺术对大师的影响。在教学中，我要求学生画之前最好先拜读一下米氏其人其作品，了解一下他心目中的大卫，从中领略大卫带来的历史感，既不能把大卫画得粗野，又不可把大卫画成奶油小生，太狰狞与太软弱都

不是大卫。有了初步的感知与认识，画起来会把握住分寸，主动性体现在精、气、神上。再就是造型的问题，大卫是人们已然熟悉了的名作，在画的时候形上稍有不妥，明眼人立刻就能看出来，也因为实物要比真人比例大出好几倍，很不好控制。两周的课，一周下来，大卫丑态百出，不是画成“二卫”，就是画成他“卫叔”，甭提有多难受了。如此，形上问题大的，在第二周尽大力去调整，还要动用所谓“全因素素描”的一切手段，诸如深入塑造中需要掌握的质感、量感、空间感，利用黑、白、灰调子去堆积出一个立体的、活生生的大卫像，在推移这些关系的过程中学会理性的分析和感性的渗悟，磨炼了眼睛，锤炼了意志，培养了耐力，学会了控制和驾驭大幅画面的能力，尽管过程心烦气躁，劳顿伤神，终究有了意想不到的收获。这是一个修炼的过程，是一种集感觉和理性的控制能力、综合能力以及概括能力和心智的

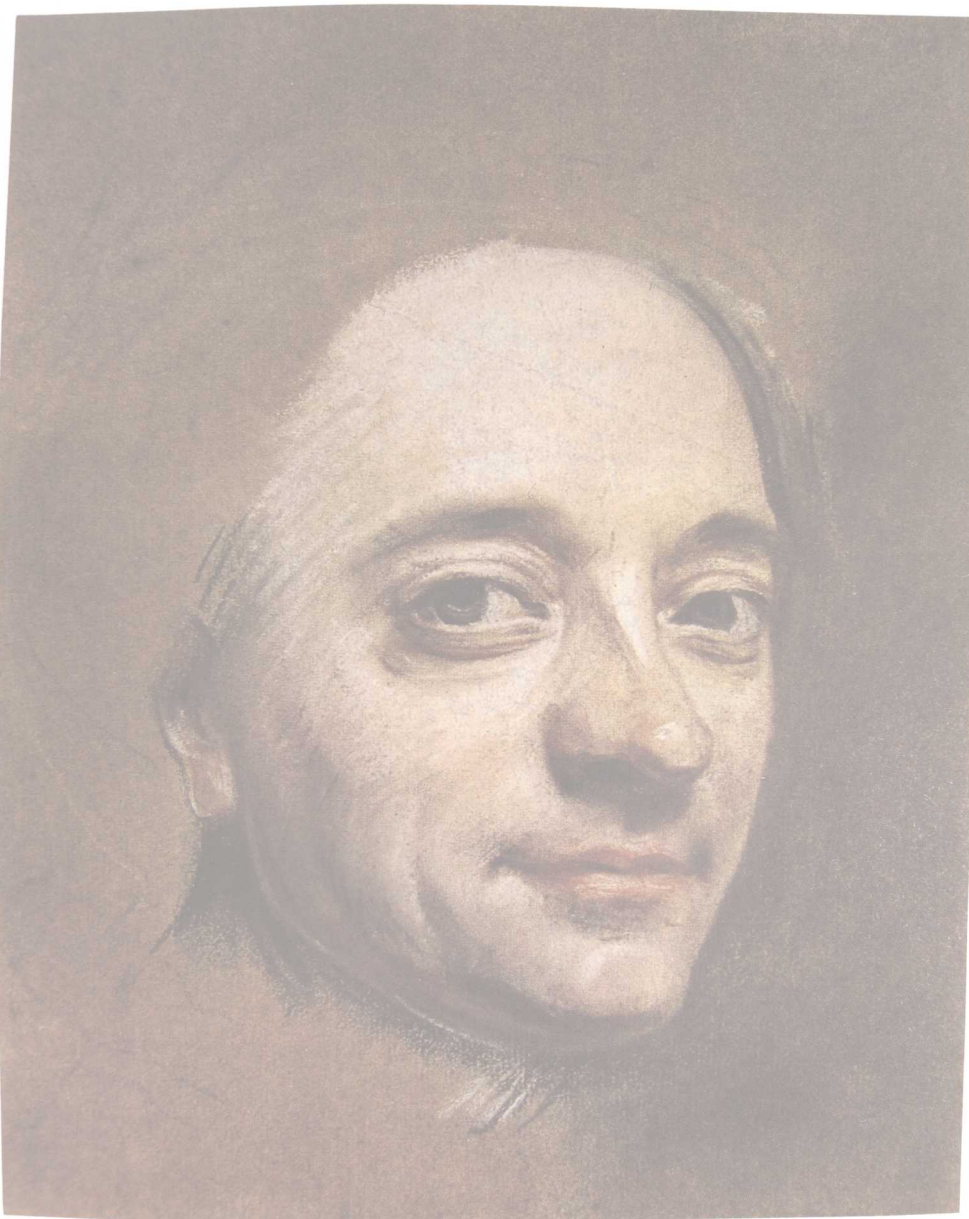
[德国] 丢勒 作品

[法国] 安格尔 作品

培养，是作为一个画家必备的基本素质。

尽管作为基础的素描教学在当今也显示着自己七十二变的能耐时，尽管仁者见仁智者见智，作为写实艺术的基础素描教学，“大卫”不失为一种值得延续的教学方式，虽然这种方式在整个素描教学过程中很短暂，但它带给学生无论是从艺术上还是技巧上对未来的道路都会有所裨益。而“大卫”仅仅是个开始。

[比利时] 德拉图尔 作品

伊莎贝拉的启示

伊莎贝拉何许人也?说名字不知道,但凡看过这件作品后却鲜有人不知。这就是16世纪弗兰德画派的大画家鲁本斯笔下的那幅经典的素描——画家之妻伊莎贝拉·勃朗的肖像。我是在拜读了《世界素描大系》(日·讲谈社出版)出版的这幅作品后,从骨子里由衷地赞叹和佩服这位大师,印刷精良的画册把原作的风貌完整地再现出来,这是鲁本斯最杰出的素描人物肖像,人物的形象与装扮是如此平常,然而鲁本斯用他那神来之笔,活生生地捕捉到了他妻子楚楚动人的表情,这表情中弥漫着一种醉人的馨香,遂向四周飘溢,无所谓来去,无所谓始终,无生硬造作而笔触的紧张,其中自然流露分寸尽在笔端,这一切构成了这普通女子强烈健美的生命,画家轻轻松松便道出了素描的所有内涵。

在画中,鲁本斯巧妙地运用了红、黑色粉构成了脸部肌肤的透明感,高光处以白色粉笔提出,

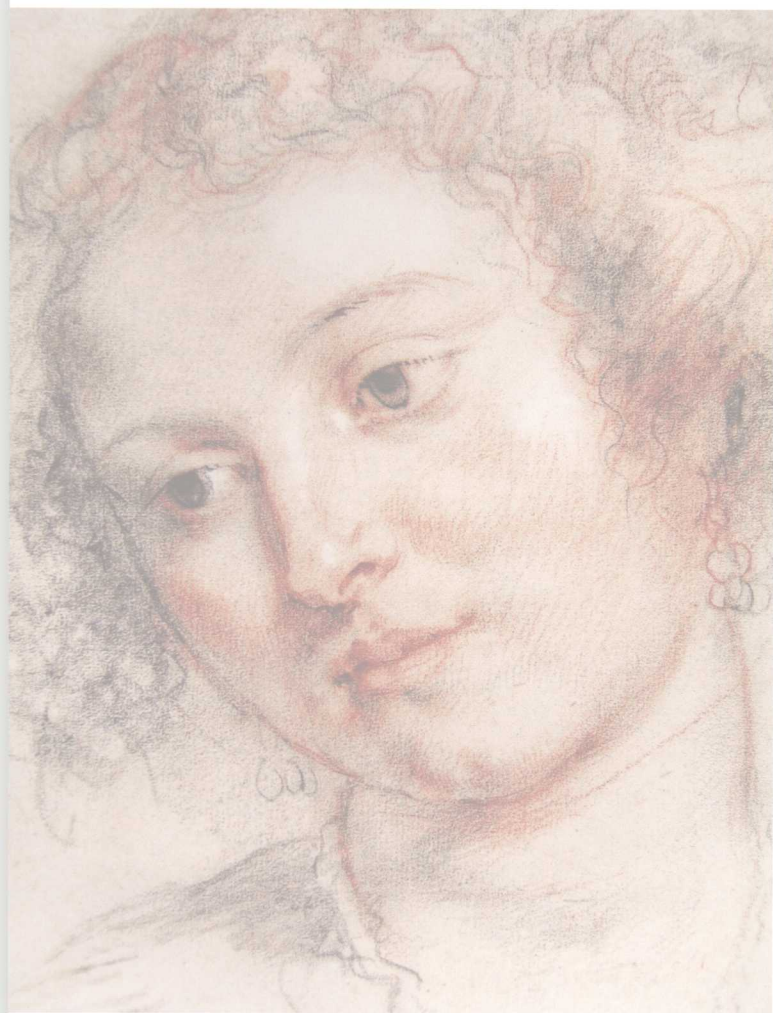

[比利时]鲁本斯 作品

明暗调子表现得柔和丰富,脸部没有大面积的明暗光影,而是着重对五官进行了深入细致的刻画,并顺着五官周围进行了层次多变的衔接,直至这种衔接贯穿到整个头部,使每个局部都结实地被控制在整个形体之中。以至于让人惊叹鲁本斯那高超的技艺和对整体的控制能力,额头用白粉自然提出的高光,丰润的面庞上微妙的形体起伏所形成那富有弹性而光亮的肌肤质感,发际的自然生长和脖颈的弧线造成的浑圆体量感,一切处理得不漏痕迹游刃有余。

人像与石膏像不同,人像是具有生命的,有呼吸,有动静,有不同的人物特征,有丰富的内心变化,这些变化,通过表情和肢体传达出来。一幅好的素描作品,有味、耐看、传神、生动,有了这些特征,画中的人物就有了生命。如何才能做到这些呢?一般的说法,先要打好造型这一基本功,而

这基本功是需要量的积累、时间的积累，靠的是一步一个台阶的渗悟、体会，加上高人点拨，阅读名画，以及对人物构造的理解，对形体的认识，对明暗、质感、空间、透视的掌握，其中包含了素描的全部因素，对这些因素的把握犹如一种可以自由掌握的工具烂熟于心。像达芬奇、米开朗基罗、鲁本斯、伦勃朗这些画家，无一不是熟练地掌握了素描的技巧和方法，然而技巧和方法之后又是什么呢？有一则故事，说木工甲雕什么像什么，鬼斧神工活灵活现。木工乙看了羡慕，问有什么门道。甲说我先看那木头，待看到要的东西活在里头了，就刨去多余的。这就是“看”的学问。我的体会，只要心中有了，将那有的变成“作品”，不仅仅停留在卖弄技巧，而是心与画同在，技与心交融，不仅仅局限在单纯的练手或者收集素材，而是去感知，去体悟，去深入到人物的内心，去探索和捕捉生命的奥秘。

[比利时] 鲁本斯 作品二幅

从示范和改画谈起

我喜欢在教课的同时和学生一起讨论，遇到有兴趣的模特儿，也与学生们一起画。这样有几个好处，一是会使你和学生之间的距离渐渐拉近，画得好的话还可以在同学中树立威信；二是在大多数情况下，示范的确是向学生介绍的最好手段，做得好了，会很有说服力，因为，画不仅仅靠说服就能明白，画最后还需要落实到纸面上。三是通过示范，自己也可以丰富教学经验，积累教学素材，毕竟教学需要相长。

在教与学的过程中，要分开层次，视不同对

象、不同水平、不同特点有针对性地展开，示范和改画主要针对初级和中级水平的学生，因为在基础阶段让学生着重掌握基本的技巧和规范十分重要，因为概念分析等内容要以扎实的基本功作为前提，但改画要慎重，可以在画面的旁边做提示，目的是培养学生主动思考和解决问题的能力。对于高年级水平的学生，更多的是通过真诚的讨论，使学生看到老师、同学之间提出的问题的现实价值，学生们可以学习用批判性的方法给出自己的不同看法，这样做的同时，也创造了一个理想的

李晓林课堂教学实景

机会来培养学生对视觉艺术的口头分析和表达能力。

在素描的学习和研究的领域里没有绝对的东西，因为它不同于自然科学，不同于数学一加一必须等于二；素描是艺术，艺术是没有绝对的标准。在艺术中，自我表达和个人体验才是最重要的条件，学生们必须学会如何一次又一次地挑战自我。在学习中除了要了解传统和现代艺术中的技巧、形式和观念之外，还要逐步培养批判性的思维技巧，通过集体和个人的讲评，根据作品和思维活动中产生的客观事实和主观论断，使学生对自己和他人的作品了如指掌，并非常清晰地梳理出一条个人前进的方向。

在循序渐进，不断积累教学经验的过程中，对

于造型艺术专业的学生来说，基础阶段的教学是十分重要的。因为基础阶段教学质量的好坏将直接影响到学生接受艺术教育的态度和今后在艺术上的成长。教师若能在教学中创造一种使学生自信、好奇、好学和热情的气氛，这种氛围能有利于发挥学生的创造力，养成善于观察和追究问题及热爱学习的精神。相反，则会制造一种惧怕、迷惘、沉默寡言，被动地接受知识的局面，最终导致个人想象力的枯竭，丧失学习艺术的热情。而良好的素描功底是视觉艺术表达的基础，是一种创造性的活动，它比其他任何的绘画方式更能直接地激起艺术家们对这个世界万事万物的情感和热爱。

李晓林课堂教学实景