

贺亮素描

肖像作品集

中国美术学院出版社

贺亮简历

- 1981 生于黑龙江省伊春市。
- 2000 考入中央美术学院壁画系，同年出版个人画集《从中学到中央美术学院》。
- 2002 获诺基亚亚洲区“创意”大奖赛二等奖。
- 2003 举办“赤色记忆”联展。参加题为“我的同学”作品联展。在校期间连续两次获中央美院一等奖学金。
- 2004 毕业创作获奖并留校收藏。同年进入中国美术学院公共艺术系任教至今。10月在中国美院南山校区、象山校区举办个人素描展。

责任编辑：俞利民
封面设计：贺 亮
策 划 人：陈 萍

图书在版编目 (CIP) 数据

贺亮素描：肖像作品集 / 贺亮绘. — 杭州：中国美术学院出版社，2005.10

ISBN 7-81083-432-0

I. 贺... II. 贺... III. 肖像画—素描—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 117748 号

贺亮素描——肖像作品集

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州南山路 218 号

邮 编：310002

经 销：全国新华书店

制 版：杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷：余杭人民印刷有限公司

开 本：889mm × 1194mm 1/16

印 张：3

版 次：2005 年 10 月第 1 版

印 次：2005 年 12 月第 2 次印刷

印 数：5001 — 10000

书 号：ISBN 7-81083-432-0/J·415

定 价：25.00 元

导师的话

2000年夏天,贺亮考入中央美术学院壁画系。以他出色的成绩,不仅为学院看好,在录取同时,也引起传播媒体的注意。当年,河北花山文艺出版社追踪而来,为贺亮编辑了一本入学前作品的画集,书名为《从中学到中央美术学院》。此书一出版,立即成为国内美术学子们有志于通过高考问鼎中央美术学院和同业学院的热门读物,贺亮的名字在校内外也出人意外的“赫亮”起来——在“名校”之中,贺亮成了一个“著名”的学生。在同学之中,贺亮的头上有了一圈令人羡慕的“光环”。他也因此被渴求寻找学习绘画捷径和“秘方”的一批批后继考生们的信件困扰得不堪回应。

实话实说:我曾对——这位已经被外界赋予“光环”而抬举成“著名学生”的他,在“教”与“学”的关系,及其“后势发展”的潜景,颇生疑惑。一则,因其虽然“著名”,但他毕竟还是一个学生。美院有许多基础课程、技能训练,仍有待他更“深入”,更“扎实”地去丰厚他自己的学养;二则,这位“著名学生”,如何能自己摘掉头上的“光环”,排除种种——那些很容易因之令人“得意忘形”而飘飘然的心态,去脚踏实地的——不仅仅是“走进”中央美术学院,而是真正能够在学院学习中,发挥长处,得到深造,练就一副能展翅翱翔的翅膀而“飞出”中央美术学院呢?四年后的贺亮,将会怎样?

现在看来,五年前的贺亮用他的学习态度和学业成绩,不仅让我解除了当年的疑惑,而且更以贺亮的“出息”,作为中央美术学院壁画系的教学成果感到欣慰!

作为中央美术学院一名老学生的我,以四十多年间当学生、做教师、搞创作的经历和体验,深以为:近九十年来,师生六七代人之间传承不衰的——“艺术为人生”的神圣理念,铸造的是——关注:时代生活,勇于探索开拓的创造精神;倡导:勤奋刻苦,博览厚积的治学态度;培育:高尚审美品味,精熟表现技能的人才素养。

在专业课程教学中,特别注重“造型能力”的基础,在“造型能力”的基础中,特别重视对观察方法和审美意趣的提高。

在以研究“人”与“自然”的核心课题中,特别关注对理法规律的本质认知和对真情实感的表现技能的并重。

我一直认为正是这样一些理念,构成着中央美术学院和国内一些姊妹院校的学术思想。当世界已经跨入二十一世纪,当绘画创作和教学在许多“后现代”、“前卫派”天下的领域中,已经被“没落化”的时候,中国美术创作和教育尚能以一种“圣洁”的情怀“保守”住这一传统精神——我相信未来的历史,会让我们敢于在今天的“沧海横流”中——所表现出的选择信心,所“保留”的学术智慧,得到尊严。

此刻,我正是以这种相当“保守”的态度,欣赏着小校友贺亮这批也还相当“保守”的——主要以素描手段所刻画的人物肖像作品。这批作品,作风平实,造型严谨,且具非常具体化的人物个性风采;手法颇近古典风范,人物形态、神态却极富当代人的“当代感”——这是一批和贺亮一同走进二十一世纪的中国现实社会生活中各层面的人物写真,有些人可能就是他的亲朋、好友和朝夕与共的同学。也同是我们特别熟悉的一批同代人——走进他的画集中,连成一组当代人物的画卷。

我们可见作者观察力的敏锐,对被刻画对象入情、入骨、形神兼顾的透析;可见其在作画过程中,聚精会神,力求曲尽其妙、触类旁通而又生变的感受与表现的和谐——

这在现当代绘画中，被认为“可以让位于摄影技术”的题材，在贺亮的作品中，有着“当仁不让”的保留余地。他对素描表现力“锲而不舍”的磨练，他的“顽固”与“执着”使他笔下的人物，因其诚挚而具有信实的魅力。我看到：这些“得心应手”、“因人而异”、因而带着作者感情温度的东西，不是前人、别人或者复制机器可以替代的。这是以生命去感应生命的体验过程中所诞生的东西。

我从他自己的“后记”中，看到他对自己这块“领地”的痴情——他自谓这些人物肖像作品中“汇集着他自己对绘画的感悟”。他感悟到：“绘画者与对象之间也因为‘感受’的维系而延伸了素描的吸引力。”我从贺亮的这些素描中，也感受到了他笔下人物的吸引力。

上个世纪上半叶，中央美院院长徐悲鸿先生论及自己的美术教育理念时说：“我是一个素描学派”。

我仰拜并接受先辈大师们对素描的理念影响，学习中有感同身受的认识。我说过：

“素描——是‘神’自在于造物的迹化，

是‘灵’自觉于意象的肯綮，

是性情自然于形态的流露，

是个性自得于笔法的披示，

是观念转化为造型时最本质的语言方式，

是内涵极大丰富时表现欲望最强烈最单纯的选择。”

观察自然，学习大师，诚实于自己的感受。——素描是画家的日课。

2004年7月，当贺亮在中央美术学院壁画系本科面临毕业，等待“走进”社会时，来自浙江的中国美术学院的教授，在教室里看到了贺亮的在校作品——颇有“一见钟情”的眼光，当即表示欢迎他到杭州——到中国美术学院新开设的壁画专业任教。这在当前教育部规定——“高等院校任聘的教师：必须持有硕士研究生以上学历资格和学位文凭”的情况下，可谓是一件十分地“破格”、“破例”的决定。我在为贺亮感到庆幸的同时，更为中国美术学院决策层这种果断破例选用人才的“伯乐”眼光而感动、钦佩！

一年刚刚过去，中国美术学院出版社便选定贺亮这批作品，为他编辑一本个人专集。贺亮自杭州来京，请我为他这些画作些点评——我理解——他这种依恋母校的“情结”。但同时，使我又一次感到：中国美术学院在推崇人才时，不搞“论资排辈”，努力“推陈出新”，在学术上展现不拘一格的宽宏怀抱，可敬！可佩！

正是有贺亮的个人努力，有中国美术学院待遇之厚的发展环境，我可以乐观的认为：当初“著名学生”的贺亮，当会“再接再厉”，且在不远的将来，可望成为一位“著名教师”和“著名画家”。

有此期待，是以为序。

孙景波

2005年8月29日

于京郊居健忘斋

感悟素描

从上本书出版到现在已经四年有余了，四年前自己还是不谙世事的学生。其间林林总总、纷繁零乱已无从说起，现在已步出学生时代，角色转换成了教师，责任感和忧虑感开始而有所思考，从走出大学到步入大学的讲堂，所有的经历都那么顺其自然，却又都充满坎坷。面对无数张单纯而好奇的脸庞，似乎又看到了自己曾经求学时的模样，教育的沉重感和现状，让我又开始有所思考，曾经雄心大志的要在壁画事业上开拓一片新天地，又曾经忧国忧民的要去做灵魂的工程师，如此这般的豪言壮语，现如今都是进行时，前者更是将来进行时。

素描与我的生活、我的绘画是永远分不开的，它伴随着我的眼睛，我的双手，我的心。这本集子与其说是对自己一段时间素描的整理，不如说汇集一下自己对于绘画的感悟来得更加贴切，伴随着绘画的进程，一些关于绘画的心得与感想被匆匆记录下来，这其中的惊奇、平淡、诧异、欣喜……种种的感觉交错于字里行间，这些朴素的记录现整理下来，交于读者去翻阅、去解读。

生活中许多事的发生往往超出自己的想象，背离自己的初衷，第一本习作集发行了以后出乎意料，我经常不断地收到厚叠厚叠的来信，大部分是寻求绘画上的帮助，每封信都是非常的期待，并且诚恳，他们是那么急切得想脱离盲目与麻木，同当时的我一样，（语调逼迫）但我不敢回信，在我看来那时的我用文字去帮助，还不如用作品更有说服力，但心里还是有一种使命感，曾经对我的信任给了我动力，我想现在应该可以把心得体会拿出来与大家交流，我喜欢以一种平视的方式进行交流、沟通，希望就自己的体会帮助一些尚在求索中的学子，我不敢说自己会做得多好，但我总觉得应该做这些自己喜欢做的事情，踏踏实实地做好。选择虽然很多，但总得从一件事情开始。

重谈观察

对于素描我有太多的感触，但真的拿起笔来写些关于素描的文章，一时还真不知从何写起。平时和别人聊天啊，搞讲座啊，座谈啊，心情很轻松，毕竟是闲谈，说的都是一种即兴式随想。可现在不同的是用书面来表达看法，反而有些紧张和压力。安静下来，头脑中纷杂的思绪不断碰撞，渐渐地，我感到关于观察方法的思考，必须得先拿来讨论。经常讲课和观摩作品，发现很多人在谈自己绘画时，多会谈怎样画，用什么手段画，如何才算好画，很少去对观察方法细谈，“心”与“眼”对画画的人来讲，是提高绘画层次的关键所在，我想这毋庸置疑。那我就对此认真分析一番，在谈之前，我先讲一个现象，时下很多人把绘画技法看得很重，曾经在一次课下听两个人聊天，其中一学生在谈到素描时，他说某某画素描很强，因为他画的线条非常匀，像尺子量过的，线条很飘逸，我很是惊讶，没料到画画还有如此的高招；还曾有一次听到说某某结构线很强，自成一派，被认为是榜样，还有很多人盲目的跟学，我更是惊讶。现今知识和信息传播已非常发达，怎还会有如此之教育？！技法在他们看来太重要了，似乎成了画好素描的关键，成了一种评判优劣的标准，实为僵化教条。而事实上，素描应首先养成正确的观察方法，有了这个前提，再去研究技法、绘画语言的多样性，才合乎逻辑。拿个不相关的例

子讲,比如开车,你还没掌握驾车的基本方法和规则,就想玩高超的车技,能行吗?正确的观察方法到底是什么,在这里我总结了几点,即变局部的观察为整体的观察,变明暗层次、光影虚实的观察为形体、结构的观察,变平面的观察为立体观察。此虽有些老生常谈,但拿来聊聊,我认为也还是有必要的。

先谈整体观察。人物脸上的细节很多,当目光划过脸庞,难免会被那些细节吸引,画出的线条很容易变得琐碎,形体不连贯。这就需要在看到对象时,要有穿针引线的能力,要有作比较的习惯,多去比较各方面的关系。就像下围棋一样,下棋者必须要有总揽全局的意识才可落子,不然必定会败北。面对对象你得先明确其形象特征,在我看来不能是一般的明确,而是要像漫画家的眼睛一样,能很快地把握人物的整体形象。同时还要给自己建立一种观看的习惯,也就是要像洗漱、吃饭等日常生活一样,养成一种以眼睛为画笔的良好习惯,从而建立起良性循环。“整体”一词在绘画上可以引申为——绘画过程的完整性(从观察到表现)、表达手法的完整性、画面视觉传达的完整性。在观察中尽可能的去整体思维,思考比较的越完备越好,这样你才会逐渐的在绘画中做到游刃有余,有的放矢,说严肃点,这是从事绘画的人必须具备的能力。

变明暗层次、光影虚实的观察为形体、结构的观察,说的尖锐些就是要看到骨骼,看到皮层以下的内在结构。关于结构形体的书不知已经有多少本专著,很多人不知看过多少遍,当问及这些问题时很多人又能滔滔不绝的谈论很多,可真的运用到作品上的却少之有少。究其缘由,观察方法上的这方面思考,自然而然的便成为问题的关键。明暗层次、光影虚实是表层的展现,是直观视觉的载体,也是技法表现其魅力的舞台,很容易让人陶醉其中,痴迷于其视觉的舒适或刺激。然而这些直接体验如果失去形体、结构的支撑,便如同木偶剧中的木偶,它在舞台上如痴如醉的表演,犹如真人一样活灵活现,但如果失去了支架的支撑和表演艺术家的操控,它只能是摆设。说这些不是要谈结构谈

形体,而是要明确观察方法。画者必须要先有观察形体、结构的思维过程,理性的面对对象,清晰地掌握其脉络,随后才会有无限的表层感受空间(也就是光影虚实)。画者不是医学者,但要有医学者对人体结构的研究心态;不是建筑师,但要有建筑师的工程学的理性结构框架意识;不是作曲家,但要有作曲家的乐理分析思维。在这里我不想多费口舌去分析结构形体是什么,我的作品大体上可以代替我说明白很多问题。我只希望通过关于观察方法的一点分析,能让更多的人在绘画之余,与我共同用心去思考素描在提笔之前和绘画期间,“眼”“心”“手”的沟通和整体运作。

立体观察方法仅从字面上理解,似乎是把对象看成立体的、三维的。对象在你眼前,无论你看与不看他都是立体的,你自然会立体的观察。这样去想我的这个观点好像没什么必要讲。但这里,我讲的立体观察是指要加强画面立体空间的思考意识,强调的是思考。面对对象你要把它当作你的雕

梦(铅笔素描) 2002年

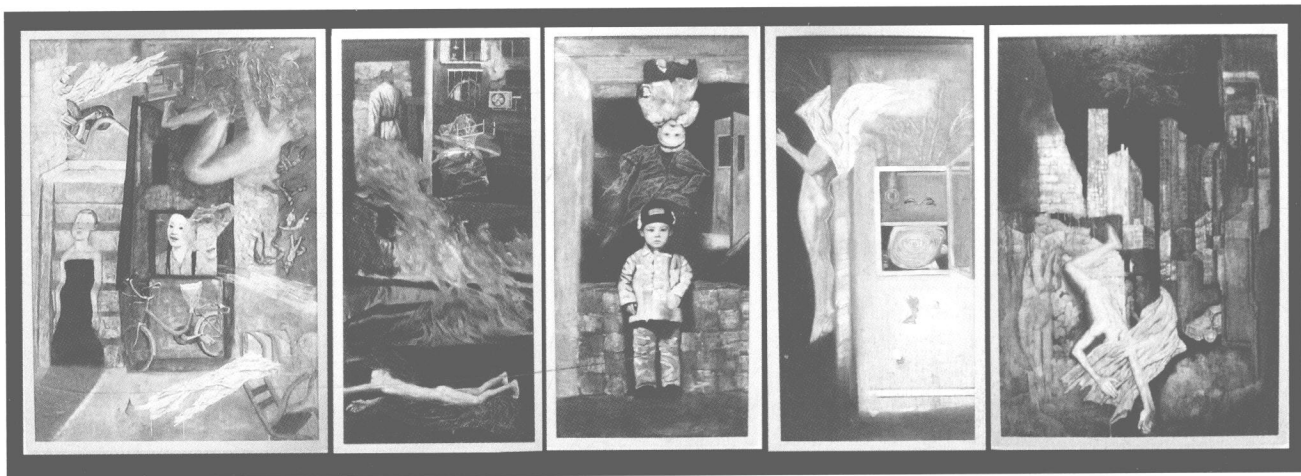
塑，你要具体的思考（主动的思考）你将如何把其立体感画到二维的纸上。再细致一点讲，就是你要有所取舍，不是完全照抄，要先去掉其细碎的内容（比如反光、五官细节、质感等等），注意大块的体量。立体的观察是三维的，强调转着圈地认识对象，是球体式的观察方法。它要求画家在对象周围建立起一个立体的视觉空间，把眼睛的注视与对结构形体的理解结合起来。平面观察（二维的观察、“墙面”式的观察）停留于对对象的表层认识，而立体观察则要求对对象的前后左右、内部结构和外形特点全面了解，包括观察对象的骨架结构和结构的横断面等。线描的方法可以表现很立体的形象、很深的空间效果，而不正确的分面法和明暗法依然会使画面平平。没有对结构各形体的正确理解，再好的虚实效果，也只是虚假的空间，是平面文章。

触摸真实

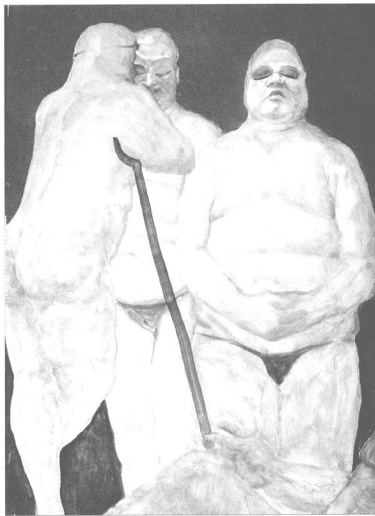
有人认为，素描中贯彻着一种观察的方法。有一个词被我们提起得太多，那就是“整体观察”，这个词汇在传输的过程中，被一再渲染或是擦拭，闪烁着熠熠的光辉。我将我的观察方法定义为是一种“触摸式”的整体观察。在我看来，素描是一个完整的过程，从我的目光触摸到对象的那一刻时，这个过程便开始了。目光在被观察者的身上流动着，跳跃着，又会不时放慢下来轻轻地抚摸着那些动人的轮廓和起伏着的沟沟壑壑。对象的一切在目光的直接审视下彰显出来，一切昭昭在目却又扑朔迷离。指尖轻触到纸张，轻捻一下纸角的纹理，挑剔着、掂量着它的厚与薄、润与涩。空白的画面被你目光丈量着，被你支配着要与对象建立起一种关联，这关联一旦建立就将永远密不可分。之后，拿起那只像是命中注定要被你选中的画笔，一根线条落上画面就像是将一颗石子投入平静的湖面，画面马上动起来了。在一连串的意料之中 and 出乎意料之间，对象便跃然纸上了。我希望它像是从画面中生长出来一样的自然，而不是强加于画面的，从对象到画面之间，从眼睛到手指之间，这种“触摸”被传递着，又被另外一个东西引领着、支配着，而这个主宰者就是我们的心灵。素描，因为心灵的抚摸而变得真实，而这种被传递着的“真实”，也正是在对象、画者、观者之间紧紧相连的一座桥梁、一根纽带。

玩味空间

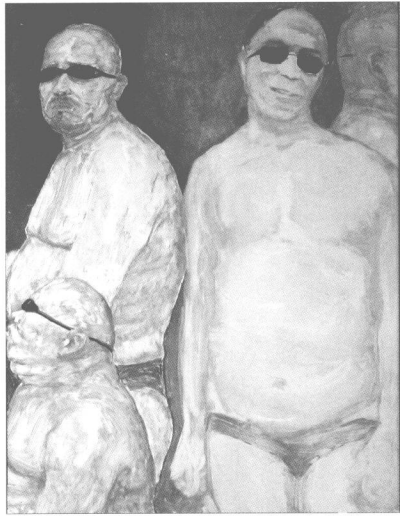
素描是建立在“二维”与“三维”之间的艺术。也正是因为这样，“空间”这个词

梦的轮回(油画) 2004年

胖子(纸版油画) 2003年

被赋予了不同寻常的意义。初学者常常在这个问题前显得不知所措，而在一个相对成熟的艺术家中，“空间”被调度着、玩味着，在具体的表达中承载着不同的内容。有时，它节制而简约，在平淡中暗藏玄机。有时，它又强烈而明确，给予观看者以视觉的冲击，“空间”和“体量”、“质感”等内容的具体运用，左右着素描作品的品质。中国古代画论中的

“三远”（即高远、深远、平远）和徐悲鸿先生所说的“尽精微，至广大。”都可看作是由“空间”问题引发的精辟论断。

在散点透视法则和焦点透视法则的各自体系中，“空间”的把握都是圆融而完满。或削弱，或加强，或浮雕，或圆雕，或精确，或反常规，空间与透视法则被艺术家驾驭自如，使画家的表现意图独具韵味。只要细读以下画家的作品，如范宽、马远、达·芬奇、米开朗基罗、弗朗西斯科、曼坦尼亚，再到巴尔蒂斯、洛佩斯、霍克尼、贾科梅蒂、森山方等，你就会深深体会到“空间”的涵义是多么的丰富与多元。可以说，当视觉空间遭遇心灵空间，素描在二者的碰撞中就闪烁出火花来了。

挖掘感受

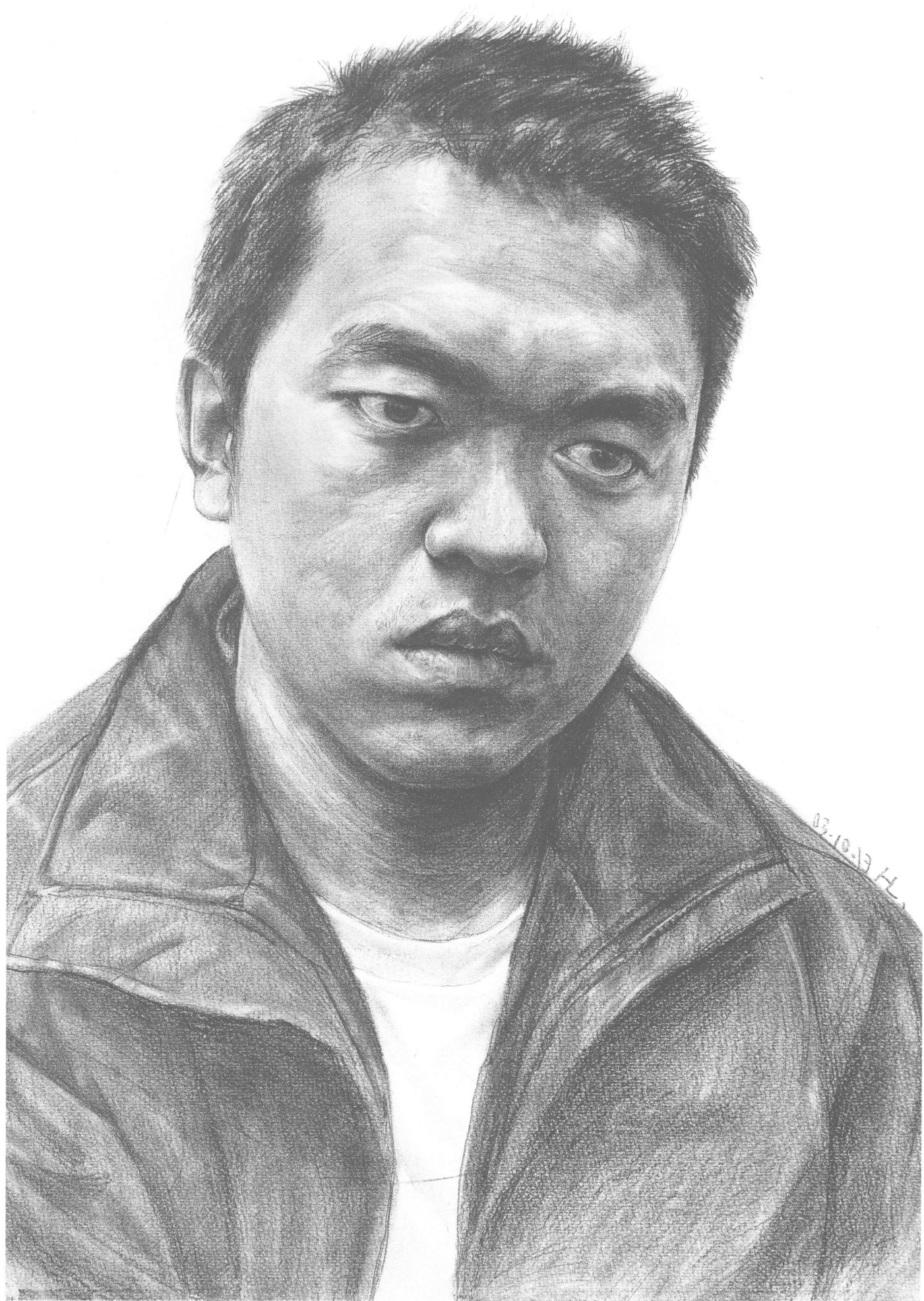
很多画家在谈论对于素描的种种心得时，在形形色色的观点之间的相互认同或交锋中，有一个问题总是不会被遗漏，那就是关于感受的问题。在我看来，“感受”这个东西不能简单的等同为对于对象的直观感觉。“感受”应该说是一种由自身出发的对于对象的认知，这当中既包括对于对象的直观感觉，又包括了对于对象的理解和品鉴，其中还蕴含着绘画者的情绪与情感。如同现实生活中，在交往中人们会很注意对方是否顾及到了自己的感受，在这个“感受”当中，可以说是涵盖了种种因素。这个比喻也许会稍显牵强，但我想，这种感觉正是因为其中所涉及的信息量而显得弥足珍贵，并因而受到普遍的重视。从这个角度来说，素描的过程是一种将感受付诸表达的过程。这个过程也不仅仅是将一种感受印证于画面，而且同时还伴随着对于对象的挖掘和探究。如同两个本来陌生的人因感受的加深而产生爱情，绘画者与对象之间也因为“感受”的维系而延伸了素描的吸引力。从对象传达出的感受到绘画者表达出的感受，再到欣赏者对于作品的感受，素描由于“感受”的传递和延伸而富有无穷的魅力。

贺亮

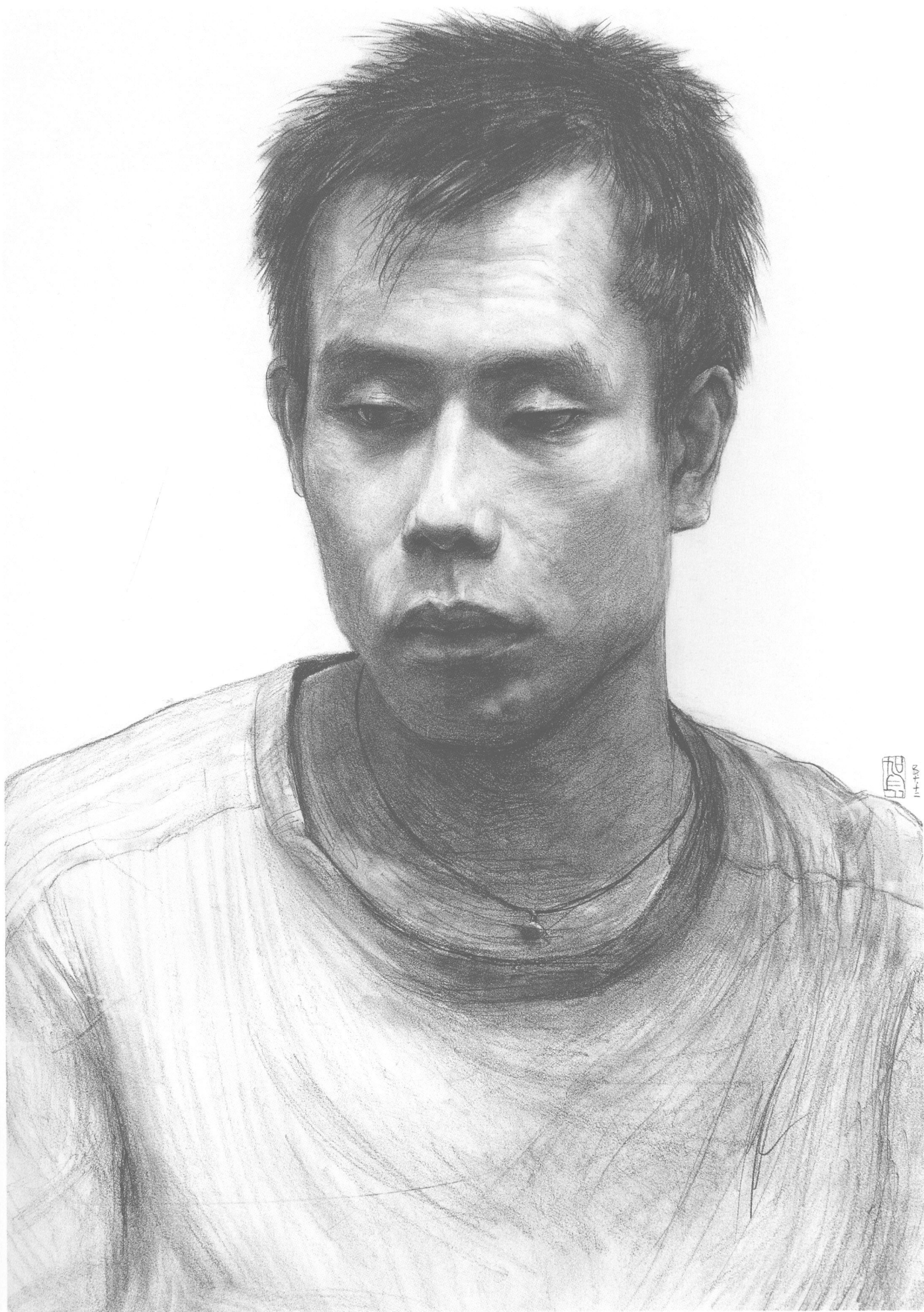
2005年8月

画室女学生 2004 年

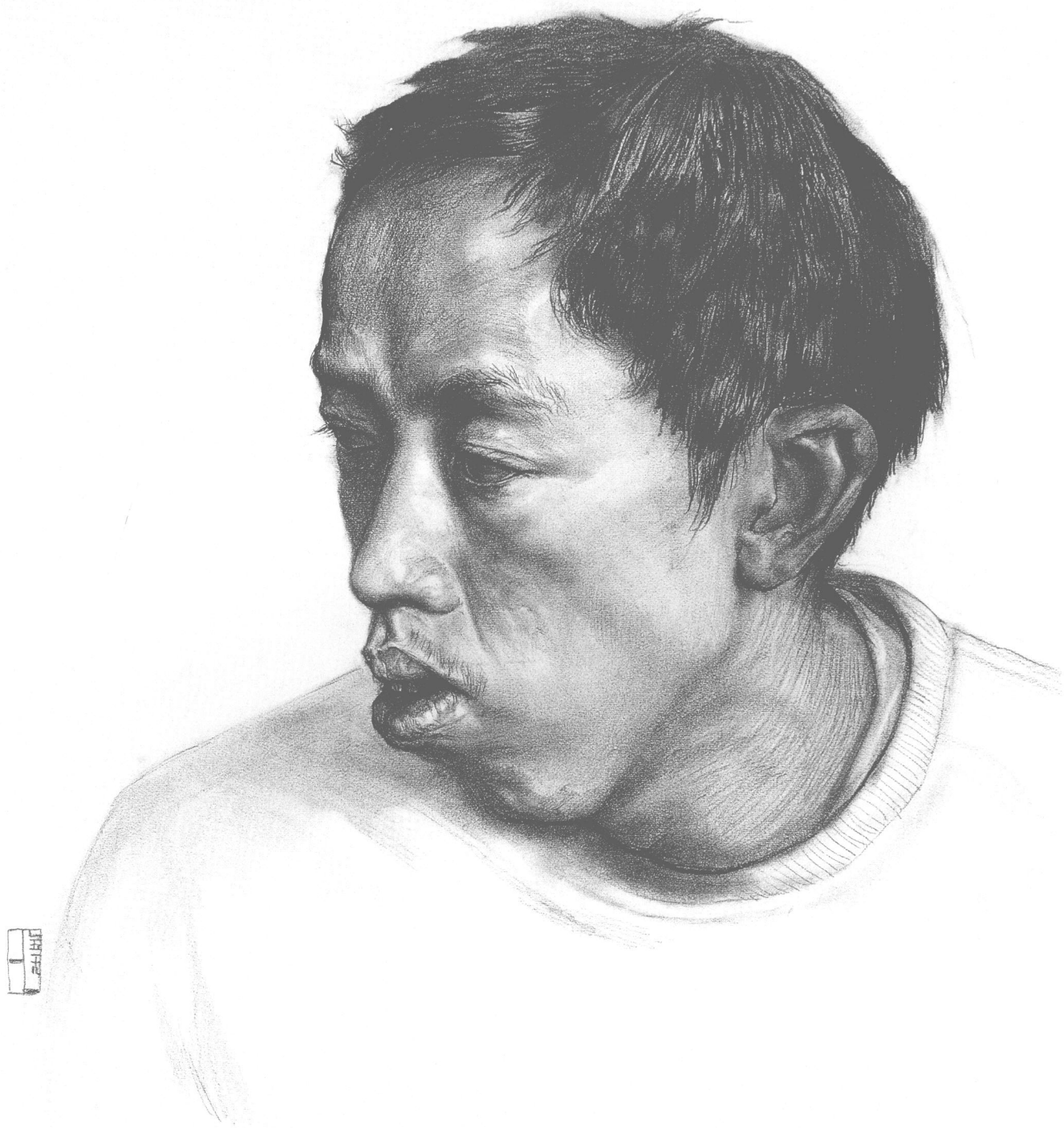
大哲 2003年

李甲 2004 年

麻木的人 2005 年

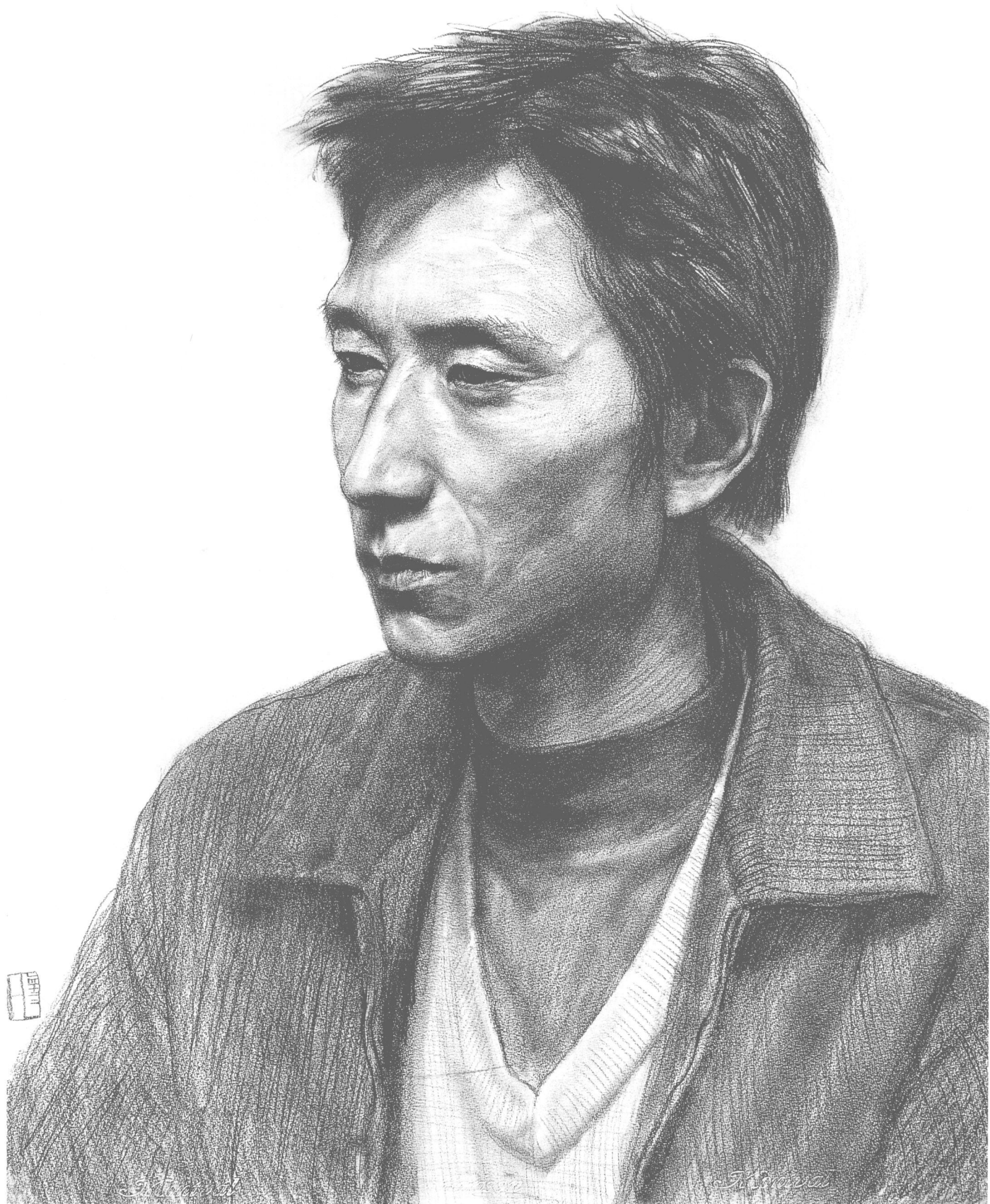
侧面像 2005 年

学生 2001 年

中专学生 2001 年

紧张的人 2004年