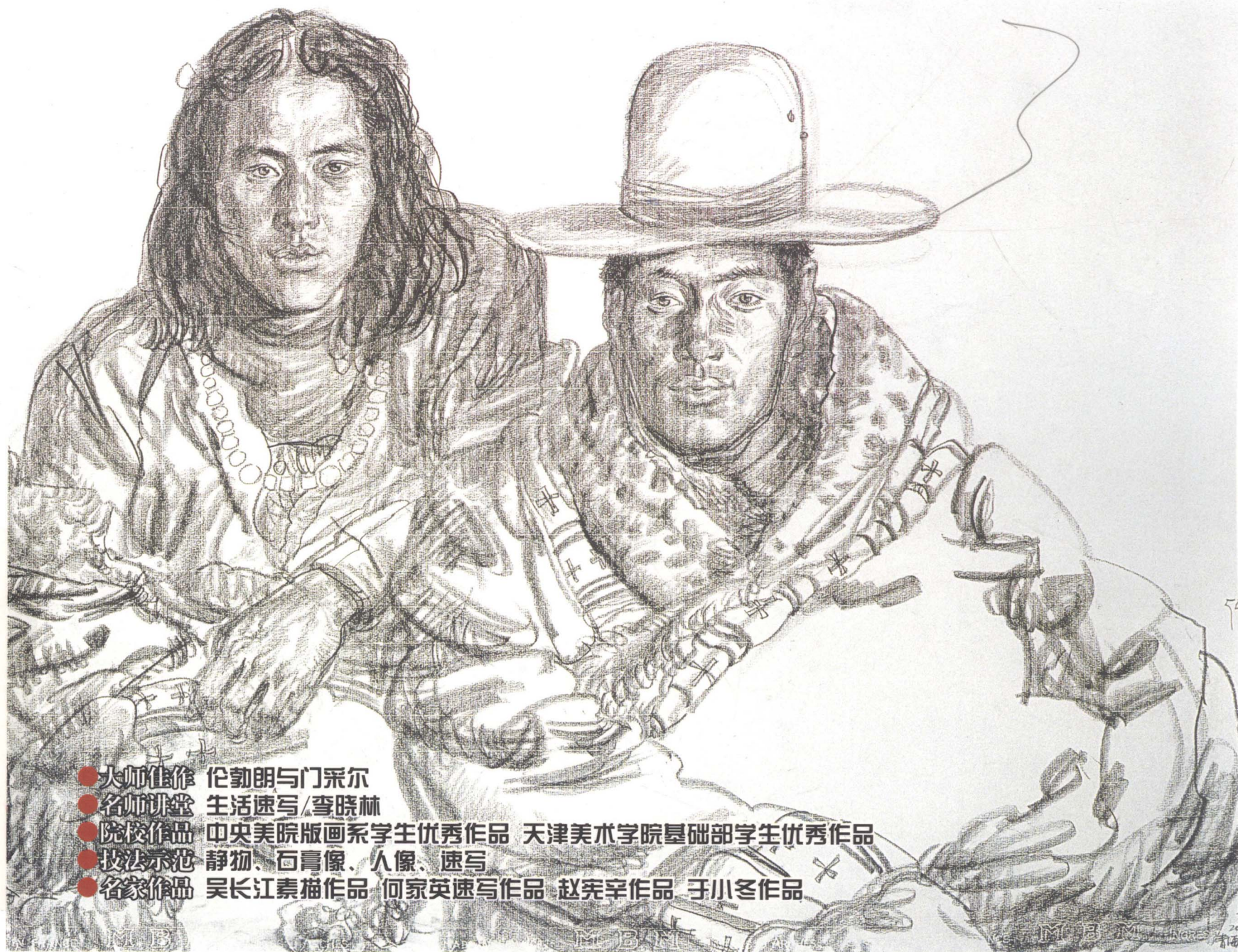

S K E T C H

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

素描

NO.1

- 大师佳作 伦敦明与门采尔
- 名师课堂 生活速写/李晓明
- 院校作品 中央美院版画系学生优秀作品 天津美术学院基础部学生优秀作品
- 技法示范 静物、石膏像、人像、速写
- 名家作品 吴长江素描作品 何家英速写作品 赵宪辛作品 于小冬作品

《民院毕业生》作者：吴长江

《吉措先》作者：吴长江

贺 词

《素描》创办于上世纪80年代，在文化艺术资源相对匮乏的时代，《素描》的出现无疑使人们眼前一亮，无数向往艺术的学子几乎人手一册。其刊载的素描作品更是以最快的速度传遍天下，成为一代艺术学子心中的典范。

二十余年过去了，《素描》的再次出版是有必要的。素描无论对于学习美术的学生还是已有创作经验的美术家都是必修课程，应该说是终生的必修课。

造型是至关重要的基本功，而素描更是一切造型的基础。它以本身朴素自然的品格使画家保持着与世界的联系，并从中显示出绘画的本质。无论画什么，或是怎样画，素描修养是画家的根本。美术史上，几乎所有绘画大师都是素描高手，换言之，有什么样的素描基础与能力，直接决定一个画家最终的艺术成就之大小。素描在各种造型艺术中的地位与作用都有相当高度，具有丰富的艺术性，是完整的艺术作品。

希望《素描》的出版给中国美术界带来一股新风，我们应该提倡在生活中学习、体验和表达的能力，提高创作水平，这本书会帮助我们坚定地做下去。

中国美术家协会常务副主席

编者按

《素描》是我社的一套老书，于上世纪80年代创办，为了配合全国艺术院校素描教学的需要，同时更为了广大专业、业余美术工作者学习、研究素描，加强基本功训练，我们推出了这套丛书。内容包括人体、人物肖像、石膏、速写以及相关理论研究和外国优秀素描作品。在当时，《素描》的出版满足了读者的需要，以最快的速度传播了一批批优秀的素描作品，其中不乏经典之作。在艺术院校、美术爱好者乃至整个美术界引起了巨大的反响。在那个出版相对贫乏的年代，《素描》每一本的发行量都达到十多万，这在今天几乎是天文数字。时至今日，提起《素描》，在一代人心目中，仍然有着很深的感情，它的轮廓依然清晰。

二十余年过去了，社会文化环境发生了巨大变化，中国艺术也随之步入当代，人们的思维空前活跃。然而，对观念的推崇和对造型能力，技术手段的蔑视也不可避免地引发了诸多混乱，首先表现在艺术院校的基础课教学中遇到的种种问题，甚至有学生提出：“我们为什么要画素描？”“素描存在的意义又是什么呢？”

什么是素描？在广义上，绘画中除去色彩因素，所有的表现因素皆可称做素描。在西画语汇中，它包括略图、草图、素描、速写等多种造型形式。素描不仅用光影、明暗等表面现象，运用结构、形体、明暗、质感、形象和空间这六大要素，还注重抓住物象的本质，注重人物的形体结构、外貌特征，突出表现人物的精神气质。而这种精神气质的抓取最有效、最快捷的途径就是速写，速写是简约、快捷的素描。另外，素描有认识和表现两大功能，科学与艺术兼而有之。学习者在科学面前要老老实实按规律走，在艺术面前则可大胆地放手去探索和实验。

首先，素描不仅是初学者一种入门的训练方法，也不仅仅是画家们借以研究物象或为创作准备的素材或是设计构图的手法，同时素描还是一门有独立审美价值的艺术种类。无论画什么，或是怎样地画，素描修养都是画家的根本。它既是手段，也是目的。其次，素描解决的是认识上的问题，在深入细致的研究中，进行思维方法的训练，解决认识上的问题，从而将正确的思考方法、观察方法和表现方法与艺术创作相结合，并成为其最基本的保证。

然而，令人遗憾的是，随着全国各大艺术院校的扩招，各类考前班如雨后春笋般地不断涌现，“素描”仿佛已经沦为考生为进入艺术院校所必须掌握的一门技术而已，只是一块叩门砖罢了。一旦目的达成，便再也别无他用。于是各类速成素描、应试素描纷纷出现，“素描八股”产生了。

因此，再次出版《素描》，无疑是十分必要的。

新《素描》秉承了老《素描》的精神，在内容上为适应现在的艺术院校的实际教学需要增加了新的栏目，更具有时代的特色。《素描》融汇各大艺术院校的素描教学理念，优秀的素描作品，为大家搭建一个学术平台，共同讨论、共同研究，从而提高我们对素描的认识。同时，我们也希望能够为广大学子，当然也包括广大考生，提供一份取法乎上的优秀范本。

图书在版编目(CIP)数据

素描NO.1/李晓林等著. —天津:天津人民美术出版社,
2008.4

ISBN 978-7-5305-3637-7

I. 索... II. 李... III. 素描-技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第038154号

天津 人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2008年4月第1版 2008年4月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/12 印张: 5 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究 定价: 22.00元

目 录

●大师佳作

伦勃朗与门采尔/李晓林1

●技法示范

有花纹的扁仿古瓶的静物 /王敬5

阿古里巴/刘洋7

带手半身像/刘洋9

速写两幅/邹晓平11

●院校作品

中央美院版画系学生优秀作品13

中央美院壁画系研究生作品29

天津美术学院基础部学生优秀作品31

●名家作品

何家英速写作品35

赵宪辛作品37

于小冬作品39

陶加祥作品41

吴长江素描作品51

●名师讲堂

速写/邹晓平43

生活速写/李晓林45

[荷兰]伦勃朗作品

为什么把伦勃朗和门采尔相提并论，两位不同时代不同国籍的速写高手却在我少年时代的绘画经历中有着不可磨灭的深深印记。那是个封闭的年代，两本小画册的出现，在当时为我们初涉绘画的青少年时期饥渴的视觉经验里提供了为数不多的图像依据。直到现在，在不断变换的艺术样式中，这两位大师的速写都闪烁着璀璨的光芒，成为后人以至当今美术界重点研究的遗产，也是美术院校基础课教学中必不可少的典范。

伦勃朗(1606—1699)生于17世纪的荷兰。他一生勤奋，除了大量的油画作品，还有大量的素描和铜版画，其中有1500幅的素描作品贯穿在他的一生中，成为人们必谈的话题，为后人留下了丰富的绘画资源。

伦勃朗速写的题材十分宽阔，由于80年连续不断的战争，造成荷兰到处都是穷人，被剥夺继承权的人、跛足的人、盲人、老人等等，这些贫民都成为他笔下经常出现的伙伴，也使他更深刻地考虑人们的命运，越来越因其衷心的同情和对平民的尊敬而令人感到温暖。他在中晚年的生命主线，贯穿着真挚、深沉、善良的人道主义思想和对普通生命的关照，散发着悲天悯人的情怀。他高超的素描技巧已完全融化在情感和思想的流动之中，最终超越了技巧的魅力。法国浪漫主义画家德拉克洛

伦勃朗与门采尔

■李晓林

瓦在19世纪中叶曾预言过：总有一天伦勃朗会名列在拉斐尔之上。他的预言后来成为了现实。19世纪后期的荷兰绘画大师凡·高面对伦勃朗的画深情地说：“你知道吗？我只要啃着面包在这幅画的面前坐上两个星期，那么即使少活十年也甘心。”在《伦勃朗的人生苦旅》中他和房龙医生有一段对话：“在这个世界上除了事物的内在精神，别的都不值得一提。”“你指的是人不灭的灵魂？”“指的是一切造物不灭的灵魂，也包括桌、椅、猫、狗、房屋和船只，它们的不灭的灵魂。”伦勃朗的想法是“让思想通过色彩加以表现，将情感转化为光线和阴影”。

这些念头在他的作品里注入了灵魂。

伦勃朗的速写，堪称世界艺术宝库的珍品，他用朴素的形式表达了深刻的内容。从他的作品中能感受到用笔的速度感，灵动的线条质朴而且独特，熟练却不油滑，力量感中透出机巧，把人物的形和神控制得惟妙惟肖，笔笔见功夫，处处有神韵，这也正是他的高明之处，是一般人难于把握的分寸；比如《熟睡的萨斯契亚》中画家描绘了他的妻子静静熟睡的一个瞬间。这幅画通过用钢笔、毛笔和墨水强调了充满情绪的轮廓，使伦勃朗有效的线条运用和绘画媒介的高超技巧相一致，更为独特

地表现了形体，画中没有多余的线条。由此我们看出，线条作为一种描绘性力量的简洁性和表现力。在《两个女人教孩子走路》中，表明伦勃朗对人的动态表情非常敏感，他在表现细致微妙的感情时极为简洁，每一根线条既是描绘性的也是表现性的。

我们看伦勃朗的素描已经有400年，为什么依然没有厌倦，在于伦勃朗的线条的美使你不会意识到那是线条而是意识到那是鲜活的人的状态，却不是以艰涩玄妙来造成独特的景观。同时，也包含了画家对多选材质和绘画这一感情性行为的反映。

《冬景》是一幅钢笔和水彩结合的小型速写，仅有7cmx16cm，那简练的、迅速的笔触，神奇地表现了整个空间。我们被黑色的前景篱笆拉入构图，顺着退远的篱笆柱，把我们拉到更远的深处。寥寥几笔，墨色和线条的浓淡干湿，虚实深浅相得益彰，笔情墨趣应有尽有。

我想，一个懂艺术的人一定会对伦勃朗速写线条的不事雕琢有所反响，也会体验到伦勃朗作画时的快感，如人们所言，伦勃朗的素描和速写的“笔风”是艺术史上最纯熟、最有个性的，素描也只是在伦勃朗手下才真正开始有了独立的绘画意识的觉醒，成为具有独立审美价值的艺术品。

除了生活中的小品之外，伦勃朗还画了大量的创作草图，这些草图以速写的方式，表现了宏大的场面，复杂多变的人物组合，使用了不同的钢笔、羽毛笔和不同的表现手法。那或干涂或湿抹，或粗或细的熟练的线条，构成了画面的焦点层次。

《从十字架上放下》中的十字架与画面底部三位相当黯淡的人物构成的三角形使整幅画面达到平衡。充满戏剧性的人物动态和人物表情从这些清楚的空间中显露了出来，包括那些破碎的、较淡的线条给人以强烈的光线的感觉，画面人物的巧妙安排由钢笔笔触勾勒出，造成了画面的空间感，并引导观者的视觉焦点，使整个画面处在一个丰富和谐的气氛之中。

[德国]门采尔作品

阿道夫·门采尔(1815—1905)与伦勃朗相距二百多年,两位画家在艺术史上的地位和贡献虽不能相提并论,但却是我辈初学画时的典范。门采尔是一位自学成才的大师。青年时代曾考入柏林美术学院学习雕塑,但时隔不久,被迫离开了他所热爱的美术,原因是被院长告知缺乏才华,从此走上了一条自学之路。在为歌德的诗《艺术家生活的道路》而作的一套石版画插图后,显示出门采尔杰出的素描上的才华。之后他的声誉不断提升,跻身于腓特烈大帝执政时代的宫廷画家之列。

门采尔在素描上有着非凡的成就,他是位很重理性并且注重研究性的画家。在着手每幅创作之前,他都要收集和作大量的素描写生,其中的内容大都为现实的生活场景;他最善于捕捉运动中转瞬即逝的人物形象,虽不追求画面的完整性,却着意于人物和景物本身的笔墨语言,热衷于表现人物本身的造型美感和细微的表情变化,甚至于不惜笔墨去极力表现光影繁杂的衣纹变化,在处理画面的质感、光影体量、线面结合的丰富性上有着过量的表现,以至于后人评价他的素描有累赘拖沓之嫌;他在运用炭精材料时巧妙地处理画面的黑白灰之间的关系,时紧时松时浓时淡,利用纸质材料造成画面中的颗粒感,乌黑的墨色里透出空气;他还巧妙地使用了擦笔等工具来形成画面丰富的层次变化,产生浑润的对比;富于变化的技艺之美,似乎在炫耀着他的手头功夫。

我更喜欢门采尔那批为《轧钢厂》所作的写生。画面洋溢着浓厚的生活气息,洗练干脆。门采尔

[德国]门采尔作品

是一位非常理性的画家。为了创作，他大量地收集人物的形象、道具和环境的真实性，我们都能想象得出，在火光和钢花飞溅的喧闹声中，他身在其中画了成百幅的速写，并对所有的道具中不同的角度精心研究，作了科学精确的测量，对人物的每个动态反复捉摸，直到选择到表现画面主题的最佳动态和表情位置。

中国特定的时代环境，对在视觉贫乏年代里成长的我辈来讲，能看到不同级别的这两位画册已经如获至宝了，更不了解还有荷尔拜因、鲁本斯、安格尔、罗丹、德加，以至于后来的塞尚、毕加索、马蒂斯这些风格迥异的画家了。后人会问，美术史上这么多在素描上风格独特的大师，而门采尔并未被史学家们载入史册之中，却甚至于至今在我国还在影响着后辈作为进入美术学院的敲门砖，成为出版社不断重印增加利润的重头画册，也许是历史在捉弄人。

我以为，门采尔可学，而伦勃朗不可学。门采尔好学，而伦勃朗不好学。门采尔用笔就可学到，而伦勃朗用心才能学到。换句话说，伦勃朗作品中的个性太强，太鲜明，包括他的线条都有着奇幻的魔力，他的速写张张都具有“作品感”，而门采尔作品中有许多的共性，性格虽不是很明显，却有着纯熟的技巧，习作感强，更多地向我们展示的是他的技艺之美。

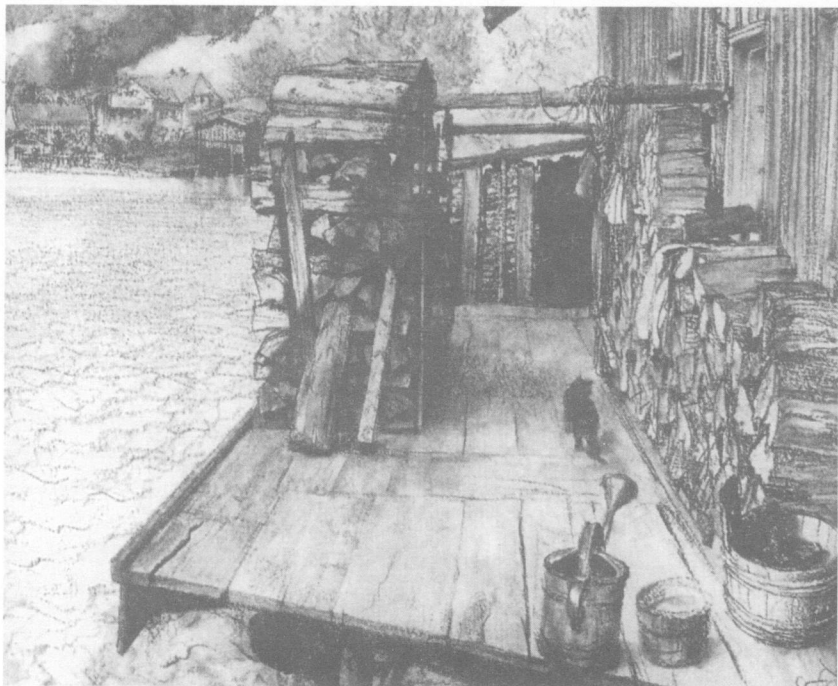
历史总是选择具有鲜明的个人态度的画家载入史册，而不仅仅是他技艺的展示。

伦勃朗和门采尔相比较，其区别在于：伦勃朗更注重画面中体现的

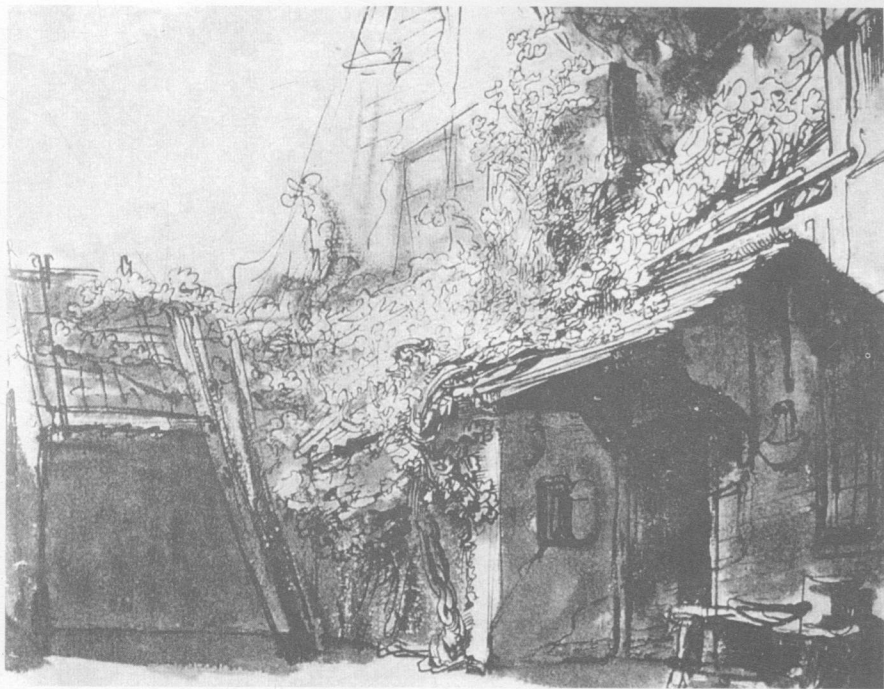
艺术创造性和艺术价值观，在画面的背后有着明确的独立思想和个人意识，即有他鲜明的爱与憎，他把强烈的个人情感注入到画面之中，以至于被史论家评价为深刻的民主主义者和人文主义者。他在画面的处理上不拘泥于技艺的外露，而注重整体气氛的营造，画面里总是洋溢着浓郁而优雅的宗教气氛，尤其是对光的运用更渲染了这种气氛，他笔墨不多，但精确到位，不拖沓不废话，用笔用墨婉转通畅，笔法顿挫劲健，刚柔相济，画中许多人物经他画笔一扫仿佛就立刻有了生命。他画速写速度最快、技术也最完美，又显然是毫不费力就画了出来。而门采尔在主题的选择和倾向上似乎不是那么的明确，以至于从他的作品里感受不到个人的态度，极尽的是自然主义的描写，所以有人这样评论他：

“虽然他画过腓特列大帝，但他并非反动派军阀；虽然他画过《轧钢厂》，但他也不是社会主义的画家；虽然他对光线和色彩感兴趣，但他还不是一个印象主义者。”平心而论，门采尔的技艺是高超的，作品中具有很强的现场感，他的完美的技术遮盖了他的思想和态度，最后使技术成为缺乏灵魂的躯壳，仅仅让人们惊叹于他那高超的技艺之美。

中国绘画美学思想中有“形而上者谓之神，形而下者谓之器”之说。画的基本构成是笔墨、造型、光影、黑白灰，以及由这些因素构成的技法，这是形而下的，是器。还有形而上的，是画家的思想意识，表现为画的意境，是神。这所谓意境便是人的灵魂，是作品中艺术性的最高体现。这恐怕也是美术史上没有能把门采尔列入杰出的画家的最重要的原因吧。

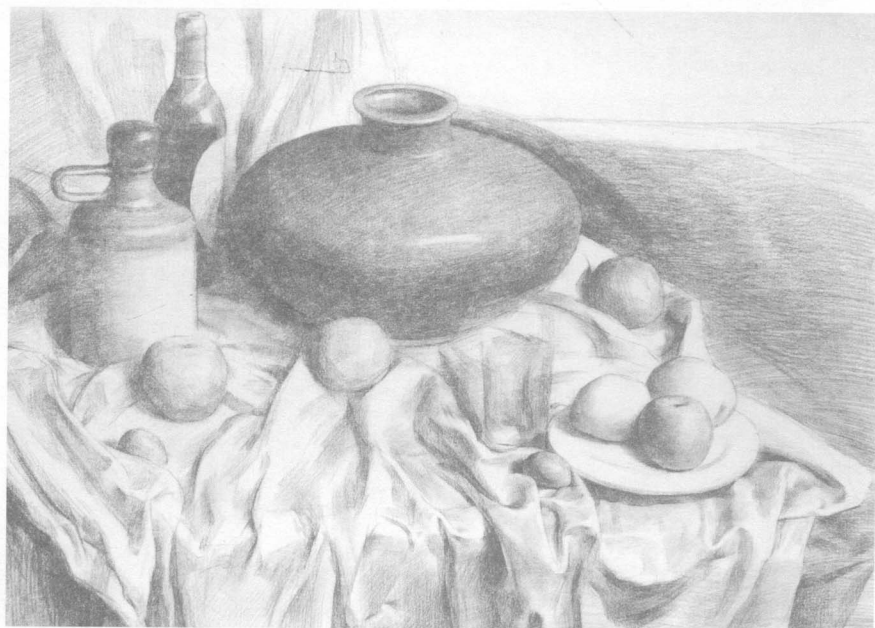
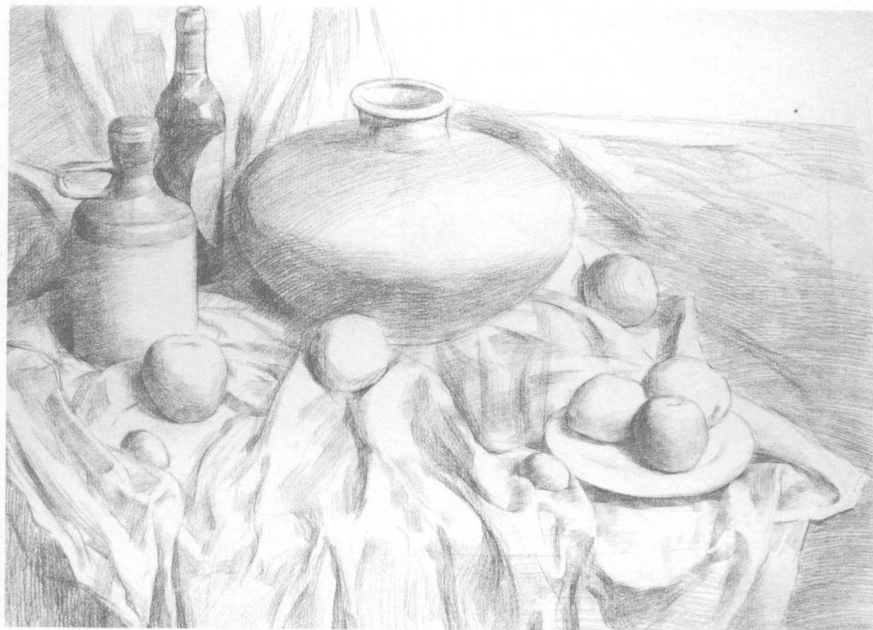
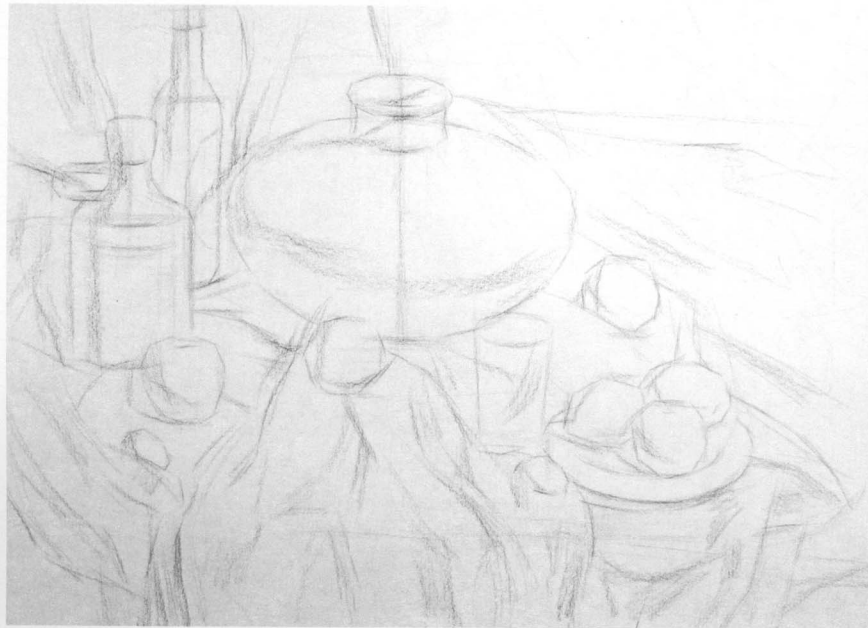
[德国]门采尔作品

[荷兰]伦勃朗作品

有花纹的扁仿古瓶的静物

■王敬

步骤一：

构图。这是一幅场景比较大的静物，空间比较宽广，内容比较多，所以先确定好画面的重心，画面的重心位置上确定好主要物体，确定好物体的平面和立面的空间关系，为进一步安排画面做打算。

步骤二：

明暗交界线的确定。这张画的光源强度不大，明暗交界线显得比较丰富。注意主体是一个青灰色仿古瓷器，比较扁平，要注意其明暗交界线的变化，在画静物的明暗交界线时，注意要有意识地调整衬布的疏密和变化，不要一味照搬对象，要有意识地组织布纹，使之成为画面的一个重要的部分。

步骤三：

确定基本明暗大关系。用概括大气的笔法画出物体暗部和投影组成的暗部空间，交代出主要物体暗部和前后左右关系，并且交代出物体明暗的反光和投影关系，描绘出衬布的大体明暗和穿插关系，衬布是一个画面中最大面积的物体，它决定了画面的基本关系和情绪。

步骤四：

画出明暗大关系。在上一步的基础上，加强固有色的概念，画出物体的重量感，从水果前面的物体开始，逐步去理解和体会物体的明暗变化和相互影响的关系，画出主体罐子基本的固有色，后面的酒瓶颜色重下去，不要画太多细节，主要拉开前后空间，表达基本清楚就可以了。用笔要轻松，留有余地。

步骤五:

调整明暗大关系, 并进行细节的描绘。在上一步大关系基本明确的基础上, 对物体受光面固有色的小灰面加以描绘, 高光的位置和形状现在可以确定, 罐子的花纹可以基本确定, 要注意花纹的性质和颜色, 不要对画面造成影响, 衬布要对灰色面加以描绘, 使之更具备体积。衬布也是空间的一种体现。

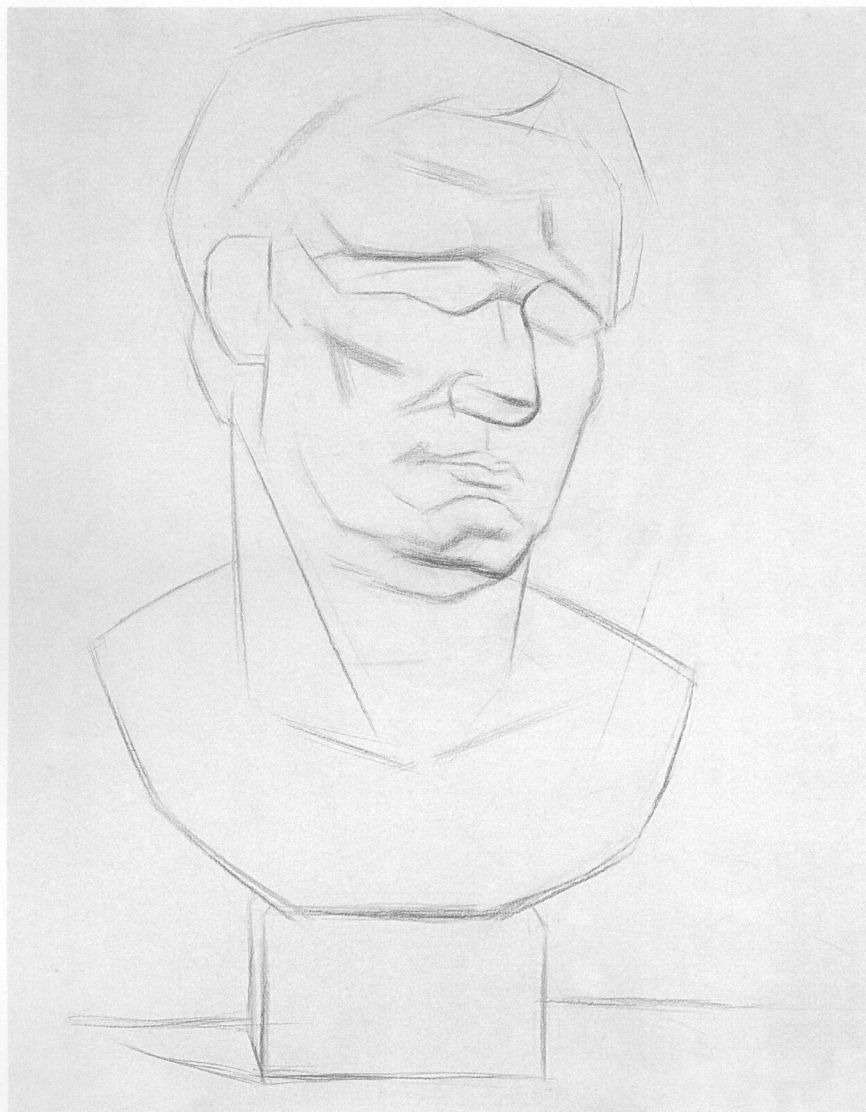
完成图:

对细节的刻画和细微的调整。在大关系和体积具备的前提下, 可以进入更细微的刻画, 从水果开始到罐子和衬布, 在衬布表达基本完整的前提下对玻璃杯加以刻画, 在为主要刻画对象描绘的同时, 对后面空间的处理也要加强, 利用第二块深色衬布拉开距离, 注意其颜色和厚度, 整体地调整画面, 使之达到最佳效果。

阿古里巴

■刘洋

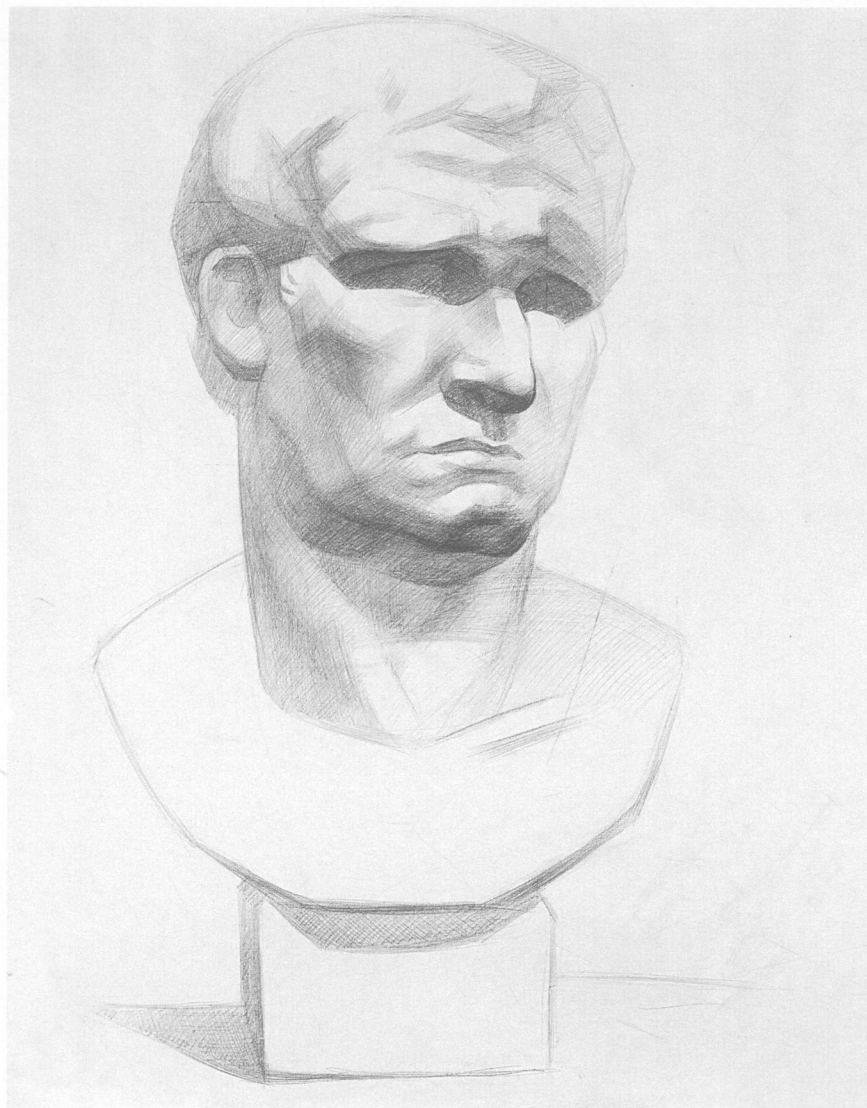

步骤一：

首先确定人像的位置和比例，用直线概括出石膏的动势，找出头、颈和底座的比例关系，然后确定三者的透视方向，接着把头的比例、透视、结构交代清楚，用线刻画出五官的大概轮廓，同时把肩和底座带出。

步骤二：

进一步进行深层次的刻画，各部分比例要掌握好，铺大的明暗调子，用调子统一画面的整体关系，要注意调子的流动性，要松弛，为进一步刻画奠定基础。

步骤三：

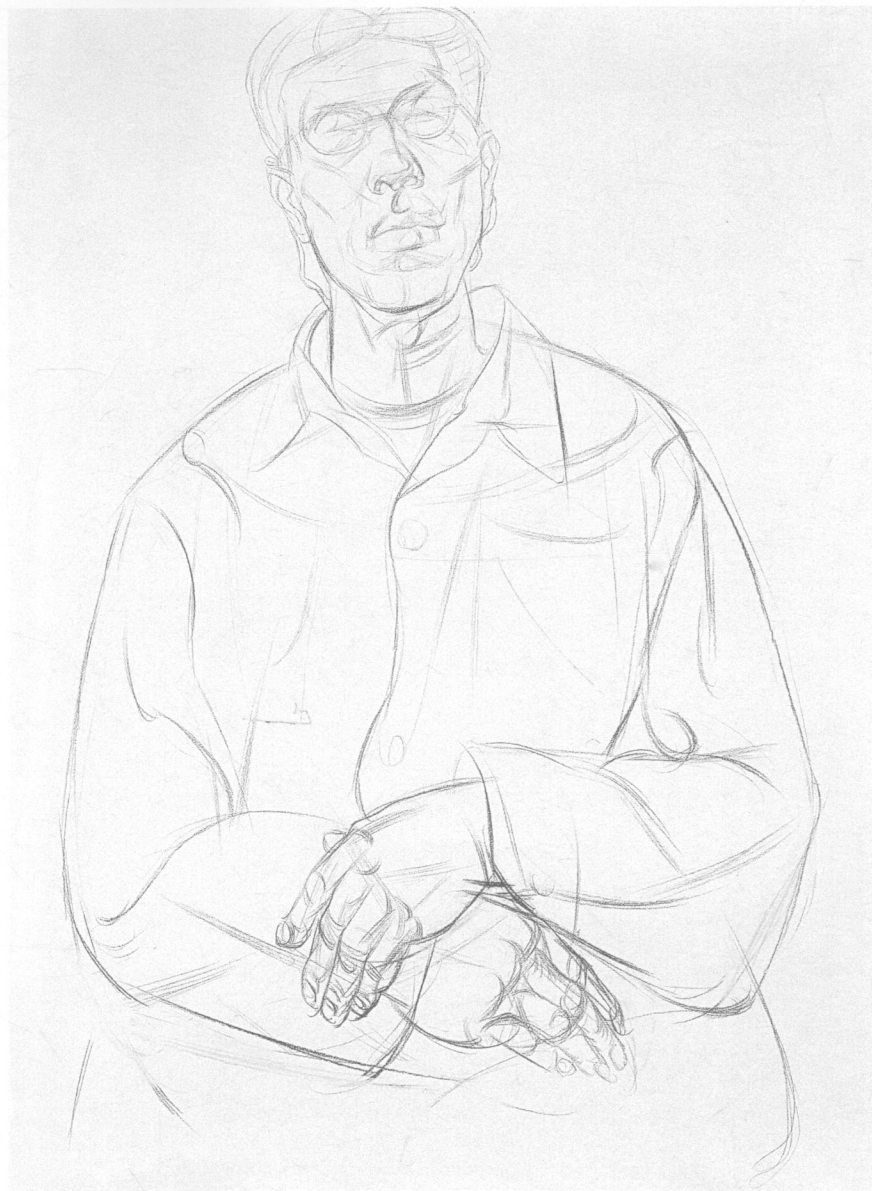
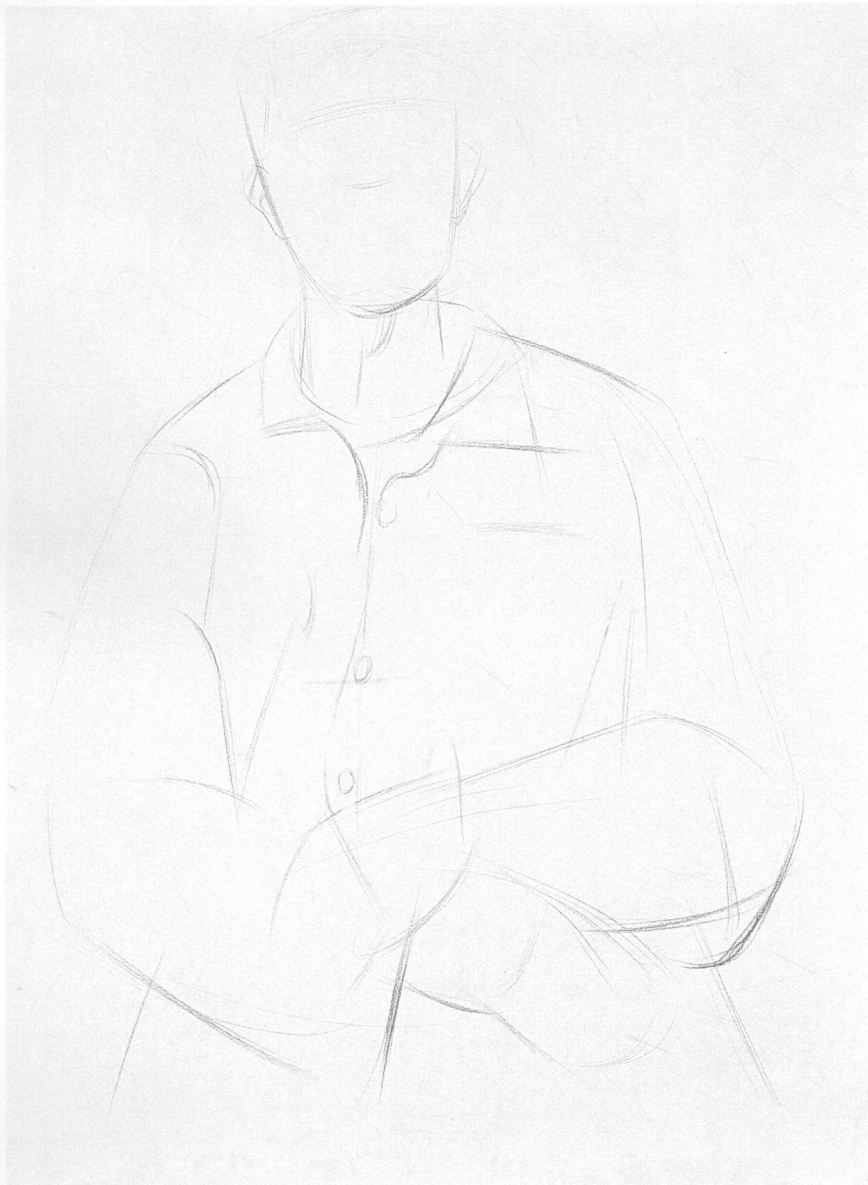
进行局部刻画阶段，把明暗同形体结构很好地结合起来，用明暗来塑造形体，加强形体的结实程度，注意石膏的空间变化。

完成图：

调整阶段，注重画面整体效果，把石膏头像的特点表达得更充分，继续深化调子，加强调子的层次感，强调转折处的明暗对比，统一画面的整体感。

带手半身像

■ 刘洋

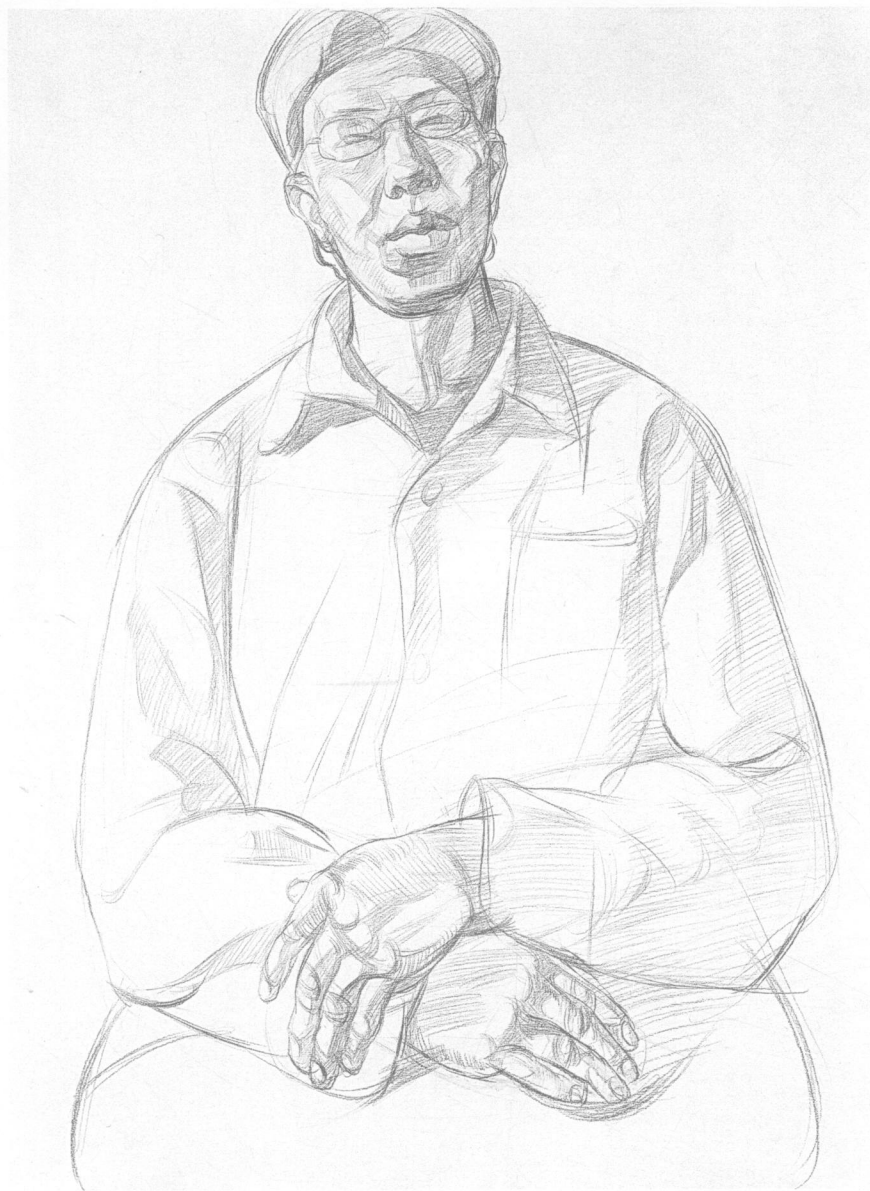

步骤一：

起轮廓确定构图，用最简练的直线概括出人的动势和精神状态，构图的位置安排特别重要，因为它关系到最后完成时的整体画面效果，人的特征可以通过比例和方向的动势传达出来，找出静态中力的平衡点，根据位置关系传达空间概念。

步骤二：

确定对象的结构点，用空间的方式理解形体，注意头、颈、肩、胸的空间位置，交代出结合处的形体结构关系，注意头和手的比例，这个阶段可以铺出明暗调子，用调子去统一画面的整体效果，注意主次变化。

步骤三:

深入刻画, 把明暗与形体结合起来, 注意空间中的透视变化, 具体地进行局部刻画, 要把头和手作为重点去刻画, 衣纹处理要概括, 要突出头和手的变化, 这个阶段刻画得要充分、要具体。

完成图:

调整阶段, 继续加强形体, 充分地把对象的特征表达清楚, 可以加强或减弱一些局部处理, 达到画面的统一和完整, 这个阶段要概括, 甚至可以牺牲一些小的局部关系, 而加强对象的特征和精神感受。

速写两幅

■ 邹晓平

画面中的男青年右脚踏在座椅上，左手叉在腰间，身体的重心就落在了他的左脚上，这是我们在速写时应特别需要重视的，不能忽视了姿态的平衡感。在线的勾勒上也要松紧适度，有张有弛，流畅之中透着艰涩等变化。

06.4