

上海市高校教育高地建设项目

SUMIAO ZHONG XIAN DE YISHU

素描中线的艺术

金晶石 编著

上海大学出版社

上海市高校教育高地建设项目

J214/222

2007

金晶石 编著

SUMIAO ZHONG XIAN DE YISHU

素描中线的艺术

上海大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

素描中线的艺术/金晶石编著—上海: 上海大学出版

社, 2007.12

ISBN 978—7—81118—209—5

I.素…II.金… III.素描—技法 (美术) IV.J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第191037号

责任编辑: 傅玉芳

技术编辑: 金 鑫

装帧设计: 柯国富

素描中线的艺术

金晶石 / 编著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路99号 邮政编码200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线: 021-66135110)

出版人: 姚铁军

上海叶大印务发展有限公司印刷 各新华书店经销

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 10 字数: 20 000

2007年12月第一版 2007年12月第1次印刷

印数: 1~3100

定价: 39.00元

前言

我用心底的力量和热忱，深切地关注和热爱着素描艺术。

素描是油画的脊梁，发展至今已经可以完全独立承担表现和传达人类的思想情感、观念意识及人生情绪的任务。我与那些耕耘在这块人类精神乐土上的劳动者一样，共同品尝着四季劳作后的苦乐。

回想自己多年来的绘画教学和艺术实践，每当进入绘画创作直面心灵表述的时候，最令我钟爱和迷恋的绘画语言就是线条。因为它能够真诚地表述我内心的艺术直觉，准确有力地刻画和塑造我视觉中的艺术形象，并生动地展现了我精神世界的四季生活。而无论是东方还是西方的绘画古典或者是现代的艺术表现，有一点是共同的，即线可以代表一切绘画语言穿透时空的障碍直指人类心灵深处。是它使画面有了无穷的张力和想象空间，在流畅的运动中产生出了美的快乐。因此，线是最具有概括性同时又是最具有个性化性格特征及特殊艺术魅力的造型艺术语言。

素描与油画对于中国人同样是舶来品，所以要有一个“信、达、雅、化”语境和审美的转译过程。作为一个油画家，我深知素描对油画的内在含义。油画语言的发生、发展风格和样式的形成，都是以素描为开路先锋。中国的素描画者无数却大多相互模仿，造图形者多，入画境者寥寥。

本书旨在发扬传统素描的辉光，寻找中国人在素描艺术语汇中迷失心灵的自我。对素描中线的情感意识传达、画面气韵的把握，构图和两度半绘画空间处理的审美意义以及质感表达的多种可能性作进一步深入研究和探讨。通过对比中外国画大师和油画大师在线描和素描中对线的艺术处理、画面构成、艺术表现上的差别，分析讲解线所具有的当代审美价值。从生命意识出发，培养学生真诚的表达和热爱素描艺术，并努力发现新的表现形式、表现方法，让学生真正体会到真实主动艺术的表现和创造的快乐。

金晶石

2007年12月

作者简介

金晶石，1962年生于哈尔滨。1982年毕业于鲁迅美术学院油画系获文学学士。1997年毕业于鲁迅美术学院油画系获文学硕士。现任上海大学美术学院油画系副教授、硕士研究生导师。

1983年，作品《炉前日记》入选“上海、天津、哈尔滨三市青年美展”获优秀作品奖。

1987年，作品《夜》入选首届中国油画展获1978—1989年度哈尔滨市美术家协会美术奖。

1992年，作品《蓝色吉他》获“黑龙江省第三届青年美展”银奖。

1995年，获台湾山艺术基金会“罗中立油画奖学金”。

1997年，作品《世纪末的生命乐园》获“美苑杯”研究生优秀作品奖。

2003年，作品《阅读》入选“国际当代”素描艺术展。

2003年，作品《街头》入选中国第三届油画展。

2004年，参加“上海第十届海平线绘画·雕塑联展”。

Jin Jingshi, Born in Harbin 1962. 1982 Graduated from Oil Painting Department of LuXun Academy of Fine Arts, and received M.A. degree from the same department in 1997. Associate professor and supervisor of Fine Arts College of Shanghai University.

Diary The Youth Arts Exhibition of Shanghai, Tianjin, Harbin in 1983. (Excellent works prize).

Night The First National Exhibition of Oil Painting in 1987.

Prize of Harbin Artists Association 1978-1989.

Blue Guitar The third Heilongjiang Youth Arts Exhibition. (Silver prize)

The prize of oil painting Luo Zhong Li Art Foundation of Tai Wan in 1995.

Life Garden of the Century Excellent works prize of postgraduate in 1997.

Reading The international contemporary of drawing exhibition in 2003.

Street The Third National Exhibition of Oil Painting in 2003.

The Tenth Painting Exhibition of "Sea level" in 2004.

目 录

第一章 绘画中线的感悟	1
第一节 线的认识	7
第二节 点、线、面、体的构成关系	12
第三节 形、神、意兼备	15
第二章 素描中线的基本特性	23
第一节 线在构图中的作用	23
第二节 线的构成与画面基本结构	31
第三节 线的形态	36
第三章 线在素描中的艺术表现	41
第一节 内在的线与外在的形	42
第二节 线的张力	49
第三节 线的韵律与节奏	60
第四节 线的速度，力量与美	64
第五节 线的虚与实	72
第六节 线的性格特征及个性化表达	78
第七节 线的审美	86
第四章 线在素描实践中的使用	97
第一节 素描中线的质感表现	101
第二节 线的造型与材料的选择	106
第三节 素描绘画中线造型的几种典型错误	113
第五章 线在不同题材中的运用和表现	119
第一节 人体素描	119
第二节 人物肖像素描	128
第三节 风景素描	135
第四节 静物素描	140
第六章 优秀范例	143
参考文献	151

第一章 绘画中线的感悟

绘画如同真爱，既使人痛苦又使人欢乐。岁月的流淌使我们的生活改变了往昔的模样。画家用线条通过自己内心努力创造组成的貌像，传递着心灵的信息，使他们重新鲜活并永远地流传在人类的视觉中。

对于画家来说，没有杰出的观察就不会有出色的艺术表现。追求真情实感的表达如同追求真理的实践，艰苦的跋涉必然会遍体鳞伤。阅读大师的艺术作品不能不说是一次灵魂的游历，面对大师精湛的技艺和真诚的艺术表现，我的内心激情在燃烧：线条拯救了画家的灵魂，继而拯救了人类的灵魂。

我们要创造，至少也要奠基一种有益于人类的艺术。这种艺术引人入胜，它发自内心深处。

——蒙克

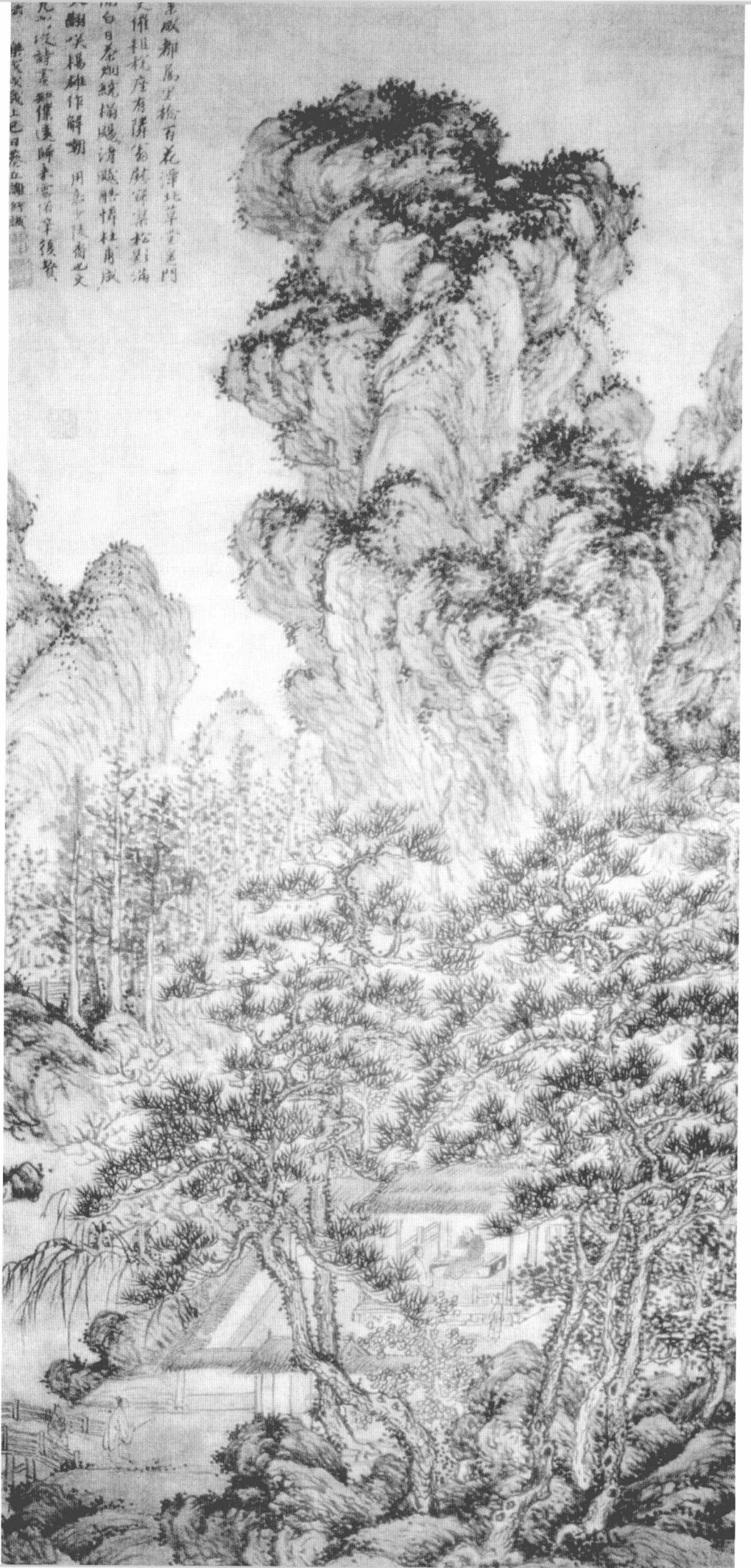
当我站在博物馆里蒙克那幅著名的《病孩》画前，或在家中翻阅席勒、弗洛伊德、巴尔蒂斯、洛佩斯和柯勒惠支的画册，每一幅作品都使我的心灵为之震撼。因为，我感到他们不是用画笔画在纸上，而是用刀刻在了我的心里。这就是线的艺术魔力，真诚灵魂述说的魔力。中国现代文学巨匠巴金曾说过：“讲些真话，灵魂稍安。”艺术的真正魅力就在于此，要说真话，要真诚真实地表白我们内心的情感世界。要先动情于自己再纵情于表达，才能感动其他生命成为不朽的艺术语言和艺术作品。

绘画中素描所要表现的是一种升华为美、深刻化了的人生情绪，它直接地反映了画家对自然环境和人性的心理需求以及生活的节奏、爱情与困苦、期盼与向往、社会与人各种不同的生存状态。它真实地极具感染力地反映了画家的一种人生态度，是对社会自然与人之间内在的生存结构发展中的矛盾以及相互对抗、相互融合与相互促进永久的人文关怀，是人类文明发展道路上精神与灵魂不断完善、净化的见证。

素描因其表现速度内在激情的爆发力，不受任何时间、地点、环境、场所

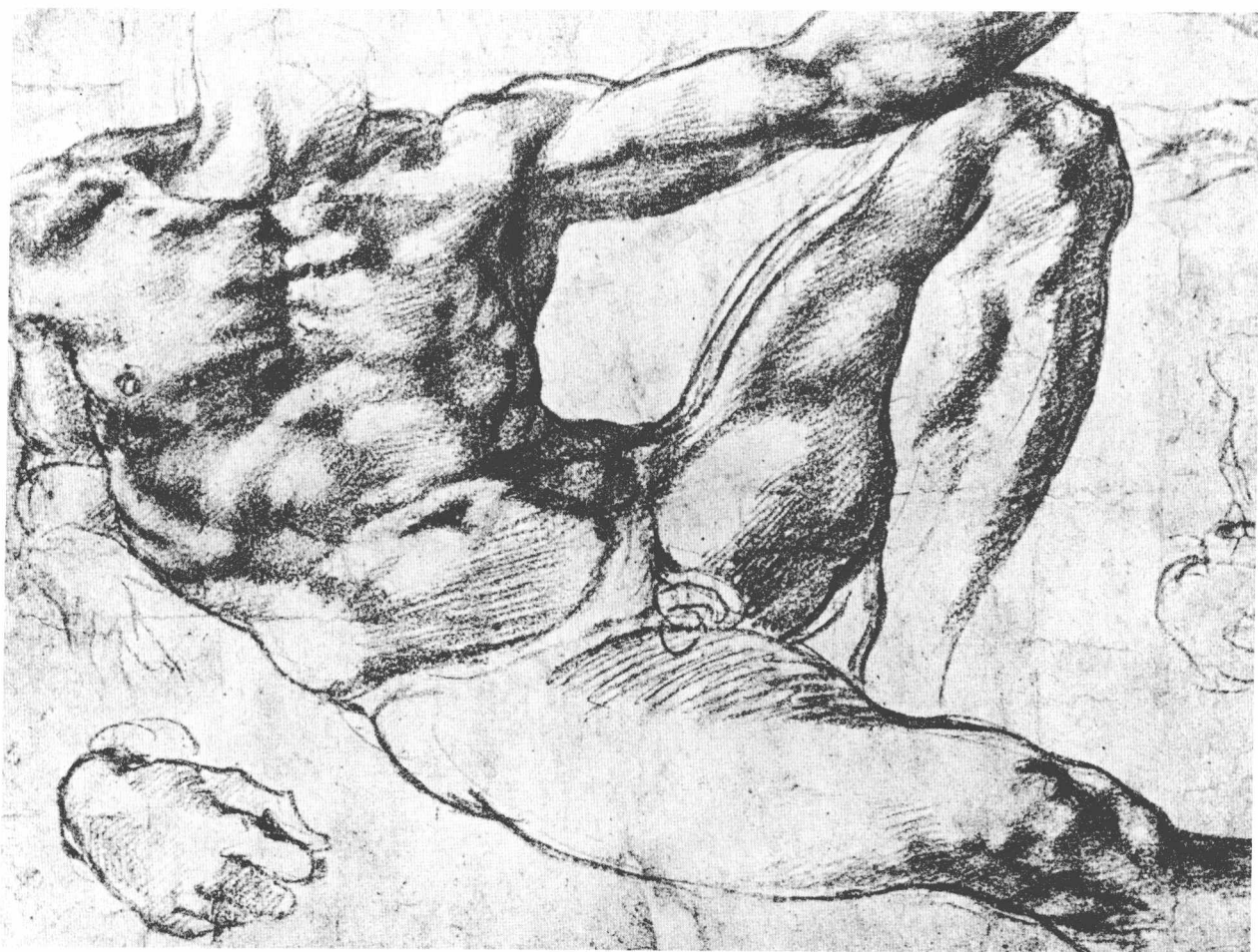
的限制，是最直接的视觉传达、最热烈的情感宣泄、最少的语言修饰，是当之无愧地成为了绘画语汇中用线进行艺术表现讲真话的杰出代表。所以，每当我们欣赏世界上真正绘画大师的优秀作品时，透过那些或优美、或苦涩、或激昂如勇士、或文质彬彬如学者、或朴实、或锐利、或幽默、或感伤的各种各样线的艺术表现，展现在我们面前是形态各异的灵魂和对生命的赞美，它们那么亲切自然，使我们的灵魂得到了新的净化和洗礼。而这所有的心灵震撼都归功于线。素描是线艺术表现的典范。一幅好的素描没有好的线条在画面中完美地表现是无法想象的，而好的线条来自画家对所描绘的对象超出常人的细心观察、认真体会和想象由心而发尽情挥洒。那是生命的韵律，是绘画语言人格化最集中、最典型的具体体现。

线的千变万化源于心灵的不同状态。我们在不同的时间、地点、场合用不同的目光来看待事物，看待事物的方式和感受又取决于我们自身的精神状态。素描中线的艺术表现和运用，是人本心自觉醒悟的过程和内心关照。线的表现力来自于人类内心最根本的表现欲望。素描是人与人、人与自然在艺术表现上的精神对白，从自然生命中感悟线的多情善感、线的坚韧有力、线的舞蹈精神、线的赤诚和线的美妙。对此，中外艺术大师对线的成功运用和艺术表现给了我们充分的证明。素描由原本最初的单一绘画基础训练，伴随着人类历史发展到今天，已经彻底地沉浸在人类精神的海洋之中。用线畅游完全可以独立地表现画家的思想情感，创造出真正不朽的艺术作品。

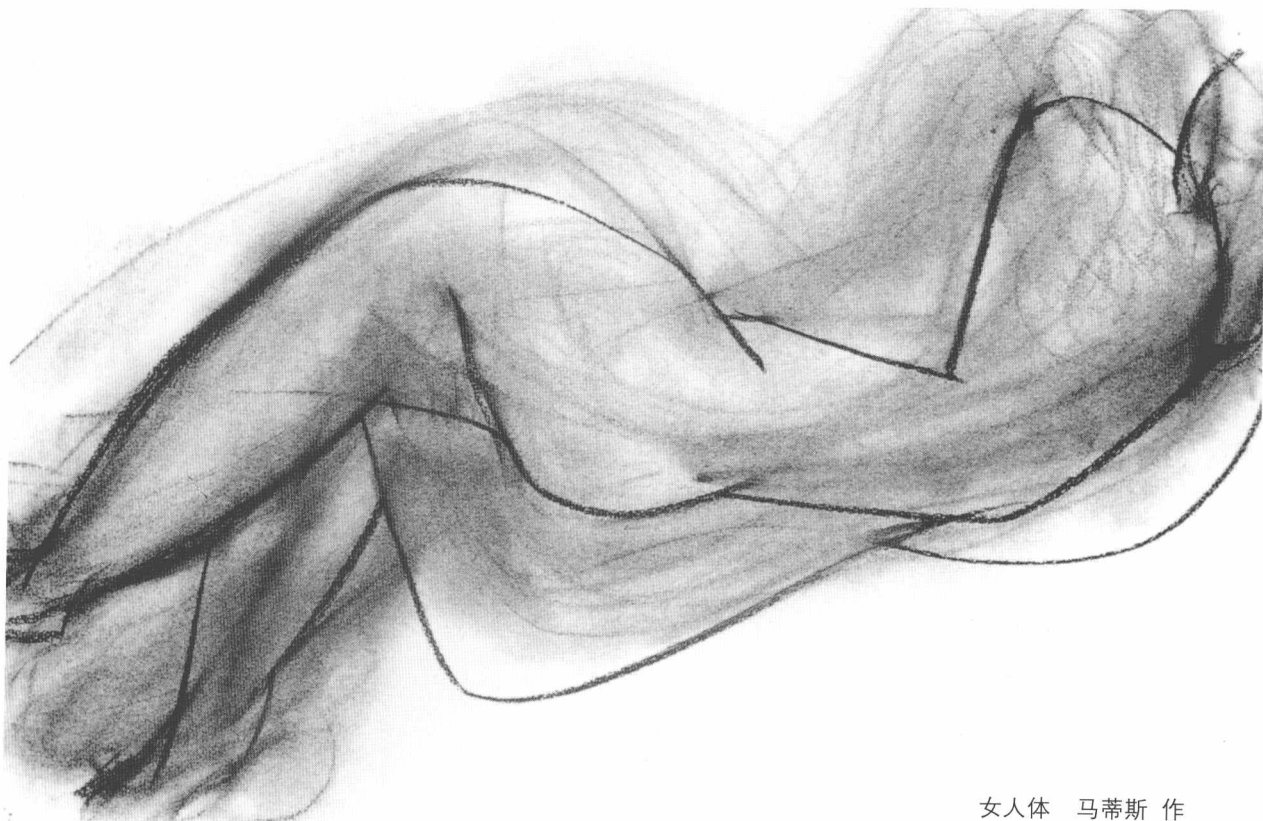

東坡郡為上榆百花潭北草堂門
又惟杜松產有清室於潭松對滿
而日茶烟繞榻晚清政時情杜尚成
八翻笑揚雄作解嘲 用古詩商也文
凡心以詩畫知傳遠斷未嘗不後賢
謝縉

潭北草堂图 谢缙作

男人体 米开朗基罗 作

女人体 马蒂斯 作

女人体
肯塔基
作

妇人像 肯塔基 作

心斋 赵宝平 作

第一节 线的认识

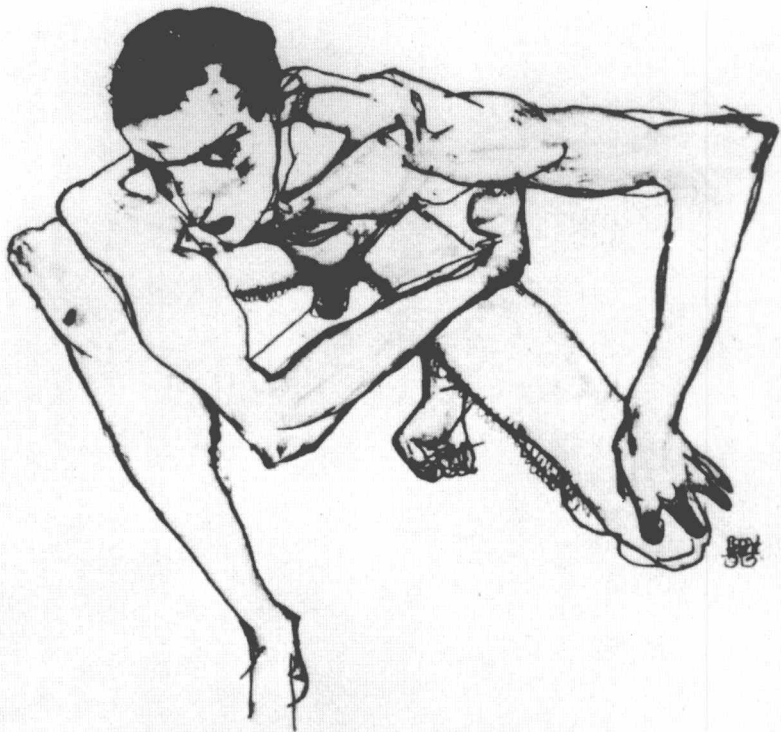
线是人类视觉领域中一项最伟大的发现和创造，对线的认识和理解直接关系到画面的艺术表现。从远古时代山洞里的岩画到现代绘画视觉艺术的传达，从儿童最初原发性的艺术表现到艺术大师耄耋之年的尽情勾画和挥洒，无不说明线这种绘画语言最大限度地满足了人类的心理触觉和模仿的欲望，并成为表达其精神状态、情感世界的最佳载体。

线是点不间断的移动轨迹，是人的生理和心理共有的视觉体验，线的运动和在运动中产生的视觉变化即是线的根本属性。线的这种视觉性质决定了线是不间断的运动状态。

我们都知道画面的本质是二维的、平面的。线这种绘画表现手段恰巧是最大限度地符合了二维的、平面的视觉移动。千百年来，人类一直试图创造一个三度的画面视觉空间，科学的、勇敢的探索和不懈的努力终于取得了巨大的成就。然而，当代的画家更多地体会到了那是一种视觉错觉的游戏。真正值得我们探求的第三度即深度空间恐怕是人类自身的心理空间，它无限巨大深远、高深莫测。绘画又回到原来的本质，开始重新思考探索线的表达。才发觉线是我们既熟悉又陌生的语言，它带给人类的新奇和惊喜是永久的。

在素描中线的长度和宽度的变化，甚至方向上的任何改变都可以使画面的情感发生变化。如粗线富有男性的阳刚之美，给人以雄浑挺拔的感觉。细线会让人感受到典雅、锐利、神经质、敏感和快速。弯曲的细线给人优美、浪漫、忧伤的感觉。弯曲的粗线则会给人苦涩、压抑、扭曲，有一种内在力量的膨胀感。而在一张优秀的素描作品中，以上的各种线条常会自觉不自觉地综合穿插在一起。线的情感变化源自于画家内心的情感变化。因此，线又是非常具有人格魅力的语言，挖掘线的表现潜能是画家非常艰苦而又极具创造性和挑战性的任务。

“千锤百炼一条线。”这是我多年来对线艺术实践的体会。线伴随着情感

自画像 席勒 作

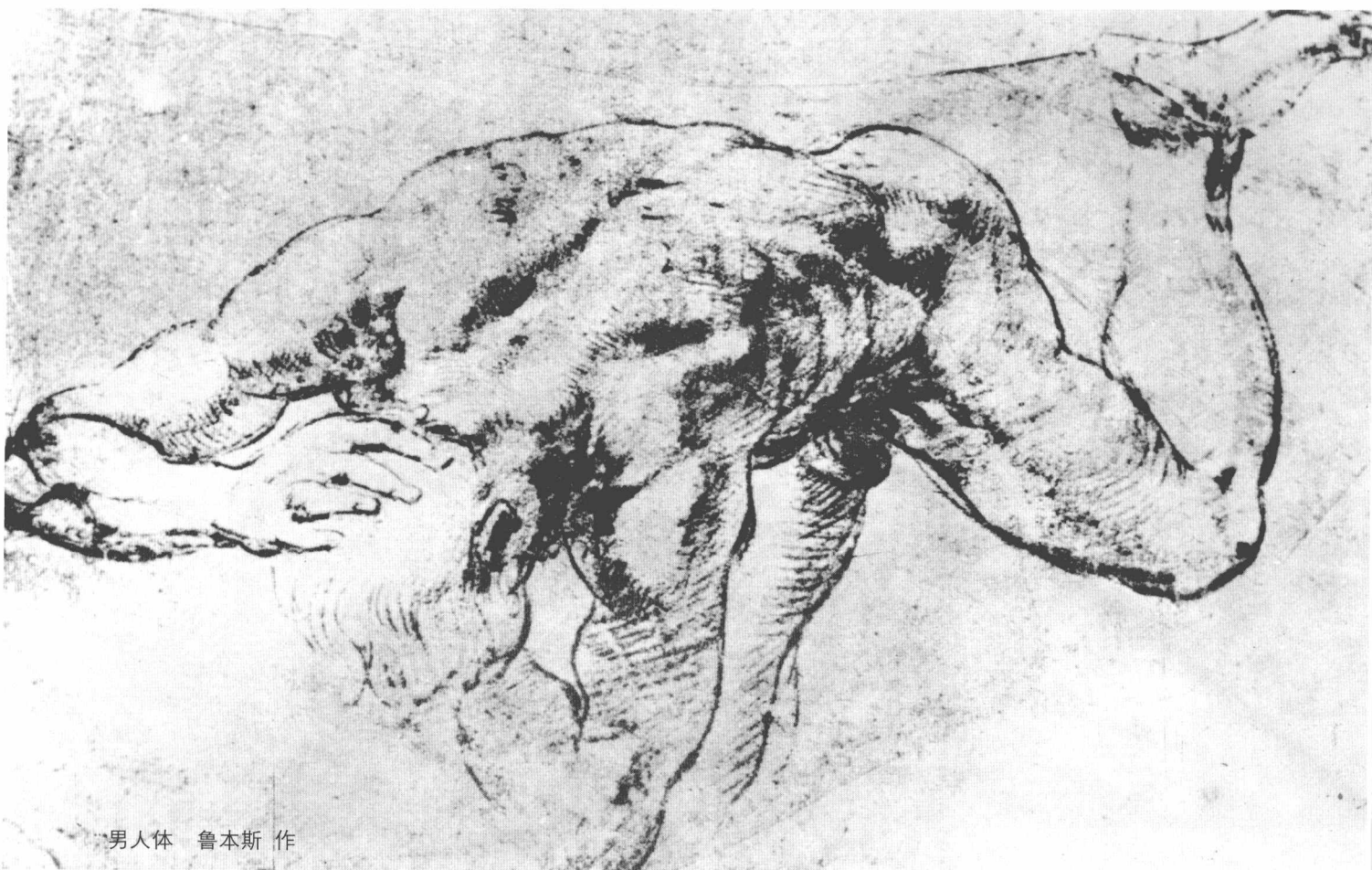
在画面中不断地演变，千条万条可以归为一条，一条又可生发为千万条。它源于点，始于心，发于力，诞生在生命的运动中，被不断地发现、创造、使用从而升华为美。

思考题

1. 如何正确理解线在素描语言中的特殊意义？
2. 什么是线的根本属性？
3. 怎样用线在画面中表达三度空间？
4. 写一篇500字的小结，谈谈对本节内容的学习体会。

练习题

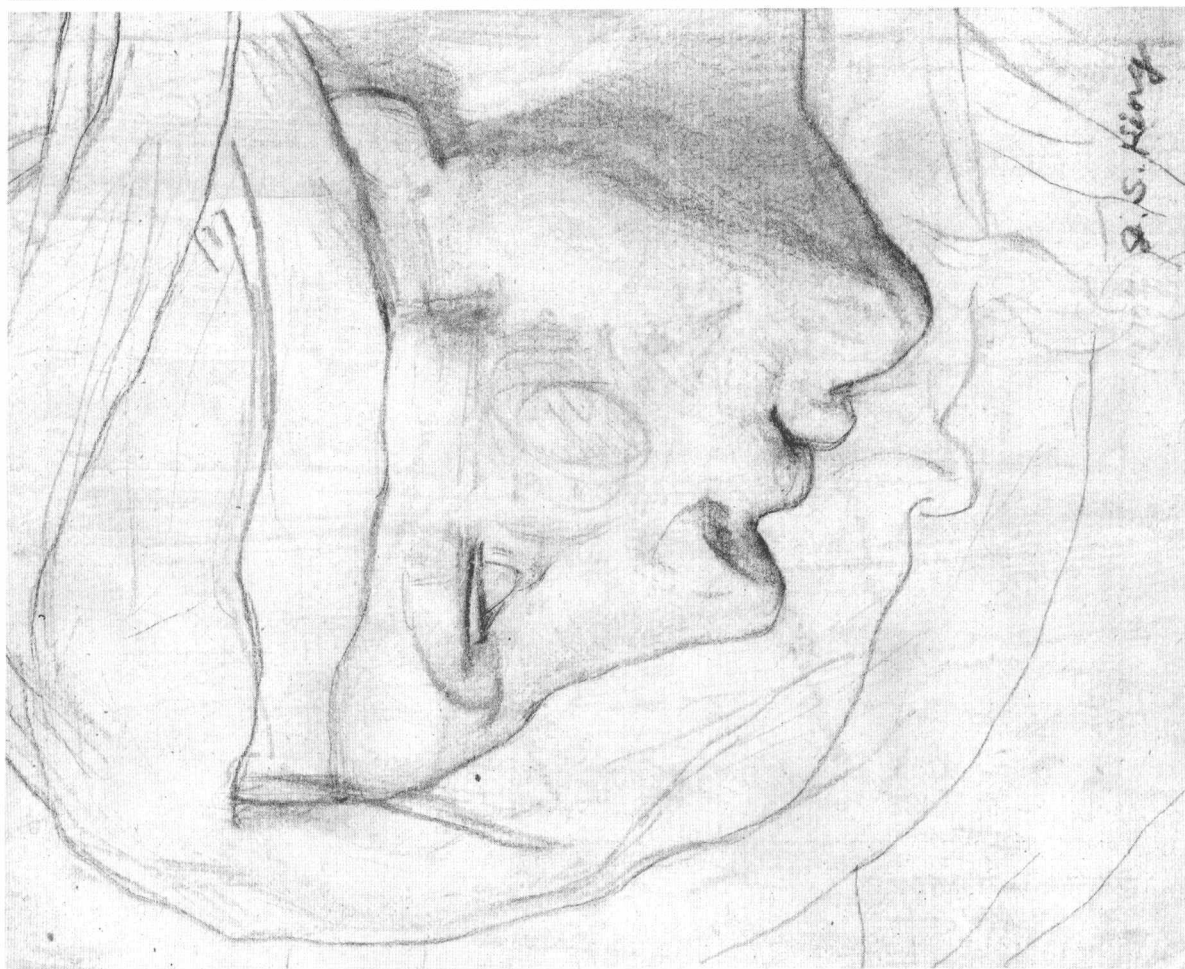
1. 临摹五幅中国草书书法作品（可用毛笔，也可用钢笔或铅笔），体会其线的节奏韵律。
2. 结合写生练习，临摹以下作品：
 - (1) 黄宾虹山水画两幅。
 - (2) 安格尔作品两幅。

男人体 鲁本斯 作

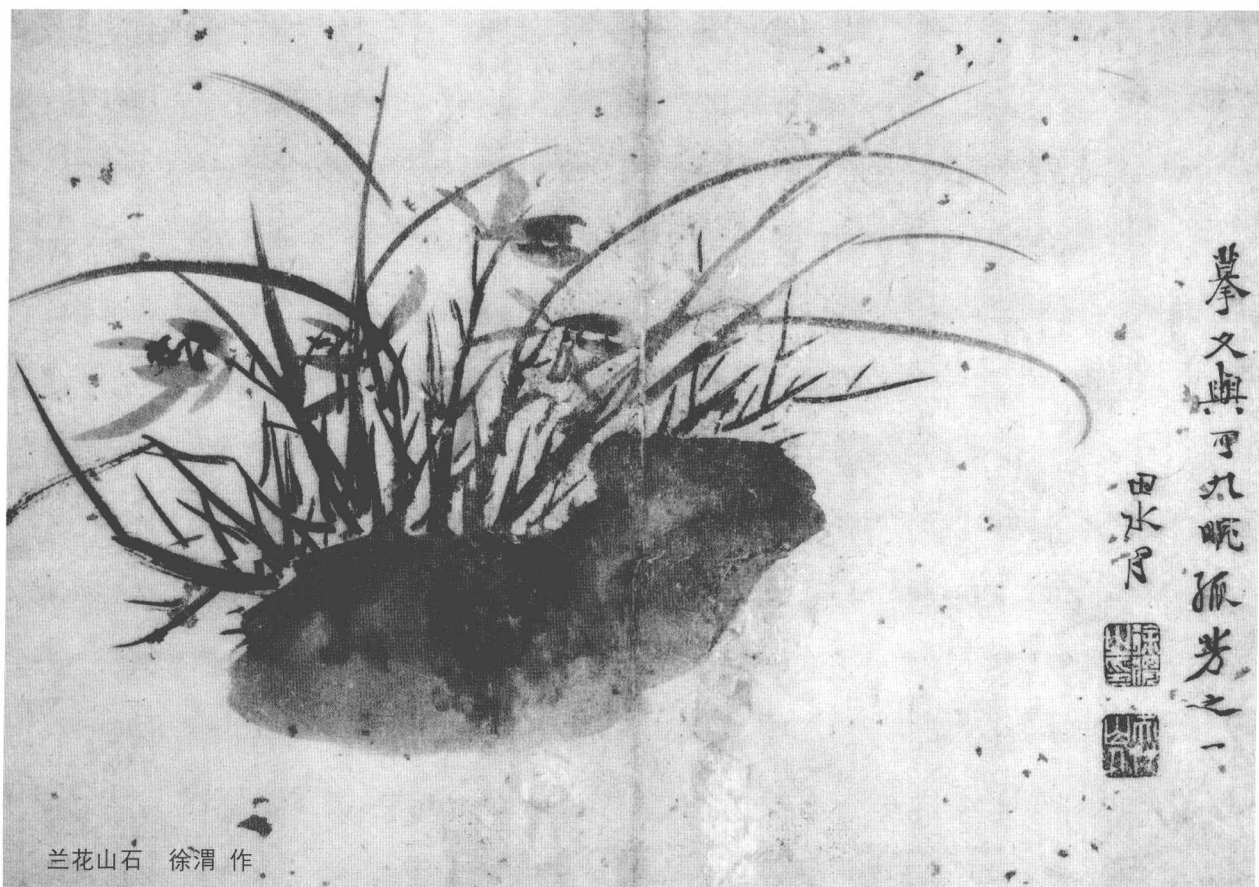
女子头像 荷尔拜因 作

女子头像 金晶石 作

母与子 毕加索 作

兰花山石 徐渭 作

夕阳
赵宝平作