

国美术学院优秀作品选

ZHONGGUO MEISHU XUEYUAN

YOUXIU ZUOPIN XUAN

SUMIAO XIAOXIANG 应金飞 编著

素描肖像

安徽美术出版社

规

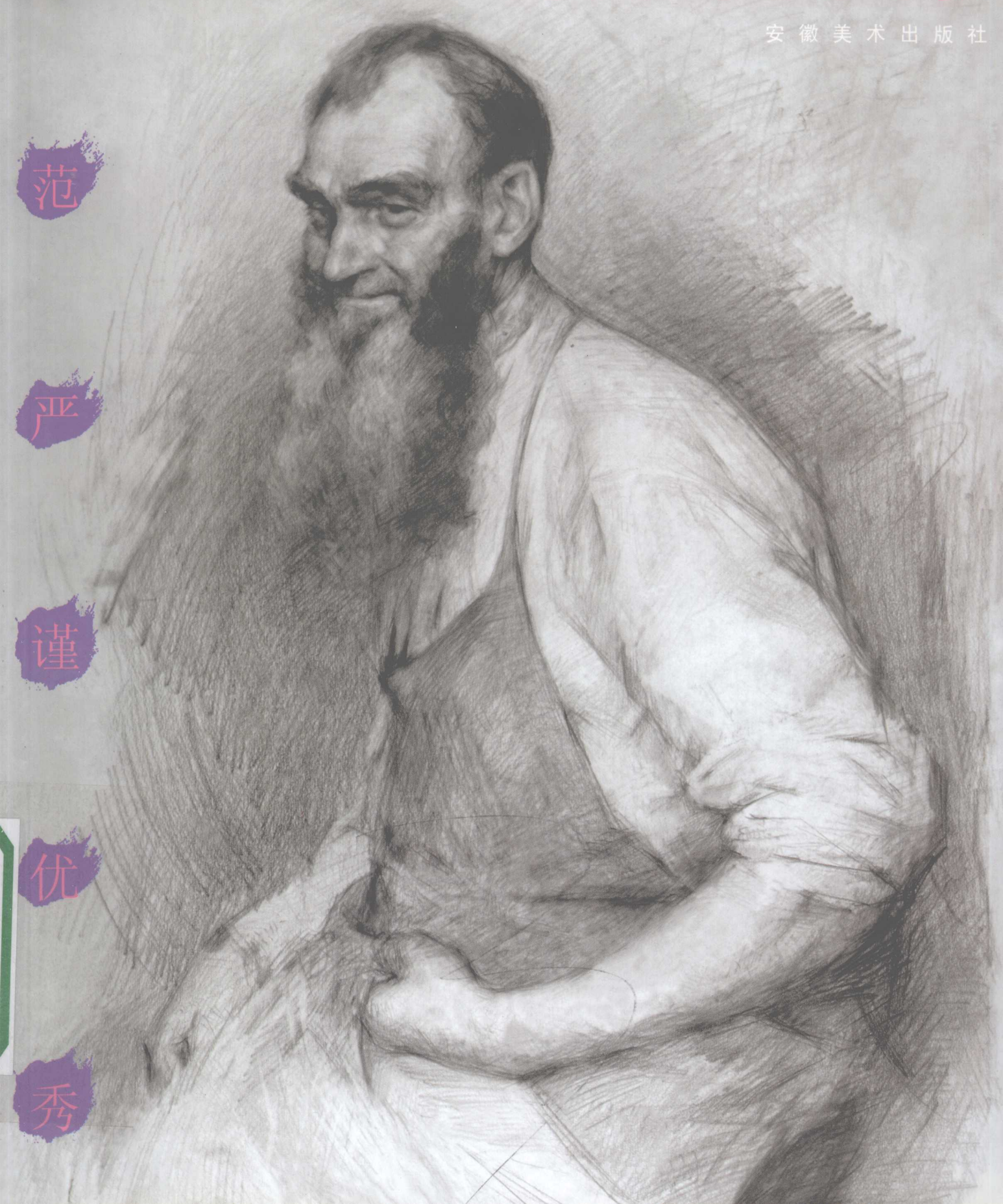
范

严

谨

优

秀

中 国 美 术 学 院 优 秀 作 品 选

J224/82

2004

素描肖像

应金飞 编著

安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术学院优秀作品选. 素描肖像 / 应金飞编著.
—合肥: 安徽美术出版社, 2004. 6
ISBN 7-5398-1256-7

I. 中... II. 应... III. 肖像画—素描—作品集
—中国—现代 IV. J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 055137 号

责任编辑: 马 涛
版式设计: 马 涛
作品拍摄: 杭 毅

中国美术学院优秀作品选·素描肖像 应金飞 编著

出版: 安徽美术出版社
(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)
安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>
经销: 全国新华书店
制版: 安徽美达公司
印刷: 安徽新华印刷股份有限公司
开本: 889 × 1194 1/16 印张: 6
版次: 2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷
ISBN 7-5398-1256-7 定价: 28.00 元
如发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

素描写生中的控制与自由

应金飞

对于没有受过素描训练的人而言，他们对自然物象与图像间关系的认知，往往处于儿童的状态，是先入为主的，概念性的。所以他们无法有效地控制对自然物象的转换，但他们在“形式”创造上却能够自由。我们惊叹原始岩画的稚拙，却不再拥有这种本真的状态。不过情况并不仅仅如此，问题的关键是当一种技巧成为一种模式时，自由才会被遏制。

许多经过应考模式训练的大学生，或多或少都受到一种模式的制约，当然主要指的是思维方式，这种方式的危害就像一杯受污染的水而又无法倾尽。对此，我们只好采取一种逼迫式的办法。比如在大学一、二年级尝试静物训练，当然在静物选择上是非常规的，有意强化材质的对比、质感，迫使学生不能以常规的手段和排线、分面来完成作业，让他们明白，表现语言有许多可能性和自由。对于写生而言，最好的办法就是直接、简单的方式，一种有控制的自由状态。

古人有云：“丹漆不文，白玉不雕，宝珠不饰。何也？质有余者不受饰也，至质至美。”李小龙在阐释他的武学宗旨时有句话：“以无限为有限，以无法为有法。”这都说明了这个道理，虽然所针对的对象不同，意义却是相通的。

素描的艺术手段极为单纯，也正因为如此，做起来才更不容易。当我们对着模特写生时，很难不被对象的形、体、明暗等制约。所以，在控制与自由之间找到适合的平衡点至关重要。

关于“控制”与“自由”，有许多词可以代替，如“客观”与“主观”、“理智”与“激情”、“理性”与“感觉”、“感觉性”与“速写性”

等，不一而足。然而，以上这些词组中的绝大多数，同我提出的“自由”与“控制”，在词义上略有出入。比如说“速写”与“研究”，作为一个规律，“速写”并不鼓励“自由”，而长期的“研究”常常要求“控制”。但情况也未必都是如此：较多的“自由”可以达到长期的“研究”，而速写也可以通过“控制”来完成。对于学生而言，素描不仅是创造性的表现，也是有控制的创造性的表现。当然控制程度也应因人而异，有些学生天生“理智”，画素描很正规，讲求精确，力求达到“控制”和技巧上的熟练。考虑到这些学生的倾向，就应鼓励他们较“自由”地作画。还有些学生则倾向于激情一面，就应要求其尽量在“控制”上作努力。没有控制就不会有自由。“自由”实际上是更高层意义上的“控制”。学生只有在取得自信、知识与技巧以后，才有可能生产出具有高度表现力的素描。

那么，在写生中，如何更有效地控制画面？这里涉及到部分具体的绘画名词。

设计感：对于要求较高的肖像写生或人体写生，我们面对对象，首先考虑的是一种语境转换问题。依样画葫芦肯定是一种不高明的手段，所以预先对对象做些重构、整合是非常必要的。比如你准备对对象的形做些有意识的夸张，或者对构图进行重组，对明暗、肌理、质感、团块等做有意调整，或有意弱化空间，等等。其目的就是通过重组以达到一种画面自身的高度和谐。这种针对画面控制力的训练，将会有助于学生逐渐达到一种轻松的绘画状态——无论你画的是一张非常写实的作品，还是表现性素描，都包含有这种设计因素。

节奏：节奏一词，词典的释义是：有规律地重复而发生的运动或波动，或有关成分的自然流动，在素描、绘画以及其他视觉艺术中表现出来的节奏。这个释义只能说明这条重要原则的有限使用，简言之即所画的成分是有量度的重复，不是简单的反复。是利用重复的手段进行富有变化的组合，产生韵律。如线条的长短、轻重、疏密以及形状的大小、明暗的层次变化，等等，以使画面产生韵律与趣味。

结构：结构是构成一幅画面的一个重要条件，包括画面结构、解剖结构、几何结构。对于后两者不难理解，而画面结构则是一种抽象的定律，是一种平衡关系，有相当一部分出自个人感觉。如果说解剖结构是内部的，几何结构是外在的，那么对于画面结构的理解，则是精神上的一种妙不可言的抽象元素在画面中的显现，是对画面的高度控制的一种平衡点。

关于控制与自由，学生只有注意到使之与自己的情绪、感觉、意志和能力相适应，就能自然而从容地做画了。素描训练不仅是一种完整的表现手段，同时，也是一种行之有效的思维训练。它可以互通到诸多学科，如雕塑、工艺、广告、时装、装饰、插图、摄影等等，我想这正是素描能成为基础的原因之所在。

目 录

作品一·全山石	1
作品二·全山石	2
作品二局部	3
作品三·徐芒耀	4
作品三局部	5
作品四·徐芒耀	6
作品五·徐芒耀	7
作品六·徐芒耀	8
作品七·徐芒耀	9
作品八·吴宪生	10
作品八局部	11
作品九·吴宪生	12
作品九局部	13
作品十·吴宪生	14
作品十一·吴宪生	15
作品十二·唐勇力	16
作品十三·唐勇力	17
作品十四·唐勇力	18
作品十五·唐勇力	19
作品十六·唐勇力	20
作品十七·徐 方	21
作品十八·徐 方	22
作品十八局部	23
作品十九·徐 方	24
作品二十·徐 方	25
作品二十一·徐 方	26
作品二十二·徐 方	27
作品二十三·徐 方	28
作品二十四·徐 方	29
作品二十五·马 涛	30
作品二十五局部	31
作品二十六·马 涛	32
作品二十六局部	33
作品二十七·马 涛	34
作品二十七局部	35
作品二十八·马 涛	36
作品二十八局部	37
作品二十九·于振平	38
作品三十·于振平	39
作品三十一·于振平	40
作品三十一局部	41
作品三十二·于振平	42
作品三十三·于振平	43
作品三十四·王国栋	44

目 录

作品三十五·王国栋	45
作品三十六·应金飞	46
作品三十六局部	47
作品三十七·应金飞	48
作品三十七局部	49
作品三十八·应金飞	50
作品三十九·应金飞	51
作品四十·应金飞	52
作品四十局部	53
作品四十一·应金飞	54
作品四十二·应金飞	55
作品四十三·应金飞	56
作品四十三局部	57
作品四十四·方 正	58
作品四十五·方 正	59
作品四十六·曹兴军	60
作品四十七·曹兴军	61
作品四十八·何振浩	62
作品四十八局部	63
作品四十九·李 峻	64
作品五十·李 峻	65
作品五十一·李 峻	66
作品五十二·曹晓阳	67
作品五十三·张 伟	68
作品五十四·杨守春	69
作品五十五·杨守春	70
作品五十六·杨守春	71
作品五十七·宋剑飞	72
作品五十八·宋剑飞	73
作品五十九·余晨星	74
作品六十·黄 炎	75
作品六十一·赵 明	76
作品六十二·周小松	77
作品六十三·王剑武	78
作品六十四·王剑武	79
作品六十五·唐 千	80
作品六十六·唐 千	81
作品六十七·李煜明	82
作品六十七局部	83
作品六十八·鲍 亮	84
作品六十八局部	85
编后寄语	86

作品一

全山石

作品二

全山石

作品三

徐芒耀

作品三局部

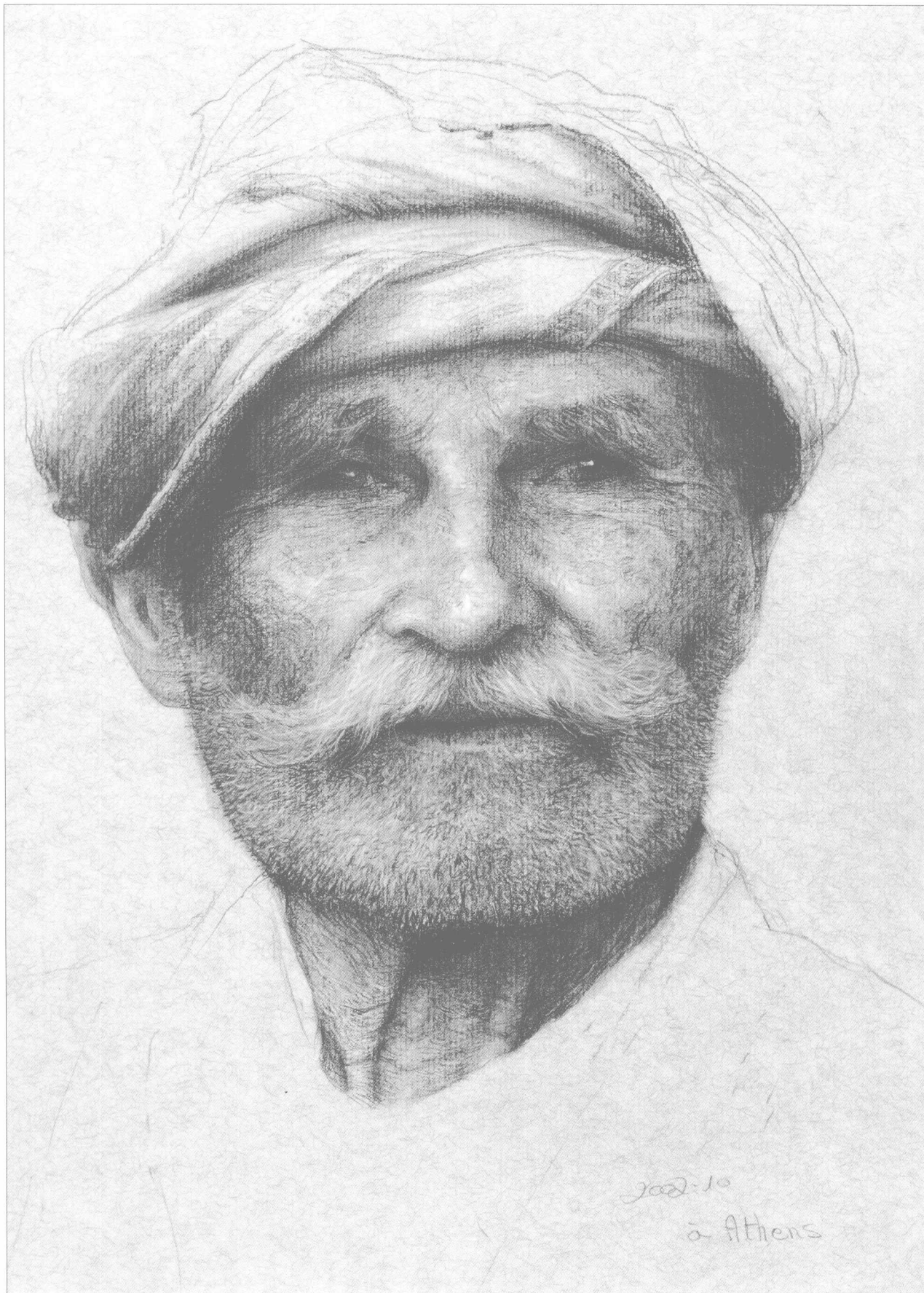
作品四

徐芒耀

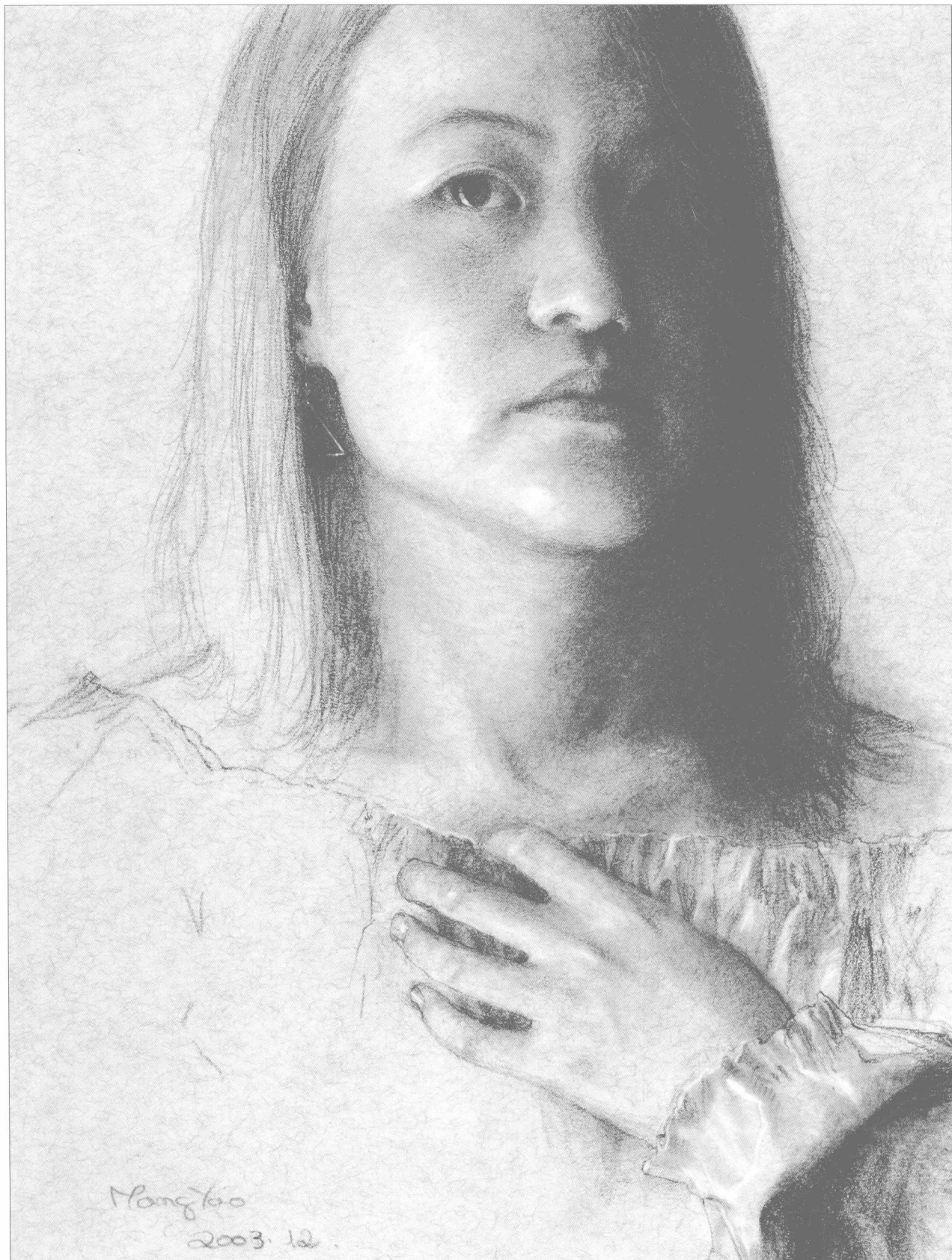
作品五

徐芒耀

作品六

徐芒耀

作品七

徐芒耀

作品八

吴宪生