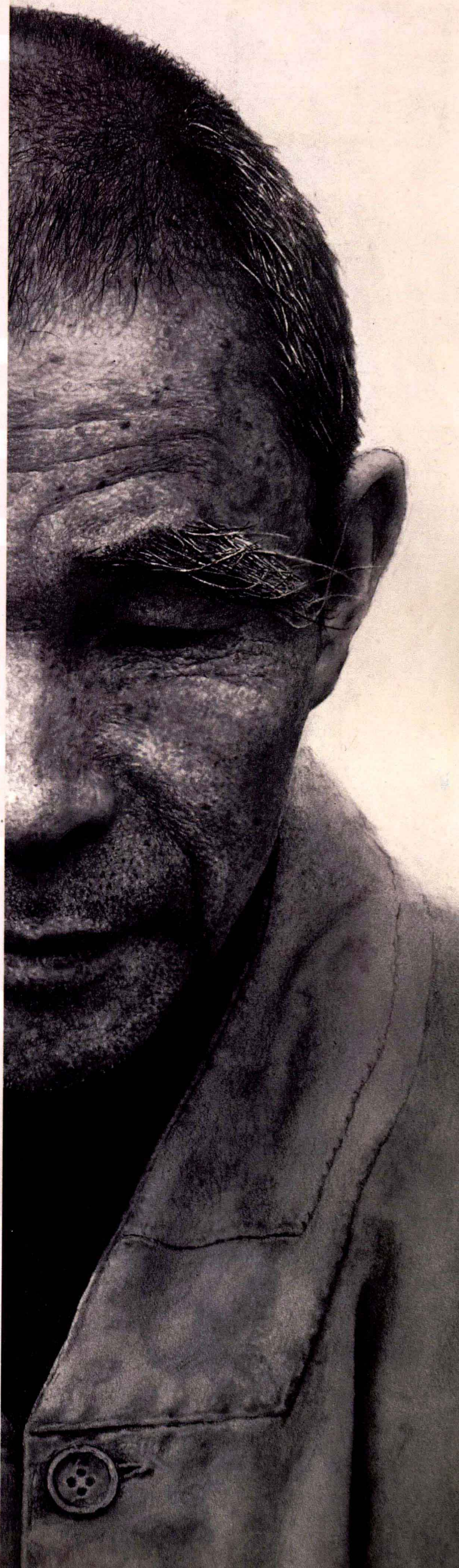

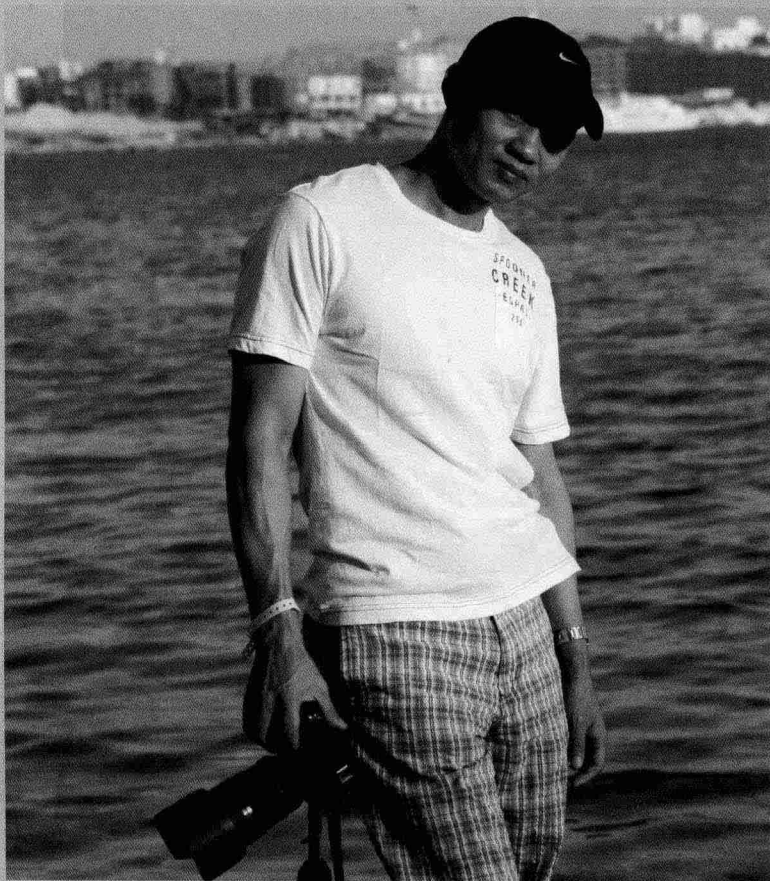
中国美术院校教材
Textbook for Art
Schools in China

应金飞

素描肖像

中国美术学院出版社

应金飞，1967年生于浙江仙居。

2002年中国美术学院版画系研究生毕业，现执教于中国美术学院版画系。

作品曾获：第三届全国青年美术展览优秀作品奖、第十一届全国版画展银奖、第八届全国三版展银奖、浙江省美展金奖、浙江版画年会展一等奖、全国高等艺术院校版画教学与创作年会学院奖、浙江版画展银奖、吴作人国际美术基金会素描奖学金、第九届全国美展。

出版有《应金飞素描—学院派画家作品集》、《素描的高度》、《速写的高度》、《素描肖像—中国美术学院优秀作品集》等。

责任编辑：徐新红
装帧设计：钱 塘
责任校对：石同兴
责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

素描肖像 / 应金飞编著. —杭州：中国美术学院出版社，
2009. 6
中国美术院校教材
ISBN 978-7-81083-848-1

I. 素… II. 应… III. 肖像画—素描—技法（美术）—
高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第080018号

中国美术学院教材

应金飞 / 素描肖像

应金飞 编著

出品人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：杭州市南山路218号 / 邮编：310002

网 址：www.caapress.com

经 销：全国新华书店

制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷：浙江兴发印务有限公司

版 次：2009年6月第1版

印 次：2009年6月第1次印刷

印 张：12

开 本：787mm×1092mm 1 / 8

字 数：10千

图 数：96幅

印 数：0001-3000

ISBN 978-7-81083-848-1

定 价：50.00元

中国美术院校教材
Textbook for Art
Schools in China

应金飞

素描肖像

中国美术学院出版社

一、素描基本语言特征

素描，一种手法简单却需要长期悉心研习修行领悟的绘画方式。“素描”就词而言具有“禅”意，其单纯朴素如水之清澈。素描不仅对掌握造型规律非常有效，也是贯穿整个艺术过程中是灵感的最初探知和捕获，是所有卓越艺术家绘画实践过程和精华先导。而当把素描的目的当成艺术的全部时，甚至可以达到超越技巧限制，心、手、眼合一的境界。

素描不仅对造型学习有效，而且其语言丰富如水之形态，变化无常。基本语言主要包含以下三个方面：造型语言、表现语言、专业语言。

造型语言：素描作为一种表达意图的方式，无论是写实或抽象，都涉及到形的问题，形无处不在，有了形也就有了体，也就有了诸如：明暗、质感、空间、结构等。学生只要在纸上画几条线，就可以看到“明暗关系”已经作为素描的成分进入素描中去了，因为已经考虑到线条的明暗值。当学生要决定线条的长度以及在画面空间所占的相对位置时，“空间”问题也涉及了。从写生的角度看，造型即主体对客体的观看方式的某种呈现过程。作为主体一人与写生对象在造型语言上有着宽泛的表达范围——从超写实方式直至抽象方式。在个人体验上从被动控制到自觉自由。要达到造型上的自由境界，必须从控制开始。

“控制”一词具有双重含义——控制与被控制，即控制描述对象和被对象控制。这几乎是所有习画者都会遇到的问题，当你被对象的诸如形、体、明暗、结构等客观物体制约，不能拥有足够的表达技巧时你就不可能随心所欲地释放你要表现的激情和自由，但自由是有限度的，不能为所欲为，作为写生，距离的控制决定作品品格，自由与控制需要一种平衡。

关于自由与控制，有许多词可以代替，如“主观与客观”，“激情与理智”，“理性与感觉”，“研究与速写”等。然而，以上这些词同我提出的“自由与控制”在意义上略有出入，比如“研究与速写”，作为一个规律，速写鼓励自由，而长期的研究需要控制。但是情况也未必都如此；在绘画语言里“速写”需要控制来完成，“研究”需要自由来平衡，素描是一种有控制的创造性表现。对于如何处理好这两者关系在教学中也因人而异；有些学生“理智”有余，绘画规矩，求精确。但往往死抠画面，少感性，而即使超写实写生也讲激情。对于这种倾向的学生应鼓励他们有所自由发挥。而另一些学生则属激情一类，但激情也是要有控制，最高的自由就是一种控制。学生只有在取得自信、知识与技巧以后，才可能作出具有高度表现力的素描。学生只有注意到使之与自己的情绪、感觉、意志和能力相适应时，才能从容地作画。素描不仅是一种完整的表现体系，同时也是一种行之有效的思维训练。

在造型中还要正确理解整体理念，对于绘画者而言，整体首先是一种意识，不是概念。当你拥有这种意识的时候，无论你从何处起笔，何时停笔，整体始终伴随着你的作品，哪怕是一件并没有完成的作品。整体并不等于完整，整体是对画面布局的控制。在素描中与之对应的诸如“花”“碎”“乱”“平均”等这类在初级习画者中比较的常见问题，被普遍的理解，以为只要凸现主体，其他弱化就能避免这类问题，这只会使学生把问题概念化继而出现简单化处理方式。事物各部分之间的联系是丰富多彩的，各种因素各种联系凝聚在一起。

局部是一个整体的必要条件。整体是由局部来完成的，不会画局部或者说不懂得细节就没有整体。实际上绘画的整个过程就是一个局部完成的过程，局部能迅速反映出精彩的有感觉的东西，那些貌似整体的循规蹈矩的画法只会让感觉变得迟钝。安格尔说：“画素描要落笔精确，要一气呵成。素描如果是干净利落而又深广的，这就是艺术了！”局部即细节，细节的松紧程度是否恰如其分是全凭观看距离来决定，小画近看，大画远近都得兼顾，对各部分细节之间的平衡需要有很高的画面控制力。一个整体为局部而存在，局部又影响着整体，这是自然界固有的法则。

表现语言：素描有一套表情达意的审美体系，一种相对抽象的表达方式。包括很多要素：对比、节奏、风格、速度、力度等。一件作品的美感，要通过多种要素才能表现出来。

“对比”作为一个通感用词，被各类艺术形式通用，在绘画领域里通常指构图原则之一；对比作为一种方法可以达到稳定画面动作、节奏和重复时起到总体布局的平衡作用。但大多数习画者只领会其中的部分意义，如“突出”和“虚化”，“主与次”等。而在素描中的诸如用线节奏、质感变化、材质运用等所蕴含的潜对比因素并不被重视，而这些因素

正是素描语言中的重要技巧，理解和运用好这些语言可以从容驾驭整体画面。高明的“对比”看似不经意却蕴含无穷变化。

在素描教学中，常提及节奏一词，这或许在音乐的领域里更能被人理解，因为那是个纯粹抽象的世界。在视觉中它是一种通感，与“对比”有点相似。节奏一词，词典里的释义是：“有规律地重复发生的运动或波动，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达出来的节奏，这个释义就只能说明这条重要原则的有限使用。构图的节奏可以跟走路或唱歌的重复吐字一样简单。在美术中，这种有关成分的有规律的重复，在布局和设计上一般较为明显。利用重复的手段进行有变化的组合，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。

关于风格，风格就是一种真实，一种有别与它的个性。向来不提倡刻意追求所谓的个人风格。个性这东西是真实的自然的反映，学生无论是学大师抑或学谁都没关系，只要有所感悟，有所启发何有不为？俗话说“一千个观众眼中有一千个哈姆雷特”。牛顿曾说：他只是站在巨人的臂膀而已。我不相信创新一说，我只认同发现和选择，社会发展就是不断的发现和选择。对于习画学生我们不能刻意要其画出个性画出风格，因为个性本就与生俱来，学生的模仿天性也是包含个体的选择，形式或表象的相似恰是说明他们对某一类型有兴趣，作为一个过程这是非常有必要的。实际上到了大学三年级时大多数学生往往表现出一种骚动和渺茫的状态，他们不满足以往经验寻求某种个体模式却又找不到合适的表达的方式，这种分裂的非常心态常难以得到平衡！学生只有真正掌握了基本规律，才能水到渠成。

专业语言：这里所指的专业语言是指作为基础含义的素描应具有与之相适应的专业品格，比如为油画、国画、或雕塑所训练的素描所应具备画种语境互通的特点，否则素描之基础的含义大打折扣。不管你承认与否，实际上这种通境的特点还是被自觉或不自觉地运用。素描的专业语言主要包含两方面的内容；一是绘画的基本规律，二是专业语言的演绎。

绘画的基本规律是指一般的绘画作品所应具备的基本要求，除上述的造型语言、表现语言外还包含如：构图、构成等。

在素描训练中，可以看到这样一个现象，因普遍都把素描造型作为一种技能来认识，所以似乎很少有人注意构图原则，遂不知构图本身就是素描基础训练的一部分。构图需要经验，如果不在写生练习中养成构图习惯，那么在以后的创作过程里就会遇到困难。构图是将艺术作品的各部分组织起来，使之成为一个统一的、有情趣的整合过程。是在不平衡中寻求一种平衡。构图分为感觉构图和理性构图。感觉构图是直觉性的，其基础是画家要求表现感性。他可以具有强烈的感情色彩，但有时会缺乏组织，这就需要长期的经验积累。当然对于学生来说，有效的方法是试图通过理性的组织来使素描具有统一性，而无须损伤其美学价值。理性构图以较为审慎的方式进行，学生在素描中对空间和形体等都要加以深思熟虑。当然一幅成功的作品，它们既表达了感情，又很有条理，这就是我们称之为感觉与理性统一的构图。

构成实际上是蕴藏在各类艺术之中，便于统筹分析和训练需要，所以把它们的美学规律从各种艺术门类里都抽离出来，形成独立的课程。诸如立体、色彩、平面、黑白等。我这里指的是绘画构成。构成与构图相似，但构成从属于构图，是构图原则之一。构成实际上是形成构图的具体的方法论。

专业语言的演绎实际上是指素描与专业之间架构桥梁，使之融会贯通。既是一种专业“模仿”，也可作为专业语言延伸的可能性实验。我认为素描在这方面研究非常有必要，比如素描与版画，在版画系学习的学生中，有的素描画得很好，也喜欢版画，但始终做不好版画（不是版画技术是版画语言）。版画是一种对形式和语言要求很高的专业，而且各版种语言又非常独立，没有专门的训练常难以体会。所以在素描中有意识地培养这些方面的意图和特点，在材料上也可选择语言近似的方式；像毛笔、钢笔、水彩等，甚至可以直接有这样的课程内容。

素描语言特征的分类实际是个人的一种自我梳理的过程，可以说没有一件成功的素描作品可以在上述的某单元要素内完成，但是一件优秀的素描作品必然同时包含这些因素。素描作为基础的含义，不仅是一种完整的表现手段和思想方式，同时是可以解决造型艺术的最普遍的语言规律。

二、视而不见——素描的观看方式

有什么样的观看方式就有什么样的表现语言，观看方式决定艺术语言。在今天，几十年来单一的素描教学方式和观念已难以适应当下多元语言的要求。所以不能要求所有的学生都以直线—分面—调子—体积等顺序来认识素描。遗憾的是学生如果不按这个“金科玉律”去画就被认为方法是错误的，是不允许的！无论在学院内还是社会上，这都是普遍现象。

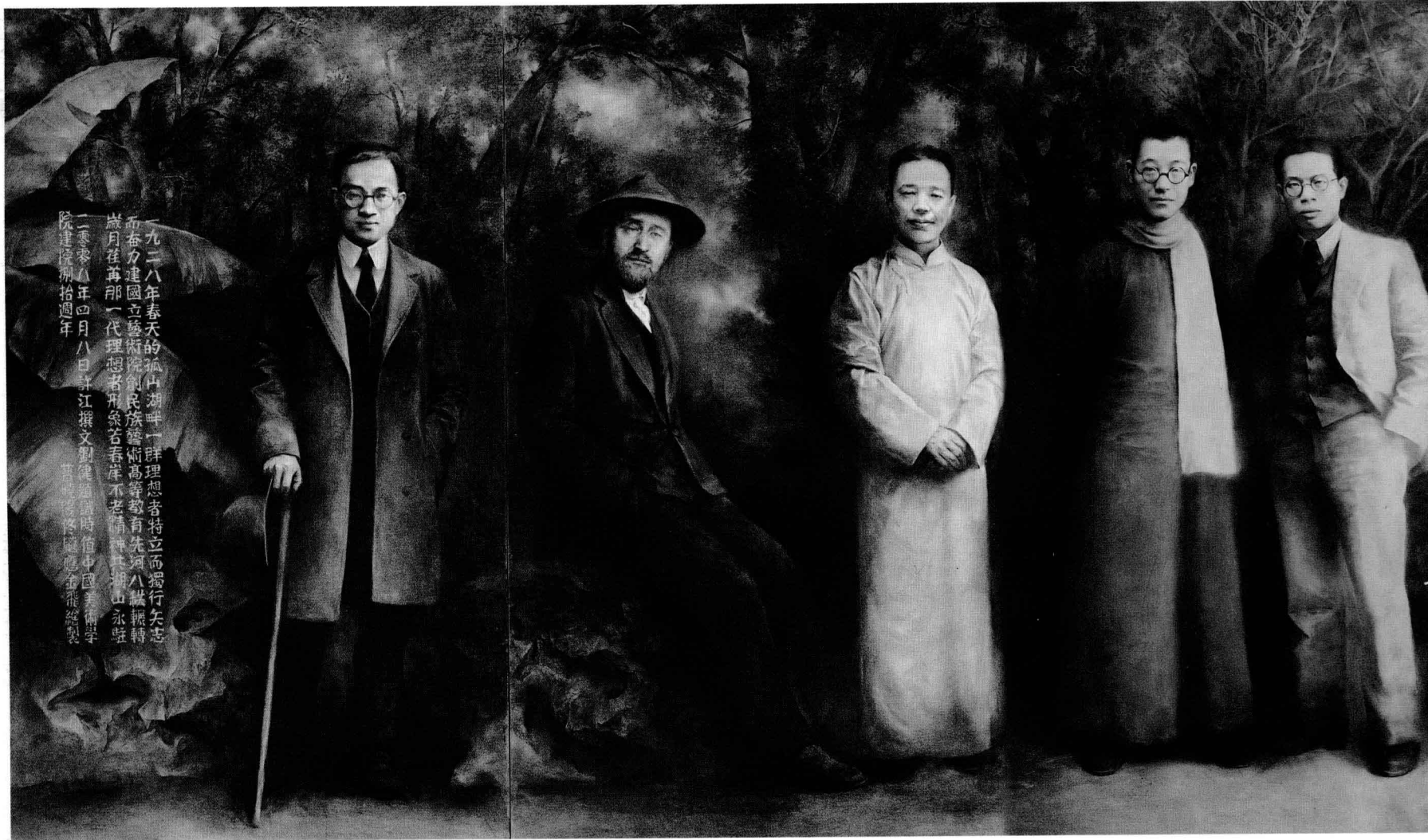
按学院写实绘画的标准，素描先要解决造型问题，那何为造型？

无论是再现、表现抑或抽象绘画，“造型”都包含再创造的意思，不是简单的还原。写实素描从三维转为二维的画面时，观看方式就已经发生改变，造型的“准确”与否也被改变，从绘画的角度看，“准确”只是一个相对的名词，客观对象（三维空间）转化为画面后符合绘画者和观者的心理平衡程度的距离。画素描不是仅为了接近对象，而是超越对象，是控制对象而不是被对象制约，我们通过对象达到“造型”的目的。人的眼睛不同于相机，是有选择性、目的性的，平衡画面效果是第一位的，对写生中我们要反拨自己的常态观看习惯，只要认为不需要的部分完全可以视而不见。

写实素描需要一定的修炼时间，合理、有效的思想方法和观看方式可以使问题变得简单，学习变得快速。本书作品所常用的几种素描方法，在下面单元做些简单介绍，需要说明的是，方法是活的，绘画讲究悟性，就在于你怎么去运用，本书作品可以说几乎没有一幅是完全用一种方法完成的，是互为运用，只是从偏重点的不同可以看出是以哪种方法为主罢了。

1、模糊造型法

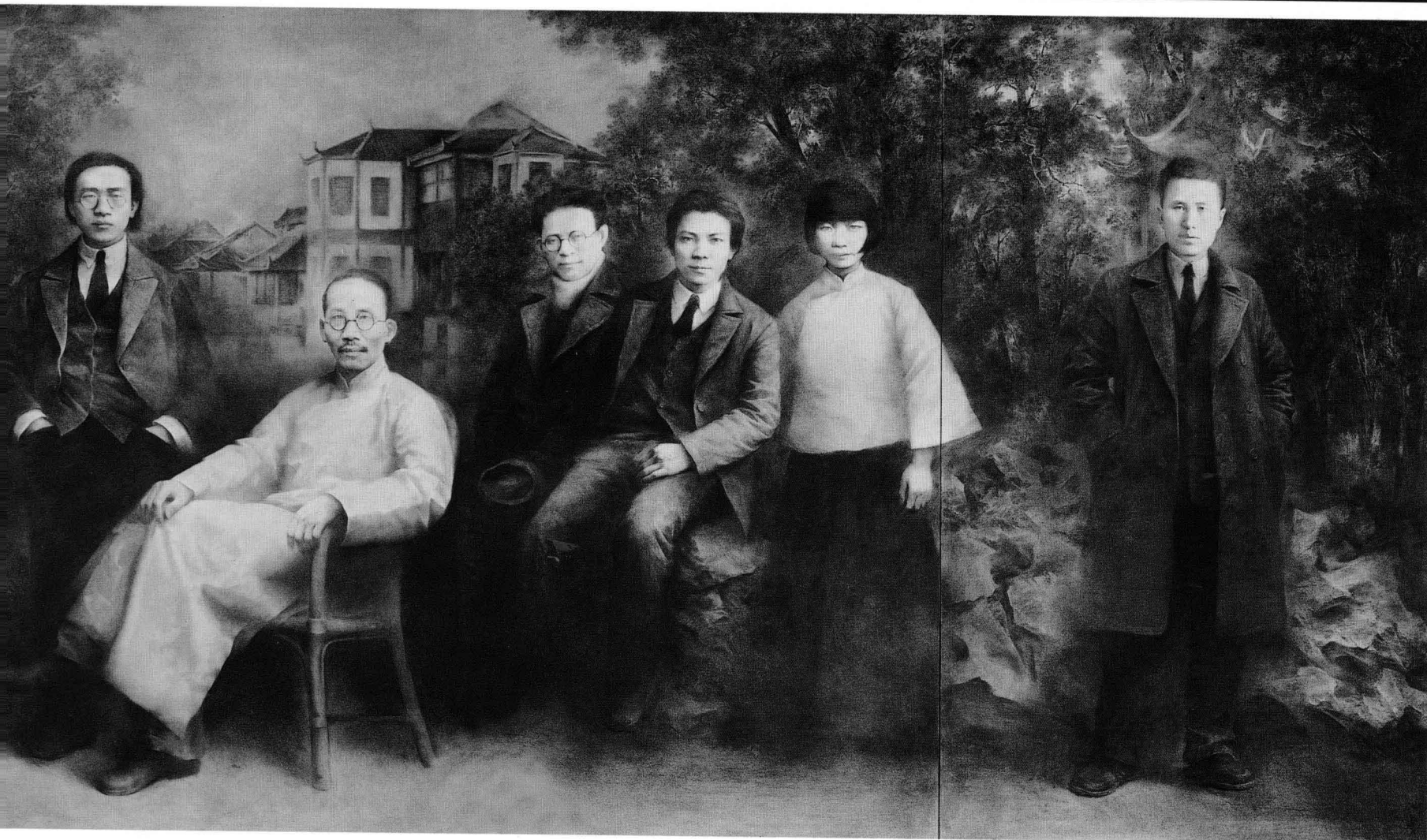
“模糊造型法”是对以线起稿为主的造型方法的反拨和消解，决定因素首先改变观看的方式，如同摄影的聚焦不清而产生的模糊感，继而再由模糊的中间调子和浅调子层层推出具体的形象，这种方法因一开始没有具体的形，只是一个基本调子的范围，所以较为容易化解掉写实素描对形控制的难点，而又因之前一步骤所留下的灰色的利用，既减少上调子的时间，也化解塑造体积时用线的生硬感。这种方法所利用的加减法（即橡皮提亮为减法，用笔画为加法）比较自然，不像白粉笔提的那样生硬。那么有了这样范围以后，对下一步深入塑造形和结构就容易控制，在深入的细节上也较为自由，既可以往超写实上发展，也可点到为止，具有很大的可能性和表现性。这个方法的关键在于如何归纳好明暗团块，不要盯住局部；二是外形及内材的处理与调子的节奏对比，无论外紧内松或外松内紧，都是利用语言的对比手法。

素描《创建国立艺术院》全图（与曹晓阳、佟飏合作） 720cm×200cm

模糊造型法图例

步骤一

步骤二

局部

步骤一

步骤二

步骤三

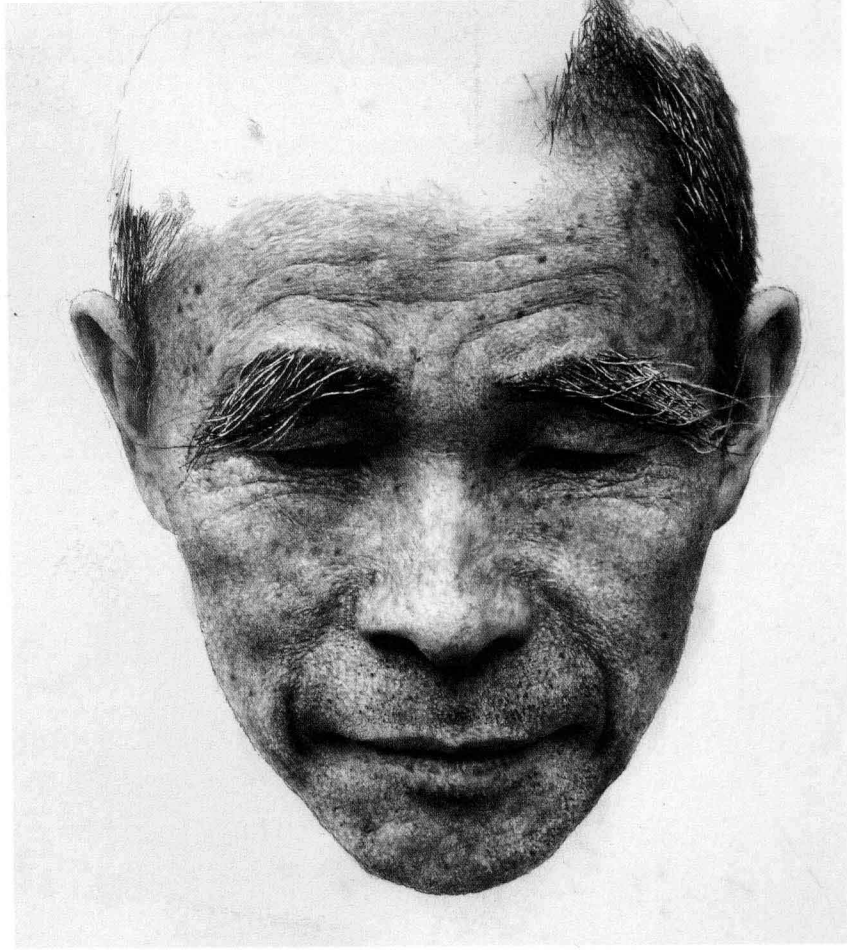
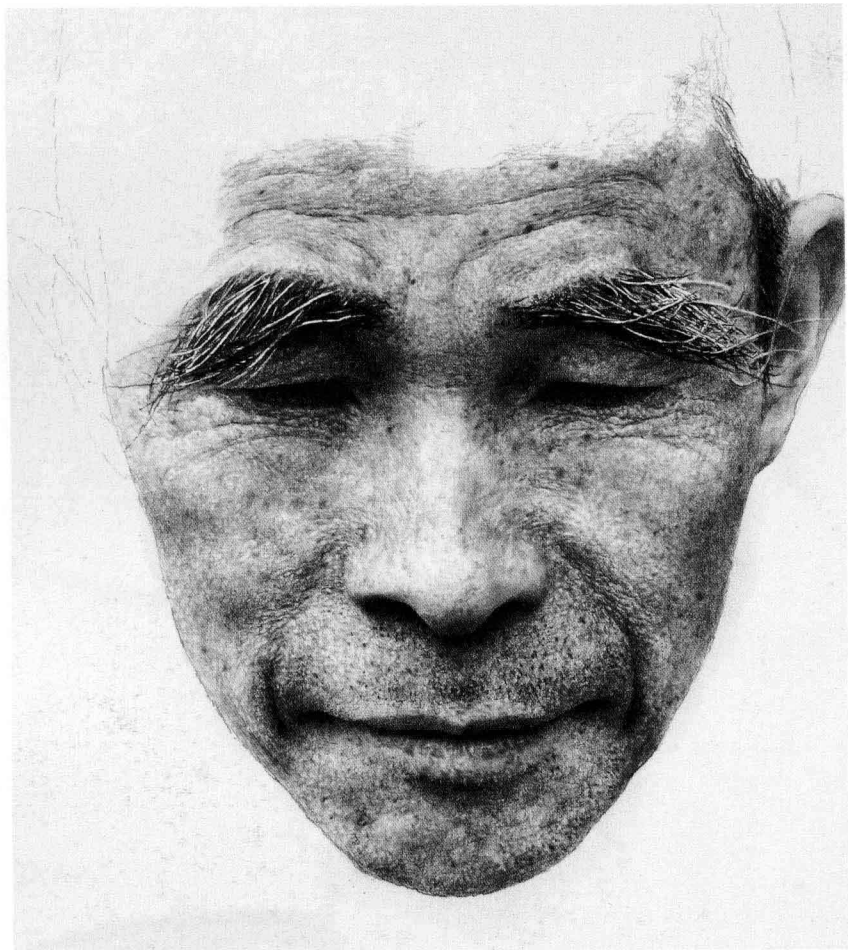
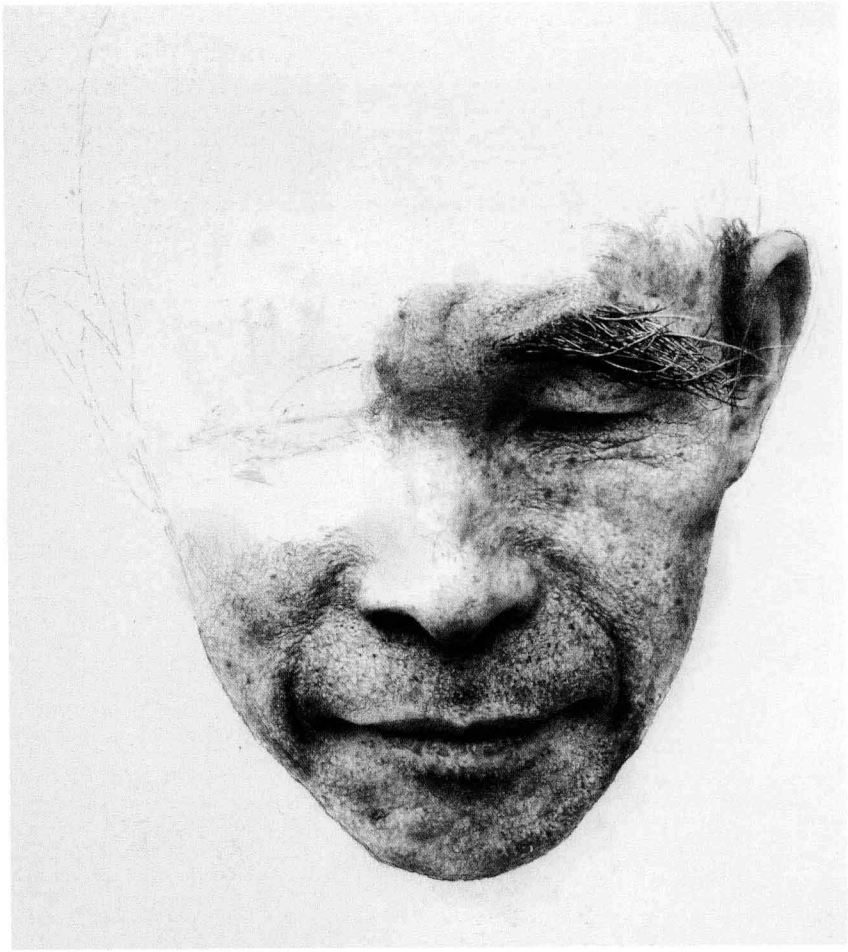
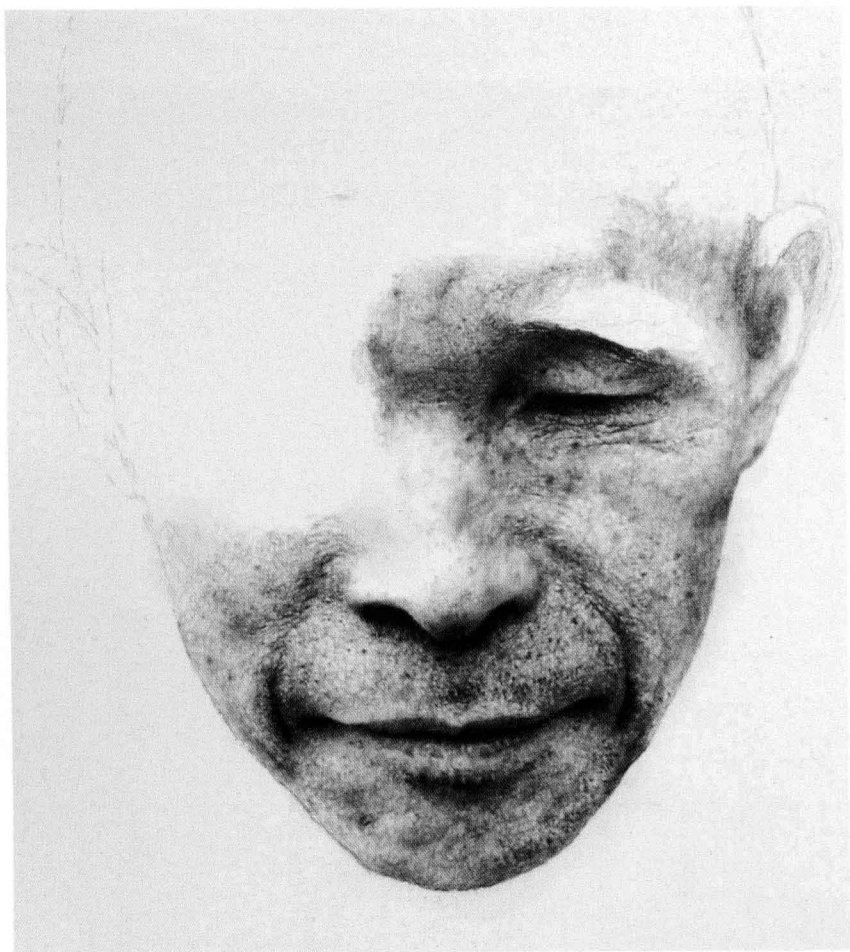
步骤四

步骤五

步骤六

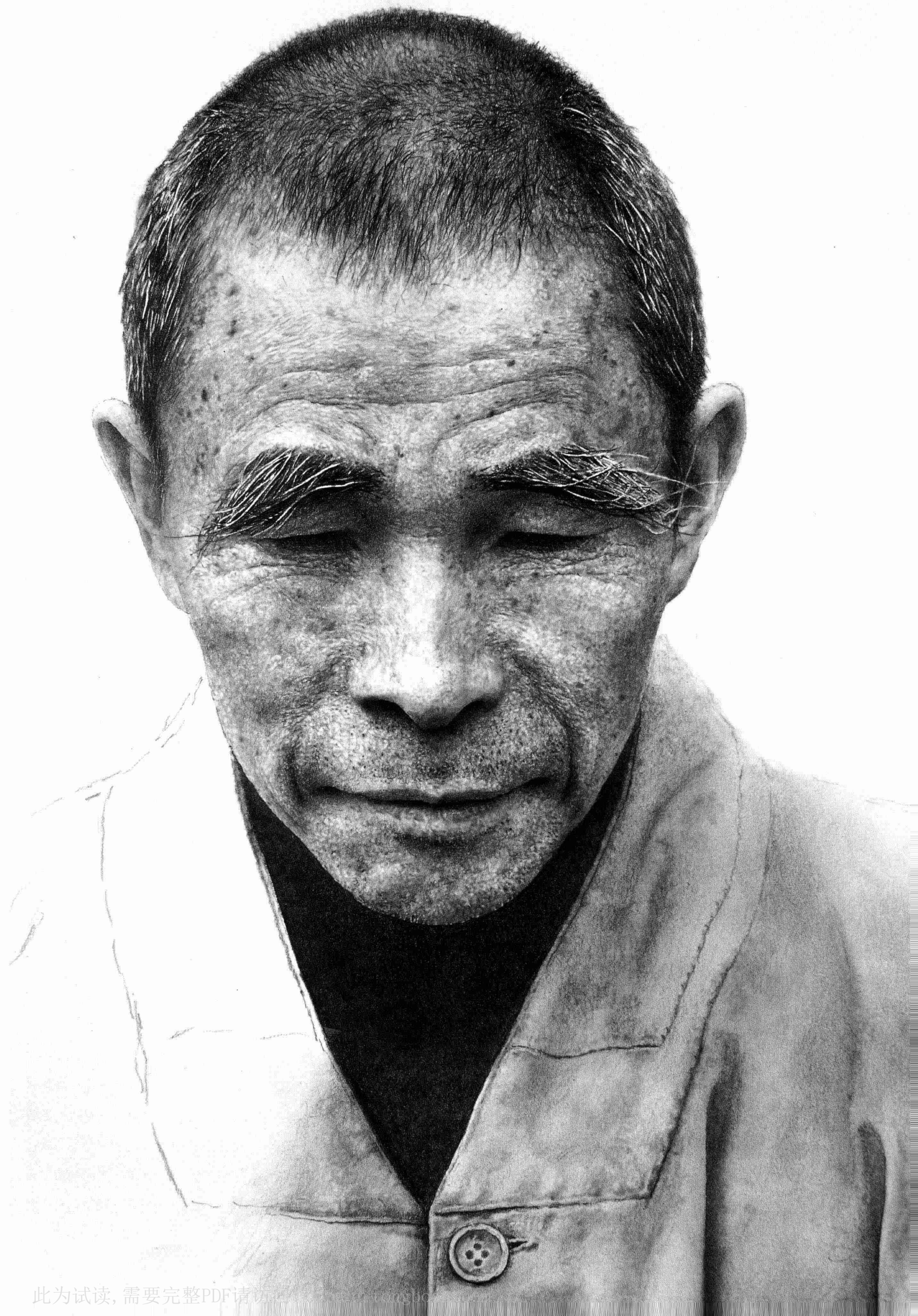
局部法步骤

2、局部演绎法

这是一种由局部推出整体的方法，以画某一部分作为基准，以此作为参照，推出下一个局部。一般来说这种方法多用于面对较长时间的写实素描，这种方法在整体上需要一定的控制能力。局部法容易出现的一个问题是因其观看的范围缩小，画面容易出现诸如“紧”或“僵”的问题，这是需要注意的。

例如素描《贯因》用的是国产的白卡纸，由8B铅笔完成。因为以前没有用这种方法画过，所以习惯上认为应该用硬铅画，但是试了几笔后这种“细致”并不是我所需要的，难以找到绘画表现力，最后反其道用8B铅笔，基本是每画一局部，再用削尖的纸笔整理一局部，纸笔容易凸显出皮肤质感和透明度。这种方法的铅笔运用是相对放松的，而纸笔的运用才是关键。

局部是一个整体的必要条件。整体是由局部来完成的，实际上绘画的整个过程就是一个局部完成的过程，局部能迅速反映出精彩的有感觉的东西，那些貌似整体的循规蹈矩的画法只会让感觉变得迟钝。安格尔说：“画素描要落笔精确，要一气呵成。素描如果是干净利落而又深广的，这就是艺术了！”局部即细节，细节的松紧程度是否恰如其分是全凭观看距离来决定，小画近看，大画远近都得兼顾，对各部分细节之间的平衡需要一定的画面控制力，整体是由“心”来控制的，一个整体为局部而存在，局部又影响着整体，这是自然界固有的法则。

直接法图例

3、直接造型法

直接造型法与模糊造型法在步骤顺序上刚好相反，直接勾勒形，而后再上调子。相对而言模糊法在较为写实的素描上较为实用，直接法偏重表现、速写性素描。快速表达个人对于对象的感受，对对象的结构、特点需要有一定的理解，重感觉。通过对象的感受表现出个性化语言，所以在对象和画面之间有空间自由度。

直接造型法严格来说不能算具体的素描造型方法，它是一种带有个体表现语言的观看方式，一种观念。画素描肖像可以直接勾线，消解对客观对象的形的依赖，转化为自觉的形，深入时尽量忽视自然光影的干扰，以五官为重点展开塑造，基本明暗也是由结构延伸出来形成一种调子，但又区别于一般意义上的所谓“结构素描”，因为这种手法的表现意义先于形和结构，我们习惯上的素描过程是形“准”了之后才开始塑造，最后才考虑质感的对比，但这里有个误区，没有明暗介入，如何能看出准确与否？须知人的眼睛是接受欺骗性的，上调子的和没上调子的素描，形是不同的，这就是所谓的“错觉”，素描是自由的，所以反向的素描方式更有利于对形的把握，人们总是不相信自己的直觉，其实当一个人能单纯地画质感、局部时，形已经开始变得简单了，这是个奇怪的事，越是在形上耗费过多精力越是画不好形，而忽视这个环节直接进入下一环节，形就会变得简单。因为放松的心态容易进入一种主动控制造型的状态，可以使画更为生动有趣。

直接法图例

直接法图例

步骤一

步骤二

步骤三

4、归纳推进法

几乎所有的我们能够观看到得物体都有自己的特征；形状、质感、体积等，通过观察和概括不外乎都是由方形和圆形组成的，所有的形状都可以用几何形去分解。所以无论看上去多么复杂的物体，只要进行合理的归类，所有的对象都可以化繁为简，然后再步步推进进行有控制的还原，达到塑造的最终目的。这种方法严谨、合理，但因其过多的间接性易使学生缺少感性和激情，而对初学者在观看方法和概括性理解上则有一定帮助。

就归纳的类型来讲主要分为以下两方面；一是形的归纳、形包含两方面含义，透视上的形和结构上的形，透视上的形是指绘画者所处的观看角度所形成的形的透视变化。结构上的形是指物体自身的固有的外形和内部构造，物体的内部结构关系是不会变化的。那么有了透视上的了解，我们可以归纳出基本的动势倾斜位置，结构上的形则可归纳为几何的块面和转折。二是明暗上的归纳，在明暗上可以先把调子分为几个团块，然后根据结构走向用线塑造，在不影响大明暗的范围里层层推进，塑造体积的繁简。

步骤四

老鷹的肖像 水彩紙、碳畫鉛筆 應金飛作

女子头像 素描纸、铅笔 张文龙作