

孙黎 著

素描人物 技法

SUMIAOREN
WUJIFA

美术技法丛书

中国纺织出版社

美术技法丛书

素描人物技法

孙黎 著

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

素描人物技法 / 孙黎著. — 北京: 中国纺织出版社,
2001(美术技法丛书)

ISBN 7-5064-1921-1/J.0085

I. 素… II. 孙… III. 人物画—素描—技法(美术) IV.
J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 59412 号

策划编辑: 由炳达	责任校对: 郭姝兰
责任设计: 何 建	责任印制: 初全贵

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号

邮政编码: 100027 电话: 010-64168226

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

精美彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2001 年 3 月第一版第一次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 9.75

字数: 231 千字 印数: 1-5000 定价: 36.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

序

虽然孙黎仍不时在版画展露露面，可这几年他已基本算个“油画人”了，虽然我仍会当面笑说他可别真的成了版画“叛徒”，可心里也实在为他在油画上的长进与成绩高兴，同时又不免会想：他是凭什么成功地向油画界“移民”的？

最近，当孙黎拿着一批人物素描作品给我看时，我似乎找到了答案——造型功力是他凭借的重要因素。

这些素描绝大部分我未看过，都是孙黎离开广州美术学院后这十多年来所画的。包括教学作品、生活速写、创作素描几大部分。这次结集出版，以100多件作品及对其赏析为基础，展开对人物素描从观念、意识到语言、手段等问题较为全面的论述。应该说，80年代的美院毕业生有扎实素描功夫的不在少数，孙黎难能可贵之处，是他在不断创作的同时至今仍能坚持素描实践并不停地思考、探索。面对这，与其说我了解了孙黎的素描，不如说我了解了他今天的成功。

就作品而言，这些素描清晰地延续着广州美院版画系教学的传统，即以线和明暗共同作为造型的手段，着重从结构和不变因素去塑造形体，通过“看”去理解，

通过“想”去感受，以求达到认识与表现的相互转化和结合。这种与单纯以再现对象为目的的写实功夫不尽相同的素描观念和造型意识，在本书中有明确的表述。这种素描在孙黎从版画向油画的转换中，自然增加了不少调子、层次的因素，然而却可以使他不必依赖自然的光与色、真实的形与体去实现主观和客观、再现与表现相统一的自由状态。

重视对生活的直接记录和积累，是孙黎实践自己造型观念的又一重要方面。也许是他愈来愈确认这些生活速写对创作的价值，有相当一部分作品已画得比较深入和完整。这不仅是一种能力，更是一种意识，有什么能够取代画家面对丰富多彩、鲜活生动的生活形象所引起的表现冲动以及当时画下的东西？在许多大师的艺术实践中，也有不少这种例证。可惜这一道理现在往往被一些年轻学子所忽视。

孙黎告诉我，集子里那批石膏头像、人像、半身像、全身像和人体作业绝大部分都是在课堂里与学生一起画的。这样一个作画过程，对学生来说，可以获得最直观、最具体的“教”，而对教师来说，却无疑是自身水

平在接受最直接的验证。孙黎这样做已近20年。他付出了对教学的真诚，也获得了良好的素描功力和自如的作画心态。

从孙黎的素描作品中，不难看出素描在他心中的份量。可以说，他是把素描作为自己教学和创作的后盾。在本书中，他提出“形”是素描艺术的灵魂，继而引用了安格尔的一段话：“油画是百分之九十九的素描加百分之一的色彩”。如果我们不对安格尔的话从字面去作简单理解，并以王肇民先生说的“形是一切”为参照，孙黎对素描的看重是有道理的。对此，他的另一类素描作品——创作素描稿就可以作为一个佐证。他的许多创作，无论版画、水彩或油画，都有准确详尽的素描稿（如本书中的《爱之梦》、《静静的开放》等作品的素描稿）。从这些作品中，我们可以看到孙黎对素描稿所下的功夫，可以看到孙黎如何把素描稿视为创作成败的关键。我们也就悟到，孙黎是如何凭借自己的素描功底去驾驭自己的版画、油画创作的。

在造型艺术领域，素描是一个古老的话题，也是一个永远说不完的话题。今天，当各种艺术精神与观念相

继兴起之时，围绕“素描”、“造型”的思考与讨论，已增加了许多新的有价值的内容。然而，有一条却始终没有变，那就是素描至今仍是我国美术院校最重要的基础课，素描仍然对造型艺术各专业起着重要的支撑作用。正因为这样，或许也因为笔者长期在美术院校工作，看到孙黎这本书的出版自然感到由衷的高兴。不管是刻木刻或画油画都不要紧，要紧的是守住这块基础阵地。更准确地说，由于孙黎守住了素描这块阵地，才取得了版画、油画的一系列“战绩”。这本书的出版，其份量与价值，绝不亚于他的那些参展、获奖作品。

能否这样说，一个画家艺术创作的水平，只能达到他的基础功力所能支撑的高度。我想，孙黎是十分明白这个道理的。

广州美术学院副院长

2001年1月

目 录

一、概述	1	七、注重“七种意识”的培养	12
二、素描艺术的本质问题	1	八、素描技法中影响画面效果的各种因素 ..	13
三、工具与材料	3	九、素描人物造型的想像与个性化语言 ..	15
四、素描人物写生步骤范例	4	十、素描人物在创作中的运用	16
五、观察与艺术感受	9	作品赏析	17
六、鉴赏与借鉴的意义	10	后记	146

一、概述

“素描”一词通常的概念是指用单色进行描摹勾画的一种绘画方式。中国传统绘画中的“白描”同样属于素描范畴之内。无论是《金刚达摩经变》，还是《八十七神仙卷》，都是中国古代艺术中的素描人物杰作。这种用线条直接表达人类自身及“神”的形象塑造，达到了一种非常准确、生动的气韵和艺术效果，其表现方法本身已经具有独特的审美价值。透过画面中的艺术形象，我们不得不为画家那种胸有成竹的豪迈气魄所感动。那种控制驾驭对象，运用绘画工具材料随心所欲地表现，正是素描人物艺术表现力的完美体现。这种表现也正是我们要研究、学习古人“素描”技法之处。我们现在常常提到的“素描”，主要是指从西方传入中国，运用线条、块面、黑白明暗对比、画在各种纸上的单色画。这种艺术样式的素描教学与研究在中国经过几十年的继承发展，已经取得了丰硕成果。

在欧洲16世纪之前，素描就已经开始广泛运用于油画创作的起稿、收集人物素材等，它是最早的美术学院用来辅助习画者练习、掌握基本绘画造型技能简洁方便的手段。到了16世纪文艺复兴时期的意大利，绘画大师达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔将素描人物艺术推向了一个顶峰，他们的素描人物各具其独特审美特色、具有非常完美、独立的艺术欣赏价值。与他们处在几乎同一时代的德国绘画大师丢勒、荷尔拜因以及稍后的荷兰绘画大师伦勃朗、法国的鲁本斯等等都是绘画史上的素描大师。他们运用素描这种单纯的艺术手段，生动、深刻、准确、自然流畅地表现出他们所处时代的人物风情和精神面貌，直到如今，他们的作品仍然散发出使人无法抗拒的艺术魅力。

《素描人物技法》是笔者从事20余年素描教学与研究的部分心得。本书对素描人物技法所涉及的诸多因素试图作一个较全面说明和阐述，对于美术院校的考生、在美术院校就读的学生和美术爱好者都有一定的参考和借鉴作用。作者在书中采取以浅入深、循序渐进、由简入繁、由易而难的原则，逐渐把素描人物技法学习过程中遇到的各种问题，通过讲解、图例分析、作品示范等方法进行全面细致的展现，以提高学习者在素描人物技法上的洞察力、表现力。使学生在掌握素描人物造型艺术规律共性的基础上，将素描与构图、创作有机结合，从中受到启发，寻求到最适合自己的学习与表现方法。其最终目的使学生真正掌握素描造型艺术的表现手段，逐步确立艺术的个性化素描表现语言，进入艺术创造的自由境界。

二、素描艺术的本质问题

学习素描艺术及素描人物技法，首先要明确什么是素描艺术的中心问题，也就是本质问题。广义上讲，素描

艺术本质问题可以从两个方面认识：首先是“形”，“形”是素描艺术的根本灵魂，离开了“形”，一切都无从谈起。其次是“审美能力”，审美是人类的一种艺术感受活动和心理状态。没有这种心理活动状态，就不可能有人主观评价色彩，就没有方法界定人的视觉、心理美感感受和存在评价，不可能有艺术审美活动产生，自然，就不会有素描艺术。“形”是素描艺术最重要的本质之一。“形”决定一切。19世纪古典主义绘画大师安格尔在其论著中曾这样形容：“油画是百分之九十九素描加百分之一的色彩。”这里所讲的“素描”，其内在含义是指“形”在油画艺术里的重要性及决定意义。当然，这样的表述在某些持不同观点的人看来，似乎有些太过于强调“形”了，可无论在什么情况下，只要是从事造型艺术和架上绘画，任何人几乎无法回避“形”这一重要概念。“形”无处不在，“形”包含了太多的内容。

“形”可分为真实的“形”，即“实形”。虚幻的“形”或称意象的“形”，即“虚形”。还有主观创造想象的“形”，即“意形”。“形”是一种客观存在，是一种视觉的真实体现。作画者首先是以客观的真实存在为前提来观察对象，通过“形”的观察来确定对象的各种物质属性及外部形态。如大、小、方、圆、长、短、上、下等等。这种“形”由此可以延伸到“数”的概念，自然就产生了古希腊时期毕达格拉斯学派关于美的概念就是“数”的比例的问题，“黄金分割律”就此产生。从此，人类在社会生活与艺术活动中，总是在探讨“形”与“数”之比，创造出了无数艺术杰作。

在素描艺术中，一切因素最终归结为“形”的因素。初学者首先要学会认真观察、分析客观对象，研究人与人之间、老年与中年、中年与青少年、男性与女性的各种生理属性在外“形”上有什么不同？其微妙的差别在哪里？在人物的结构关系中，外部形态、体积关系与运动关系是怎样的？人物内在的骨骼关系、造型特点是怎样的？人物造型“外形”与“内形”的关系是如何联系而又各具特色的？这一切都是由“形”所决定的。

在学习素描的过程中，要注重对“形”的深刻认识，要“入木三分”地去看形，反复去观察形，熟悉形，感受形。这样才能做到心中有数，才能把客观的人物对象比较准确地表现出来。通常所说的“胸有成竹”讲的就是这个道理。在进行素描人物写生时，对象是一个具体的人，而非概念化的、抽象意义上的人，他（她）有着特有的生理结构，有着独特的个性气质和社会属性，有着特有的年龄和体态特征……这一切都可以通过独特的“形”得到传达与表现。画家正是由于长年累月的观察习惯及对形象特征的敏感性，对“形”养成了本能的敏锐反应。初学者要通过多看、多想，渐渐养成对“形”在观察上的敏感，所谓“熟能生巧”讲得正是这个道理。

侧坐的青年人体

石膏解剖躯干

我们在对“实形”有了明确的感受之后，还要特别注意“虚形”。这些“形”往往是“实形”的深层表现。虚不等于没有，虚是变化，是一种存在的形式。呈现在我们面前的客观对象，往往千姿百态、变幻无穷，绘画艺术的目的正是从中去伪存真，抓住对象最重要、最本质的造型特征，而不是完全像照像机般机械地照搬对象。所谓最本质的造型特征，就是抓住客观对象最具个性特征的“形”。借助多种绘画要素和表现手段，对客观对象进行分析、概括，然后用最简洁、明了的线条，生动地将对象的特征表现出来。此时，经过画家观察表现之后的“形”，是艺术化了的“形”，是艺术家创造的第二自然，是艺术的真实。可以这么说：绘画艺术是在“有形”和“无形”的多重组合下，经过画家的强化和表现而最终达到完美统一的。

在写实手法的素描人物作品里，画面上的形象都是很具象和具体的。在学习素描人物的最初阶段，要尽量通过训练自己的思维和观察，培养对比例、形象、前

后空间的敏感性。在进行写生时要尽量表现得接近对象，以对象为“范本”，这样做是为了培养感受的真切感。真实地表现出你自己发现的客观对象的形态，有助于提高自己的造型能力。当你具有这种基本表现能力后，可以强化自身对客观对象及人物的独特感受。由于人物的独特性，在每个人之间存在着某种共性的同时，如果继续深入细致去分析每一个人，你就会发现人与人之间在外型和气质上存在着很大差异。而你强化自己所观察和感受到的这种“形”，正是素描人物写生时要强调的个性化特征。对这种观察结果予以肯定，就能表现出个性的“形”。此时，你自己就已经开始进入到兴奋状态，多种多样的“形”出现在你的视觉里，经过取舍、强调、塑造，你终于抓住了“形”的本质——对象的“神”。此时，你对“形”的感受可以说是比较全面的了。

素描艺术中的另一个本质问题是审美能力的培养。审美是一种复杂的心理体验过程，在以往的许多美学著作中对其有多方位的全面论述。对于美的认识，可以通

过学习素描艺术获得。虽然素描的色彩是单一的,但它所研究的却是造型艺术中的“形神兼备”。通过这种表现手法的单纯性和直接性,可以使习画者从中领悟到对象的本质特征,不致于被其它外在因素所迷惑。在学习素描的过程中,需要静下心来,认真分析、研究和体验,直到全身心地投入,达到一种高度集中的状态。这种过程与状态,很像佛教和道教中讲到的“禅”和“悟”,这种净化、排除杂念的过程,也是习画者净化自己心灵的过程。学习素描正是从观察感受对象开始的,这种认真感受的本身就是一种艺术活动,通过这样的过程,习画者从一点一滴中体会客观对象所固有的一切外在和内在形态美感,通过发现美而认识到美感所在,最终在心智悟性的引导下,通过绘画艺术的表现手段来表现美。任何人并非一下子就能够进入到一种审美状态,并具有审美能力,不经过相当时间的学习、认识和积累,其审美能力仅仅是一般大众化的眼睛和心理感觉。要想具有画家的眼睛和审美能力,须经过潜心研究和正确训练,才能在不断的艺术实践过程中逐渐获得这种审美能力、判断能力。正像法国著名雕塑家罗丹所言:“对于艺术家而言,美是到处都存在着的。不是缺少创造美的对象,而是缺少发现”。经过实践磨炼的艺术家,的确可以随处发现美,判断美的存在与价值。在常人看来平淡无奇、熟视无睹的客观对象,经艺术家发现与强调,加工与处理,顿时就会使这种客观对象变得富有生命和光彩,给人以美的享受。这种发现美的敏感力是艺术家的重要素质,这一切正是审美能力起到了关键作用。所以,学习素描首先要善于把握形,理解形,表现形,创造形;要注重审美能力的培养,如果从习画初期就能较好地认识这两个问题,经过反复实践后,一定能够掌握正确的学习方法,提高综合艺术素质,增强素描造型能力,为下一步的深入学习和提高打下基础。

三、工具与材料

画素描时要注意工具、材料的选择,不同的工具可以产生不同的绘画效果。材料运用得当,往往能够得到意想不到的效果,给画面增添不少情趣。目前市场上有各种各样的绘画材料与工具可供选择。

纸 主要使用素描纸、卡纸、有色淡底纸等。初学素描时不一定非要用最好的素描纸。一般国内保定生产的素描纸就完全可以使用。它的韧度较好,纸纹粗细适中。用铅笔、木炭、炭铅笔都行,是比较理想的素描用纸。但习画者为了达到特殊的绘画效果,也经常选用绘图纸、图画纸等。这类纸较光滑、坚硬,纸纹比较细,优点是铅笔可以在上面画得非常细致,画很长时间也不会起毛。弱点是用橡皮擦时很容易搞“脏”画面,

也容易使画面显得有些“腻”。有色淡底纸多是淡淡的米黄色纸及淡蓝色纸,也有灰绿色纸及其它颜色的纸。这种色纸由于有底色,画起来往往很容易使画面显得统一,效果较好。许多成熟的画家常常采用这种纸张,如果再用白色提出高光,画面效果会显得更加完整。但初学者应尽量少用,因为它往往能够掩盖部分画面表现上的不足,把缺点隐藏起来而不易发现。这对于初学者学画是不利的,故应选择以上所说的素描纸。

笔 主要使用铅笔、炭画铅笔、木炭条等。通常初学者都喜欢用铅笔,包括已在高校求学的学生,都会选择这种工具。因为使用铅笔初画时颜色可画得较淡,然后逐渐加深,容易修改和擦去。一般都选择中华牌绘图铅笔,型号从6H到6B,中间型号为HB。B数越大,颜色越重、越粗、越软,反之H数越大颜色越淡、越细、越硬。由于铅笔有这样的特性,可以由浅画到深,也可从深画到浅,在表现力上显得黑白层次非常丰富。所以初学素描者,特别是画静物和石膏像时,应选择这种工具,以便深入、细致的表现客观对象。

炭画铅笔主要有天津铅笔厂生产的705型及上海铅笔厂生产的长城牌555型,前者的优点是较松软、较黑,弱点是很容易折断。后者的优点是较硬,不易折断,弱点是含炭油较多,画久了常常不太好上纸。但都适用于素描的写生与创作。二者有时可以结合起来一起用,互相“取长补短”,但要注意,前者黑色色调偏冷,后者黑色色调偏暖。要根据自己的画面情调的要求有所选择。

木炭条是由柳木条经特殊烧制而成,它的优点是质地较松软,表现力丰富且容易修改,是画素描的理想工具,弱点是太容易被擦去,故必须及时使用乳胶等固定液进行固定,不然作品很快就会面目全非。这种材料不太适宜在野外使用,但在高校高年级教学中应用最多,许多画家也常常用它进行素描创作。

碳精棒集以上几种笔型和木炭条的优点于一身,表现力很强,具有较好的概括性,画出来的效果强烈、肯定、粗犷、有力度。弱点是不易修改。另外,有时也常常选用钢笔、水墨及水粉、水彩中的赭石、熟褐等单色作为画素描的工具。这类工具多为专业画家在创作时,为研究某些造型、效果而专门选用的,初学者很少采用。

色粉笔也是素描画家常常选用的工具,特别是古典画家大多选用。优点是画出来的效果非常轻松、雅致,但不太容易保存。需要进行表面的保护处理。目前色粉笔多是专业画家使用。

画夹、画板、画架 画夹主要是为外出写生时而准备的,使用方便利于携带,但幅面最多半开。画板、画架多在稳定学习环境中使用。一般美术用品商店都能买到。这里不再详细叙说。

四、素描人物写生步骤范例

1. 女学生半身人像写生步骤

步骤一 确定人物大的比例关系，用线条概括画出人物大的形体特征，注重头、颈、胸、手臂及骨盆的比例关系。

女学生半身人像写生 步骤一

步骤二 用木炭条概括地画出人物大的明暗关系，从上而下围绕着明暗交界线展开。此时可适当注意明暗的主次关系、虚实关系、强弱关系。进一步确定人物大的形体特征及各部位的比例关系，为重点刻画做好准备。

女学生半身人像写生 步骤二

女学生半身人像写生 步骤三

步骤三 将炭笔及木炭条混合使用，从人物头部外形到眼睛、鼻子、嘴、下颏及面庞进行深入刻画。注重自上而下的作画步骤，注重衣纹的表现及衣纹与人物上身解剖关系的联系。刻画人物时要注意人物与四周环

境的关系，画出人物与背景大的明暗对比关系。注重人物头发、肤色、上衣及裙子的不同质感，特别要注意人物气质的表现。最后强化大的明暗对比关系，注意画面绘画性的表达，使画面上的各种关系得到整体表现。

老人全身人像写生 步骤一

老人全身人像写生 步骤二

老人全身人像写生 步骤三

2. 老人全身人像写生步骤

步骤一 整体观察，感受人物的造型特点和人物特征。用最概括的线条确定画面的构图关系，先确定画面的最高点，然后确定最低点及左右的位置关系。当心中对这种关系有了基本把握后，以人物头部的大小、长短为基数，进一步确定人物全身在画面上的基本比例关系，把对象放在画面最合适的位置上。这一步骤最重要的是确定构图及人物的基本比例特征。

步骤二 当人物的整体比例关系在画面上通过适当的构图关系得以表现后，第二步就要抓住对象的主要个性特征进行表现，通常是以人物的头部为基点进行刻画，并协调好各部位的关系。将头、颈、肩、胸、腹、上肢、骨盆、下肢和脚的位置关系进一步确定，同时注意人体的重心。然后用线面结合的方法，将以上的各种关系进行归纳、整理，保持画面的相对完整性。

步骤三 以上各种大的关系确定后，可以通过分析、研究对象的个性特征，从对象的重点关系和部位画起，从人物的重点部位进行深入刻画。例如从头部开始作较深入的刻画，但由于是一幅全身人物写生，始终要注重人物各部分的相互协调，注重人体各部位骨点及几何透视关系。画任何一点都要意识到它是整体关系中的一点，是整体的有机组成部分，而非孤立存在。

老人全身人像写生 步骤四

步骤四 当人物的各种主要关系得到较充分的表现后,应从画面上再次检查作业的完成状态。究竟画到什么程度算结束,这要由作画者根据作业的要求及自己对表现对象的感受把握度来确定。而形象的准确表现,个性特征的捕捉、各种绘画关系的相对完整、主要

的特征、比例关系得以表达,应该说这幅作业的目的就算达到。在我们塑造对象时,不一定要面面俱到,而要抓主要特征,把对象给你的艺术感受表现出来,这幅作业可以说就完成了。

老人全身人像写生(局部)

上图是老人全身人像写生的头像部分，对头部结构关系的准确把握，是塑造头像真实生动的前提条件。所谓深入刻画，不仅仅是把对象的所有细节都刻画

择的表现出来，而是更深刻地理解对象固有的各种关系，通过概括、强调地进行表现，不然绘画就没有存在的价值。

五、观察与艺术感受

初画素描人物主要是进行写生练习，而观察是最重要的第一步。

在进行素描人物写生前，首先应尽量与对方取得一些感情上的联络，在最短的时间里，通过观察、谈话了解对象的外貌特征、性格特点、职业、爱好等，以便能较好地把握对象的气质和个性特征，为下一步的写生做好准备，这样可以使对象情绪相对放松，使他(她)的本性及心态处在一种自然、平和的状态里。在进行刻画以前，作画者自己也要调整好状态，排除杂念，静心以养神气，培养专注情绪，使自己进入到表现对象的兴奋状态。通过观察，我们可以不断的发现对象的外貌特征和个性特征。这种看的过程，实际上是认识、分析对象的过程。这种发现对象多种形态和美感属性的过程，就是艺术感受的过程。观察与艺术感受是互相联系密不可分的统一体，没有深入、细致、全面的观察就不会有艺术感受的全面性、形象性和独特性，自然就不会产生深刻、生动的艺术表现。由于观察与艺术感受的不可分割性。我们在表现对象时要特别注重以下三个方面：

1. 艺术感受的全面性

社会生活给人类提供了一个千姿百态的舞台场景，不同的人具有多种社会属性及状况，在社会生活中，每个人都扮演着属于自己的角色，这种角色深深地在其外貌上打下不可磨灭的烙印。这些烙印客观、全面地反映了人们的精神面貌、生存状态、社会地位、生活习惯、爱好、修养、受教育程度等等，并从中得到整体的本质印象和感受，并从纯感性认识逐渐上升到理性认识，使我们有可能较全面、深刻地把握对象的个性特征，在进行刻画时不至于心中无数，画来画去而不得要领。通过这种艺术感受的全面性，才有可能产生丰富的主观个性化感受和联想。并根据不同对象所产生的不同感受，运用不同的艺术手法进行表现。同样是画老人，如果我们不全面感受老人的各种外形特征，只顾“依葫芦画瓢”，恐怕很难避免“概念化”的倾向。画出来的老人很难表达出他(她)所具有的社会属性及个性特征，因而也不会产生感人的艺术魅力。要想获得这种艺术感受的全面性，我们应该注重学习各种文化知识，从历史、社会、民族、地理、人文、艺术等多方面丰富自己的素质。因为艺术的敏感性是和自己所具有的各种知识的多少成正比。“知识就是力量”，个人的深刻性代表着修养的深度。知识面越宽感受的越全面，反之则相反。

2. 艺术感受的形象性

绘画是视觉艺术，通过视觉形象可以传达多种艺术感受、意念和绘画表现效果。素描人物更应该注重传达人物的形象感，面对真实的人物，如何准确表现对象

的气质和面貌特征?画面上构成的可视性形象与生活原形之间的“神采”能否形成艺术上的吻合、统一?这种在画面上表现对象形象性的准确度是检验画家观察、艺术感受能力、表现能力的“试金石”。这里所说的“形象性”，需要我们对生活原形进行艺术的整体认识和概括，善于把握人物形象本身的固有特征，把许多不具备本质意义的多余细节进行大胆省略，抓住对象最根本的“形”进行直接表现。这时的画面形象已经是一种艺术再现。而“形象性”并非仅仅指对象的面部特性，而是指和人物形象及与环境有关的多种可视形象。一切自然存在都具有独特的形象性，如人物的衣服、头发，身边桌椅、房子、天空与大地等等，这些形象与人物共同构成和谐的关系，只不过这种“形象性”呈现着各种各样的自然形态。艺术家正是通过形象思维，用头脑和画笔表现出它们与人类的多种形态，并通过画面对这种形态进行重新组合、归纳，观察、分析和表现这种“形象性”所呈现的形象特征，在画面上用视觉形象语言的形式进行表现。对其构成特征的概括表现力的培养，是艺术感受的重要组成部分。这种能力的获得，需要我们勤思考、多实践。只有当我们具备了这种对形象性的敏锐洞察力，才能够真正准确地把握客观对象和人物的特征，才能具有艺术表现上的自由，“形象性”也就越发明朗。所谓“外师造化中得心源”就是这个道理。

3. 艺术感受的独特性

学习艺术固然要掌握共同的造型规律和基本表现方法，这是基础。对艺术感受全面性的要求，并不是对客观对象及人物不分主次、虚实，不加选择的、盲目的平均对待，而是分清重点，突出主体。面对相同人物或自然景观，为什么不同的人画出来的作品在艺术感觉上相差的那么巨大?究其原因就是艺术感受的独特性在起作用。不同地域、民族和文化习俗造就着不同的地理面貌和风俗人情，不同的人种在外形和其它许多方面都存在着较大差异。这种差异构成了各自不同的文化体系，独特性自然产生。但人类在每个种族群中由于文化、生活习惯有着共同的认同性，往往又容易互相影响，产生共识，把习惯、经验几乎不加考虑给予认同，这很容易造成概念化。如我们一想到白色人种就想到金发碧眼、粉白的肤色。一想到黑色人种就是黑紫的皮肤、厚厚的嘴唇、白白的牙齿，但却没想到这只是概念化的普遍共性特征。如果你认真观察，就会发现在这个概念化的深层，每一个白色人种之间或黑色人种之间在造型上存在着很大的差别和独特性。艺术家正是在善于总结普遍规律的前提下，发现这种独特性。所谓艺术家的“眼光”及“心灵”就是感受这种独特性。艺术感受的独特性当然还包括艺术家独到的见识和丰富想像。这些是因为每个艺术家感受着眼点、侧重点不同。

寻找儿子的父亲

经历、爱好不同,导致最终反映表现出来的画面效果也自然不同,这正是艺术感受独特性所起作用。以往在素描教学中往往太强调观察、表现人物对象的共性特征,表现手法、习惯又很相似,甚至用笔方法都一样,造成手法上、表现上的概念化。这与初学者不懂得艺术感受的独特性和强调观察感受上的独特性有直接关系。发现独特美,感受独特美,包含在事物的两个方面,即客观存在与主观认识。艺术活动本身是人类的主观方面起主导作用,所以艺术感受的独特性带有明显的个人风格和爱好倾向,这种个性特色造成了表现上的千差万别,这是艺术表现上的可贵之处,我们要注意培养个性上的独特性,而不要漠视它。

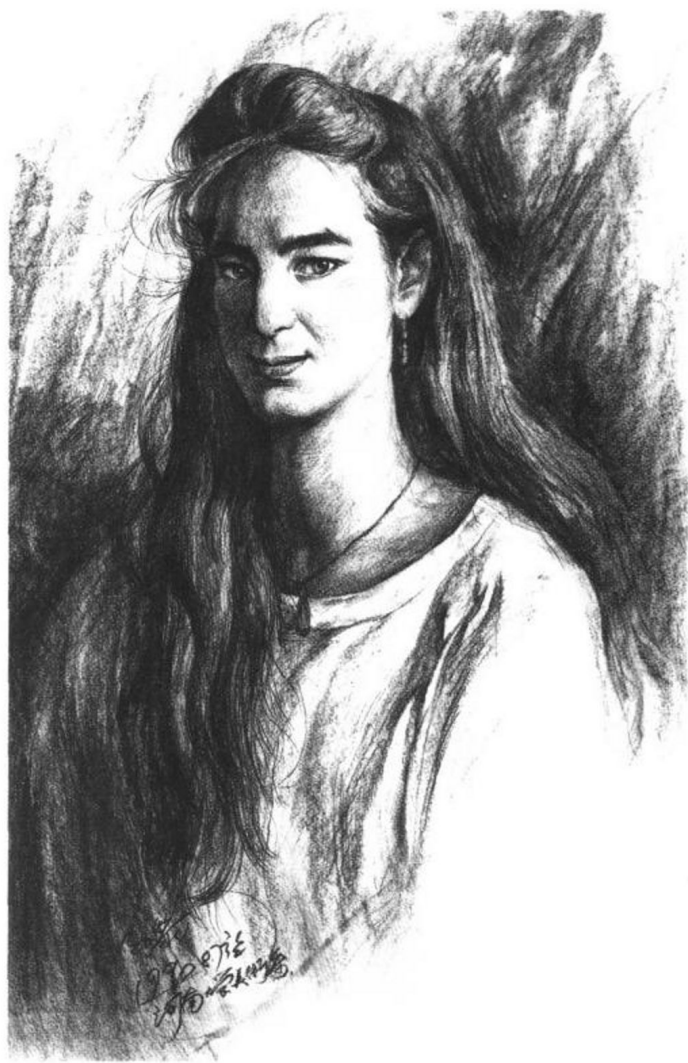
六、鉴赏与借鉴的意义

任何人的知识都来自于直接和间接两种方式。无师自通也只是指经过长期学习,积累了大量知识之后的一种“悟性”。所以,我们在学习素描时,无外乎拜自然对象为师,拜前辈古典大师及同时代优秀者为师。通过这种直接、间接的学习,可以使我们尽快熟悉掌握基本的观察方法与表现方法。鉴赏与借鉴对初学者有着非同一般的现实意义。

学习素描人物技法,首先遇到的问题就是鉴赏。不知道优劣就无从下手。鉴赏国内外一切优秀的素描人物作品,以提高自己的审美鉴别力,这是非常重要的。在中西方美术史上有许多非常伟大的艺术家,他们都是素描人物画的大师。我们可以从西方不同时代,不同国家的素描大师作品中,欣赏到他们各具艺术特色的表现方法。以意大利文艺复兴时代绘画三杰达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔为例:达芬·奇的素描人物首先是对人物解剖结构进行深入科学分析,他把丰富的解剖学知识深刻融汇于艺术表现之中,用笔非常轻松、潇洒,作品表现出一种超凡脱俗、高贵、神秘、智慧、圣洁的品格美感。其笔下的女性慈祥、温馨,仿佛使人置身仙境。米开朗基罗的素描人物深沉、博大、雄伟,其作品中所蕴含的无穷生命力,似火山爆发般的强烈,给人一种视觉上的震撼和冲击力。人物动态具有悲壮的象征意味,如大理石般塑造出雄浑的身躯,表现出画家无以伦比的艺术创造才能和压倒一切的气魄。拉斐尔的素描人物具有学院派高贵、严谨而又轻松的画风,古典艺术中优雅完美的体态、变化丰富的素描层次、气质中高洁柔美的女性维妙神情把握,简直是“神来之笔”非人间所有。这些大师的素描人物画创造了人类艺术史上的一个光辉顶点。当我们欣赏德国的素描艺术体系时,丢勒、小汉斯·荷尔拜因、门采尔、康鲍夫及珂勒惠支展现给我们的是另一种气质的素描作品。丢勒的素描人物具有非常冷静、理性甚至是有些僵硬的表现,那种全身心的专注投入,通过一笔一画的塑造,将对象的个性气质和特征极为深刻地表现出来。塑造手法极为精确,使人无可挑剔。小汉斯·荷尔拜因特别善于运用不同的肌理效果和变化微妙、非常大气的线条来表现不同人物的不同感觉。在一幅画中将人物的面部、头发、服饰、首饰等用不同的技法处理进行表现,使画面产生一种恒定感,人物形象呼之欲出。门采尔的素描人物明暗对比强烈,用笔自由、奔放,构图随心所欲,人物动态生动、准确,充分展示了这些大师在运用素描艺术表现语言上所达到的炉火纯青的至高境界。康鲍夫的素描人物造型准确、理性,如大理石一般坚实。他在表现上非常注重人物外形的单纯性和准确性,特别是形体的转折表现得概括简洁。画面上没有多余的线条,肯定明了,纯洁如玉,给人以完美的艺术感受。而珂勒惠支作为一位女性艺术家,她的素描作品通过母爱情感表达,在艺术上有着强烈概括的“语境”,她的激情往往将烈火喷发般的直泻画面,那种磅礴气魄使她几乎不用画任何细节,画面就产生了一种强大的、无法抗拒的感染力。荷兰油画大师伦布朗的素描人物非常纯朴、自然,展示出荷兰中下层人民在民俗生活中的艰辛和欢乐,作品如纪录片一般真实。他拓宽了素描

老人头像

女留学生

艺术的表现范畴，特别是在人物的动态组合与生动性、画面整体绘画性的控制与把握、线条自身的流畅与生命力等方面的表现都是前所未有的。

20世纪绘画大师毕加索与马蒂斯在素描人物表现上打破以往人们的视觉习惯及表现方式。毕加索的人物素描往往在感受对象的基础上，进行主观表现上的充分想像，抓住对象本质的外貌特征，进行强化、夸张和组合，构成、创造出崭新的视觉形象。这种赋予对象崭新语言的表现形式，引导了现代艺术的一场伟大革命。马蒂斯则常常用单纯的钢笔线条手段表现世界的美好、欢愉。线条中充满画家内心的优雅、天真和烂漫，人物的优美跃然画面，线条自身的韵律和趣味具有一种艺术素质表现的独特性，感受的敏锐性得以充分展示。

对中国素描艺术影响至深的前苏联巡回画派画家列宾美术学院师生的作品及契斯恰柯夫素描教学体系中那种造型极其严谨、明暗层次变化丰富、如照像写实主义般的真实性，都值得我们认真鉴赏。这种塑造写实能力的培养，可以使我们具备一种驾驭自然和画面的能力。初学者在学习的过程中可根据自己的实际情况，对大师的素描作品有所选择地进行借鉴。了解大师

是如何面对客观对象进行概括取舍和表现的，这样能尽快提高自己的审美能力和判断能力。正如广州美院蔡克振教授所言：“只有接触才能认识，只有认识才能比较，只有比较才能鉴别，只有鉴别才能分出优劣，只有分出优劣才能有取舍，只有有取舍才能有适从……”这段精辟的论述深刻揭示了艺术鉴赏的重要性。

初学者在画素描人物的最初阶段，一定要在大量鉴赏的基础上，不断实践。临摹大师作品及优秀素描人物作品也是一种很好的借鉴学习手段。通过临摹可以分析、体会他人是如何感受与表现的，但一定不要仅仅学习借鉴他人是如何用笔、怎么样画线条涂明暗这些表面效果，这样就失去了借鉴的意义。任何技法都是为表现自己对客观对象真切感受服务的，都应该是通过不断的艺术实践而“中得心源”，自己创造出来的。世上没有绝对好的技法，所谓最好的技法都是艺术家在艺术表现过程中真切、准确地表达了自我感受的形式和手段而已。鉴赏与借鉴是我们学习素描艺术的必然过程，是一种学习方法，掌握这种方法的辩证关系，可以使我们更加善于独立思考问题、分析问题，最终解决问题。