

THE LIMIT OF THE SKETCH

素描的极限

TECHNIQUES AND TEACHING OF PERFECT STILL LIFE SKETCH

完美静物素描的技法与教学

(修订版)

李青 编著

安徽美术出版社
全国新华书店出版单位

素描的极限

完美静物素描的技法与教学

(修订版)

李青 编著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

素描的极限:完美静物素描的技法与教学 / 李青编
著. — 修订版. — 合肥:安徽美术出版社, 2014.8
ISBN 978-7-5398-5178-5

I . ①素… II . ①李… III . ①静物画 - 素描技法
IV . ①J2114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 137507 号

素描的极限——完美静物素描的技法与教学

SUMIAO DE JIXIAN——WANMEI JINGWU SUMIAO DE JIFA YU JIAOXUE
(修订版)

李青 编著

出版人: 武忠平 选题策划: 谢育智 黄 奇
责任编辑: 黄 奇 责任校对: 司开江 林晓晓
封面设计: 郑晓丹 版式设计: 郑晓丹
责任印制: 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版
传媒广场 14F 邮编: 230071

营销部电话: 0551-63533604 (省内)
0551-63533607 (省外)

编辑出版热线: 0551-63533612 13075573317

印 制: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 635mm × 965mm 1/8

印 张: 23.5

版 次: 2014 年 9 月第 2 版

2014 年 9 月第 2 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-5178-5

定 价: 98.00 元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。
版权所有 · 侵权必究
本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

小里画室李青微博

李青微信

小李画室微博

小李画室官网

从小事做起，方能驰骋万里。

——李青

序言

探索真理而非创造真理

——小里素描教研探索之路

李青

素描这一古老而神奇的绘画语言，在现今的美术教学中，亦是一个值得我们倍加关注的重要学科。但是，又有多少考生（包括圈内一部分前辈）能够真正理解素描的真理呢？

十多年前，我带着什么是美术、什么是素描、如何画好素描等诸多困惑和迫切想要解决问题的决心有幸考入美院。在美院的那段日子里，我虚心拜学，试图觅到有关素描真理的答案。美院的良好氛围给求知的我提供了一个更利于接近真理的新舞台，追求真理的欲望也因此更加强烈。实践是检验真理的唯一标准。原始的想画好画的追求，使我不得不考虑利用课余时间与同路人一起创办课堂外的工作室。年轻人总是风风火火，想到哪就做到哪。于是，那年十二月份，在美院旁边的棋盘街上一座矮小的平房里，我与几位志趣相投的同学开始了探索素描真理的新起点。

那时的我们怀揣着对绘画无比真诚的热情和无比骄傲的理想，进行了没日没夜的关于美术和素描的思考和探索。记得某天在画画的时候，有同学突然造访，我们聊起工作室叫什么名字的话题。当时我正好在画一个苹果的素描，静物台前贴有一张前房客留下的略微发黄的世界地图（平房当时很简陋，我没舍得拆）。就在我边观察边思考工作室名字的时候，灵感让我把自己当时的画画行为与今后的理想有机而又无意地凝固在了一起。我脱口而出：“就叫‘小里工作室’吧，小事做起，驰骋万里！”就这样，在我与造访同学的闲聊中，“小里”便成了我今生永恒的追求与信念。

转眼十多年过去了，这十多年来，我和小里这个团队一直在前辈们的理论指导下，用实践探索素描的真理。我想今后我们小里也将会一如既往地遵循这一原则，追求绘画的创新与突破。小里是在探索素描的真理，而非想要去创造一种真理的素描。我们集亲身体、身体力行、积极探索于一体而最终认为：美术是人们去认识美、发现美、创造和表现美的方法，而素描则是画家通过朴素的语言，描绘生活中真实的存在。生活中不缺乏美的存在，而是缺乏对美的发现，对美的创造离不开对生活的热爱和观察，对美的表现也一定离不开对真实的描绘。热爱生活是成为一名美术工作者的前提，求真务实的态度是我们画面的高度，发现美、再现美、表现美是我们不断追求的永恒真理。其实我并不是想出书，而仅仅是想将我们小里人这十多年来在绘画真理上探索的成果，与朋友们、同行们、同学们分享交流，向前辈先驱者求教。我们出的不是书，而是小里人用十年时光酿出的一壶美酒，这壶酒的用料有我们小里团队十多年来的集体智慧，有无数个不眠之夜全身心画画的创作实践，有无数次或轻松或激烈的探索交流与观念争执，有无数张在烟圈中皱眉思考的脸，有一声声欣慰时的欢笑，更有无法计数的铅笔……所有这些，都以一种百折不挠、务实求真的态度在发酵。各位读者朋友，对这一壶美酒，大家可以小酌，亦可豪饮，或许还可以窖藏。希望这本书的出版能够引发我们更多地对素描真理的探索思考，能够给大家提供一个真心交流的平台。

目录

序言

探索真理而非创造真理
——小里素描教研探索之路

第一章 素描的实践1

从小事做起方可驰骋万里——《猫头鹰》创作手记2

我的龙头古瓦当——《带毛衣的静物》创作手记7

第二章 首届素描研修班11

吴蓉的蜕变12

朱细钦的再现素描26

赵伟——从结构到写实42

第三章 第二届素描研修班49

象牙塔外的世界50

专业外的痴迷54

丢不下的情怀60

研究之外的研究64

毕业前的洗礼70

通往梦想的阶梯76

第四章 素描的新语言革命83

实体造型84

建模主义90

刻骨力量96

素描之原意114

第五章 实践是检验真理的唯一标准123

第六章 小里素描艺术坊作品赏析133

第七章 素描原来如此重要169

后记181

回首十年筑梦者李青182

01

第一章

素描的实践

从小事做起方可驰骋万里——《猫头鹰》创作手记

我的龙头古瓦当——《带毛衣的静物》创作手记

从小事做起方可驰骋万里

——《猫头鹰》创作手记

我喜好收藏有好些日子了，以前限于经济原因，不能见到喜欢的东西就出手。近些年情况虽然，常去逛古玩市场，而这猫头鹰则是我得来不易的至爱之物。

画它的想法由来已久，苦于日日忙琐碎之事，难得静下心来品味，好不容易迎来一年清静时，便执笔与它共度日。与我同处一室的还有一帮喜欢画画的年轻人，他们大都出生在20世纪80年代，性情活泼得很，青春又有朝气，让我感觉自己甚是年轻，仿佛回到了大学时代：一杯酒、一首歌、一支笔、一张画……

铺开画纸，思绪万千，想画这猫头鹰静静立于树端，眼神冷冰冰好似寒星皓月；也想学习立轴山水，情境悠远、清新脱俗。我以为，好的画总是能让人愉悦的，无论是精神上的向往，还是观看时滋润了双眼。不追求美感的作品向来登不得大雅之堂，欲知画中玄机，小酌一杯陈年普洱，容我慢慢道来。

我们先从媒介说起，这纸张本是稀松平常之物，但是到了这里，要求却甚是严格，一般以水彩纸为好，但是保定所产又的确不够细腻，无奈只好选用所谓“康颂”洋货。用惯劣纸后，偶用高档货，却感不习惯，一如惯食臭豆腐、炸豆干之人，忽然面对山珍海味、稀美珍馐一般，实在消受不起。

为了保证作画时纸面能够平展如初，裱纸成了必要步骤。这纸张薄了，不能承受裱纸时的拉力，会从中间崩裂，也不能承受铅笔的反复雕琢，不然会很快失去纸面的光泽，让所绘之物板结僵硬，如同死物。有学生会问：“那厚的卡纸可以吗？”还是不行，卡纸偏硬而且滑，不宜长期描绘。所以，一般选用300克水彩纸好些，小画用240克的也是可以的。再说材料，材料的选择上倒也没有什么固定模式。一般说来，作为必须之用者不外乎硬铅笔、擦笔、纸巾、橡皮、高光笔、刀片之类。我还是赞同“为达效果、不择手段”的论调的，因为效果的好坏直接影响画面的质量。好的想法必须有好的效果加以烘托，所以无论用什么材料、用何种手法，只要效果好，也都可以接受。

为了得到一个透明同时又贴合形体的颜色，我会用4H到8H的铅笔去做，而想要一个蓬松的灰色，就需要利用擦笔反复磨、蹭。对材料驾驭能力的培养需要日积月累，浮躁不得，要掌握它们，应首先熟悉它们的习性：硬铅笔尖锐锋利，所到之处“刻骨铭心”；擦笔利于皴擦衔接，游刃有余；纸巾利于大面积揉擦，但是要做得很均匀却非易事；橡皮也是一支笔，用得好便是事半功倍；刀片所用之处不多，但很关键，很有些“画龙点睛”之意，若是用滥了则败坏整体，伤了纸面，届时悔之晚矣。

回头再聊聊素描技法，所谓“技”是指技术之能力，我们常说“风格无好坏，修为有高低。”也是这般意思；而所谓“法”则是法则、章法，亦可理解为一种规律。说简单些，技法就是运用合理的方式表达事物的普遍规律，使画面达到特殊的艺术效果。

举例来说，这鹰爪就画得很形象，随着结构用笔的变化是把握对象特征的要领，

图 1-1 猫头鹰 / 李青

注视着这只鹰，那光洁的羽毛上根根细丝柔软而坚韧，还有那木头上的雕琢，笔笔切进结构，道道刻入骨髓，如珠走盘，如锥画沙，充分展现了画者深厚老辣的笔力，入木三分，刻骨铭心。

我仿佛在注视着创作这件作品的艺术家，又仿佛艺术家正在注视着我。

艺术家像这只鹰一样，以一种王者的气概，带着一丝高处不胜寒的孤独，站在艺术征程的山峰上，用犀利的眼光审视着现代艺术中的纷繁与浮华。他在个人艺术道路的探求中，试图透过历史寻找根源，寻找物象的本质，却又无畏地用个人的艺术作品向众人宣示其独特的、极端的艺术追求。

我惊叹于这不只是艺术家的“自画像”，更像是艺术家的雕塑，抑或是其在追逐艺术道路上的一面旗帜。它静静地伫立在那里，准备历经历史与时间的洗礼。它似乎是从历史中走来，却又好像原本就在那里。

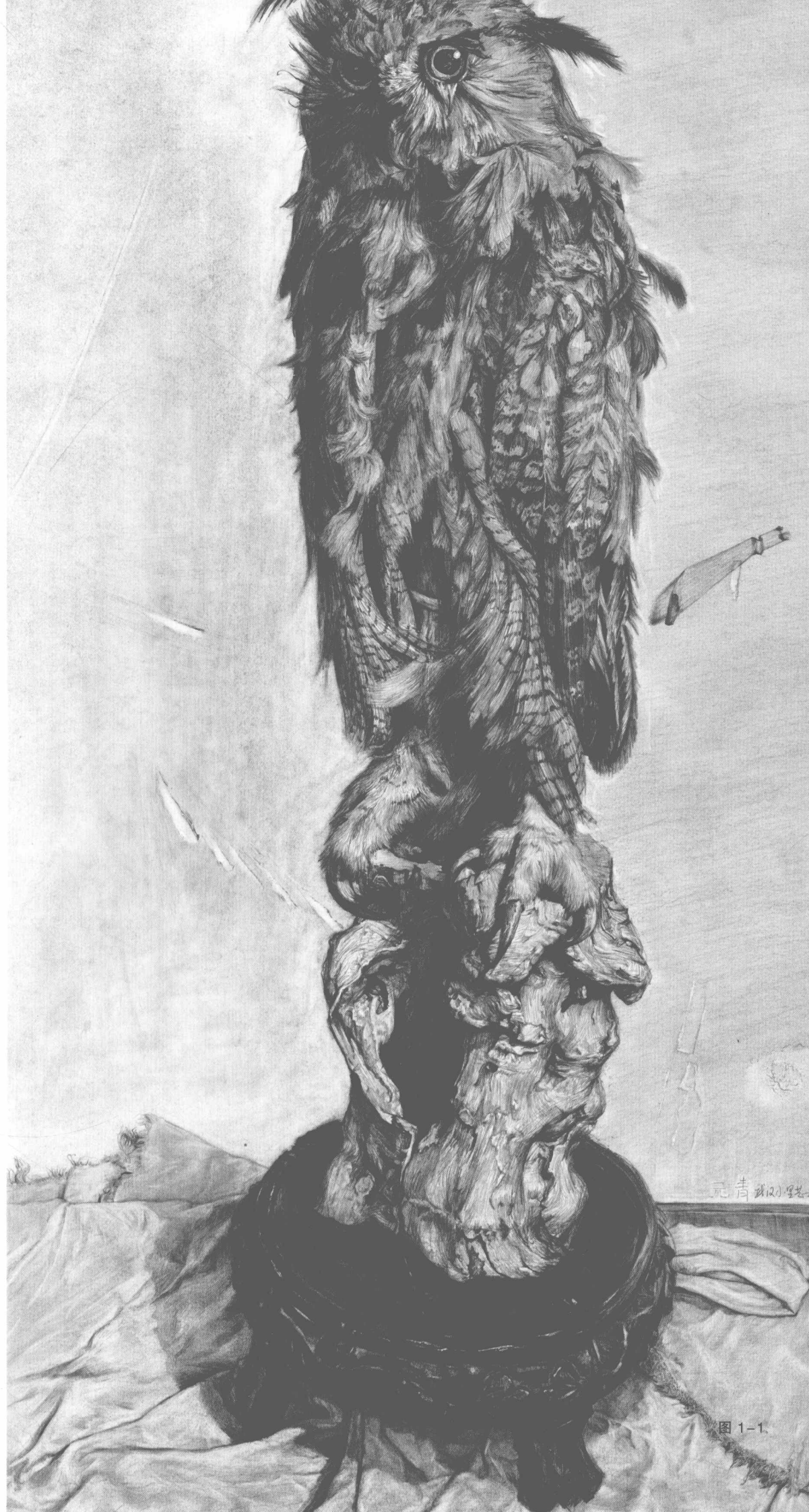

图 1-1

图 1-2

小的变化虽然复杂，但是耐心描绘其实不难，把握住羽毛感受是画好它的要点。木盘细节的刻画要结实有力，且油润饱满，与树根的苍老干枯形成对比。再加上猫头鹰柔软羽毛的轻盈、飘逸，质感就相当丰富了。这不禁让我想到回味无穷的佳肴。以前听说烹饪高手善于充分发挥各种食材独特的口感与味道，让主料与辅料能够相互协调、相互衬托，主料为花，辅料为叶，在辅料的烘托下更显主料的原汁原味。所谓“技法”实则不是能死板教授之事，首先犹自内心而发出，其次凝神屏息把握感觉，再次运用合理的手段以期表达感同之身受也。其间不可急躁、不可懈怠、不可盲目，亦不可概念。否则哪来皓月寒星之双目、轻盈飘舞之羽毛、威力逼人之鹰爪、苍劲犹存之树根，也无协调阴阳之木盘，更无烘托氛围之背景。话说到这里，想必大家对这画中道理已经很是了解，若要说到有何奥妙，虽不尽然，但也需下得一番苦功才能弄个明明白白。所谓“功到自然成”，想把画画推到这个方向，必须把经验、技巧磨炼到一定程度。我很喜欢挑战自己，也喜欢尝试新鲜事物，前者提供了可能性而后者增加了阅历。若要一天天只是重复一件事儿，做得再好也只是砖瓦泥匠，不过手熟尔。所以绘画的经验与阅历一并重要，若想超越自己也并不困难，譬如今天画了一个土豆，明天请画一个白菜或是蘑菇，日积月累，所谓水到渠成，余下自不必担心。就怕遇难就躲，趋利避害，正所谓万恶源于懒，最怕不肯思考、不敢为难自己。

前进的道路固然曲折，漫长的坚持确实要耗掉太多热情，然而我依然选择跟随自己的内心走下去。追随他人脚步总是容易的，但不是我所要的。这样画需要长久、坚决的勇气与打持久战一般的毅力。我认为能够从小事做起，方可驰骋万里，一如画中之鹰，精神奕奕，神采飞扬。

唯愿一路同行的朋友们一齐见证我们的明天。

图 1-3

图 1-4 带毛衣的静物 / 李青

我的龙头古瓦当

——《带毛衣的静物》创作手记

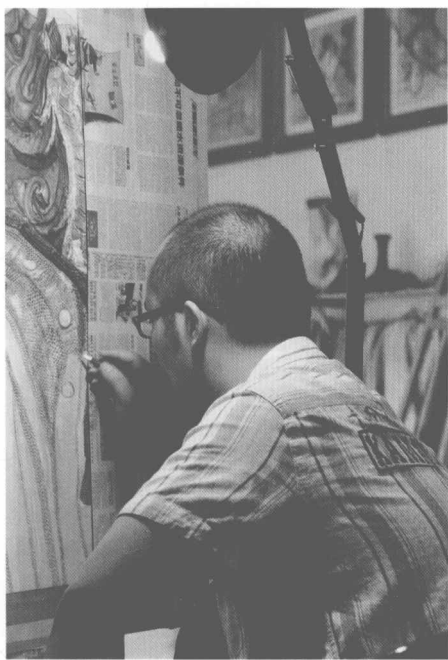

图 1-5

画室每年都来很多应聘的，其中不乏各大高校美院的大学生。我聘用人最基本的要求就是，一定要现场画作品，时间不限，把画一步步进行好，无论你的哪一步让我“相中”了，都可以留下。如果你想将画进行到底，那更好，然而像这样的，却是少得可怜。尽管我一再强调，不限时间，应聘者却总是快画快交差，极少有让我满意的。因为我坚信，一个有能力的人，要耐得住时间的考验，将来才会有更好的前途。

《带毛衣的静物》这张画，很是让我耐了一下“时间”，动手之前的想法跟完成之后的想法是全然不同的，也是不可能相同的。“龙头古瓦当”是我多年前在河南洛阳一户村舍偶遇的，据说它是清康熙年间为治理黄河洪水泛滥所修建的龙王庙古迹上的一块瓦当，我早已有把它好好画下来的想法。画面中的黑色毛衣本是专门为这古瓦当配的，也为着我们写实性素描的极限要求，但在画画过程中，单是这件黑毛衣就让我很是费了些周折，也耐了不少寂寞。毛衣上密密麻麻的编织纹，按往常的绘画常识，是绝对不会一个一个“编织”着画出来的，没办法，为了“无死角、无盲区”，我不得不把“刻骨力量”用在每一个编织纹路里，费尽时间，费尽精力，以致在很长一段时间里“面无表情，毫无欲望”。望着作品前小凳上的“H-9H”硬铅笔，在灯光的陪伴下，夜宁人静，心也慢慢地由期盼变得淡然、毅然决然了。这张300克的水彩纸自此也承载了“画”之外的分量，这倒让我感谢起吴蓉来。先前跟吴蓉在纸材料的应用上是有争议的，吴提倡用分量重些的水彩纸，我则不假思索地完全否定，说根本不需要，我认为稍厚点儿的素描纸便可以了。

在时下“快速画法”流行的今天，这种马拉松式的长期绘画方式似乎早已被人淡忘，被称作“不合时宜”。惠斯勒曾经在法庭上为他瞬间完成的油画《降落的焰火》作了有名的辩护：“我是用毕生的经验来画这幅画的。”我还听过另外一件有趣的逸事：在伦敦大学经济学院，许多教师想开设一门“快速阅读”课程，然而该院的波普尔教授找到学院院长说：“我是否可以开设一门慢速阅读课程？”波普尔不是故意与谁过不去，他的请求也不是没有道理。《论语·子路》有言曰：“无欲速，无见小利。欲速，则不达；见小利，则大事不成。”《吕氏春秋》又云：“矢之速也，不过二里止；步之迟也，而百舍不止。”韩愈《答李翊书》曰：“将蕲至于古之立言者，则无望其速成，无诱于势利，养其根而俟其实，加其膏而希其光。根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。”此实为通世之论。

对于写实性素描的探索研究，我早有一番构想，只是苦于各方琐事，近两年才开始着手实践。《带毛衣的静物》中“早有欲望的龙头古瓦当”的类似静物，还有很多，比如猫头鹰、锦鸡、树根……我们选择从写实性素描入手，是因为它在所有绘画语系中具有最坚实的基础，在漫长的发展历史中与观者建立起了广泛的联系。一般来说，只有人们欣赏并赞美哪种类型，那种类型才会获得长足的发展。在人类视觉语言长

期的作用机制中，观看者十分顺从而且乐意对这个类型的标记法做出十分敏锐的反应，以致稍微有一点差错就能被一般公众识别。换言之，它是公认的、易为人们接受的视觉方式，并在画者与观者相互反馈的过程中，进化为一门严密的学科。我们画这样一系列严谨的写实性素描作品，不期望能够“建立新学科”，但为这一种对写实性素描类型的绘画理念的历史存在，我敢于用自己真实的行动去捍卫，或进一步长足地去推广。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，画这张《带毛衣的静物》我真的是耗费了不少精力。用什么样的心态，结合什么样的技法，将画面进行到一种什么样的自我认可的写实性素描状态？一步步说服自己，一步步怀疑自己，一笔、一刻、一痕迹，其中过程的梯次游离是不易的。画中对于古瓦当和毛衣的刻画及整体造型中外轮廓和内部结构线的区分、黑白灰的区分、明暗面的区分、虚实的区分等，都是我们原本就有的自觉性技巧和形式规范，可以说是公认的。我不得不承认，这种硬性的常识性的素描绘画规律，是逃避不了的，我们必须在这个规律的基础上，再来寻找新的奇迹。这张画的前期构图和铺色调阶段与通常无异。在进一步深入描绘古瓦当和毛衣的过程里，画古石砌的苍痕，我用过刀刻痕，刻痕与旧斑痕直接相贴切。毛衣一小节一小节的毛线段由更细微的丝线组合成，我用硬铅一根一根地走。这种“书写性”的用笔方式，即我们所谓之“刻骨力量”，它升华了我们通常所运用的“浮在纸上而不是落实在物体上”的调子。这种刻骨力量的用笔，解决了画者对材料的实体性能、起伏、软硬、轻重、糙滑等视觉感受和触觉效果切身体会的实践问题。我把古石砌的亮部与暗部边缘轮廓线、形成表面斑痕的微小结构线、毛衣整体的外轮廓线以及内部编织纹肌理线重视起来，下大力气去认真对待，将轮廓线和结构线尽量画清晰，或者说刻清晰。至此，请注意，这里有三种“线”是我们以往完全不重视或直接忽视掉的，它们分别为：亮部边缘线、暗部边缘线、分属亮部和暗部的肌理线，这三种线的发现，是我们新的奇迹！

我思想“游离”的最后结果便是，当我们重新重视起上述三种线时，实际是在结构上强调了画面形象的硬边轮廓与线性结构，从视觉上强化了凸出的肌理与纹路，也就在艺术效果上不同于自然主义写实绘画主要依靠明暗、透视和阴影为主的“柔和风格”，而形成了以线性结构为主的古典写实技巧的“明晰风格”。照此方法将古瓦当与毛衣下的高凳继续“刻”完，此画便明朗了。

面对这张历经无数思索推敲后的成功作品，我的感受首先是喜悦的，我之前一直将自己关在工作室里，拉着帘子独自熬战，而今，我可以欣然邀同道们共赏了。我的龙头古瓦当，你也终于跃然纸上了！

图 1-6

02

第二章

首届素描研修班

吴蓉的蜕变

朱细钦的再现素描

赵伟——从结构到写实