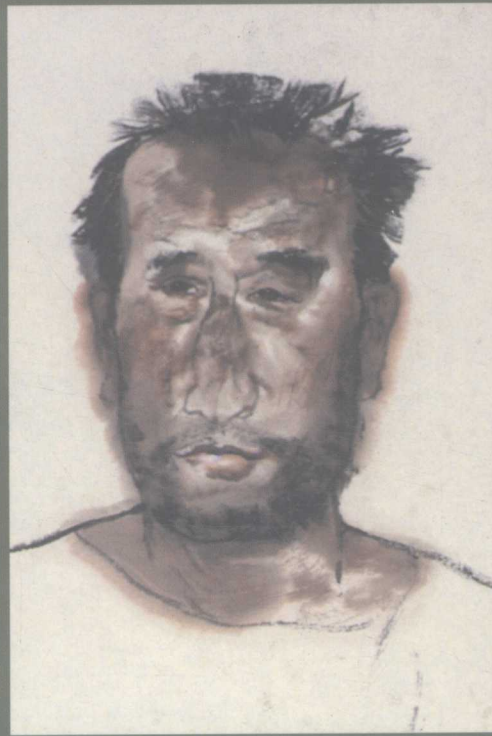

高等美术院校基础教学教法

解放军艺术学院

袁武水墨人物写生

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

解放军艺术学院

袁武

水墨人物写生

高等美术院校基础教学教法

都市少女

136cm × 68cm

2000 年

责任编辑：陈高潮
责任印制：宋朝晖
装帧设计：秋 韵

图书在版编目(CIP)数据
解放军艺术学院袁武水墨人物写生 / 贾德江主编. — 北京: 北京
工艺美术出版社, 2005.6 (高等美术院校基础教学教法)
ISBN 7-80526-567-4

I. 解… II. 贾… III. 水墨画: 人物画: 写生画 — 技法(美术) —
高等学校 — 教学参考资料 IV. J212.25
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 038831 号

高等美术院校基础教学教法·解放军艺术学院袁武水墨人物写生

主编：贾德江

出版 北京工艺美术出版社(北京市东城区和平里七区16号 100013)
制作 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷 北京博海升彩色印刷有限公司
印数 1~4000 版次 2005年6月第1版 印次 2005年6月第1次印刷
书号 ISBN 7-80526-567-4/J·394

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销
开本 880毫米×1230毫米 1/8 印张 5.5

全套3册定价: 144.00元 本册定价: 48.00元

ISBN 7-80526-567-4

9 787805 265674 >

编辑人语

◆ 贾德江

在探讨艺术的本质时,从来就有两种不同的理解,一种是“艺术摹仿说”,或称“再现说”,认为艺术是客观现实的摹仿和再现。另一种是“艺术表现说”,认为艺术是主观情感的表现。西方的绘画,包括素描,就是以摹仿自然为准则的。而中国古典美学则偏重于表现,偏重于抒情,重视情感的表现,把作者对情感的表现看成是艺术的生命所在,因此在艺术实践中艺术家着重探讨艺术作品中作者的心理功能,在中国绘画中往往作者借景寄情。可见中国美学传统和西方美学传统之间的差异,反映在艺术创作上和美术教学上就有很大的不同。

从解放军艺术学院袁武所探讨的水墨人物写生教学中,可以看出他不是以西方素描的模式再现对象,而是在吸收西方古典美学的同时,发扬中国传统的美学观念,除了努力提高线和墨色的表现力外,还强调意象的表现和个性的发挥,力求增强水墨人物写生的艺术魅力。所谓艺术魅力,也就是艺术的形象魅力,而艺术的形象是借助于“意”和“象”两个部分。“意”包含着情与思两种成分,“象”包含着对客观自然的摹仿,也包含着艺术家对生活的创造。也就是说袁武的水墨人物写生既发挥了东方美学传统的“表现论”,也吸收了西方美术传统的“摹仿论”,使二者有机结合。其实,在中国宋代梁楷的意笔人物中,就具有“以意取形”的特色。所以完全可以在中国传统的基础上,吸收西方合理有用的东西,使我们的水墨人物写生教学更加丰富和完善起来。

在袁武的水墨人物写生教学中,主张“以线造型”是水墨人物写生的最基本表现语言,强调要始终保持一种“朴素表现”的意识,要尽可能地在写生对象传达给你的气息或者第一感觉中产生表现形式,使写生作品有鲜活感。笔墨的展现,是因对象而异的,他反对用一种方法去生搬硬套,主张笔墨的意义在于准确地生动地表现对象。在写生中,他强调要善于观察人物,抓住写生对象的个性特征、精神气质,才能避免画出的人物概念化、简单化。他认为,强化人物形象特征,是水墨人物写生训练中很重要的课题。同时,他强调在水墨人物写生中也要大胆地运用色彩。局部强烈色彩的加入或色调的运用,既可以突破水墨画的传统方式,又可以更好地表现环境气息,达到丰富画面的目的。诸如此类的艺术观点,既是他的教学方法也是他绘画特色,更是他的经验之谈。

袁武是在以一种现代的水墨语言“修辞”方式进行着他的水墨人物写生教学。他自己在艺术上所取得的令人瞩目的成果,无疑为高等美术院校的教学提供了一个最有说服力的成功范例。

袁武
2004

课堂写生

2004年 136cm × 68cm

袁武课堂碎语

◆ 宋时兵 张立功 韩清茂 陈少林整理

◆ 我带水墨写生课六周，先提个要求：你们每人每天画十张速写。如果不想画，事先和我打个招呼，不好意思可以找个纸条，签上你的名字，说你不愿上我的课，可以不画；如果不吭声，对不起，检查到你没画，就别上水墨写生课，先围着模特转圈画二十张速写。你们画画不要跟模特叫板，用国画的材料和手法你能叫过真人吗？你看到十分画出三分就够了，你累死也画不成真人的样子。你的目的是将有血有肉的人转型为有笔有墨的画。

◆ 你是在画画，不是个工匠艺人。你的画成立就行了，不要管得太多，涉猎得太多。

◆ 这个人长得漂亮，你要画得比她更漂亮；这个人长得不漂亮，为什么不漂亮，你要找出她的最突出的特点加以强化，画出她的个性。

◆ 你不要总过来看我怎么调颜色，更不要记我用的是什么颜色，我用色的

袁武

1959年9月生于吉林省吉林市

1984年毕业于东北师范大学艺术系

1995年毕业于中央美术学院国画系，获硕士学位

现任解放军艺术学院美术系副主任、副教授

中国美术家协会理事，全国青联委员，北京美术家协会理事

作品《大雪》曾获全国第七届美展铜牌

作品《没有风的春天》曾获全国第八届美展奖牌

作品《天籁》曾在首届枫叶杯国际水墨画大赛中获金奖

作品《凉山布托人》获首届全国国画人物大展优秀奖

作品《九八纪事》获全国第九届美展银奖

1997年被全国文联评为中国画坛百杰

作品《亲人》获1998年全国抗洪英雄赞美术作品展一等奖

作品《凉山布托人》入选百年中国画大展

作品《生存》获解放军文艺奖

作品《夜草》入选2003北京国际双年展

作品《抗联组画·生存》获全国十届美展金奖

多件作品曾在《美术》杂志、《国画家》杂志、《中国书画》杂志

《中国画》杂志、《美术观察》杂志、《朵云》杂志发表

中央电视台文艺频道曾播出艺术专题片《心路》

介绍其作品及艺术创作道路

曾多次在日本举办个人画展并进行学术访问

出版有《袁武新作品集》、《袁武中国画写生集》、《袁武国画作品选》等

水墨人物写生 136cm × 39cm 2000年

方式多着呢，你能全记着？我从来没有用胭脂上脸部，但我今天就用胭脂上，因为他的健康色特别重。

◆ 在写生过程中，不要怕画坏了画。不就一张宣纸吗？画坏了又怎么样，别人看不见时你偷偷扔了就是，画坏了没有人杀你，为什么总是这样缩手缩脚地磨蹭！

◆ 刚开始时，我要求你的造型，把笔墨放在第三位。一张画笔墨差了，形好还可以看。一张画形差了，笔墨再好，也不能看。

◆ 你写生时既要尊重模特，又要和模特保持一定距离，就如放风筝，风筝自由飞翔，但手里拽着线，随时可以拉回来。你和模特都是自由的，但又有些联系。

◆ 你的速写不要有那么多断线，要多用长线，特别是外轮廓线，脑袋和身子，手和衣袖不能断开画。

◆ 见了我就躲，你以为画几张工笔画，造型就过关了，谁告诉你画工笔只靠临摹就行，不能画速写，不会对对象写生，总是靠画临来摹去的，能成人物画家？扯淡！

◆ 有人问我耳朵怎么画？我告诉你，我不知道，我又不是在教数学，告诉你方程式。你想怎么画就怎么画，但你要记住是在画耳朵。

◆ 素描有一个很重要的目的，就是训练你处理整体与局部的关系。

◆ 能把画画得协调，有整体感是很难的。

◆ 深入与细致是两个问题，深入是顺着一条线往里走，细致是把每一个点

水墨人物写生（局部） 136cm × 39cm 2003年

的表层都画一遍。

◆ 任何艺术表现都有取舍。必然强化一些东西，放弃一些东西。一场戏有主角，有配角，有高潮，有低潮。一幅画也应如此，让观画者看得不累。按照你的设计，你的笔路松弛地有节奏地画画，既有看点，又有空间。

◆ 面对人物写生时，先要寻找一个突破口，牢固地抓住，狠狠地去表现，让画面呈现出作者的主观意志。

◆ 画一个人的时候，要注意他形态的趋势。在一幅画中人物的动势是很重要的。

◆ 手也是有个性，观察要仔细，一定要画出特点。

◆ 线的疏密组合比干湿浓淡更重要。

◆ 造型一定要整，要概括小东西，用几何形去归纳。

◆ 我认为速写是解决造型问题，搜集素材可以边画边拍照片，我不画动态速写，因为容易画概念了。编的成分太多，当然我也画不下来，对象又跑又跳，我心里发毛，大脑一片空白，一笔也画不成。

◆ 写生时实际要过两个关口。一是发现对象特征，二是把特征再搬到纸上。要凭感觉抓住特征。

◆ 我不画的地方永远不画，画画不能面面俱到。

◆ 在画对象时，当感觉到的东西与事物之间有所差异，那么尊重你的第一感觉去画。因为第一感觉往往发现的是最具个性的东西。

◆ 你感觉画坏了，说明你在思考问题，如果每天你都感觉没什么不妥，你就画油了。

◆ 有些人就是不能放开画，不敢把窗子打开，怕进来魔鬼，就不想或许进来的是美女呢。

◆ 对对象写生时，简单的东西往复杂了画，复杂的东西往简单了画。

◆ 两只对称的辫子，我要是画得没有轻重虚实，没有取舍，那么连傻瓜都会说我是傻瓜。因为你是在画画，不是在编辫子。要是李连英给慈禧梳头编成这样的辫子肯定是要杀头的。这就是艺术与生活的区别。艺术有时是不讲理的。

◆ 你每天都拿着速写给我看，我每次都给你指出毛病，你就不改，我指出的毛病还是昨天的赞美，你是不是也往痴呆的方向带我？

◆ 你今天问我手腕怎么画，明天问我手指头怎么画，我怎么知道你该怎么画这些具体的东西，你去画一百张速写就知道怎么画了。

◆ 画画要用思想去画，否则就像一个傻子画工笔，你告诉他染一百遍，他决不染九十九遍，但如果画五十遍以后，你让他停下来，说现在开始用思想画，他就懵了，问你什么叫思想？我还没染完呢。有些人就是这样用功，但就是画不好画。画人物写生，要尽量朴素地去表现，要抓住个性特征，要让人感觉到生活中确实有这个人，而不是凭空捏造出来的，要强化他的特征，而不是淡化，不要老盯着一个局部不放，你会越看东西越多，越看越没个性，要整体地去看。

◆ 画鼻子，一定要看眼睛、嘴巴等，画别的地方也是一样，要相互照顾到，参照着画，这样才能更好地确定形象特征。

◆ 两只胳膊取舍得挺好，但你还嫌肚子没画好，等肚子画好了，你又想画肠子，画画的过程中应该知道适可而止，你是在画人，不是在解剖人。

◆ 你画得太平均，从头到尾没有精彩的地方，如果你每天这样画一遍模特，你不觉得乏味？你不乏味，看画的还乏味呢。

◆ 某同学在画上题“袁老师说画得太温和，就显得太平，太没品位”。袁看后说：“画得太温和就是太甜、太俗气，不是太没品位，离品位还远着呢，根本谈不上！”

◆ 造型的准和真的准是不一样的，我反复地说你们就没记住。画是艺术的形象，人是自然的形象。自然形象是靠吃饭、喝水、运动长成的，艺术形象要靠艺术技能、审美情趣、艺术表现完成的。

◆ 如果你画一万张速写，造型还不进步，你再琢磨一下还有什么别的爱好。

◆ 水墨人物写生就是面对模特作画，所以一切对形的理解和画面组成都从对象身上做起。“似与不似”是中国画的一个很著名的理论。写

生也在此理之中，作画过程实际上是画者和被画者共同在纸上走，作品既有客观存在又有主观表现。

◆ 水墨写生时，色彩往往受到了限制，因为太讲究笔墨的表现会阻碍颜色的运用，其实在现在人物水墨写生中，应该增加色彩的比重。模特的着装是很重要的成分，关键是怎样设色。在画色的过程中，不仅要“随类赋色”，也要“骨法用色”。颜色不可平涂，要像用墨那样“见笔”。

◆ 你们不要和我一样也慢行笔，慢行笔不是国画的惟一方法。我这样画是因为认为这样的行笔线有金石味，这只是一审美趣味，林风眠、方增先、刘国辉都行笔快，构成一种节奏感，也成立，是另一种美。不要跟着老师跑，要表现自己的趣味和对艺术的理解。要打破师傅带徒弟的老套路学艺术方式。

◆ 人的形象特征是有太多的差异，只靠临摹是解决不了造型问题，画谱上的造型是前人的，是别人的，没有自己的东西怎么表达自己的感觉。只有面对立体的活生生的人才能产生感觉，而只找到感觉还不行，还要找到表现语言。

◆ 人的造型通过照片把他（她）变成画的时候很单薄，是没有可塑的空间，而当你面对真实物象去画，随便一个角度去看，都会有诸多的因素构成画的素材。写生就是训练你怎样把现实生活中实实在在的物象，变成一件绘画作品。

◆ 在写生过程中，首先要忘却一切别人的表现方法，只关注你自己对眼前这个对象的感觉。写生应该注意把握一个“生”字。所谓“生”是陌生的，是不确定的，具有偶然性，现在性。是画者和被画者的不期而遇。像两个人结婚一样，产生的这幅画就是两者的孩子。

◆ 在初学写生时，尽量少想方法和手段，朴素地去表现对象，是最好的训练方法。

◆ 对着模特画写生比随意编造人物难，这同画鬼容易画人难一个道理。

素描

水墨人物写生

起稿

落墨

上色

调整

母亲像

90cm × 68cm

2003 年

南方民工

136cm × 68cm

2002年

人物写生，要始终保持一种“朴素表现”的意识。在对模特写生中，最忌用一种方法去套。每个人都有自己的画画习惯和手段，但进入人物写生状态时要尽量在模特传达给你的气息中产生表现方式，使写生作品有写生感和临场性。

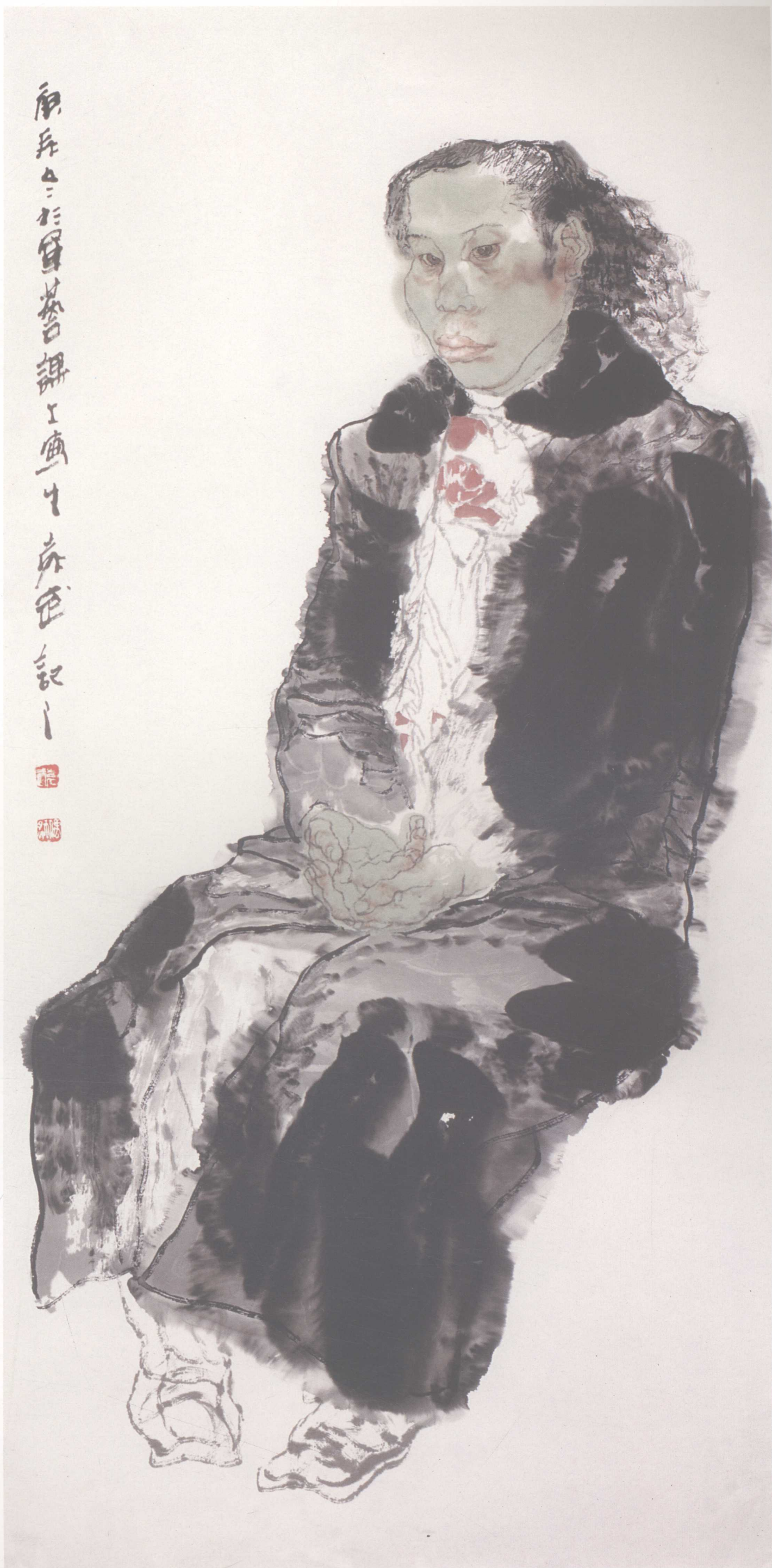

退休老工人

136cm × 68cm

2000年

古人讲“形神兼备”也正是我们现在训练人物写生的目的。写生过程中深入观察，是很必要的手段，只有掌握了模特的个性特征、精神特质，才能避免画出来的人物肖像简单化，概念化，才能画得进去。画得进去，不是画腻，不是照搬形象，是要画深入，要画生动。

穿大衣的女青年

136cm × 68cm

2000年

笔墨的展现，是因对象而异的，有的服装可以泼墨，有的服饰只能勾线，不能为了表现笔墨而画笔墨，要利用笔墨去表现形象，刻画对象。在写生过程中，笔墨的意义主要在于准确生动地表现对象。

輪訓學員宋立新很有特點但對本
西訓卻抓不住特征是形象有問題
在畫法有問題 齊立

輪訓學員宋立新

136cm × 68cm

2003 年

強化不是漫畫，強化是要把
感覺找到，是主觀的一種表達，要
以模特的特征為依據，取舍相結
合。

齐白石

水墨人物写生

城市青年

136cm × 68cm

2002年

一幅写生作品要运用一种表现方式,这样才能使画面统一,才能使形式与内容有机结合,才能使写生中的主观意识得到显现。表现手法的统一是多方面的:笔法的统一,墨法的统一,色彩的统一。

郊区的村民

136cm × 68cm

2000年

国画人物写生，肖像的效果要追求浮雕感，而不是圆雕感。人物形象画得太立体了，就容易匠气，就会太腻。线造型是水墨人物写生的最基本表现语言。

袁武

水墨人物写生

水墨人物写生

郊区的老妇人

136cm × 68cm

2000年

现代水墨人物写生也要大胆地用色彩，在以水墨表现为主要手段的同时，加入局部的强烈色彩，既可以表现物象的质感，又可以使画面丰富。

2002.11.28 魏上画生于军管国画教室 李军

退休工人的课堂写生

90cm × 68cm

2002年

场景写生的难度在于空间的把握，水墨写生不能像素描和油画那样深入地表现空间和透视，但是场面的写生是需要组合的。

袁武

水墨人物写生

水墨人物写生

郊区老妇人

136cm × 68cm

2003年

模特小黄

136cm × 68cm

2003年

以线造型，要认识到不只是用线画物体的轮廓，线的运用和形的表现都不是孤立的，线要分主线、辅线，型要分实形虚形，用笔的中锋、侧锋、浓淡干湿，使线条产生了遒劲的、苍老的、灵动的、虚空的，也可以是体积的、面积的、复杂丰富的、简单概括的，用什么样的线，表现什么样的物体，要做到心中有数。