

名师讲义

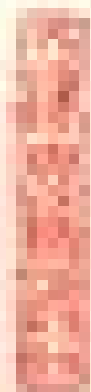
蒋兆和

人物画讲义

蔣兆和

人物畫講義

整理者：郝芝辉 马 璵 陈 谋 姜成楠
陈应华 刘曦林 孟庆江

蒋兆和

人物画讲义

蒋兆和

《名师讲义》丛书

序

天津古籍出版社拟出版一套《名师讲义》丛书。从书名看，意思很清楚。他们来征求我的意见，我很赞成。

这些位名师，都是 20 世纪执教于中国各著名大学的知名学者，他们的学术地位早有定评。如闻一多、朱自清等位先生，都是一代人师；再如游国恩、雷海宗、周祖谟等位先生，也都是各自学术领域中的权威。他们虽都

名师讲义

已去世多年，但薪尽火传，其衣被学人，早非一代。他们虽有许多传世之作，但也有大量当年以讲义形式行世的作品，不甚被人注意保存，极有流失之虞。据我看，其中蕴藏的精金美玉决不会少。

今天常常听到“抢救文化遗产”之类的呼声。天津古籍出版社要出版的这一套书，不正是此种功德之举的具体体现么？我认为，这些讲义是弥足珍贵的寿世之作，把它们成批整理出版，嘉惠学林，是做了一件大好事。

我听说此事正在进行，十分高兴。但因病中医嘱不宜长时间执笔，只写此短序，聊当前军旗鼓云耳。

李汉林

序

蒋兆和先生是中国水墨人物画的一代宗师。在中国画领域，他开拓了一条现实主义人物画的创作道路。由传统中国人物画向现代形态的人物画转换过程中，他所取得的艺术成就，在中国美术发展史上具有划时代的意义！

.20 世纪三四十年代，他以真善美为最高理想，关注社会，直面人生，对生活在日本军国主义统治下的人民大众深切同情，凭着艺术家的良心，用画笔倾诉屈辱，呐喊尊严，创作了以“流民图”为代表的——大批现实主义人物画作品。用中国传统的笔墨以写实的手法，深入刻画人物的精神世界，把中国人物画艺术推向新的

高峰!以最直接的形象感染力和全新的形式语言、视觉震撼力,打动了所有观众。创造了中国人物画历史的丰碑,在国内外均产生了巨大影响!

20世纪五六十年代,蒋兆和先生执教于中央美术学院中国画系,创立了中国画造型基础课和中国水墨人物画教学体系,直接培养了一大批卓有成绩的人物画家。他的教学思想和方法对全国各大美术学院等都产生过深刻而广泛的影响,在当时中国人物画创作和教学领域,形成了占主导地位的艺术流派,其影响至深至远。

蒋兆和先生的教学理念基于他丰富的创作实践经验。在徐悲鸿先生倡导“融合中西”的中国画发展道路上,美术学院的教学实践中做了突破性的尝试。他打破了中国画传统口传心授师徒式的教学模式,试图建立一套循序渐进的科学的人物画造型训练的教学体系。其核心是:明确提出以中国传统绘画“六法”论中的“气韵生动”和“骨法用笔”作为依据:把写实方法建立在写意精神的基础上,造型语言建立在笔墨表现上,把科学的解剖知识和透视方法,运用到人物形象造型上,使主观情感的抒发与客观对象的深入刻画完美结合,通过笔墨对形的提炼概括“尽精刻微”,达到“以形写神”“形神兼备”的最终目的。

中西绘画是在两种不同的文化背景下,形成的两种截然不同的审美思想体系。“融合中西”取长补短,建

立一套行之有效的科学的教学体系，不是一蹴而就的事。蒋兆和先生在教学中，严格要求，循循善诱，不断总结教学经验。作为开创者，他深知这中间的困难，曾经多次对我说过：“创建一套科学的教学体系，不是一两个人能够完成的，这需要许多人的实践甚至几代人的努力。”蒋兆和先生为此所做的贡献，其意义是极为深远的。

当前艺术形式呈现多元发展的新格局，百花齐放、异彩纷呈。融合中西的写实风格的现实主义中国水墨人物画，作为一个艺术流派，涌现了一大批不同风格面貌、有才华的青年画家，体现了现实主义人物画的生命活力。这次蒋兆和先生教材的出版发行，将进一步推动中国人物画教学的研究工作，为促进中国人物画创作的繁荣和发展起到积极的促进作用！

马振声

目录

谈素描问题	/1
论国画素描教学	/6
国画系四年来的教学总结	/11
国画系试行改革素描教学的总结	/19
关于人像写生	/34
附:人物写生	/43
白描课教学导言	/44
白描人物写生基本练习应掌握的几点基本原则	/50
水墨人物画的学习与创新	/55
从水墨人物写生谈“以形写神”的优良传统	/65

名师讲义

蒋兆和人物画讲义

中国人物画造型基础课在写生中的总结	/97
现实主义与真、善、美	/118
谈艺术思想与艺术实践	/127
中西艺术的对话	/130
谈艺录	/137
附录：蒋兆和教学体系的探索	/174

谈素描问题

时间：1957年12月4日

按：1957年之前，中央美术学院中国画系（当时为彩墨系）的素描与油画、版画、雕塑系的素描相同。1957年在教学改革中提出画“专业素描”，运用线的造型，由蒋兆和先生担任国画系二年级的素描教学。这个班一年级时素描课是刘勃舒、李斛先生教授，同学们已较好地掌握了一套所谓“西洋素描”的绘画方法，但如何使素描与

国画结合起来，在中国绘画史上乃是新课题。

蒋兆和先生说：

目前的问题是步骤混乱，结构和光暗的关系不明确，这个问题必须解决。为什么掌握不了步骤？主要是没有掌握它的规律。（李斛先生操着四川口音指着学生画板上的素描说：“你看，在打架。”意指中西画法不融。）

素描的意思就是造型。画不是临摹长短黑白。一定要有步骤，在白纸上表现体积和能动性，就是造型。

素描有二：一是分析形象关系，二是表现结构。没有分析，感觉就只停留在表面上。现在画的都差不多，没有分析就只是描摹。所以，没有充分表现出自己的感觉，也就没有技巧，分析后首先要求准确，而且要精确，尽精刻微。准，一方面是表面的比例，二是具体结构，有了这些，形象一定会出来。这些，在初学画时和以后都是很重要的，只从表面画等于临摹。铅笔由线形成面，下笔深浅都要由认识决定，否则不能产生技巧（这儿，蒋先生再三强调了技巧是感觉，是认识）。有的人越画越不对，是由于起初要求不严格，所以最初一定要严格。

同时画光暗是个习惯问题，有光暗就有了透

自画像素描 20 世纪 20 年代

视观察。掌握透视和体积就可以看出结构。结构是由体积而产生的黑白，而不是黑白产生的体积。不好的习惯，要克服。

素描方法，最重要的是比较，这点和那点的关系，如垂直、平衡和倾斜度。

在表面形象确定之后，就深入地去分析，求出筋肉的起伏，细部结构的关系。准确以后再画光线，问题就不大了。

下笔要准，用橡皮是收拾的问题，而不是修改。

最后，一张素描表面的调子一定要统一。

(郝芝辉根据记录整理)