

第二册写生

临摹·写生·创作技法及审美

LINMO XIESHENG CHUANGZUO JIFA JI SHENMEI

韩界平著

临摹
写生
创作
审美

西 泠 印 社

目录:

总述 素描写生

线描写生 速写

凡学画者，看真山真水，极长学问。便脱时人笔下套子，便无作家俗气。

——明·唐志契《绘事微言》

通

一、总述

过第一册临摹课程的讲述和训练，你对笔墨、晕染等等许多方面的中国画技法肯定会有所掌握，另外构图、章法上，如：聚散、疏密、虚实、方向、位置等的知识，也会有一定的了解。我们把这一阶段所涉及的、所掌握的知识技能，以一个圈来表示的话，那第二册写生课程的圈更大。我相信你的知识面将会大大拓宽，得到更高层面上的收获，为什么？因为写生是临摹后的一个实践过程，只有通过写生的过程，传统的一切才有可能得到运用、发展。所以写生的圈远远大于临摹的圈，临摹中所得到的技法无疑时时可以被写生所应用、消化，成为写生的养料。有一句很平常的话：“生活是永不干涸的源泉”，说得好。“写生”便是汲取这泉水的手段，第二册所要讲的就是这一手段的如何使用，研究它的方法、规律。

写生应该说是有两个过程结合在一起的，首先是一个观察研究的过程，随后是一个记录表现的实际过程。观察、研究生活是写生的前提，要有一颗热爱生活的心，投身到社会的实践中去，才会感到生活的五彩斑斓。生活内容的丰富，真让人目不暇接，有平凡的、有激进的、有忧伤的、有愤慨的、也有快乐的、振奋的。大千世界，芸芸众生，千丝万缕，前因后果都在我们的研究观察之中诠释。那么随后的一个记录生活、表现生活的过程，自然是写生的实际过程，对前面的观察思维进行实践。这里也有两种情况，决定了写生的形式和手段。生活是锁碎的，繁杂的，记录生活是一种有选取的写真，较注重人和事的发生、存在，偏于实际。表现生活是以现实原形为基础，注重艺术含量和思想内涵。前者多发生在偶然的、不经意的时候，且又有价值的记录，工具材料也是信手拿来。后者则是有深思熟虑的过程，对工具材料的选取也十分讲究。二者都不乏有真诚的好作品。

上述的两种情况是从功利的角度来分析写生的。那么，从表现手段的角度出发，再来看看写生，所分的类型就不只两种了，可以说百花齐放。各种有利于写生，有利于自己技能发挥的工具、材料、手法会层出不穷，争艳斗俏，各领风骚。虽然表现形式、技法的多样，但两种形式特别让人注目，几乎与人类文明史同步，成了画坛上的两大阵营。

一种是以明暗、块面为基本手段来塑造对象，突出空间的真实。另一种是以线条、笔法为基本手段来塑造对象，讲究节奏、韵律之美。中国画是以线造型的，辅助皴擦，增强其画面的厚重、空间之感。

中国画之所以发展到今天，绵延了千年的历史，光辉璀璨，那当然是受生活的蒙养滋润的结果。历史上许多优秀作品，后辈读来仍感觉到朴实、浓厚的生活气息。现实主义一直是我们艺术创作的主流，就是浪漫主义，其根也是深深的扎在现实的土壤里，无论钻云入地的悟空，夜宅飘然的狐精，还是屈原的湘君山鬼，郭沫若的凤凰再生等等，无不出自自然山川、人间风情。生活不会消失，艺术当然也不会枯竭。艺术不断的创造着生活的永恒。

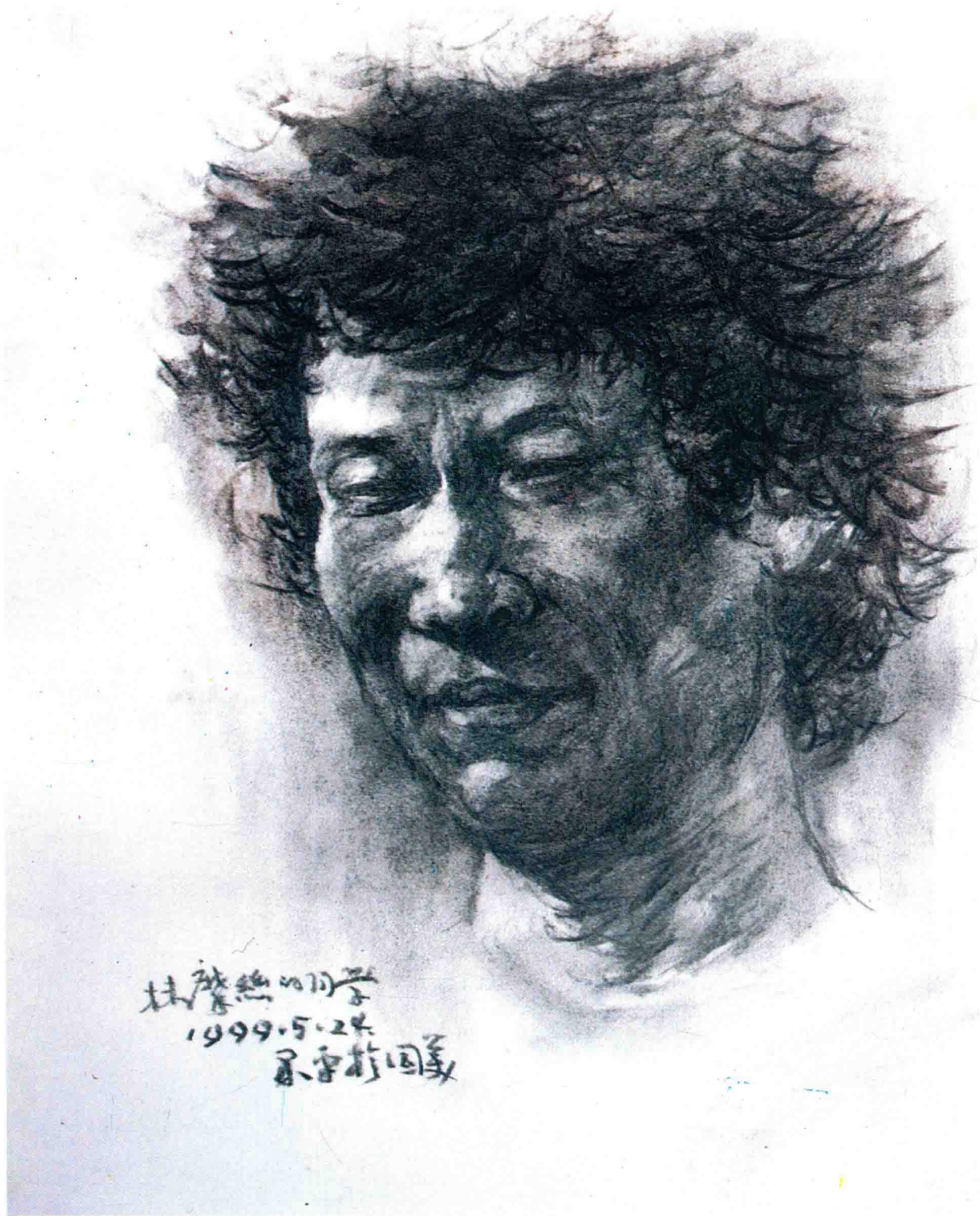

1999.5.19
黑雪亭主同学

二、素描写生:

素描,对它的论述颇多,古今中外的画家、艺术理论家都作过诸多的探讨,认识亦越来越深入,多种层次、多种观点的形成,赋予了它广泛的涵义。“素描是一切造型艺术的基础”仿佛成为其核心。这便包含了训练素描的目的及任务。其实,对素描可以大大的增加其包容性,或者说不要让素描变得越来越功利,它自有广阔的创作天地。(第四册再谈)

通过素描写生的学习,掌握绘画的造型规律,具有正确的观察能力、表现能力和审美能力,这是目前学校教授学生的主要目标。这几方面,将在下面具体的实例中逐一提及,一例一述。

《头像之一》

重点提示：从最基本的东西观察起，强调对结构的理解。看似最简单的东西，这在初学时往往是最难做到的，也是最容易忽视的。

这是一个北方的同学，气质粗犷，情绪毫不掩饰，表现为坚定、乐观、开朗。在动笔之前尽可能多了解些对象的个性，力争对其形神有个整体的认识。这幅画是以明暗块面为主来塑造对象的，但无论用什么方法，理解是第一位的。我们反复强调要从最基本的外形观察开始，如：五官的外形特征以及它们之间的距离、比例等等。理解是关键，只有理解了的东西，才能生动、准确的反映。

1999.4.3
吴子画头像
4课时

《头像之二》

重点提示：整体的理解，整体的把握，小结构不能破坏大的整体关系。

这幅画是以线面结合的手法来表现的，线为主，辅以面的皴擦，但很注意整体的关系，线因面的辅佐而生动，面因线的刻画而整体贯串。

《头像之三》

重点提示：形象外表的体面转折，是我们认识结构的一个重要方面。

写生中应找出处于各部位骨点的位置。要表现结构的来龙去脉，结构的完整性，骨点的位置是关键，说明结构在这里发生了转折与起止。找准了骨点，结构、体面也就构成了。

《女模特》局部

《头像之四》

重点提示：要把头部丰富的色彩甚至微妙的变化转换成黑白灰的明暗调子，这就是素描的统一、整体、宽大的包容性，是我们所要训练的核心。

这幅画便是在丰富的色彩中找差别，反复的比较，尽量处理准确，将对象复杂的色彩以简明的单色来表现。尤其是脸部的肤色和五官之间色泽的变化，都应认真分析、对比，作出正确判断。

《头像之五》

重点提示：形神兼备，是素描写生的最高标准，但也是初学画时的要求，这是个美学原则，一开始就得注意。

我们的审美能力和表现能力，应该是并重的，在素描学习的起步阶段就应注意这两方面的能力。片面追求对象的自然性，在生理和物理因素上下功夫，这样会使造型陷于僵化，我们应防止的。在写生中，根据自己对对象的个性的感悟，强调夸张具有本质意义的东西，舍去繁琐，使之形象更概括，更生动。

《男青年》

重点提示：素描写生无论是以块面黑白灰的强弱，还是以线条长短、曲直、粗细来表现对象服饰的色彩、质量、体积，都不能处处抠死，虚处当以宽松，实处当以缜密。

这幅画强调的便是一个虚实、强弱的素描关系，这样在大体的关系上就显得活络、宽松，不至于呆板。如大块地将服饰虚化，舍去了许多衣服上的花纹、褶皱。但该加强刻画的地方不放松，交待清楚，用线肯定，不含糊其事，形成强烈对比的艺术效果。

00课
时

1999-4-18-00
陈

三、线描写生:

线描是素描写生中的一种形式,也是我们传统绘画中的一种画种。它的造型规律较之明暗块面的素描更概括,更富于节奏感。绘画无论哪种手法,都是创造在平面上的假象,明暗块面的造型似乎想从视觉上来争取光线、空间、质量之真实。线描的造型则是在情绪上、节律上来达到观者的满足感。它的独特的观察方法与表现技法鹤立于许多画种之中,或许与音乐艺术十分酷似。

(1) 线描讲究线的笔法,所谓的“起笔、运笔、收笔,”讲究书法用笔。所以画中国画的需要常练书法,提高书法修养。这不仅仅是相同的工具材料给你带来笔性和墨性在感悟上的帮助,而且主要是相同的审美意识,将书与画置于一个共同的品评标准之中。

(2) 线描讲究节奏组合,与对象似是而非,“似”的是线,生动的反映对象本质、气势、个性;“非”的也是线,物象本无线,也本无聚散,疏密、断续、起伏等等的规律。明暗、转折变成了线,简化了它的繁琐,创造冲突,打破平淡。

(3) 线讲究传统的继承与发展。无根无本的线属于臆造,有浅薄之嫌,无变化、无个性的线,虽摹古拟古,但陷入僵化。

《老头儿》

重点提示：线描在处理衣纹时，它的根据是内部形体和外在因素，在这些综合条件的作用下，产生了衣纹，不会无缘无故的皱起和无缘无故的平展。

衣纹在人物画中是较为突出的部分，因为它在画中所占的位置很大，如何处理，关系到整幅画的成败。其要领还是前面所提到的理解问题。(1)衣纹是内部形体的反映，懂得人体结构，克服只画衣服外壳的弊病。(2)衣纹是外力影响的结果，风吹、倚靠、挤压、扭绞等情况，都会产生不同的衣纹。(3)衣纹受衣服款式、材料影响。布衫衣纹线条长而挺，丝绸衫衣纹线条下垂而柔软，棉袍衣纹线条短而碎密等等，认真推敲，理解了再画。

《模特一》

重点提示：以线造型的写生，是对学习中国画最有帮助的素描形式。对线的认识理解，不要停留在轮廓线的水平上。线是概括的又是传神的造型手段，当运用线时，必须观察结构，了解结构，紧扣结构。

这幅画是以十多课时完成的半身像，从线的提炼、运用来看，线不再是孤立的线，已是对象的结构，成为有生命的、具体的、可指的形象。线，融进了形象，线即是形象。线描最忌的是把线理解为轮廓线。

《模特二》

重点提示：线描写生讲究线的取舍、安排，来完成形象结构特征的塑造，“疏密相间”是其中一个安排的法则。

当观察模特时，生活原形的一切会给你一个接一个的真实的、直接的印象，虽然生动，但琐碎。只能通过概括、提炼的手段，把最能够反映对象的形体特征的线抓住，其余的大胆舍去，这样反而更接近真实。当然，这里还要涉及“聚散”“疏密”等等的法则。

《模特三》

重点提示：线描写生的侧重是对象的情绪和气韵，在这方面的艺术处理，线是唯一的。“形似”固然重要，但更须考虑如何达到“神似”。

线有刚柔、强弱，线有方圆、粗细，有断续、有起伏、有曲直、有快慢等等都是造成线的对比因素，产生节奏韵律之美。这幅画的用线绵长、松灵，以线的起伏、聚散、长短互补的结合，来达到人物气韵的生动。线，塑造了对象的“形似”，同时它也在感受中完成“神似”的塑造。线具有太强的表现力。

1999.4.20. 画于中国美术学院

《模特四》

重点提示：线描是丰富的想象与规范的程式所结合的艺术，如果没有想象、没有程式，线也永无生命。

线描的手法，我们说它是艺术的手法，因为它对现实的表现是创造性的表现，对象只是一个契机，一个起因而已。线描作品所以与被描绘的对象之间产生巨大的差异，原因就在这里。相对固定的线程式，是我们线描教学的起点、切入处。真正的创造性是在继承程式之后的创造。

一〇四时及手画於中国美术学院

四、速写

速写当然是属于写生的一种形式，这种形式至少可以总结三点来说明它存在的理由：(1)在写生的过程中，可以为创作积累大量的生活素材，把你有感触的形象、动态与生活场景都不厌其烦的记录下来，是很宝贵的形象资料。(2)练就了敏锐的抓型能力。速写以更概括、更集中的观察方法来审视对象，要在较短的时间内准确、快捷的记录下来，而且形象必须生动，这种锻炼对造型水平的提高是很有效的。(3)速写也可以独立存在，是个性很明显的艺术形式。这就需要更多的注意速写的思想品位及技法。(但今天我们仅仅把它作为造型训练来讲述，也就是前面的(1)(2)，最后(3)这里暂不作探讨。)

速写与默写、记忆画密不可分，这是常理。其实在速写时不可能十分称心如意的，没有一个对象是会一直保留在面前不变。很多的情况都是不待你画完就跑形了，瞬间即逝的形象时时碰到。那怎么办呢？有办法。默写便是帮助我们解决速写当中的形象间断、动作速变的事实。要达到这种记忆默写的能力，训练项目是心、手、眼的紧密配合。

速写不能太理性，更多的时候作者是带着一种情绪，在速写作品中时不时的流露出来，让观者也能感觉到当时作者的情绪高低起伏。所以衡量速写的优劣常常不在于形有多少的准确和多少客观的合理性。而是抓住瞬间的感受，进行记录。也许那墨迹线形是潦草的、夸张的，但可能这时作品是最能反映对象的个性、气质。速写不能太具体，是速写本身的特点所决定的，它的表现手法极为简洁、概括，不被细碎的局部所左右。这需要作者有独到的眼力，不恋细部，注意大的运动线、结构线，把握住画面的整体感觉，即寥寥数笔的线与墨。

课堂示范作品之一

