

和美术爱好者谈美术

北京群众艺术馆编

北京大众出版社

和美術愛好者談美術

北京群众藝術館編

北京大众出版社

一九五六年

和美術愛好者談美術

北京群眾藝術館編

*

北京大眾出版社出版

(北京西四大街南塔寺觀音庵)

北京市書刊出版業營業許可證出字第〇七〇號

北京印刷廠印刷

新華書店北京發行所總經售

*

開本 787×1092 1/32 印張1 12/16 插頁10 字數36,000

1976年8月第1版 1976年8月第1次印刷

印數 1-35,000冊

統一書號: 8071·3 定價: (7)0.32元

前 言

近几年來，北京市的群众美術活动已經蓬蓬勃勃地展开了。很多职工群众中的美術骨干在業余時間不但学会了美術的基本理論与技術，而且还進一步地接触到了一些关于創作或欣賞方面的問題。

首都的美術家們是非常关心群众業余的美術活动的。为了滿足業余美術爱好者的要求，他們曾先后在北京業余藝術学校和北京群众藝術館作过多次报告，介紹了他們自己的創作經驗。这本书里所收集的七篇講稿就是其中的一部分，涉及的范围虽然还不够普遍，但对于一些重要的問題却已經作了比較詳尽的解答。

这些报告曾經使所講的人得到很大的啓發与帮助，并且在實踐中收到了很好的效果，因此我們决定把已經整理过的这七篇講稿先行出版，以使各地的美術爱好者們都能有看到的机会。

編 者

目 錄

怎样欣賞美術品·····	王朝聞 (1)
談速寫·····	叶淺予 (5)
談創作經驗·····	力 群 (15)
談漫畫創作問題·····	米 谷 (22)
漫畫創作簡談·····	鍾 灵 (28)
連環畫創作經驗·····	刘繼卣 (35)
談美術創作中的一些問題·····	艾中信 (44)

怎样欣赏美术品

王朝聞

在美术欣赏活动中，对于对象（作品）的爱好，是有階級性的。受了沒落的資產階級思想意識影响的人，喜欢情調頹廢的东西，害怕新生的、健康的、發展的东西，不願意接近歌頌劳动人民的作品。具备工人階級观点的人，喜欢体现劳动、集体主义、英雄主义、鼓舞人積極向上等主题的作品，厭惡宣傳个人主义的、使人腐化墮落的作品。

但是，同一階級的各个人，因为出身、經歷、教养和別人不尽相同，所以，他对于藝術的爱好也和別人不尽相同。我們只宜为別人選擇欣賞的对象，啓發別人怎样欣賞，却不宜干預欣賞活动的具体措施。只要是在根本問題（藝術为谁服务）上沒有分歧，个人的偏爱完全應該允許。不能想象誰能規定出一套人人都可適宜的欣賞对象、步驟、方式、着重点，因为那会妨碍欣賞的兴趣，妨碍欣賞的積極性和創造性。

欣賞活动也就是通过藝術形象認識现实，可是，这只能是在娱乐中受教育。欣賞者参加欣賞活动是为了得到精神上的享受，是在受到形象的感动之后不知不觉地受到教育。欣賞活动是一种腦力劳动，人們在这种劳动中，加强了辨别是非的能力、判断善惡的能力和区别美丑的能力。但是，正因为欣賞活动是一种劳动，不是簡單的接受，人們才感到欣賞的乐趣。誰要想代替欣賞者進行適當的腦力劳动，即使是出于好心腸，对于欣賞者也是沒有好处的。

欣賞的兴趣和審美的能力是会变化的（發展或衰頹）。

發展不完全依靠欣賞活動本身，也依靠人們的生活、政治修養和藝術修養的不斷充實、豐富和提高（資產階級學者認為知識愈豐富、欣賞力愈衰頹的說法是錯誤的）。不論思想性、藝術性多高的作品，小孩子和成年人讀起來，他們所受的影響，就很不相同。而且，关心的深度、聯想和想象力的發揮等等也都不相同。

為了使欣賞興趣和欣賞力有所提高，為了替欣賞活動準備條件，避免欣賞活動的盲目性，那末，培養正確的、敏銳的感受力和判斷力，對每個人說來都是必要的。自然，現在還做不到人人都是藝術家，但是我們却要爭取做到人人都是善于欣賞藝術的人。豐富生活知識，加強政治修養，懂得各種藝術的特點等等，對於欣賞美術品都有益無害。

欣賞不等於批判，但是，欣賞却常常就具有批判的性質。在作品的面前點頭或撇嘴，其實也就是一種批判。為了較深刻地理解作品，最好能夠了解什麼是藝術（它反映生活又不是生活機械的再現；它傳達一定的概念卻必須依靠形象；有造型特點的美術品不都是富於形象性的等等）。工人同志高象乾所畫的諷刺畫“吃飯去了”，不是生活的簡單的再現；它通過形象，批判了官僚主義；畫面上沒有正面人物，但讀者感到正面人物的存在；它的取材和構思的創造性不因為造型不象一般油畫的繁復而減弱；對以上這些好處，能夠進一步分析時，了解得更深入。

缺乏辨別是非的能力，容易受黃色書畫的毒害。不懂得造型藝術和語言藝術的區別，可能向連環畫“杜十娘”提出不合理的要求，無視它的優點。不懂得各種造型藝術的特點，就難免責怪打擊敵人和揭發反動思想的漫畫中，沒有正面人物，難免責怪讓否定的角色佔據了畫面的主要地位；風景畫

沒有故事性，雕刻的動作不複雜，宣傳畫的形象“不真實”，國畫不講究透視，工藝美術太講究裝飾……

此外，歷史知識、地理知識和一切其它方面的知識，對於欣賞都有作用。懂得伯夷、叔齊餓死在首陽山上的故事，就較容易懂得“采薇圖”中的伯夷那種堅定的神氣。知道俄國寒冷的气候，油畫“白嘴鴉歸巢”的好處就更好懂一些。

正因為欣賞具有批判的性質，欣賞的態度和方法就很重要。我們不單要尊重別人的勞動，而且必須實事求是，不抹煞優點，也不要無中生有。如果認為反映解放後人民幸福生活的“一對羊羔”中的主角正在回想她解放前的生活，是脫離具體形象的，同時也是牽強附會、無中生有的話，那麼這種分析，不但不能真正了解作品，而且只會造成混亂。

人云亦云，隨便引用現成的見解，不從具體作品的主要特點出發，不是正當的批判，也不是正當的欣賞。用專家的標準來衡量工人的業餘美術創作，看不出工人作品中的積極因素，把透視、解剖、明暗法等等繪畫技術問題當成衡量這種作品的成敗的重要條件，這就不能真正了解工人的業餘創作，也不能得到欣賞的幸福。

一切脫離作品的特点的“分析”，不論是想當然、把籠統代替正當的概括，還是不顧全局，在枝節問題上鑽牛角，都不是正確的作品分析。總之一句話：如果要求在欣賞活動中正確了解對象，這也象對待生活中的各種現象的調查、研究一樣，要有目的、實事求是。

強調欣賞的嚴肅性，建議欣賞者力求為欣賞活動準備條件，並不是排斥欣賞的娛樂性，縮小欣賞的群眾性，以為欣賞就是研究。而是說，在專家與群眾的互相配合之下，不斷提高大家的欣賞能力。各種豐富的知識可以從欣賞過程得來。

各种丰富的知識不僅不会妨碍欣賞的自由，而且可使人們能够更正确地進行欣賞，獲得并非人云亦云的創造性的見解。

（注：这篇文章是王朝聞同志作报告时的發言提綱）

談 速 寫

叶 淺 予

我曾收到很多同志來信，問我怎樣畫速寫，甚至于問畫速寫到底有沒有竅門。要在一封信里告訴別人怎樣畫速寫自然是很困難的；同時，我認為畫速寫也沒有什麼竅門。

怎樣畫速寫也就是怎樣画画，只不過要求我們畫快些或簡練些而已。我曾寫過一本書，叫“怎樣畫速寫”，在這本書里首先談到畫速寫的目的：第一便是練習造型的能力，看見了一件東西，就能把它畫下來。因為速寫畫起來比較快，比較方便，不比畫素描要花很多時間，看到什麼就畫什麼，借以培養我們造型的能力。第二，便是為了創作收集資料，在生活中記錄一些形象。一個畫家雖然技巧已經很熟練了，但還是經常練習速寫的。因為藝術造詣是沒有止境的，提高了還可以再提高，所以很多畫家都保持經常畫速寫的習慣。好些中國老畫家雖然不象我們一樣隨時、隨地畫速寫，但他們還是注意觀察生活、分析生活，記在腦子里，然後畫出來，作用還是一樣的。初學繪畫的人更要經常保持畫速寫的習慣，隨身攜帶一枝鉛筆、一個小本子，一有機會就動手畫。有時當你拿起筆來，就有人圍着你，使你畫不了，那末，就得仔細觀察，把對象記下來，過后再畫。這種方法叫做“默寫”或者叫做“背畫”。

中國畫家有這末個傳統，畫的時候不一定要擺模特兒，就能夠憑空畫下來。這個傳統我們要繼承。搞創作往往需要我們運用想象來畫，因此平常就要培養記憶力，見了一樣東

画就要記住它。画速寫就能培养这种能力。另外，如果我們要很快的把一个形象記下來，那末，在記錄这个形象时，就應該画得簡練些，因为画得太复雜了，要花很多時間，事实上往往不許可，所以我們要培养画速寫的能力。我們在画素描时，也有这种要求：就是如何在很复雜的表面現象当中，加以整理和提炼，扼要地把一个对象表現出來。画速寫更加應該如此，也就是要經過提炼，概括地來表現一个对象。提炼、概括不是一件簡單的事情，很多人以为提炼、概括就是把一个对象的大輪廓画下來。这是不对的。大輪廓只是一个草稿，还有很多內容对这个对象來說是很重要的，不能把它省掉。簡練并不是簡單。我們常說：我們要采取很簡練的方法來表現充分的內容，乍听好象“簡練”和“充分”合不在一起，但实际上二者是統一的。我們表現得复雜，并不意味着丰富和充分，只有在很复雜的現象当中加以整理和概括，才能把对象的本質表現出來，这样才算是充分。所以画速寫要求簡練，并不是把形象簡單化，虽然簡練，还得要求充分。是不是手下快一点就能簡練而迅速地表現一个对象呢？自然不是这末簡單。这就要鍛煉我們認識对象的能力。刚开始，要認識一个对象，需要相当長的时间。当我们画素描时，教員告訴我們怎样分析、研究对象，然后下筆。这說明我們要有充分的时间來認識、理解这个对象。画速寫要求我們迅速，那就是要求我們認識对象的过程也要快而敏銳，精力要非常集中，对这个对象有了了解和認識，然后下筆，跟素描的道理是一样的。有人說，对对象不加研究，馬上就画，不就快了嗎？我想，这样是快不了的。如果你对于对象沒有充分的認識和了解，画起來就不一定画得象。大家在画素描时，一定会有这样的經驗：要真實地表現出对象來，就要对对象有充

分的認識。因此，我們畫速寫時，就要培養敏銳的觀察對象的能力。看見一個對象，想要畫它，首先就要很快的把對象的特征分析出來。很快的決定如何來表現，接着很快的把它畫出來。觀察過程非常重要，我們不要忽視。

我們常常看見有些人在画画時，不怎么去分析、研究對象，好象很有把握，馬上就動手畫。一面看、一面畫、又一面改，改來改去，老是不肯定。畫速寫却要求非常肯定，很難用橡皮擦，因為擦起來費時間。我們下筆一定要很肯定。畫錯了一筆可以重畫，比用橡皮擦的時間經濟得多。我們要培養觀察對象的敏銳能力，養成充分理解對象的習慣。對對象沒有充分認識，看一眼、畫一筆是不好的。

有些人問我：畫速寫是不是要有很好的素描基礎呢？我曾說過：畫速寫必須有寫生的基礎，沒提到素描的基礎。培養造型能力的技術，除了素描還有白描。過去，西洋方法沒有傳來中國以前，中國的畫家是不畫素描的，但也有寫生的能力。在中國畫里，有一種練習造型的方法叫做白描，那就是先勾綫，然後用淡墨渲染，來表現對象。因此，練習寫生時可以用不同的工具，不同的方法，去描寫活的、真實的東西。所以只要懂得如何寫生就可以畫速寫，不一定要有很好的素描基礎。我們常見小孩在牆上画画，畫得雖然不太完整，可是畫的人還是象個人。這就說明小孩也有造型的能力。只要你見了一樣東西，能夠把它畫下來，你就可以畫速寫。雖然畫下來可能不太象，不夠好，但這並不說明你沒有寫生的能力，只不過有好壞之差而已。如果認為必須要有很好的素描基礎才能畫速寫，那末，速寫就成了一種很不容易掌握的技術，令人望而卻步了。我過去也沒有很好的畫過素描，沒有進過美術學校，都是靠自己練習，靠自己去摸索。當然，

能進美術學校是好的，因為學校里的訓練比較科學，但這並不是說不進美術學校就不能画画了。只要我們能画一點，就有画好的可能。寫生的基礎並不那末嚴格，要画好一個對象，有幾個條件：態度比較客觀，要知道一些透視、解剖、比例之類的常識。觀察一個人時，要判斷他有多高，可以用頭部的高度來比較。中國画家有一句口訣道：“行七、坐五、蹲三。”這就是說，人站着時有七個頭那麼高，坐着時有五個頭那末高，蹲着時有三個頭那末高。又有測量面部部位的比例法叫做“三停五部”：從髮根到眉尖、眉尖到鼻尖、鼻尖到下頷，分為三等分，這叫“豎看三停”；以眼的長度為標準，把面部橫分為五等分，兩眼頭之間為一部，兩眼為二部，兩眼梢至面部外緣為二部，這叫“橫看五部”。這種常識必須懂得。

另外，人在看東西時，或是仰視，或是平視，或是俯視，角度不同，透視就有變化，所以我們在觀察對象時要注意透視上的規律。有了豐富的透視、解剖和比例等常識，那末觀察對象時就會很快並且很容易判斷它。画一樣東西要想画得象，其中並沒有什麼神秘，只要準確地掌握比例、透視、解剖這些關係就能画象的。

画速寫的工具用鉛筆、毛筆、鋼筆、木炭都行，只要方便就行。個人習慣使用什麼工具，就可以用什麼工具。比方出外画画用毛筆不方便，那我們就可以用鉛筆。這方面沒有什麼限制。

画素描或白描的時間比較久，可以作細致深入的描寫；画速寫却要求簡練、迅速。我認為應該把這兩種練習的方法結合起來，一方面画素描或中國画的白描，同時也要画速寫。因為画素描的時間比較長，容易失去敏銳的感覺。有些人画画，画到後來把模特兒當作一個光和影組成的幾何形体，忘

記了他是一个活人。如果在画素描时加上一些速寫練習，就比較好。在鍛煉造型能力的意义上講，和速寫的作用是一样的。多画速寫可以提高造型的生動性。至于画不象、画不快，那末开始时我們可以画慢点。慢一点画，观察和考慮的时间可以多些，因此，画出來的形象可以准确一些。如果画慢了，一味要求画得很复雜、很細致，那就失去了形象簡練的目的。

有人可能認為画速寫一定有竅門，懂得了这个竅門就一定能画得好、画得快。这种想法是不实际的。因为任何技術都是練來的，不是听來的，就算有很好的老师教你，不过能够讓你理解得多一些；但却不是說，理解了就把問題解决了，一定要好好的練。中國有一句俗話：“拳不离手，曲不离口。”画画也是这样。

我們要求簡練，是用很少的笔墨來表現一个完整的对象。要画得簡練必須掌握对象的特征。怎样找特点呢？就是要找共性中間的个性。凡是人，都有眼睛、鼻子和眉毛。但是每个人的鼻子、眼睛、眉毛的部位和形狀都有很微妙的变化。怎样掌握这些变化呢？就要比較这个人跟那个人的区别在哪里。比如，穿衣服，因为各人身材不同，尽管都是干部服，穿在你的身上和穿在他的身上所表現出來的效果就不一样。我們就要找出这些不一样的地方，要在同一部位上找出它的不同点。比如馬的耳短，騾的耳長；馬的尾鬃長，騾的尾鬃短；馬的腿粗，騾的腿細。有些人画馬和画騾看不出区别來，就是不善于区别这些特征，也就是对于对象的分析和研究不够。有些人認為画画就是拿眼睛看，其实，光靠眼睛看是不够的。虽然視覺是形象的主要來源，但要認識一个形象，必須經過一番分析研究的工夫。分析是要用头脑的。

一个工人和一个农民如果穿着同样的衣服，可能不太容易区别。如果他们在劳动，有了动作和表情，那末就容易区别了。

现在，我再来讲讲如何掌握动态。初学画的人，表现形象不够准确时，要掌握一个动作的确不容易。当然这并不是说不能掌握它。要掌握动态，除了敏锐的观察能力以外，还得依靠平常关于动作的常识。比如说要表现农民锄地就要理解农民究竟是如何锄地的，如果不懂得农民如何锄地，那末就不能很好地表现锄地的动态。所以说我们要表现什么生活，就得熟悉什么生活。比方画马，如果不熟悉马的生理构造，只是根据表面现象来画，也许能画对，但却不一定精确。画花也是一样：比如菊花和牡丹花，花头组织不同，叶子和枝干也不同。菊花有菊花的生长规律，牡丹花有牡丹花生长的规律，你必须懂得这些规律。马的蹄子是一整块，牛的蹄子是两半，有的人就不熟悉。这就是因为他们对马和牛的生活不熟悉、看得太少。马站着时你能画出来，但在走路或跑的时候就不太好画。你就得观察一下，看它走路时先迈哪条腿，掌握它的步伐的规律。有的人没有掌握这些，自然画不好。

任何动作都有它一定的规律，有它的必然性：这条腿向前，另一条腿一定在后面。只要掌握它的某一部分，就可以推想到其他部分。掌握一个动作，就可以推想到其他动作。例如有一个正面人象，但我们的作品中却需要他的侧面，那末，我们就只能从正面相的轮廓、五官的位置来推想他侧面的形象。这中间是有规律可寻的。我们要掌握动态，那就要掌握一些动态的规律，掌握了这些规律，至少就不会画错。很多动作都不是当时能够画下来的。如马在跑，我们曾看过很

多画，画面上的馬跑得很快，画得很好，就是因为画家掌握了奔馬的动作規律。我画过很多这类的速寫，都不是当时画下來的，即使画下來了，也不是很完整的。当时只能把主要的动作用極簡單的綫条打几个記号，事后根据动作的規律补充上去，使它完整起來。

前面我曾談到可由动作的一部分推想到其他部分，因此我覺得画速寫时應該培养我們的想象力。想象能力應該怎样培养呢？我們現在学画一般偏于寫生。有很多人長期習慣于对具体事物去寫生，缺乏想象的能力，其結果，离开了对象画起來就很困难。我覺得为了具体的研究一个对象，應該对这个对象寫生。但同时还必须培养記憶和想象的能力，离开对象來画。怎么能够离开对象來画呢？我們对这个对象下了一番分析、研究的工夫，对这个对象有了充分理解，在我們腦子里已經組織好一个形象，那我們就不必看他了，就可以根据腦子里已經組織好的形象把它画出來，这叫“默寫”。我們要画好速寫就得培养默寫的能力。我想这种能力連小孩都有。他們經常在牆上画，虽然画得比較概念，不太具体，但这是默寫的萌芽，必須加以發展。我覺得我們是有这种能力的。只不过沒有很好地發揮和鍛煉，把它提高罢了。中國画家对默寫是特別注意的。比如齐白石的画，他所描寫的小动物都非常真实生动，因为他对这些形象非常熟悉，不用再看，就可以画出來。中國画家在这方面的能力都是很高的。所以我們在練習寫生的同时，注意培养記憶和想象的能力，对于我們画速寫是有很大帮助的。当然，我們不可能把对象的任何細節都記下來，但主要的东西、能代表特征的东西却是可以記下來的，比方我們認識一个朋友，以后虽然沒有看見他，还是可以想起他是什么样子。为什么能想起他的形象呢？就

因为記住了一些他的特征。一般有記憶能力的人不一定都有表現能力。画家有了这种能力就能把它表現出來。

有人提出：掌握特征是不是只要掌握他的外形就行？自然不是的。古代中國的画家，画像时不僅要求形似，主要要求表現人物的神气(精神面貌)，画像就叫“傳神”。我們画画是有步驟的，首先要掌握他的“形”，然后進一步要求掌握“神”。过去有些繪画理論过于着重了神，說只要神气对，外形象不象沒有关系。这种說法是片面的。我們要求“形”和“神”兼备。所謂“神”不是空洞和孤立的东西，一定要通过准确的“形”才能傳達出來。外形不象，神气就沒有了。“神”就是依托“形”而傳達出來的。

另外有人問：画速寫是否經常要默寫？我們画速寫当然是照着对象來画，很快的把它画下來。对象在那里自然沒有問題，有时对象走了，那末我們就要靠默寫了。我們既要作寫生練習，同时也要作默寫練習，假如你只能够寫生，沒有对象就画不出來，那末，你的速寫能力就缺少了一半。

最后我來談談画速寫的步驟。首先要研究对象，在观察过程中就要在头腦中組織好一个形象，等到組織得差不多了，有了把握，就可以考慮構圖。構圖在中國画里叫做“布局”，就是要确定对象在画面上所占的地位，这是很重要的步驟。有些人常常忽略了这一步驟，画得太大或太小。我們必須培养要画多大就画多大的能力，这和創作有关系。形象的面積和位置都要事先計算好，不能画了再說。構圖决定后，就要考慮从哪里下笔。習慣上画人先画头，如果头的角度和方向有点不准确，那末，整个身子就会受到影响。

我們一定要看动态的主要部分在哪里，就从哪里画起。至于如何掌握一个动作，动作总有一个重心，只要明确了重