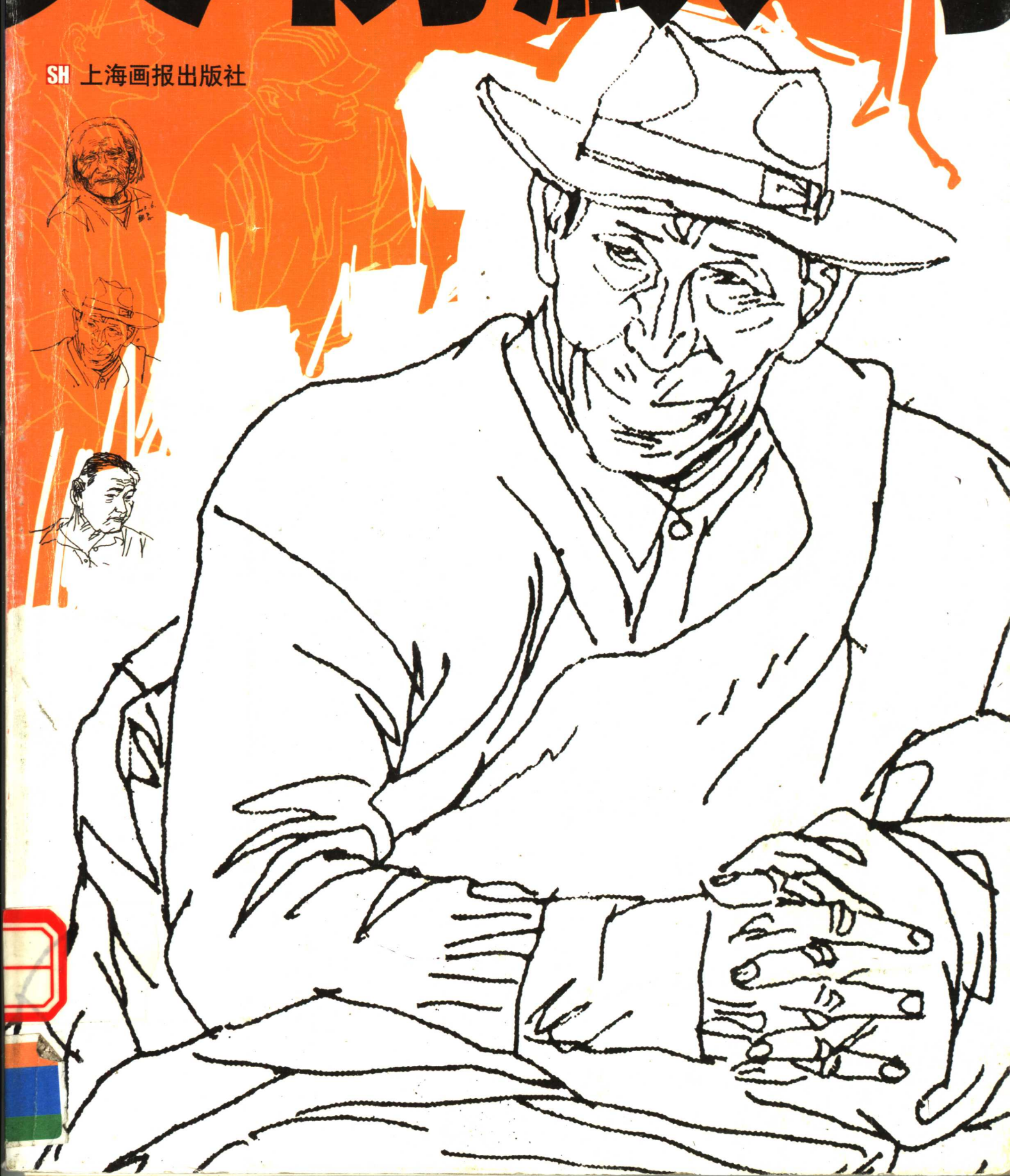

人物默片

叶雄 著

SH 上海画报出版社

人物默写

著者：叶雄

上海画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

人物默写 / 叶雄编. - 上海: 上海画报出版社, 2003
ISBN 7-80685-213-1

I . 人... II . 叶... III . 人物画 - 技法 (美术)
IV . J211.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 104462 号

责任编辑: 沈一草

封面设计: 王建军

技术编辑: 鲍 屹

人物默写

叶 雄 著

上海画报出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

全国新华书店发行

上海出版印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 6.5 印数 0001-5100

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-80685-213-1/J · 214

定价: 23.00 元

陶 罐
岩 画

目 录

引 言

- 一. 了解人物默写 ◇ 2
- 二. 人物默写与人体解剖 ◇ 10
- 三. 人物默写中的人体透视 ◇ 24
- 四. 人物默写与速写的关系 ◇ 30
- 五. 人物默写与连环画创作 ◇ 39
- 六. 有关连环画创作的几个问题 ◇ 60

清 任伯年 斩狐图

引言

人物默写是从事人物画创作，包括中国画、油画、版画、连环画、漫画、动画片……以及其他需要塑造人物的艺术家必备的一项绘画基本功。从事人物画创作的艺术家在完成一件作品时，无论落到纸上的，还是酝酿在脑海中的人物，都将和他的人物默写的基本功相关联。

一个初次尝试创作的画家在塑造他自己作品中的人物时，面对人物的千姿百态往往会感到束手无策。人是自然界最富感情色彩的动物，人类面对世界的表达方式的丰富变化使得画家在塑造人物时既有了无限拓展的天地，反过来要掌握好人物情感表达的语言又会感到非常艰难。

人是人物画作品中的最重要的创作元素，从远古的岩画、彩陶上，都能看到中华民族的先民在低级生产力时期，已经将自己最熟悉的自身形象溶入

西汉 铜铸 长信宫灯

到了创作中去了。

在后来的中国美术史中，无论是绘画、雕塑，还是工艺制作品，其中“人物”都占有重要的地位。如：青铜奴隶灯、石雕说书人拴马桩、汉帛……等。从历代画家的人物画中还演绎出“吴带当风”、“曹衣出水”的著名画论。到了近代，人物画日臻完美，一些传统题材的人物如：捉鬼的钟馗、战神关公、寿星、财神……等，经过艺术家长时期的追求与塑造，使得这些人物达到了越来越完美的境地。（图见目录页）

而在现代的中国也不乏优秀的人物画作品。其中连环画读物和动画片的出现是人物画发展的一个重要的分枝。连环画、动画作品跨度大、内涵深，对人物塑造要求更高，对画家自身艺术素养的要求更为苛刻，对画家的绘画基本功更讲究。

连环画最重要的基本功就是人物默写，为此，本书旨在和大家一起来解析人物默写中的一些问题。

宋 木雕妆彩 观音菩萨坐像

一. 了解人物默写

对于人物默写，大多都教学习绘画的人都是知道的，但是把它提出来作为一个科目研究的却不多。然而，当画家一旦进入创作阶段，都会深切地体会到人物默写的重要性，下面，我们就人物默写来作一番探讨。

1. 什么是人物默写

默写就是在脱离对象的情况下，把对象留存在大脑记忆中的影象描绘出来的绘画形式；当默写的对象为人物时，就可以称之为“人物默写”。

我们常常看见一个小孩在墙上或者在地上拿着白石块随意地画着人，这些人可能是他熟悉的亲人、同伴；小孩子把平时观察到的印象通过默写画了出来，用笔大胆简练，这就是人物默写。

有许多时候，画家在生活中能够遇到许多激动自己的人物形象，这些形象近乎完美的造型是画家在他的创作中所追求的，这些生活中的闪光点正是画家急于捕捉的创作素材。然而，当时的情况下，条件不允许他铺开纸，拿起笔把他（她）描画下来，画家的唯一办法就是用他的眼睛来“画”对象，用心把对象存放到他的大脑记忆中去，当他回到家中之后，他再凭着记忆把对象画出来，这也是人物默写的一种。

学生在课堂上的模特儿写生（即慢写）中完成的作品是相对完美的，有的学生会在作品完成后，再把它默写一遍，这在学习中国水墨画的过程中更是常见的现象，这个默写是为了加强习作印象，一如老师在课堂上布置默写作业一样。

有时，画家外出旅行写生，或者在白天经历了一件事，到了晚上，把它用日记的形式记下来，有一些画家曾经在一个阶段里坚持用画的默写做日记。

画人物默写时，从观察到默写的不太长的时间间隔里，对象的新鲜的感觉还能够被保留下来，这些人物默写会为画家日后创作提供有效的帮助。（图见P3）

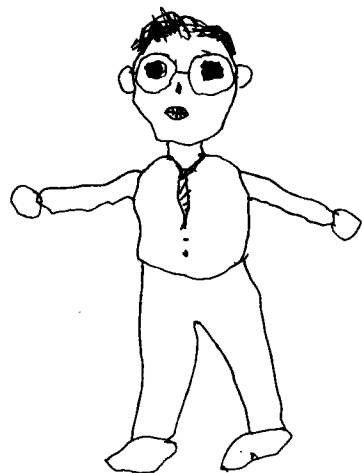
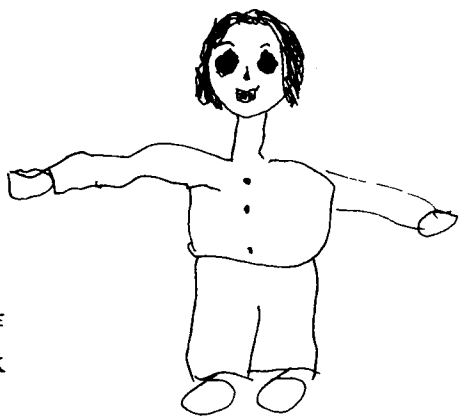
2. 默写的作用

在一千三百多年前，后唐国君想知道手下大臣韩熙载在家中的情况，便派了画师顾闳中去了解。顾闳中半夜爬到了韩熙载的围墙上窥视，回家后，他把在韩熙载家中见到的情景一一画了出来，呈给了皇帝，这就是《韩熙载夜宴图》（图见P4）的来历。这是默写在实际生活中运用的一个例证。严格地说，这幅画已经不能算是默写了，它已经有了更多的创作成份，但是，默写的作用是显而易见的。（图见P4）

这里给了我们一个提示，那就是：默写是为了创作！

我认为从广义上理解默写的位置可以是：慢写——速写——默写——创作。

在以课堂学习为主的写生中，大家可以仔细地琢磨着运用光与影、色彩与线条来塑造对象，可以长时间地研究对象的形体结构起伏变化，色彩质感的肌理效

儿童画

人物默写

果，许多写生作品的基本功是毋庸置疑的。

然而，模特儿提供给画家的是静态的，面对模特儿长时间的呆滞状态，怎么能企望画家从对象身上传达出人物灵动的神态来，从人物画的角度来讲，静坐的模特儿提供给画家的是一个时间凝固点，要让时间流动起来，需要用速写来连接模特儿的不同时间中的状态，这一点对于从事连环画、动画创作的画家来说，尤为重要。

连环画、动画作品一般都有较大的篇幅，连环画少则十余幅，多则数百幅、上千幅；动画片短的几分钟，长的有几十集。出现在作品中的人物有一段时空的延续，在这段时空延续里该人物存在着许多个面，因此，画家仅仅靠慢写模特儿是远远不够的，还必须要用速写的方式来了解对象，记录对象。

速写是从对象的运动过程中去捕捉他的变化，寻求对象在运动变化中产生的不同的特征，逐步掌握对象运动中的神态。（图见P5上）

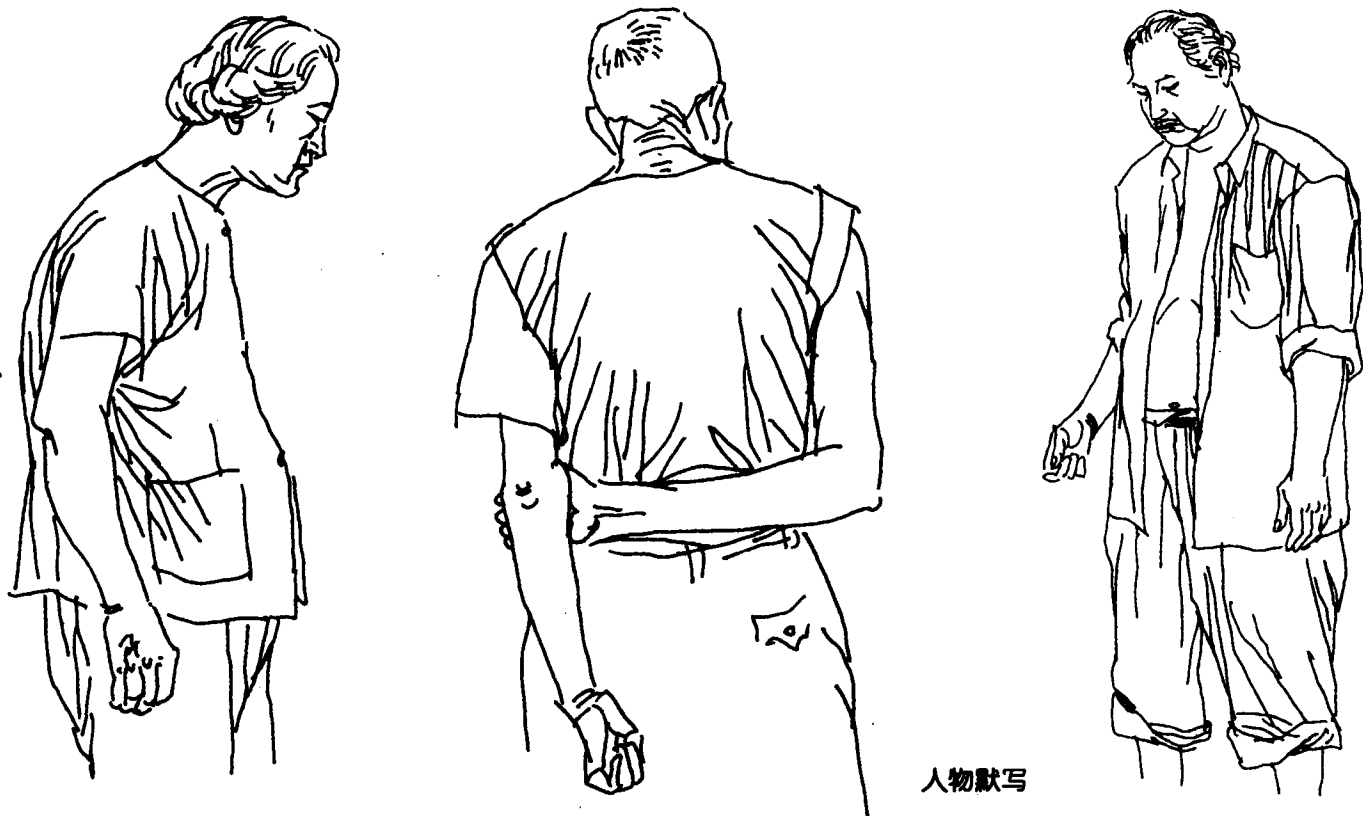
对于画家来说，速写和慢写是一种被动的绘画过程；相比之下，创作则是画家的主动绘画，创作过程中画家可以凭借思维能力的发挥，摆脱掉模特儿的束缚，让作品中的人物按照自己的想像表现出来。

从被动的写生到主动的创作，对于画家来说，这是一个重要的飞跃；对于立志以人物画为己任的艺术家来说，自由自在地、随心所欲地驾驭人物画这门创作语言是人物画家孜孜以求的境界。例如《梁山聚义图》（图见P5下）

要解决从被动绘画到主动绘画这个问题，默写是最有效的手段！常常见到有些连环画作品中的人物呆滞无神，没有细腻的表情刻画，缺乏打动人的魅力。这些都是由于画家默写能力差的缘故。

3. 人物默写与生活积累

绘画作品中人物刻画的成功与否，往往是作品成功的关键。尤其是连环画、动画片这样的作品，都是以人物为主线来演绎故事的，作品中的人物是创作的主体。一部作品中的人物往往很多，人物的身份、年龄、地位……等不尽相同，画家在创作过程中要准确赋予他们每个人不同的个性，让他们有声有色地活动起来，使读者能清晰地感受到从人物身上传达出来的作品的深刻涵义。（插图P6上）

人物默写

唐 顾闳中 韩熙载夜宴图 局部二幅

作为一个画家要想做到这一点，没有生活积累是不行的。

譬如，一幅表现集市的画面，人物繁杂，这些人物之间既有相同点，又有不同点；其中有年长的、有年轻的；有胖的、有瘦的；有生活条件优裕的、有挣扎在贫困线上的；还有性格爽朗豪放的、有踌躇萎缩的……。严格地说每个人物之间都是不会相同的，这些不同点都会从每一个人物身上反映出来；作为一个艺术家就应该能够把握住人物的个性特征，像乐队的指挥家一样，把乐符——人物的个性，按他们的规律，在他的作品中加以充分渲染。（图见 P6—P7）

要想掌握好大千世界中的这些种种不同的人物个性，需要画家有深厚的生活积累，就是要在平时不间断地、深入地、仔细地观察生活。不论是连环画家、动画家还是油画家、水墨画家、雕塑家、工艺美术家，都离不开对生活的观察和生活的积累。谁在生活积累这个问题上解决得愈好，谁的作品成就就会愈高。（图见 P8 上）

掌握生活积累的一个方法就是默写。默写的最大功能就是逼迫画家要深入地去观察生活，不认真地观察生活就无法默写。

普通人对人的观察和艺术家的观察是不同的，普通人遇上一个熟悉的朋友或者陌生人，他注意的是对方的大印象以及今天穿的新衣服或脸上长的一个包。

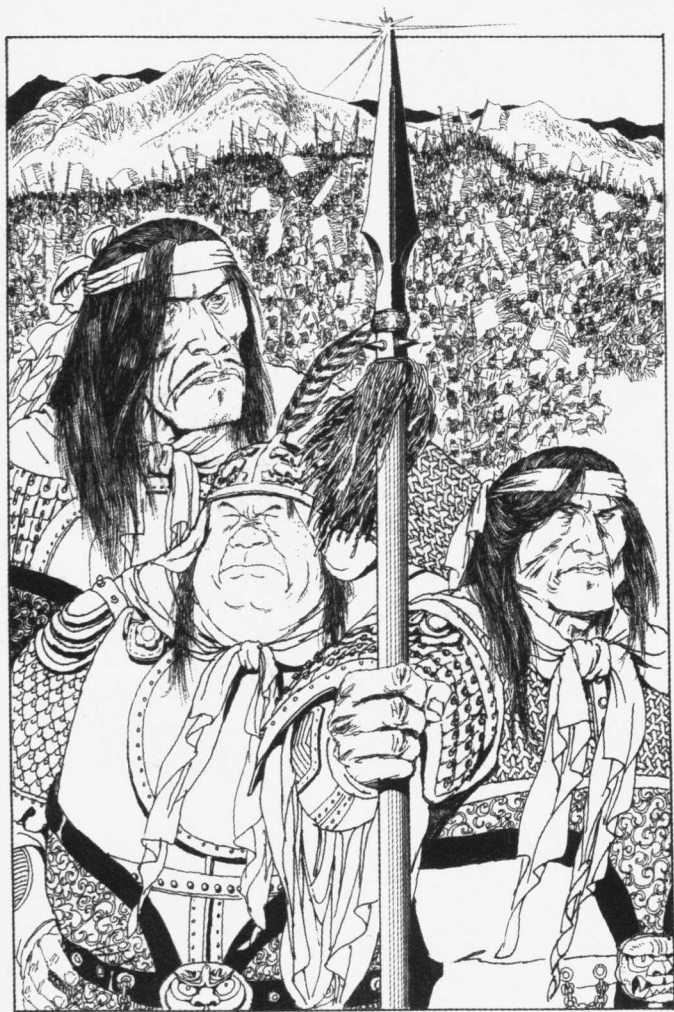
而艺术家除了普通人看到的那些外，还要从对方的身上寻找到产生大印象的造型元素；譬如，对方显得气宇轩昂，艺术家就会看到他隆起的腹部，昂起的下巴，挺拔的身材，以及五官上姪指气使的神情；对他身上的各

速写

梁山聚义图

创作画

个特征，艺术家都会把它纳入到造型的元素之中去。（图见 P8 下）

也许有人会说，现在的科技如此发达，对生活的观察完全可以用照相机、摄像机来做，为什么还要用笔来默写呢？确实，照相、摄像是帮助记录的有效的手段，它能大信息量地把自己需要的东西事无巨细地搬回家去。但是请注意，机械的记录只是机械的！一如图书馆、资料库，艺术家的图书库中的资料再多，不能等同艺术家就拥有了相应的艺术功力。

当我们面对生活时，用先进的手段将其最大量地记录下来，是科技发展恩赐给我们的礼物。几百年前，面对大自然的古人只能注目凝视、用心揣摩对象，回家以后再赶快默写下来，通过这样的默写使得古代艺术家积淀起深厚的生活积累，从而使他们具有了非凡的艺术创造力。（图见 P9）

生活是艺术的源泉，生活积累是艺术家创作的宝藏，默写是艺术家增加生活积累的重要手段，被机械地搬回家的图片影像资料只能作为创作思维的参考。只有通过默写，拥有丰厚的生活积累，艺术家才能够自由地驰骋在创作的天地里。

4. 人物默写的特性

虽然说没有经过绘画训练的人也可以进行人物默写，就像小孩子画他的父母亲那样，远古时代的先民不可能学习人物画的知识，可是他们照样在陶罐和岩壁上作画，其中的人物画得简洁概括。但是，我们这里所说的默写，是

各种人物——《四世同堂》人物之一

指为了帮助创作而进行的艺术行为。

前边讲过默写是画家由慢写、速写进入创作的一个中间环节。它们环环相扣，犹如铁链一样，缺少一环就不行。常常见到一些画家在创作中为如何刻划出作品中的人物的细腻表情而一筹莫展，他们在慢写、速写时也能画出颇见功力的作品，但是对创作中的人物刻划却显得力不从心，这在连环画创作中更为明显。（图见P9下左）

画家由慢写进入到速写是个很自然的过程，在慢写以后，画家希望了解模特儿的更多的面，想了解静态下的模特儿在动态时的变化；速写正是在较短时间里用简洁的笔法来记录对象的一种方法，既传神、又能揣摩到对象的不同侧面。

画速写和慢写一样，画家是被动地为模特儿的形态所牵制的；画家尽力地追随着模特儿的体态、服饰、神态的变化，用线按照对象的形态结构描摹下来；速写能做到的是舍去一些细节、强调整体。（图见P9左上）

默写与速写、慢写的区别是：默写是需要画家主动地去再现对象、刻画对象。

当对象离开画家视线以后，画家只能依据保留在脑海中的印象来重现对象。虽然画家仍然是在纸上追求重现对象的原有形态，但是，在描绘的过程中画家落笔的依据是他大脑中的记忆，而不是站在眼前的模特儿。

这时候对象留在画家大脑中的印象会随着时间的流逝而逐渐淡化，许多细节渐渐消失掉，而画家在默写时又不能像速写那样不断地抬头去重新捕捉对象。

同时，画家在观察对象时毕竟不能像摄影那样可以事无巨细地将对象照搬过来，人在观察与记忆时一定会有遗漏与疏忽。

以上这些使得画家在默写时，除了凭借留在大脑中的印象外，还必须掺入自己对对象的理解的因素。速写时，画家可以依样画葫芦，理解对象是在绘画的过程中进行的。而默写要求画家在观察时就要去理解对象，就要研究对象的结构，而这个理解就成为以后默写的依据。（图见P9下右）

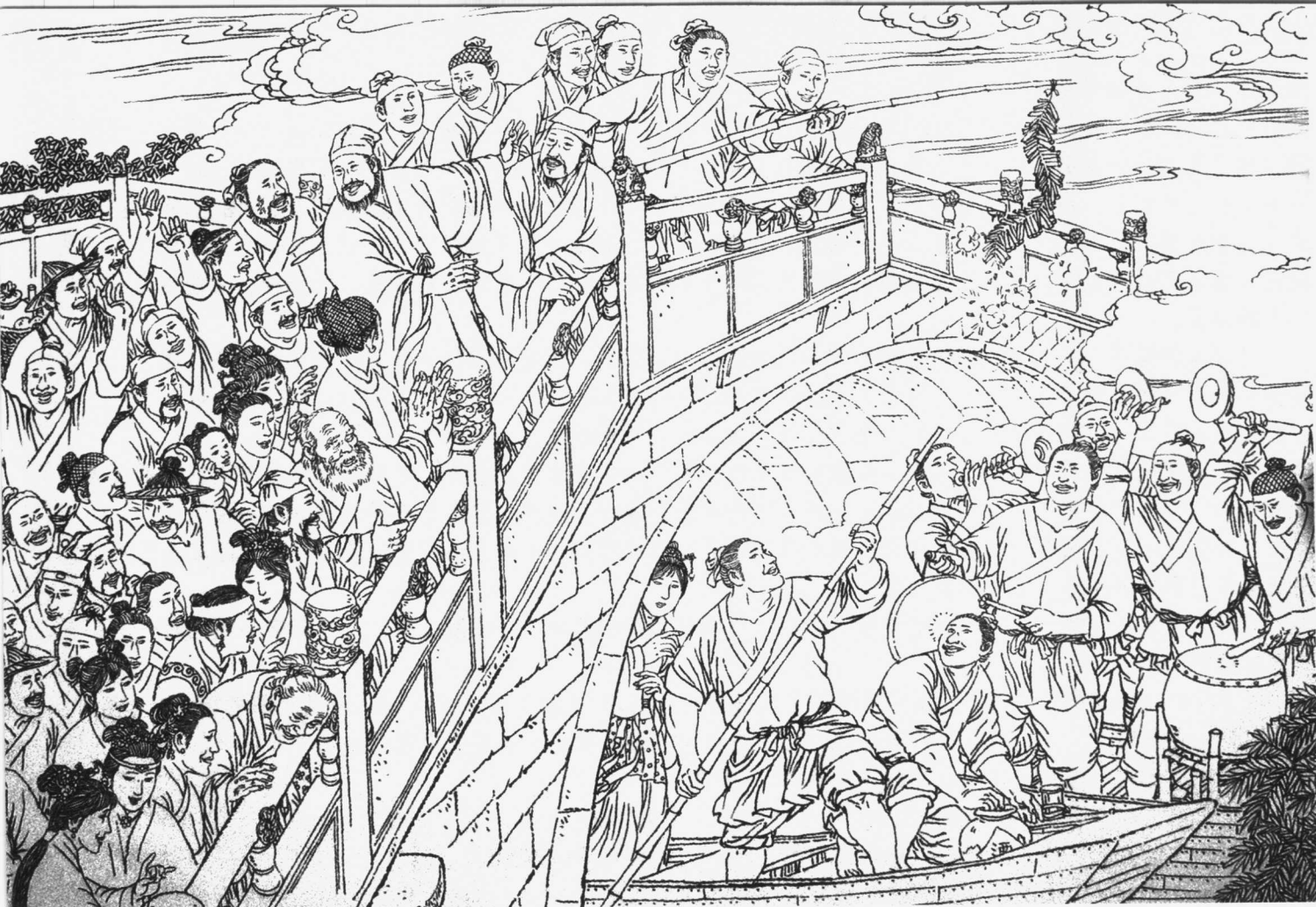
默写不是去描摹对象，而是去刻画对象。在默写时，对象的有一些部分被画家记住了，画家就可以背写出来，对于另一部分没有记忆的，画家就只能根据理解去再造、去表现了。（图见P9上右）

观察是主观行为，因此，画家因各人观察的角度不同、立足点不同、产生的结果也是不同的。观察同一个人，各人得出的感受不尽相同。各人落笔到纸上出来的作品也会有很大的差别；因为每个画家的自身修养、性格取向、主观感受、绘画基本功的优劣都会成为影响理解对象的因素。

可以这样说，默写已经是艺术家从单纯的描摹对象（慢写、速写）向创作发展的开始，是画家创作的雏形；这

《四世同堂》人物之二

生活中的人物（《玉斧垫塘桥》局部）

一点对于以大量的人物画来叙述故事的连环画创作来说显得尤其重要。（图见P10上）

5. 人物默写的方式

默写是写生和创作之间的一个环节，慢写、速写基本功是默写的必备条件，只有掌握好慢写、速写的技巧，才能进行人物默写。

这里需要说明的是，并不是说默写必须要在慢写、速写课程全部学习完成以后，才能进行默写，正确的做法是：默写应该贯穿在慢写、速写之中进行。

譬如，当你白天在课堂上画完模特儿的写生，晚上回到家就可以把白天的课堂作业再默写一遍。由于默写时模特儿已经离开，在默写背画时你就要竭力地去捕捉大脑中的印象，这样一方面起到了加深记忆的作用，另一方面也使你逐渐地学会主动地去刻画对象。

默写可以用各种方式来画，譬如，自己在课堂上刚画过的油画、水墨画、素描作品，回来后，可以用同样的方法默写一遍。

有时候油画的默写可以是刚在某处见到的打动你的一个非常美妙的色彩感觉，水墨画默写也许是发

董卓

何进

生活中的人物（《三国演义》人物）

人物速写(强调服饰)

现了对象身上衣纹组合产生的那几根使你难于忘怀的线条。凡是打动你感觉的都可以用素描、雕塑、粉画……等一切手段把它们默写下来。

默写的一种较普遍的画法是用和速写一样的方法来进行的。因为默写时,能捕捉到对象在大脑中的印象只是个大效果,除了刻意的观察外,许多细节都会遗失掉,这点很像速写的观察作画方式。经常用线来画默写能做到多、快、好、省。

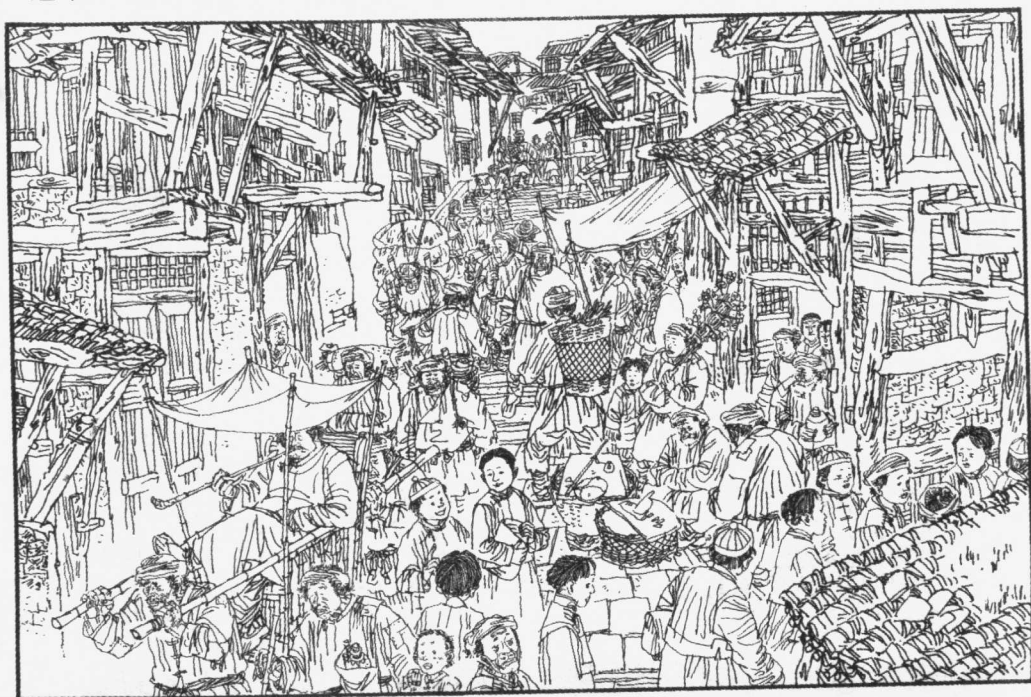
画家经过一天的观察,大脑中有了许多激动的印象,这些印象需要他尽量多地记录下来,这时速写方式的默写就可以尽量多地

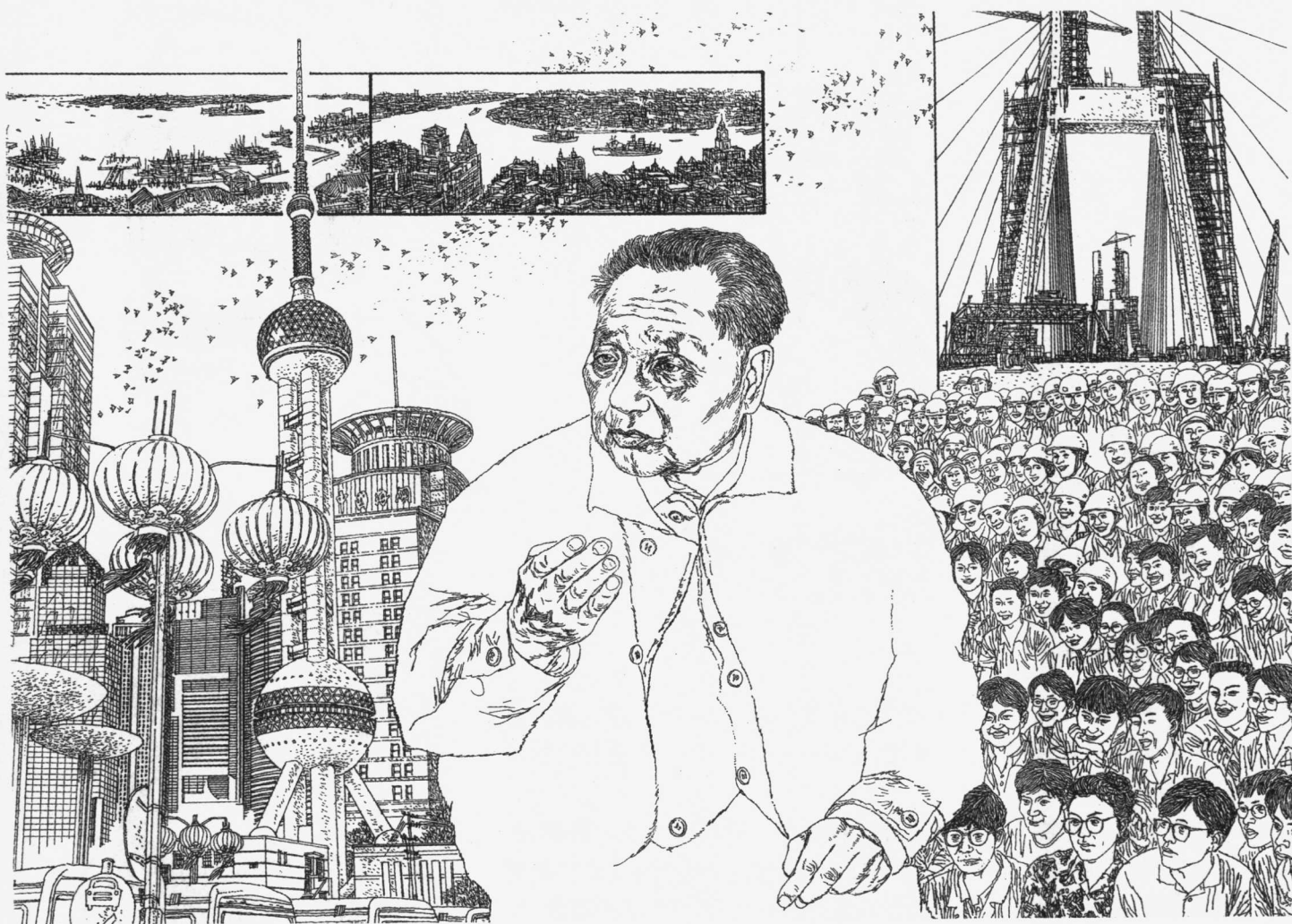

人物默写三幅

连环画《邓小平》第十二图

人物默写(连环画《邓小平》选)

画；这是“多”。

每天工作下来，留给默写的时间并不多，而且如果不能尽快的记录，大脑中的印象就会逐渐淡化，直至消失；恰好以线为主的默写方式可以胜任，这是“快”。

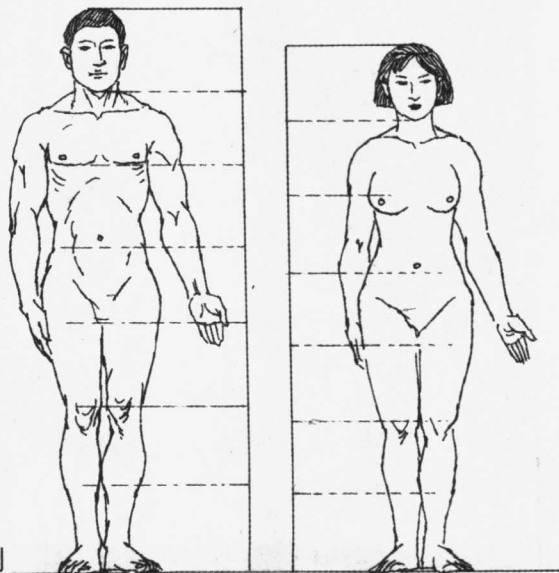
线的形式能够把对象的结构特征，简洁清晰地表达出来。背得出的，可以用线准确勾勒出来；背不出的，按照观察理解用线去塑造、去刻画、去解析对象，从而找到创作的入门，这就是“好”。

由此而来，画家就能够尽早、尽快地进入创作状态，少走弯路，不浪费时间，谓其“省”。

二. 人物默写与人体解剖

在学习人物画时，人体写生是学习的重要课程。人物画家的主要塑造对象是人！人体的各种形态特征及其变化是艺术家必须要掌握好的。

作为一个画家要想把握人体形态的运动规律，要想在今后的创作中自由地运用“人物形态”这门绘画语言，就需要经常默写人物！默写需要观察与理解，对于人物的观察与理

人体身高比例

解就要了解人体的解剖知识。

A. 人体大约可以分为：头部、躯干、上肢、下肢、脚等五个部分。人体的运动变化都和这五个部分的位置改变相关连。人能够产生运动变化依赖于人的骨骼和肌肉，肌肉的收缩与放松牵引了骨骼；因此，在表现人物时要注意对人体的刻画，在对人体刻画时要注意对骨骼、肌肉的理解。

B. 在默写的时候，要注意骨骼的两端，骨骼的两端常常因为不被肌肉覆盖而外露着，这些外露的点称之为骨点。有些骨点即使穿上衣服，还会显露出来，给刻画人物提供了依据；因此，熟悉、掌握这些骨点可以帮助艺术家在创作中塑造人物。

1. 人的身材比例

当我们在默写人物时，对人的第一印象是：他（她）是一个高个子，还是一个矮个子？当我们观察一个人时，无论对方是站着、坐着、蹲着、还是躺着，我们一眼就能看出对方的个子是高、是矮、还是中等的身材（标准型的）。这就是人的身材比例问题。为了在绘画时方便记忆与掌握，常以一个人的头作为衡量这个人的身高的尺度。

A. 普通人站立时的身高一般有六个半头到七个头高。那么六个头以下的属于矮个子，而达到七个半头以上的就是高个子了。（图见

人体在运动中的变化

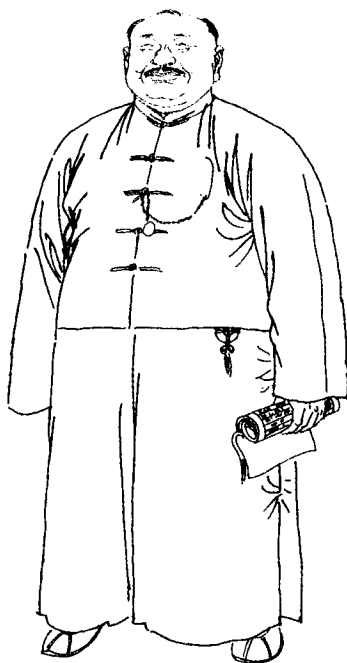
人体身高比例比较

北方人与南方人的差别

《雪庐》人物造型林金洋
《四世同堂》人物造型

P10下)

在实际的绘画创作中，尤其是在连环画、动画片作品中，人物众多，人物造型差异大。其中不乏特别矮的、特别高的。如果我们去仔细观察，实际生活中那些身材特别矮的人的头就显得大、特别高身材的头就显得小些。(图见P11)

但是，也有身高在1.80米以上的给人感觉却并不显得高的，那是因为他的头较大，使得他的身材比例仍然是七个半头。这样一来，他给人的感觉就十分协调，不显得高了。反过来，有的人的身材很矮，却让人不觉得矮，也是因为他的身材比例匀称，让人不觉得矮了。

中国人的身材，南方人普遍较北方人矮，所以画南方人多以六个头高为准，

画北方人时以七个半头高为好。地域上的差别(包括国外不同种族)是人物画极为重要的特征，是需要人物画家引起注意的。(图见P12左上)

B. 我们还可以用头的长度来记住人身体的各部分比例。上肢自肩到手指的长度为三个头长，上臂长大约为一个头多一点、小臂是一个头长、手长约半个头多一点。(图见P12左下)

下肢自股骨的大转子起到脚底为四个头长，膝关节正好是下肢的中间点。(图见P12下中)

两肩的宽正好相当于两个头，两个乳头之间的距离约一个头长。(图见P13左上)

C. 人的高度的中间点在耻骨处，从人的下巴下来第一个头的高度的底线在两乳头的连线上，第二个头的长度在肚脐。接着一个头长到耻骨，再一个到大腿的四分之三的地方，再到小腿的中间，直至脚底。(图见P12右下)

D. 上述的以头作为长度单位来确定人的各部分比例，只是一种普通的标准，实际生活中，人物由于种种原因会产生许多的变化。譬如，四川的一些大山里，没有平路，人们一出门就要爬山，所有的生活资

