

ZHONGGUOHUA RENWU
XIAOPIN JIFA

中国画人物小品技法

军旅知识文库
JUNLUZHISHIWENKU

中国画人物小品的基本功训练;构思立意;构图布局;笔墨韵味;题款印钤;文章深入浅出;图例丰富生动……

★ 刘大为 著
★ 解放军文艺出版社

J212.25

23

军旅知识文库
JUNLUZHI SHI WENKU

ZHONGGUOHUA RENWU
XIAOPIN JIFA

中国画人物小品技法

☆ 刘大为 著

☆ 解放军文艺出版社

新登字(京)118号

书名:人物小品技法

著者:刘大为

出版者:解放军文艺出版社(北京西什库茅屋胡同甲3号)

(邮政编码 100034 · 电报挂号 6550)

封面:解放军第二二〇七工厂

排版者:北京海淀区海港印刷厂

印刷者:北京朝阳区仰山印刷厂

装订者:北京密云水库装订厂

发行者:解放军文艺出版社总发行

新华书店北京发行所经销

开本:787×1092毫米 1/24

印张:5.25

彩页:4

字数:13.000

版次:1993年7月第1版

印次:1994年6月北京第2次印刷

印数:6,001—11,000

书号:ISBN 7—5033—0378—6/I · 434

定价:14元(膜)

(如有印刷、装订差错,可向本社调换)

绪 论

中国人物小品画是人们喜闻乐见的绘画形式。在中国绘画史上、小品画的形成要稍晚一些。唐代辉煌灿烂的工笔重彩人物画；唐末、五代兴起，到宋开始繁盛的山水画、花鸟画，都是以其严谨、细腻、写实为其主要特点。宋末文人画萌生、经元、明、清三代的长足发展，达到炉火纯青的艺术高峰。在明清两代、文人水墨画已成为中国绘画的一个主要形式。可以说文人画即为国画小品。当然也不可以完全划等号。其时文人水墨小品以山水画、花鸟画为主；人物画比较少一些。建国之后，中国人物画受到重视，有极大的提高、发展。但是多为主题性创作，可以称为小品的较少。直到打倒“四人帮”，打破极左文艺路线的禁锢。改革开放以来，小品画如雨后春笋，极为繁盛，呈现百花争艳、千姿百态，各具神韵的崭新局面，产生了不少好的人物小品作品，涌现出一批优秀人物小

品画家。

在其他画种，尤其是西洋绘画中，无所谓大小品之分，而在中国传统绘画中，小品却有其特殊的地位，如斗方、册页、条屏、小轴等都属小品之列。中国绘画史上、宏篇巨作固然不少，但是保留下来的大批绘画珍品，很大一部分是笔简意深的小品画，它是中国传统绘画优秀遗产的一个重要部分。

小品固然小，但其画面容量内涵，不一定就都小，绘画史上不乏新奇别致、深远的小品佳作。很多名画家，无论是宏篇巨作，还是尺幅小品皆笔墨精妙，有很深的造诣。

所谓小品，篇幅小是其主要特点；一般都在一尺、数尺之内、篇幅小，着墨简约、制作容易，画家拣些零碎时间，一挥而就，成者留存，败者弃之，十分方便。画家大都乐于此道就是这个道理。小品者无太多、太大的主题；其内容少而精，取材十分广泛、随

意，生活中的小情、小景、历史人物、典故、逸事、民间传说、诗歌、歌曲，皆可入画。

构图单纯、简单明确。一个人、数株植物、一处小景、几个动物，便可构成一幅生动的人物小品，无需面面俱到，齐备完整，无需画家费太多“气力”，当然这和画家精巧构思是两码事。

寥寥数笔把人物刻画的形神兼备，这是小品画家应该努力追求的情趣意境，这包括内容的情趣人物形象造型、神态的情趣，景物道具的情趣，画面构思、立意的情趣，风格形式的情趣，笔墨韵味的情趣，色调气氛的情趣。轻松抒情、清雅稚朴、赏心悦目、陶冶性情，此乃小品画的真髓。无情无趣的小品，只有几下笔痕墨迹，苍白平庸、索然无味，失去小品的特色，算不上艺术品，废纸一张。

随意自由，小品画正因为是随意之作，不是严肃题材、重大题材力作，没有内容、形象及处理方法上的限制、束缚，所以在小品画的创作中，一个比较突出的特点就是表现形式的随意性、多样化，可以充分按照画家个人主观立意，自由发挥、自由表现，约束较少。可以充分展示画家在表现技法上的优势，在反复练习中丰富、提高自己的笔墨技

巧。有益于大胆进行各种表现手法、各种风格形式的探索尝试。对于一幅小品，不一定求全、面面俱到，只要有某一方面特点，便可算为成功。

由于小品画可以摆脱题材、内容、造型、构图等限制束缚，画家可以放开手脚，抒发自己的情感，展现自己的艺术个性、创造性。个性和创造性可以得到充分的发挥。一味因袭古人、照抄洋人都是没有出息的，我们完全可以在人物小品画的创作练习中，在突出个性与创造性的追求中，努力探讨，创造一个自己的新天地，在艺坛上独树一帜。

鉴于小品画的这些特点，它无异是进行国画技法、笔墨技巧研究、探索的最好形式，画家对生活原型的感受，画家的创作灵感，在不能发展为成熟的主题大创作的情况下，这些电子出版系统初萌发的灵感、奇思妙想、立意，恰恰正是小品所能承担、容纳的画题。由于篇幅小、制作容易，便于反复练习、探讨，寻求一个好的构思、好的形式。可以进行不同角度、不同手法各种构思的尝试、探讨，从中找出最佳方案。有很多画家进行笔墨技法、技巧的研究，是依赖于小品画的创作实践，很多画家成功的探索，得益于小品画。

很多画家把小品练习作为提高自己国画

技法的好途径，也作为教授学生学习国画的好形式。近年来，全国各高等美术院校，在中国画专业的教学中，先后把小品列为正式课程，一门介于基本功训练、技法训练，与创作之间的课程。亦是从生活到创作、习作到创作的过渡。在教师的指导下，学生把生活中的感受、素材、积累起来，筛选出来，运用自己所学的专业技能，整理出小型创作，也就是小品。这种经常性的小品练习，无异对培养学生，提炼、概括生活的感受；及时抓住创作灵感的火花；构思立意的确定；创造性的启发；创作规律、方法的学习；国画笔墨技巧的掌握；均大有裨益，是青年学生最喜欢的课程之一。

近些年来，随着经济上的改革开放，书画市场日益活跃，尤其是在改革开放以来，港台日本、东南亚乃至遍布世界各地的华侨，返国探亲、旅游，对中华民族传统文化艺术的

崇尚、欣赏、需求。华人社会以外的喜好中国画的欧美人也与日俱增，均促进了近些年来小品画的繁荣，同时也培养造就了一大批小品画家。对中国画小品的兴盛，起了不小的作用，但同时也应看到商品画的大量出现，有很多是粗制滥造和庸俗的行画。竞相抄袭，低俗平庸，假画赝品，鱼目混珠，扰乱了艺术市场，损坏了中国画的信誉，追求金钱，忽视艺术水平的提高，也使不少画家误入歧途，近些年来，在一定程度上冲击、干扰了中国传统绘画的正常、健康发展。应引起美术界的极大重视。

如何学习人物小品画，由于每个人的绘画基础不同，知识、修养、社会阅历有别，方法自然不一样。但就一般规律来讲，我认为应该解决好两个大问题，一为基本功，二为小品画的具体技巧，方法步骤。

人物小品画的基本功训练

一、**造型**：这是一切绘画门类的基本功之一，对于中国画人物小品来说，更是一个至关重要的基本功。可以说是至命的。古人所说的“形神兼备”“以形写神”就是强调了

形的重要性。小品画为即兴之作，一般是不作草稿，面对素纸一挥而就，这是对画家基本功，全面修养，尤其是造型能力的考验。如果造型解决不好，很难设想画家能即兴挥毫，

随意挥洒。很多造型过硬的优秀人物画家，其作品上的人物、景物，或写实，或装饰，或夸张，或变形，或具象，或抽象，均神韵天成。而造型能力弱的画家，往往在画即兴小品时，困于造型不过关，伏案汗颜、束手无策，无法自如痛快落墨。

要解决造型问题，应该进行素描、速写、默写、白描的训练。

素描自外国引进，我们在学习过程中，不要一切照搬、照抄，也要坚持“洋为中用”“去粗取精”的原则。一般称之为结构素描的荷尔拜因、丢勒、安格尔、康波夫·尼古拉·菲钦、赤松俊子、博巴等人的素描都可以作为我们的借鉴。

要舍去光影、明暗等表面现象，运用平光，注重理解人物本身的形体结构；突出表现人物的精神气质。舍弃用体面造型的法则，充分发挥线的丰富表现力；利用线的虚实、粗细、深浅、方直和穿插去表现对象。有些部位线不明确，有些部位需精微刻画，可用线面结合的方法。这种素描，除可以很快把握对象的形体、结构等特征，掌握科学的造型规律外，所用线条，稍加取舍、整理，即可直接转化为国画线描，而线面结合处，即可用作皴擦的依据。无怪乎有人称之为“国画

素描”。现在除国画外，亦有不少版画、油画、雕塑专业的同志钻研这种形式的素描。

速写是解决造型最快捷、方便的手段。在此不赘述速写的一般训练方法，只就人物小品的一些特殊要求，简述如下。

在把握正确、合理的结构比例的基础上要尤其注重形体、形象的特征，并强化特征，以求将来在作品中人物形象、形体的处理上，突出其典型个性，强化其艺术感染力。

要重视动态速写的训练，这是速写训练中难度较大的一个内容，先静止，再规律性动作，后大动作，循序渐进，以求熟练掌握动态速写的能力，并熟谙人物的各种动态变化规律。这是画好人物小品的关键。小品当中出现的人物大都是以各种生动活泼，有情趣的动态与适当的环境，构成一个画面。具备上述能力的画家，才能得以提笔直取、任意驰骋。

侧重场面速写与情节速写的训练，对于将来人物小品画的创作也是极为有益的。场面速写，本身就是一种构图练习，以人物活动为中心，记录有情趣、有意义的场面、情节、环境景物。有以人物活动为主的，也有以记录有价值的场面为主的，也有以记录有价值的场景为主的，但是要有一个明确的意

图。要有选择的反映生活中的事物，表现画家对生活的印象、感受，面对繁复的场景要学会概括、提炼。取其典型，抓住主要内容，记录下来。根据对象内容和画家的意图，当场进行构图处理，确定中心内容，陪衬背景，剪裁、挪动，合理组合、条理化。把生活现实反映到画面上，提炼、升华为艺术品。这是第一步。多作这种速写练习，对画家了解生活、表现生活，对小品画的构思、构图，是大有益处的。同时场面速写也是收集形象资料、积累创作素材的非常方便的手段，现代虽有照相机之便，但毕竟不如画家亲自观察、研究、选取、记录的印象感受深刻。各种形象动态、服饰道具、竹篓瓦罐、屋宇舟车、山川树木，凡此种种，都是画家应该详细认真记录、熟悉的资料。在创作时才能得心应手，随意拈来。

有人说多进行毛笔速写的练习，是学好人物小品画的捷径，这的确有一定道理。用毛笔作速写，一举数得，既做为提高造型能力的一个手段，又是提高笔墨技艺之手段，同时可获得气韵生动之佳作，在速写中，可以充分发挥毛笔的特点，体会熟悉用笔的规律，而对丰富多彩的现实生活场景，有真情实感，有激情，即兴发挥，意趣天成，笔墨气韵自

然流露，这是在课堂上所学不到的东西，往往获得意想不到之效果。

默写是培养造型能力的一个重要途径，也是我国传统绘画造型方法之一。我国古代画家就很重视默写、记忆。所谓“目识心记”就是默记、默写。通过细致、认真的观察、理解积累，把形象特征记录到脑子里，储存起来。需要时把经过提炼、取舍、加工的记忆形象画出来。这里包含着一个再创造的过程，不是自然主义照搬。这是中国画的造型原则之一。

南唐李后主，命顾闳中夜窥韩熙载风流韵事，目识心记，绘制出《韩熙载夜宴图》就是靠的默写功夫。

白描，也就是线描，是一门独立的艺术表现形式，也是中国画造型的主要手段，靠线来刻画表现物象的形体结构是中国画的最大的特点。所以人们也称中国画为线的艺术，线描能力是画好人物小品的重要因素。它包含着两个方面的意义，一是通过白描练习，提高控制毛笔的能力，勾线的能力。二是通过白描练习，使画家了解在人体基本结构和动态变化影响下，衣纹、衣褶的规律，为小品画创作打下良好的基础。

用线造型的规律，就是要抛开物象的光

影明暗等因素，抓住事物本质，力求刻画其固有形体结构、外貌特征；准确掌握形体结构在各种运动状态下的透视，转折变化；力求用线来表现物象的体积、层次、复杂的场景环境。白描不像素描那样，可以利用各种手段，造成直觉的体积感、空间感，白描是靠准确的抓住对象的基本特征，全面理解对象的基本结构，给人以明确的印象和丰富的联想，需要作者与观众思想上的交流，来造成观众心目中的完整形象。比如，可以用线的穿插，交叠来表现体积感；用线的虚实、粗细来表现层次感等。

线的表现力取决于用笔的变化。勾线的

技巧，在于用笔的能力，任何技法都是为内容服务的；用线，更要求我们深入了解、研究对象，根据对象的性格、气质、年龄、皮肤等各个部位的特征，衣着质地、颜色以及周围环境的关系等不同情况，而决定用什么样的线描。是求其圆润、凝重、含蓄，还是老辣、干涩、粗犷，来充分发挥线的表现力。

古人经过千百年的探索、研讨，总结出的“十八描”，就是为了表现不同对象及其不同形态而创造出来的。在人物小品中，不一定十八描全都能用上，但切记要进行多种类型线的练习，注意线的变化、线的表现力。

