

丁立真素描头像选集

DING LI ZHEN NAO BU SHU XIE XUAN JI

人民美术出版社

丁友鎮毛筆速寫選集

劉大為題

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

丁立镇毛笔速写选集 / 丁立镇绘. - 北京: 人民美术出版社, 2005.11

ISBN 7-102-03491-1

I. 丁... II. 丁... III. 速写—作品集—中国—现代 IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 141362 号

丁立镇毛笔速写选集

著 者	丁立镇
编辑出版	人民美术出版社 北京北总布胡同 32 号 (邮编 100735)
责任编辑	鲁晓明
制版印刷	北京时捷印刷有限公司
版 次	2005 年 11 月第 1 版第 1 次印刷
开 本	889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张 8
印 数	1-1200
定 价	78.00 元

作者近照

造化神韵笔下收

——毛笔速写思考与实践 丁立镇

画家在造化万物面前显得何等潇洒。当一般人面对美景佳人还在赞叹好看时，画家却通过速写转眼之间把“好看”收入画中，成为创作素材甚至成为不朽的艺术品。但在照相机出现后，有些画家放弃了这种令人羡慕的潇洒，有的竟不画少画写生和速写，过上了“背上相机入生活，拍回照片搞创作”的日子。

然而，更多的画家却仍然坚持画速写这是搞美术的人最不可少的、最不可替代的基本功，是收集创作素材最可靠的手段，照片仅作参考。不少人就是靠画速写而成为画家的，其中叶浅予、黄胄便是靠画速写成为绘画大师的。黄胄先生一生虽然画了巨量的速写，但晚年回顾深入生活画速写的艺术历程时，深情地说：“可惜那时只顾携带的方便，没有注意多用毛笔”（《黄胄书画论》）。

我从读美院三年级起就蒙眬觉得学国画的人应用毛笔画速写，并且试探着画毛笔速写。但笔墨工具携带的确不及硬笔方便，我便不断地试制和改进。记得1962年底，我在写生夹中装上宣纸，带上小墨盒到集市上画毛笔速写，一两笔画出了卖竹背篋老大爷的帽子，三两笔画出了白胡子老

头的脸，围观者啧啧称奇。但他的儿子却大声吼道：“画出病来要你负责……”我笑着说：“我要是能把人画出病来，那就不要解放军了，我就把蒋介石拿来画，今天画出病来，明天就画死了。”在场的人哈哈大笑，而我却更增加了画毛笔速写的兴趣。

我一步步尝到毛笔速写的甜头，由不自觉尝试，渐渐上升到理论指导下的自觉追求。中国画是用毛笔、宣纸画的，速写也应用毛笔、宣纸，比用铅笔、炭笔、钢笔等硬笔速写表现力更强、更有趣味、更出效果，画得更快。一笔画下去，神、形、质、色都出来了，特别是可直接经常地磨炼国画技巧。我这样说决不是否定硬笔速写，我主要针对国画工作者而言应该画毛笔速写。

正当我的思考探索逐渐深化时，1963年我在四川美院国画系毕业留校任教了。紧接着是重重困难岁月，但我还是尽量坚持画毛笔速写。1976年，我带二年级学生到校外教学，我决心全部用毛笔画速写。我用破的精装书壳装订上廉价的夹江纸，雪花膏瓶子放棉花作墨盒，再次在大宁河领略了毛笔速写的美妙感受。学生们感到新奇，在我鼓励带动下，他们也画起了毛笔速写。

随后几十年，我不论出差、旅游、带孩子到公园，都带上速写本画毛笔速写。坐火车、轮船，即便灯光再昏暗我也画。带学生外出教学或个人体验生活更是如痴如狂，废寝忘食。在我的速写中人物山水花鸟走兽都画，这也是我画路宽广原因之一。1979年，我用三合板做成的可装300多页八开夹江纸的大速写本，封二上贴一个牛皮纸套装笔，装入自制的大口袋，到云南招生之后，在白族、傣族等地区，过足了画毛笔速写之瘾，画了一大本，大幅写生100多张。之后我每次外出都在这八开大速写本壳内，重新订上夹江纸300多张，我已觉得很方便了。其实现在条件好了，只需带上几本册页，就可以非常方便地画毛笔速写了。

画毛笔速写，虽也可在非宣纸类纸上画，但主要应在生宣纸上画，笔墨淋漓的效果才得以显现。画少数民族形象服饰比硬笔速写更出效果。我每到少数民族地区激情更加饱满，简直像个“饥饿汉”被邀赴丰盛宴席。当少数民族同胞看到用硬笔作画还没画出什么眉目时，而我用毛笔画已经一挥而就，因此他们更喜欢我画他们。我的速写丰收多数在云南、藏区、彝区、新

疆等少数民族地区，其次是汉族农村。

由于用毛笔画速写，促成了我一套作品的诞生。1979年底，我应邀去广元讲学，带学生写生，我用毛笔画速写，产生了影响。广元文化局专门请我去参观广元古代石刻摩崖造像。这里有完全可与大足、云冈等石窟媲美的石刻。我情不自禁地打开我自制的的大速写本，用毛笔画起来。陪同中“好事者”为我记了时，我6分钟画了一个石刻力士，引起他们极大的兴趣。他们请我为这在中国美术史上称为古代石刻艺术陈列馆石窟造像，画一套白描资料。我实在为这些艺术品所激动，决定放弃原去凉山的打算，留下直接用毛笔画石刻。1980年元旦期间日日夜夜就是在绘制这套白描中度过的。后四川人民出版社出版成精装白描专集《广元石刻艺术画册》。中国美协副主席、四川美院院长沈福文为画册题辞，称这套白描“推陈出新，有所创造，别具风格，对发扬祖国文化做出可喜的贡献”。该画册参加法兰克福等三个国际图书博览会，还在香港《美术家》、上海《朵云》等刊物出了专栏，受到广泛的好评；买了这本画册的美国朋友，主动与我联系交了朋友……可以说我不用毛笔画

速写就没有《广元石刻艺术画册》的问世。

用毛笔画速写，可磨炼国画笔墨功夫，这还可以从古代得以证明：古人写字全用毛笔，所以毛笔字普遍写得好，现代人看来，古代读书人全是书法家；古代画家全用毛笔作画，所以笔墨功夫也特别过硬。任何艺术、技术起码都要掌握其工具性能，才能熟能生巧。所以画国画的人，不用国画特有的工具毛笔画速写，放弃了这驾驭工具材料的机会实在可惜，一些美院毕业生或一些青年画家，造型能力极强，但由于不用毛笔画速写和缺少毛笔的训练，到搞创作时才用毛笔，往往一下笔就出问题。正如黄胄先生所指出的：“既然画水墨画，画速写就应尽量用水墨毛笔，就像京剧练功、音乐家练琴，台上台下的手法应是一致的”（《黄胄书画论》）。我在上课的班级实施毛笔画速写，我画写意人物画不打草稿，画一般小型的创作也尽量不打草稿，特别不用硬笔打稿，即便打草稿也尽量用毛笔打，对高年级国画系学生，也尽量这样要求，以强化毛笔训练，这也是我独特的教学风格。

用毛笔画速写不光是个工具问题，还是学习研究中国画传统，怎么师法自然、

观察自然、总结自然规律和艺术规律的大好实践机会。我对中国画艺术宗旨和真谛领悟越深刻就越觉得应该用毛笔画速写。

“外师造化，中得心源”这是至理、这是艺术真谛。它最准确的概括了艺术与生活、主观与客观的关系，是艺术创作的指南和法宝。然而怎样才能有效地“师造化”“得心源”，据我多年经验，直接用毛笔画速写是最方便、最有效的手段之一。它易与“心源”相结合，最易获得造化之感应，而启迪于心，应之于手，画出物象最闪光的一刹那，收到既合乎情理又出乎意料之外的艺术效果。

所以，画好毛笔速写的第一要点是驾驭笔、墨，达到熟练使心手相应，进而获得“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”的最高境界。面对烟云变幻的河山大地，一支毛笔就像蛟龙一般兴风造雨。笔的一切变化主要是靠手指、手腕的灵活操作。笔上蘸墨虽是同样的，但多用点力，线条就粗，墨色就重；笔运行快，就干，呈现沙笔飞白；慢，就浸润淋漓；笔锋上下左右旋转，其一转、一旋、一滚、一拖、一逸、正锋、偏锋、散锋……就产生不同的变化；笔先蘸水，后蘸墨或笔先

蘸墨，后蘸水，效果各不相同，简直变化万端。有时笔、墨、水、纸四者性能发挥得当，会产生奇变之美、意想不到的艺术效果。只有用心去练，才能达到妙笔生花的境界。《维族老汉打扑克》《喜悦》《傣女织布》《坐在地毯上的藏族老人》《白族演员字秀花》《披塑料薄膜的傣女》《乌江山泉美不胜收》《云石美似锦》《乌山烟笼》等速写都是很好地发挥了笔墨运用之妙。

画好毛笔速写第二要点是要有对造化万物敏锐的观察力，要炼“火眼金睛”。“扫描”那些最有特色的“会说话”的情节，尽快地画下来，实在来不及，就用文字记下来，或默记、强记。大到像《伞接泉水》和《暴雨之水势如瀑布》等这样少见的情节，小到手脚或面部表情及衣纹的瞬间变化、在家里不易见到的，凭一般规律推理想像都不能得到和形成的情景细节，都要认真扫描捕捉。我在《傣女织布》速写中，把她右脚趾微微扣的细节画出来，增强了人物聚精会神而有点紧张的生动感。《维女精织图》中我特别抓住了眼睛和手势之间的关系描绘使之成为画面视点中心；《坐在路旁的维族老妇》《候车室的老大爷》

《风中扬豆》《看演出》《抱鸡的彝女吃面》《背米的彝女》等则通过细节描绘，表现了浓厚的生活气息。这样的速写不但有自身的艺术价值，更是创作的好素材。

画好毛笔速写要点之三是既要画《白族演员字秀花》、《姑娘有何不称心》、《喜悦》等单人或头像，更要捕捉大场面。这就如“六法”中说的“经营位置”——安排好构图，把不同动态、形象、年龄之人写入画中。如《傣女挑水》《缅寺小和尚在读书》《看演出》等就是有构思，讲究构图，人物众多，处在特定的环境中，体现了丰富多彩的社会生活。

画好毛笔速写要点之四是要克服在画速写过程中碰到的各种困难：想画人，人家不让画，跑了；有的甚至骂你；画山水，烟云变化瞬间消失了；或不易找到好的角度，或坐在车船上，飞快过去，来不及画……而想战胜这种种困难，必须要讲策略，想办法。比如你一画，对象就跑，你千万不能就此作罢，只有凭平时的基本功和强记的大印象，哪怕是对对象的背影也要画下来，他们就会叫着：“跑也画下来了，跑不了啦”于是又跑回来，让你选着画。至于山水风景画更要把造化的感受在“心

源”中形成意象，运用散点透视，把意象中的山势烟云按画面需要进行“移山倒海”般的安排，笔随心意，大胆挥写，我的山水速写大都是这样画成的。

去东海，上南粤，翻越秦岭，赴甘肃，朝拜敦煌，过青海，穿越戈壁大漠奔新疆，纵横东西南北，行程数十万里，那壮阔的山川大地和海洋，开阔了我的胸襟。时光倒转23年，我在吐鲁番宾馆夜色朦胧的葡萄架下，一群盛装的维族青年男女翩翩起舞，啊，美极了！我不顾灯光微弱，立即用毛笔画速写。飞动的舞姿，令我目不暇接。我全力捕捉他们生动的瞬间神韵，一口气画了十几张，直到舞散，还恋恋不舍与他们分别。《吐鲁番维女跳舞》就是这次速写之一。这次经历终生难忘，日后每画舞蹈，脑海中必然显现那情那景，兴趣更加盎然，为我以后创作《中国民族舞蹈国画集》作了良好的开端。

我用毛笔画速写，几十年来积累了上千张作品，闲暇时，翻阅一下压在箱中的速写，就会令我想起那些如梦如幻的往事，而心潮澎湃，产生“老夫聊发少年狂”之思绪，萌生和筹划再到生活中的豪情。

丁立镇其人其画

石文彬

丁立镇，这个阔别故土半个多世纪的豪侠率直的“山东汉子”，已年过花甲却经常忘了自己已经退休，似乎比上班时更忙了。作为一名中国画家、中国美术家协会会员、四川美术学院教授的他，并不认为退休就是事业的终点，反而是退休给了他更多的时间，可以让他在中国画这个他毕生钟爱不渝的艺术领域中更畅快地遨游。

欣赏过他作品的人，知道丁先生画路宽广，尤以人物画最为杰出。然而其它画路如山水、花鸟乃至走兽，也同样功力深厚，可圈可点。

同时丁先生的画法也是多种多样的，从白描工笔到写意，从水墨到彩墨，无不是信手拈来，挥洒自如。还应特别介绍的是执著的他从拿起画笔的那天起，既刻苦学习传统，又不墨守成规。他独具胆识，突破成法，终于独辟蹊径，创出了自己独特的艺术风格，被称为“丁氏三原色”。

从丁先生出版的画册中，就可以领略他在不同画路画法上的成就。例如《广元石刻艺术画册》是一套用白描的形式

将广元石刻这一传统文化瑰宝真实而又艺术地再创造的作品，风格空灵隽美、大气庄严；他后期所创作的大型白描画法的江泽民形象使他的白描技法进一步发挥；而在《丁立镇中国画选》中的画作则是他各种画法的集成，并凸显了“丁氏三原色”的艺术风格。去年出版的《中国民族舞蹈国画集》则是他的“丁氏三原色”画法的集中表现。

而大家即将看到的这本毛笔速写画册无疑又是丁先生积累多年献出的又一成果。他从美院三年级起就坚持画毛笔速写，这真是凤毛麟角。几十年辛勤实践和理论探索，使他的毛笔速写造型准确，形象生动传神，笔墨精妙，充满了浓郁的生活气息，受到了专家和群众的普遍好评。

丁先生画路宽广、画法多样，是来自他基本功扎实、学识修养全面、富有创造精神而又能知难而上。所以他总能创作出有新意而沉甸甸的作品。例如：早在25年前就创作了国画长卷《熊猫百态图》，画法新颖，多次在中央电视台和香港《美术家》等报章杂志上播映评介。他明知国

画画高楼大厦的现代城市很难，但仍知难而上，用他的“丁氏三原色”画法创作了《璀璨明珠新香港》《现代雾都气恢弘》等一批崭新的现代城市风光作品。他努力研究和实践中国画留白这个高难度技法，创作了《霁月映西窗》《三峡霁月分外奇》《华山银装仙逸奇》系列雪景画，一点不用胶矾和白粉，全靠留白而呈现白雪皑皑的境界。

他先后举办过六次个人画展，参加过海内外展览数十次，作品被作为国礼送美国国会等。作品被入编全国大型画册十几本。1994年就被台湾美协邀请赴台进行学术交流。丁先生还经常把他的美术理论研究成果连同画作在《朵云》、《美术》、《人民日报》、《民族画报》、《美术报》、《新美术》、《美术内参》、香港《美术家》、《菲律宾世界日报》等专业报章杂志上发表。

在丁先生的身上能看到很多中国传统知识分子的美德——正直、高洁、执著、善良，也正是这些素质使他在艺术的道路上不断前行，以至于取得今天的成就仍然笔耕不止。

瑞百姐勒森全歌
来约和他的孩子

緬甸華僑
吳不周于瑞画

緬甸華僑

傣女挑水

丁立镇画

柜台前交谈的傣女

卖菜老妇

姑娘有何不称心

广元朝天渠建设队郭大爷
丁立镇画于八〇

广元朝天渠建设队郭大爷

无光笔速写
芒市雨中
绿于担女
多报翻新
市归花
丁立镇

披塑料薄膜的傣女

大理县业余文艺队演员字秀花

白族演员字秀花