

❖ 美术教学研究丛书

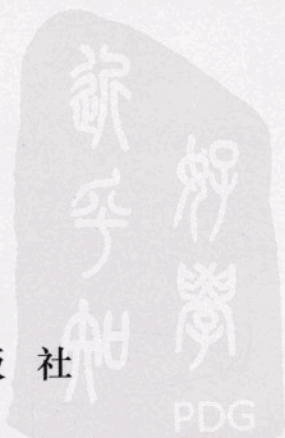

在 写生中透视创作

—— 中国人物画教学

巩平著

北京出版社

美术教学研究丛书

在写生中透视创作

——中国人物画教学

巩平 著

北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

在写生中透视创作: 中国人物画教学 / 巩平著. —北京: 北京出版社, 2009.3
(美术教学研究丛书)
ISBN 978-7-200-07369-0

I. 在… II. 巩… III. 美术课—教学研究—中小学
IV. G633.955.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 033421 号

美术教学研究丛书
在写生中透视创作
——中国人物画教学

ZAI XIESHENG ZHONG TOUSHI CHUANGZUO

巩平著

*

北京出版社出版

(北京北三环中路6号)

邮政编码: 100120

网址: www.bph.com.cn

北京出版社出版集团总发行

新华书店经销

北京普瑞德印刷厂印刷

*

850×1168 16开本 15印张

2009年3月第1版 2009年3月第1次印刷

ISBN 978-7-200-07369-0

G·3847 定价: 98.00元(全二册)

质量监督电话: 010-58572393

编者的话

十几年来，我一直从事美术教师培训工作。教学中，我深深感到教师的专业发展是教育改革的关键问题，但中小学教师教学任务很重，一天要上四至六节课，有时一星期下来甚至要上二十几节课，因此无暇画画提高专业水平。我们组织的培训工作一般利用中小学教师的休息日，一周最多两天。如何在这么不连续的、相对短暂的时间里，通过绘画练习提高他们的水平，恢复他们艺术创作的自信心，同时将这些成果应用于他们日常的教学工作中，几年来，在这方面我做了一些探索，本书就是这些研究探索的一个小结。

中小学美术教师学习画画有几个特点：一是时间碎，课间、休息时抹上两笔；二是创作少，或者说不会创作；三是资料少，采风经历不足。针对这些特点，在教师培训的国画教学中，根据教师的实际和中小学教学的实际，我提出两个教学观点：在写生中透视创作，在小品中挥洒笔墨。

例如：在工笔人物写生中，将模特作为自己创作的素材，根据自己绘画的特长、对事物的理解、平时资料的积累或能找到的素材，对画面进行艺术处理，包括人物的写实与变形、背景环境的添加设计、技法与色调的处理、整体效果的把握。这些平时很少画画，或者说从没画过中国画的中小学教师，在短短的时间里仿佛成了画家，从中得到成功的愉悦。每次结课时听到的最多话是：“这是你画的吗？”“是他画的？”其实创作并不神秘，我们主张在写生中透视创作，在创作中研究技法。本书中选录了很多学员的作品，模特可能是同一个，但每一张作品都有自己的创意与构思，说是属于他们自己的创作。要知道，很多学员是第一次画国画，甚至还有一些从没画过人物写生的幼儿教师。

小品画集欣赏、实用于一体，突出特点是画幅小，适合轻松、抒情、趣味、简洁、清雅地表现题材，为文人墨客与画家所喜爱。小品画用时少，笔墨易于发挥，也非常接近教师课堂教学演示。画幅虽小，但文化知识含量不低，造型、章法、笔墨、色彩、赋词、用印等样样具备。

本书既是教学研究的总结，也是学习中国画的教材；既有教师讲授的要点，也包括学生实践的成果。愿本书能够成为中小学美术教师及业余爱好者学习、研究艺术创作的一个阶梯。

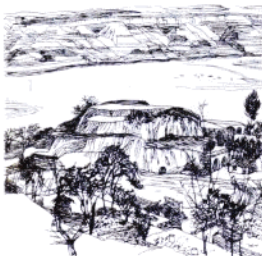
目 录

第一章 概述 / 1

第一节 写生与创作 / 1

第二节 中国画的“法”与“无法” / 3

第二章 生活与速写 / 5

第一节 速写·教学·创作 / 6

第二节 速写的基本技法 / 12

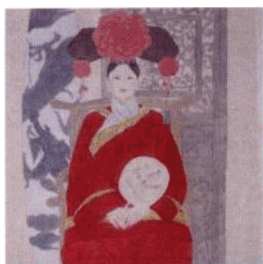
第三章 工笔人物画写生 / 21

第一节 工笔人物画的发展与特点 / 21

第二节 工笔人物画写生技法 / 21

第三节 工笔人物画写生方法与步骤 / 24

第四章 在写生中透视创作 / 34

第一节 面对模特的构思 / 34

第二节 画面的处理 / 41

第三节 写生创作画的表现 / 43

第四节 特殊技法的运用 / 45

第五节 工笔人物画创作赏析 / 51

第五章 写意人物画 / 54

第一节 写意人物画的特点 / 54

第二节 写意人物技法 / 54

第三节 写意人物写生方法与步骤 / 59

第六章 小品人物画 / 66

第一节 小品画的特点 / 66

第二节 人物小品画创作练习 / 71

第三节 人物小品画创作的方法步骤 / 72

第一章 概述

第一节 写生与创作

写生与创作很好理解，但何谓“写生画”，何谓“创作画”就不好界定了。一般讲，写生是画家面对大自然、面对社会各种人物的写实的描绘，是为艺术创作搜集资料或是练习绘画的基本功，创作是画家根据搜集的资料、自己的感受，运用巧妙的构图与独特的技法，创作出体现个人风格的作品。但创作不见得一定要通过写生。

面对艺术作品，我们很难界定它是写生画还是创作画，尤其是人物肖像画。达·芬奇的《蒙娜丽莎》据考证画的是模特，作品抓住了人物一刹那微笑的表情，表现了微妙的心理活动，给观者以丰富的联想，是一幅流芳百世的美术创作珍品。徐悲鸿早期作品《箫声》，是以夫人为描绘对象的写生，以灰色调为背景，人物专注的神情与吹箫的动态，使人似乎听到委婉的箫声，这是徐悲鸿一幅很有代表性的作品。好的写生作品就是创作作品。

中国古代画家画不画写生，无法考证，但中国古代画论的“搜尽奇峰打草稿”、“外师造化，中得心源”的说法，印证了古代画家很重视对自然的观察与摩写。在没有照相机的时代，很多御用画家被皇帝派去用画记录宫廷生活。《韩熙载夜宴图》据说是记录大臣的业余生活，免去皇帝的猜疑之心。《清明上河图》以大量的笔墨描绘了数以百计的劳动者与市民，对北宋晚期的汴河都市作了详尽的描绘，这是一幅非常写实的作品，画家张择端是否进行了写生，我们不得而知，但他的观察入微，现实主义的写实描写，技法的纯熟，在今天看来都是非常优秀的，这幅作品的

雅趣(学员写生创作作品)

艺术成就与考古价值是毋庸置疑的。

现代的美术院校将写生课与创作课是分开设的，写生解决的是造型、技法等基本功，创作课解决的是构思、构图与表现手法的问题。但问题是往往写生多了，只重技法，把模特当成静物来画，缺少表现意识，模特画多了，反倒不会创作了，或创作离不开模特，因而违背了我们练习写生的初衷。

模特写生不同于照相，画的形式似是基本功的体现，但不是我们的最终目的。中国画讲究“以形写神”，神指人物神态、神情。中国山水画中，经常讲要可居、可游、可观。在人物画中，我们提出可观、可品、可赏（一家之言），通过画面可看出人物的基本特征，包括民族、性格等；可品出画面的意境，包括人物的环境、表现的情调、丰富的表现技法等；可赏指画面要雅俗共赏，不光是专业人员的练习习作，画出来自己都不爱看的作品就不要让别人欣赏。

对于初学画画的人来说，写生练习（习作）是不可缺少的阶段，通过反复的练习，熟能生巧。但需要注意的是，熟练既是好是也是坏事，画熟了会产生概念化的程式，所谓“画油了”，缺少画画的感觉，这都是很多画家走过的弯路。要深入得去，拔得出来，在有一定绘画基础上，有意识地锻炼自己的创作能力，不能成为“画匠”，而要成为

交流 秦利群(选自《京华桃李园》画册)

“画家”。

在近几年的教师培训中，我在国画人物课教学中融入了创作的意识，将模特置于一定的环境与情节之中，学生根据自己的观察与理解、自己的生活经历与占有的资料，发挥自己表现手法的特长，进行创作练习。一个模特，全班可画出几十幅不同意境、不同风格的创作。当然这种创作方法是一种创作意识的培养，与真正深入生活和表现生活的创作不能相提并论，但对于院校的中国画教学是一种创新的尝试。

第二节 中国画的“法” 与“无法”

中国画有着悠久的历史与文化积淀，古人总结了一套理论与技法，如南齐谢赫的“六法”，即气韵生动、骨法用笔、应物象形，随类赋彩、经营位置、移模传写以及古代线描的十八种描法等。这些无疑是民族文化传统的一笔宝贵的财富，学习中国画要继承学习这些精髓与技法。

中国画讲究传承性，书法学习中的古代范本有柳体、颜体、欧体，绘画中有“元四家”等各家各派的学习，摹本中有《芥子园画谱》、永乐宫壁画、敦煌壁画等。我们要取其精髓，入进去走出来。像中国的国粹京剧一样，过去学国画是以师傅带徒弟的形式，乘随于某家某派，而今学习国画是通过学校艺术教育，强调专业的基本功，强调取各家之长。

一谈到国画，便使人联想到程式化的东西，这种程式化是把双刃剑，既体现了民族性，同时也制约了技法的发展。画家与理论家石涛有一句名言：“笔墨当随时代。”我们不但要画文人与仕女，也要画现代人的生活；既要有传统的笔墨，也要有丰富的色彩。时代在进步，材料在更新，人的审美观念也在改变，当今的中国画也出现了传统、现代与先锋等诸家争鸣的局面。

学习中国画要注意学习技法，

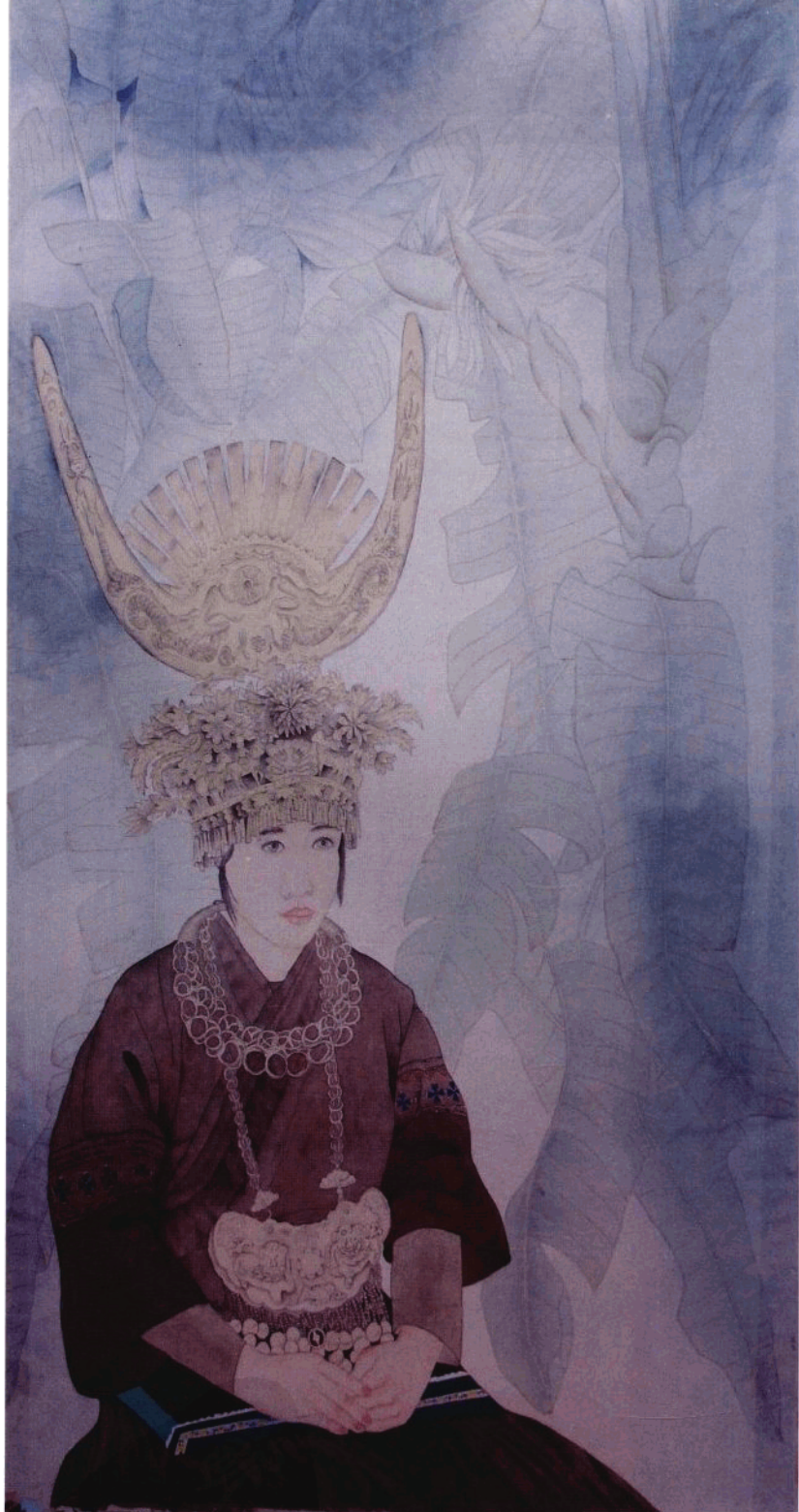

云淡风轻 王鸿雁(选自《京华桃李园》画册)

《交流》与《云淡风轻》是2005年北京市美术教师专业技能培训——“京华桃李园”教师画展中，基层教师创作的作品。作品以学生为表现对象，通过对人物动作、神情的刻画，对学校、自然环境的渲染，表现了学生的美好生活。

《交流》以学校最常见的情节，生动地描绘了学生一起交流的瞬间，学校的特定环境，校服的特指都烘托出中学生的生活。画自己的学生、自己的学校、自己的感受，看得出，作者善于观察生活，并具有创作意识。《云淡风轻》以一种浪漫的情调，表现了一个高中生的内心世界，蓝蓝的天空，小树绿叶，美丽的花朵，衬托出学生的花样年华。

不掌握基本的传统技法就谈不上创新。从无法到有法，再从有法到无法。如学习传统的勾线用笔“椎画沙、屋漏痕”的功力，就要下一番苦功。即使是一些现代派画家，他们的传统基本功也非常深厚，因而他们的成就是有源之水。一些传统技法需要根据表现内容进行更新，如工笔人物画中表现仕女的“三白”，就不宜表现现代人物。研究中国人物的技法，除了传统的临摹方法外，更重要的是通过写生练习，在表现中发现技法，在表现中创造技法。

苗女(学员写生创作作品)

第二章 生活与速写

速写是提高观察能力、造型能力与审美能力的有效方法。通过速写简练的线条，表现丰富多彩的生活情趣，锻炼对现实生活敏锐的观察力，对美术创作与美术教学很有益处。同时，好的速写本身就是一幅艺术作品。

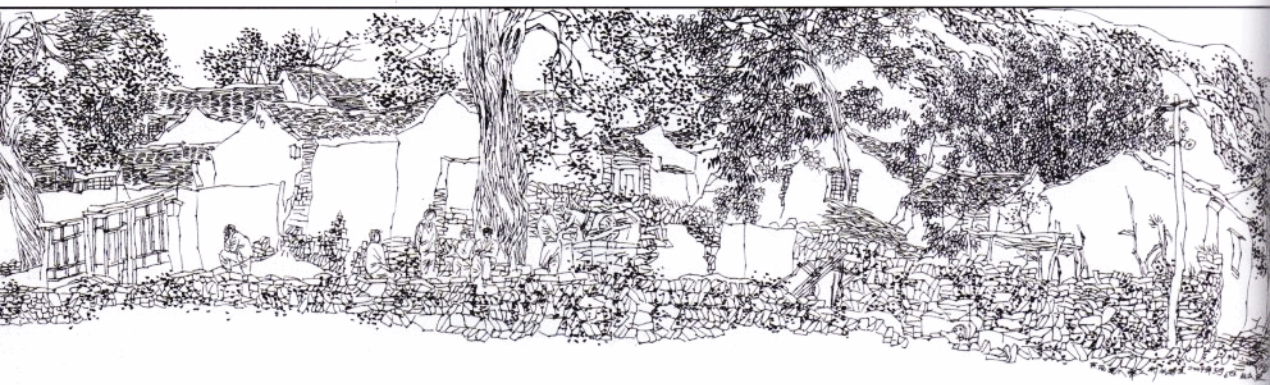
对于中国画而言，速写是一门基本功。很多国画家都是从速写起家，像国画大师黄胄先生画了大量的新疆生活速写，这影响了他一生的艺术创作。对国画创作而言，速写丰富了我们的阅历，积累了创作素材，激发了创作灵感。对国画技法而言，速写锻炼了我们的造型能力，养成了落笔准确、肯定的习惯。

速写能力的提高关系到今后国画创作的水平。而速写能力的提高需要不断地练习，既要勤，也要巧，画之前要明白速写的目的，根据目的进行重点的捕捉与刻画。很多初学速写者整个速写本全是未完成的半个头像，说“我刚画几笔人就走了”，这样的速写价值不大。

现代影像技术高速发展，用照相手段代替了速写，用笔画速写的人越来越少。照相手段记录生活省时方便，尤其是旅游要走很多地方，照相能搜集更多的资料。但这种方法有两大弊端：一是缺乏感受，印象不深刻，往往是当时很激动，回来印象不深，而速写虽然寥寥几笔，但能深深地印在脑子里。二是结构不清楚，回来想画，看不清，或受真实场景的影响，缺少创作的趣味。如果将两种方法结合，效果与效率会更好。

史占文速写

史古文速写

第一节 速写·教学·创作

一、速写的意义

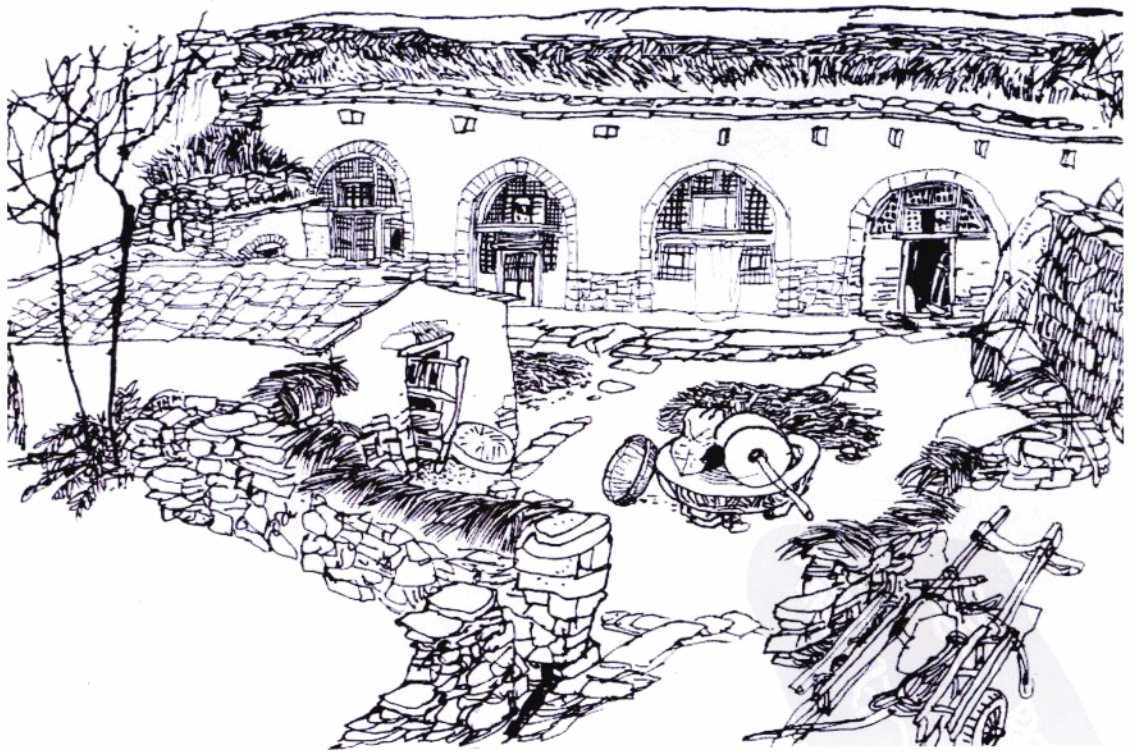
1. 记录生活、创作积累。古人云：“搜尽奇峰打草稿。”艺术创造需要生活的积累，有感受，有素材，有形象，艺术创作才有源泉。生活中的精彩瞬间，少数民族的服饰，民间传统纹样，人生百态的形象……这些素材积累起来是一笔财富，画画时脑子里有东西，创作时才能呼之欲出。

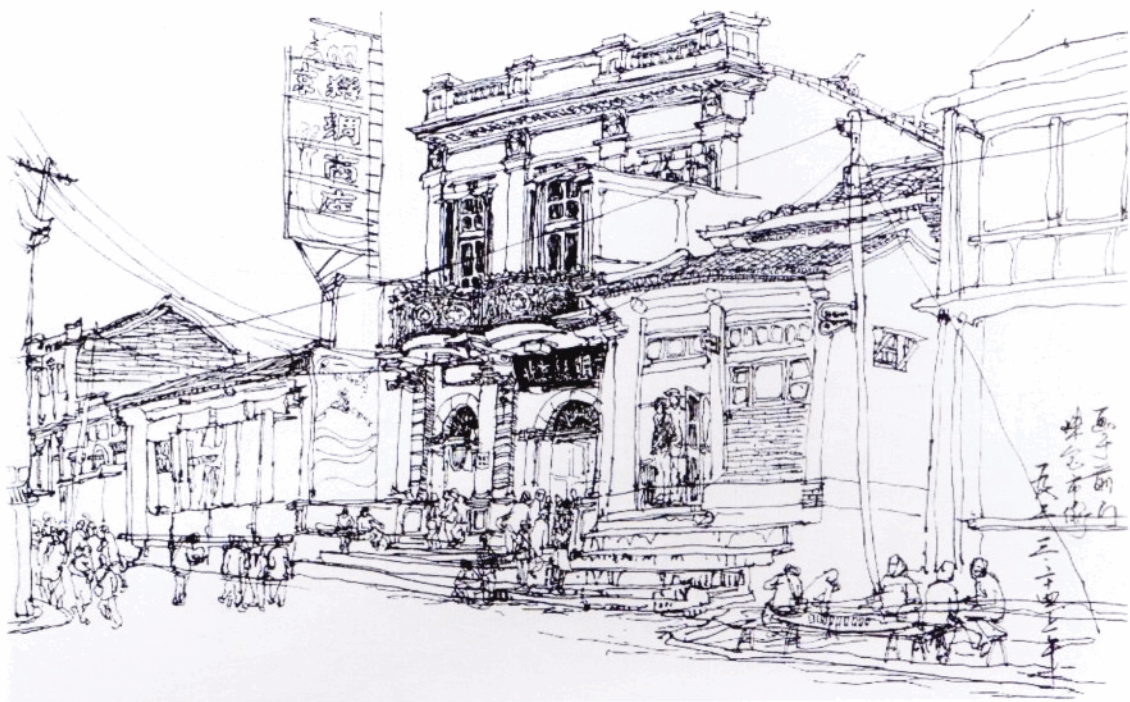
2. 锻炼观察能力与造型能力。国画最基本的技法是造型与线条，速写是练习线条组织最有效的途径。观察

敏锐、落笔肯定是速写也是国画的基本要求。对人物的神态、结构的理解与描绘，对风景、花卉的动势与线条的组织（补景），对画好国画人物是非常重要的。

3. 美术教学与美术创作中的基本功。对于中小学美术教师而言，速写是美术教学与艺术创作的基本功。课堂演示是经常使用的教学手段，在极短的时间里，画出好的示范作品，需要较深的造型功底，经常画速写，使我们有能力驾驭各种美术示范作品造型技能。中小学美术教师平时课时多、时间碎，画速写是最实际、最有效的练习绘画的途径，一旦需要创作，马上会有构思，有形象。

二、速写的种类

(一)从用途上分

1. 结构性速写。主要目的是熟悉比例结构，一般是课程的基本练习。有时为解决创作细节上的问题。要求比较深入地观察和细致地描绘。

2. 资料性速写。为美术创作搜集资料，如道具、景物、人物形象等。根据创作要求，要尽可能细致，拿回来好用。这种速写一般用时较长。

3. 生活性速写。记录生活中生动的动态与情节，要求快速描写和生动地表现。这种速写不要纠缠细节，要抓大的动态与场面，力求生动，如画农贸市场、人物生动的动态等。

4. 主题性速写。主要用于发表与宣传，如记录某大会、运动会等。要求相对完整，如报纸上经常发表的某大会场面。现在很多主题性速写是通过照片加工整理的。

5. 构思草图。在人物写生或创作之前，用速写的手法画几幅草图，对人物动态，景物安排做几个构思，用速写的形式勾画下来，便于比较与修改。

6. 插图与连环画。练习插图与连环画对国画创作

是非常有帮助的，很多国画家，尤其是人物画画家，都曾经画过插图与连环画。一是锻炼人物造型能力，培养想象能力。因为插图与连环画人物众多，动作大，不可能一一对模特，需要对人物的结构动态熟练掌握。二是练习构图。插图与连环画需要表现人与景的关系，对补景需要的建筑、车船、山水、花卉、道具等，都要认真研究，久而久之，脑子里的东西会愈来愈多，对国画创作是很有帮助的。三是画幅小，每幅单元时间短，可尽情地练习线条的表现方法。

(二)从内容上分

1. 人物肖像速写。表现人物形象的基本特征与神态，要求生动自然。

2. 人物动态速写。表现人物大的动态和形体，要求简练生动。

3. 场面速写。表现人群及人与景的组合关系。要求主要人物动态生动，背景与人物组织有疏密、节奏的变化。

4. 景物速写。包括风景、树木和道具等。要注意构图与透视变化做到层次清楚。

5. 动物速写。表现动物的主要特征和动态。

牛(炭笔)