

中央美术学院 中国画系 国画教材之三 人物画速写

姚治华 著

姚治华

姚治华 主编 北京科学技术出版社

中央美术学院 中国画系

国画教材之三
人物画速写

姚治华 主编

姚治华 著

北京科学技术出版社

出版说明

本书为广大中国画爱好者的学习资料。可作为大专院校美术专业和中国画函授学校学生的学习教材。

本书包括国画人物、山水、花鸟三个部分,为中央美术学院十一位教授和副教授编著,较为系统地介绍了传统技法、写生技法和创作方法。贯穿临摹、写生、创作三位一体的学习原则。为便于学习和临摹,本书图版较大,采用了好纸精印,以不失原作品的效果。

为了便于读者学习,在每课教材后面有本课要点、参考书目、思考题和复习题四项内容,可以使学习者循序渐进,取得自学的理想效果。

图书在版编目(CIP)数据

人物画速写 / 姚治华主编, 姚治华著. -北京科学技术出版社, 1997, 6

中央美术学院中国画系国画教材: 3

ISBN 7-5304-1945-5/Z · 863

I. 人… II. ①姚… ②姚… III. 人物画-速写-技法(美术)-高等学校-教材 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 24290 号

北京科学技术出版社出版

(北京西直门南大街 16 号)

邮政编码 100035

各地新华书店经销

人民美术印刷厂印刷

*

787×1092 毫米 16 开本 4.75 印张 110 千字

1997 年 6 月第一版 1997 年 6 月第一次印刷

印数 1—7000 册

定价:18.80 元

作者简介

姚治华，男，一九三二年九月生，湖北省孝感县人。著名中国画家，中国美术家协会会员。现任中央美术学院中国画系教授。兼任中国书画函授大学国画部主任、名誉教授，日本东洋美术学院客座教授，黄山写生画院副院长、教授，中国公共关系协会艺术委员会副主任等职。一九八八年先后赴日本和肯尼亚讲学和举办画展各三个月。他擅长人物画和山水画。其作品曾参加国内外一些重大画展，有的作品曾在国际上获奖，并为国内外有关美术馆和博物馆收藏。出版有《姚治华画选》、《中国画人物速写》、《中国画论文选编》等书。

姚

目 录

一	速写是中国画造型的必修课·····	1
二	中国画创作要求必须学画速写·····	4
三	速写是生活的记录本·····	6
四	速写是创作的资料库·····	8
五	速写时应注意的环节(一)·····	10
六	速写时应注意的环节(二)·····	12
七	速写的基本方法(一)·····	14
八	速写的基本方法(二)·····	16
九	速写工具的使用·····	18
十	怎样画头像速写·····	20
十一	怎样画动态速写·····	22
十二	怎样画群像场景速写·····	24
十三	怎样画戏曲舞蹈速写·····	26
十四	创作式的速写·····	28
十五	速写与默写·····	30
十六	从速写到小品练习·····	32
十七	作品范例·····	34-65
	本教材要点·····	66
	作业练习·····	67
	复习思考题·····	68
	参考书目·····	69

图 版 目 录

附图：

- 一 藏族青年妇女 ···· 3
- 二 在水利工地上 ···· 5
- 三 非洲黑人集贸市场 · 7
- 四 可爱的小彝胞 ···· 9
- 五 等待背水的彝族妇女 11
- 六 待渡黑人群像 ···· 13
- 七 身背孩子的彝族妇女 15
- 八 非洲木雕工人 ···· 17
- 九 三个彝族青年妇女 · 19
- 十 彝族老大娘头像 ·· 21
- 十一 拉网 ······ 23
- 十二 在乾县集贸市场上 · 25
- 十三 飞天舞(局部) ···· 27
- 十四 上野公园的鸽群 ·· 29
- 十五 戏曲人物速写 ···· 31
- 十六 欢乐的火把节 ···· 33

作品范例：

- 一 彝族老人 ······ 35
- 二 彝族广播员 ······ 37
- 三 延边鼓声 ······ 39
- 四 飞天舞 ······ 41
- 五 彝族舞步 ······ 43
- 六 母与子 ······ 45
- 七 打麦场上 ······ 47
- 八 青海湖边 ······ 49
- 九 渔岛小姐妹 ······ 51
- 十 美姑泉 ······ 53
- 十一 樱花开放时节 ···· 55
- 十二 内罗毕公园一瞥 ·· 57
- 十三 这里也有五彩缤纷的
世界 ······ 59
- 十四 这是自由“迪斯科” · 61
- 十五 延边春意浓 ······ 63
- 十六 欢乐的火把节 ···· 65

一 速写是中国画造型的必修课

六十年代初期，蔡若虹在《关于美术教学中基本训练过程的改进问题》一文中有这样一段话，虽时隔三十年，但我认为对于我们现实的中国画造型基本训练还是重要的。

“习惯于详尽描写表象之真，不善于扼要传达物象之神，容易走向模仿现实，以至在创作中舍弃集中概括的艺术原则。只能面对着具体物象描写，不能离开模特儿，不能描写记忆里的东西，不能描写想象里的东西。此外，只习惯于在静止的情况下观察事物，在复杂变化的情况下就无法把握对象了。这样培养起来的造型能力是非常片面的。在生活中，大多数情况是不能慢慢画，甚至连速写都来不及，要在生活中把握最生动的形象，就必须全面锻炼造型能力，也就是说除了能慢画，也能快写，还要能根据记忆做画。这就需要经常锻炼在生活中观察和记忆形象的能力。”

蔡若虹所说“全面锻炼”的“造型能力”怎样才能培养呢？我认为除了课堂素描或慢写白描以外，更多的应该是到生活中去画速写。速写画多了，观察多了，在造型上提炼概括能力也强了。由于速写画得多，经常对运动中的人画带记忆的速写，因而默写能力也会逐渐加强。有了这样的默写能力，创作时塑造艺术形象，活的基本功就可以得到充分发挥。

在如何全面锻炼造型能力上，我有切身体会。我之所以能既比较准确地表现人物的性格特征和神态，又能做到笔力雄健、线条生动，就得力于在注重学习中国人物画优秀传统文化的同时，尤其

注重体验生活与观察大自然，始终坚持到生活中画人物速写，到客观实际中去取得真情实感，画自己的真实感受。几十年来，我一直速写本不离身，走到哪里，画到哪里。凉山彝族斗牛摔跤的勇士；青藏高原豪爽剽悍的藏族牧民；黄土高坡匆忙赶集的大娘；戈壁滩上满载货物的驼队；敦煌街头专注购物的回民兄弟；海岛渔村拉网的渔民；舞姿翩翩的延边妇女；以及日本东京观赏樱花的人群，肯尼亚待渡、叫卖、欢跳的黑人，内罗毕野生公园戏猴的游人，……形形色色的人物形象，无不栩栩如生地展现在我的速写本里。这样，不仅随时训练了活的造型基本功，为人物画创作收集和积累了丰富的素材，也使自己的画笔不脱离生活，不脱离人民，使创作和艺术始终具有时代的生活气息。

附图一这幅《藏族青年妇女》是在西宁街头所见。她边走边看，不时停下来想买点东西，但很难叫她停下来让你画。当时，我拿着速写本紧跟在她后面，保持一定距离，较快地画下了这幅速写。这个妇女形象画得比较生动。这样的人物在课堂里是不可能画出来的。虽然用笔乱一点，但那生动的形象还是留在我的速写中。

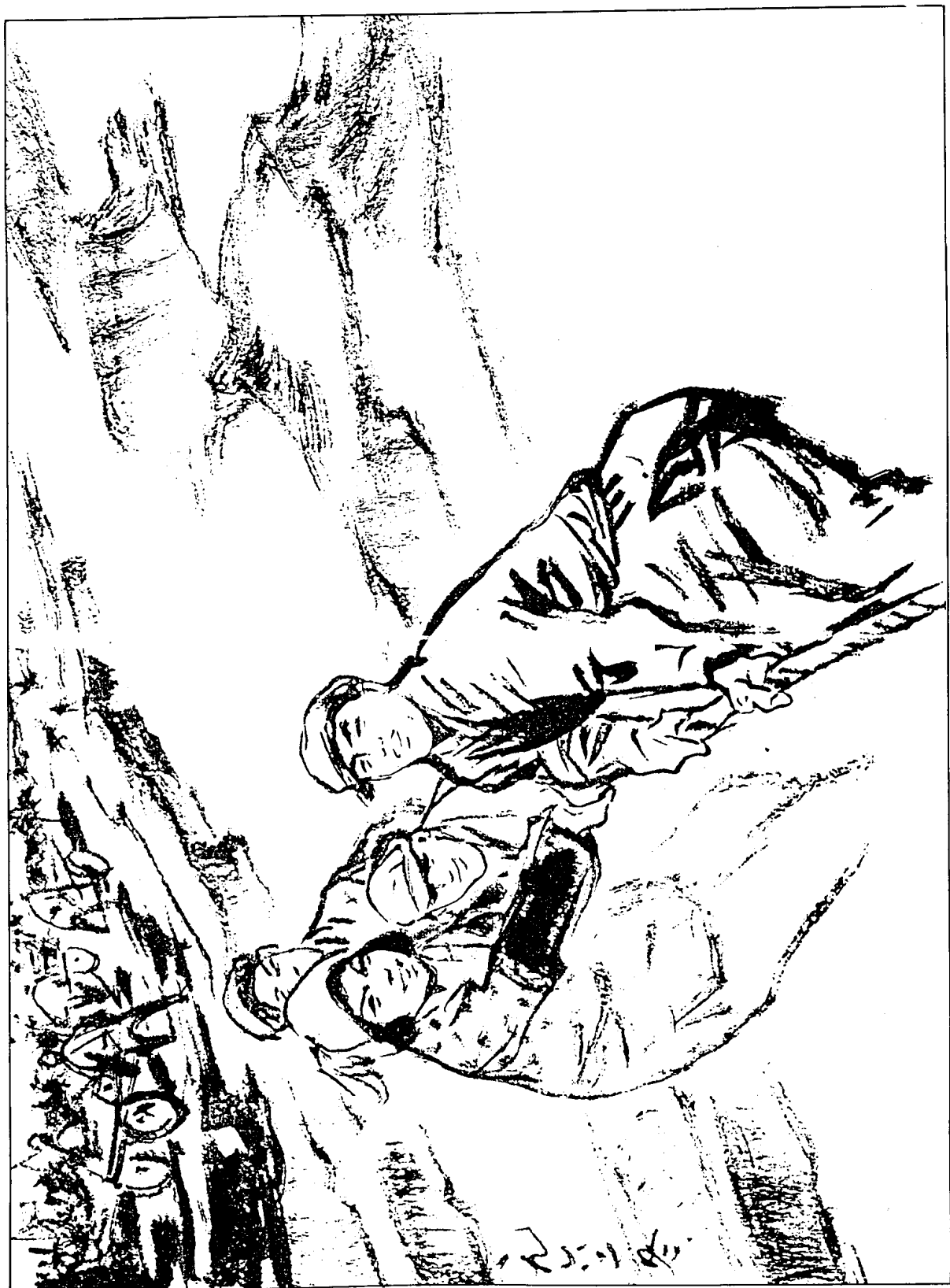

附图一 藏族青年妇女

二 中国画创作要求 必须学画速写

当今的绘画视觉艺术基本上可分为具象、抽象和意象艺术三大类。中国几千年来逐渐形成的“立意造形”、“以形尽意”这一绘画传统，是既不同于具象艺术，又不同于抽象艺术的意象艺术。而意象艺术所体现的中国画造型规律、写生方法和创作方法有其特殊要求。例如“以形写神”、“迁想妙得”、“外师造化，中得心源”、“传神写照”、“缘物寄情”、“胸有成竹”、“意在笔先”等等。这里有一个“形”与“神”、“物”与“意”、“景”与“情”、主观和客观的关系。从“师造化”(写生)到“得心源”(自有领会)，从“写照”到“寄情”，从写“形”到妙得“传神”，其中包括画者的艺术再创造。石鲁曾经把这种中国画写生比喻为“吃进去—消化—再吐出来”。而这吐出来的东西已不是原来自然形态的东西，它已经包含着画家的认识感情和艺术再创造。要做到这点，作为中国画家，在写生中一定要熟知对象，由被动转为主动，真正做到“成竹在胸”、“丘壑在胸”、“人物在胸”。怎样才能不被动，使自己胸中的人物活起来，使笔下的人物活起来？这就要求画家在慢写的基础上画大量的速写。如果在写生中只画固定光源的素描，而生活中大量千变万化的艺术形象不通过速写去捕捉它，那画家笔下决不可能出现传神的人物，也不可能在创造艺术形象上有意象的自由王国。只有有着大量的速写实践，经常地、大量地观察，逐渐训练自己手、脑、眼的一致，不断提高自己对于客观艺术形象的认识能力和记忆能力，才能使艺术创作活起来，真正做到“由此及彼”、“本于立意”的意象艺术的再创造。

附图二这幅速写是1962年在兴修水利的工地上画的，用的是自来水毛笔。这样的速写要求作者很快地速写下劳动一瞬间的动态，如果象课堂里摆模特那样是不可能画出来的。

附图二 在水利工地上

三 速写是生活的记录本

在各项造型艺术基本功的训练中，速写是最轻便、最迅速记录艺术形象的一种方式。只需一支笔、一个速写本，走到哪里就可以画到哪里。白天可以画，晚间有一定亮度也可以画。生活中千变万化的形象，根据作者的观察感受，都可以收集到速写本里。画素描或慢写白描，有时需要教室和固定的模特，要有画板支架，要有较为集中的时间。而速写不需要这些条件，有时甚至五分钟、十分钟、一刻钟，在各种环境都可以练功，都可以画作者所需要的简单艺术形象。如果时间长一点，还可以画一些深入的形象。很多画家都有速写的习惯。著名的中国画画家叶浅予、黄胄就以精湛的速写著称。叶浅予先生曾说：“1933年秋天，在上海与墨西哥漫画家阿佛罗皮斯相识，见他身上经常带着小本本，记录他在旅行中所见的各种形象，作为创作素材。从此，我也拿起了速写本”。浅予先生几十年如一日，手不离速写本，就是在生活中通过速写培养了深厚的造型功力。黄胄在国画上的成就也得力于速写。

附图三这幅《非洲黑人集贸市场》的速写，是我在肯尼亚内罗毕讲学期间画的。我几次走进黑人市场，只见各种蔬菜、水果琳琅满目，加上那些着装五颜六色、姿态各异的黑人妇女的吆喝声响成一片，真是气氛热烈，一派浓厚的非洲市场生活景象。这些黑人妇女不让人拍照，不让人画像。我便藏在市场的一个角落里，偷画了几张速写，这就是其中的一幅。

附图三 非洲黑人集贸市场

四 速写是创作的资料库

这主要是指通过生活中的速写，积累大量素材，为创作作准备。另外还有一种情况是，根据一个题材和所表现的意图，有目的地去收集必要的资料和速写素材。中国画的创作偏重于前者，这和“外师造化，中得心源”的要求是一致的。山水画家面对大自然，面对山川云海，自己要有所认识和体会。人物画家则是面对社会中人与人的关系，对其中美的东西，经过自己的分析认识再创造，就是中国画的人物画创作。生活速写的积累就是艺术的储存。创作的酝酿有时就取决于这个生活的储存。常到丰富的生活中去速写，会有很多艺术形象使画家“一见钟情”。如果画家抓着这些感人的形象，并将它们速写下来，这就是创作开始的胚胎。

1980年，我到四川凉山彝族地区体验生活两个月，去了很多地方，画了几百幅人物速写。回来之后，我根据这些速写和当时的感受、印象，画了很多有浓厚生活气息的小品画。这些速写就是我关于凉山彝族题材创作的资料库。

附图四这幅《可爱的小彝胞》是这样画成的：一群小彝胞放学后围观在我们四周，他们活泼天真，形态生动，脸和手虽不那么干净洁白，但身体却十分健康。我刚画完一张头像，顾不上收摊，铺好一张宣纸，用毛笔蘸墨，一口气画完了这群孩子。可以说是带着激情画的。虽然笔法粗糙一点，但是显得生动。

可爱的小彝胞
 夏夜凉风习习
 星光灿烂如昼
 北窗学子正酣
 梦寐正浓
 时间不长
 难忘
 建记

附图四 可爱的小彝胞

五 速写时应注意的环节(一)

善于观察。

所谓善于观察，就是要注意发现生活中美的形象和美的特征。在作画的过程中，面对对象，有着不同的观察方法。人物画速写要求画家在认识形象特征之后，应注意形象的结构、形态质感、比例和变化。例如画一个人，有的从人的头顶或五官画起，有的从身体画起，有的采用半分法，假设一条中垂线，这样观察对象的整体，把握形象互相间的比例，掌握好重心，就是画局部，也可以照顾到整体。如果不作细致观察，做到“心中有数”，而是看一点画一点，往往比例失调，不能准确地反映整体，形象的“神”、“形”俱失。经常注意观察，可以养成画家对客观对象具有敏感的认识能力和形象思维的能力。

附图五这幅《等待背水的彝族妇女》，是我在凉山昭觉觉洛美姑河畔的速写，大约画了十分钟。这是一位中年妇女，体形粗壮，性格爽朗。她的背桶比别人大，一桶水背起来，丝毫不感到吃力。头一天，我在泉水边见到她。第二天傍晚，我拿着速写本画下了她等待背水的形象。画时，我注意观察了几点：一是她的体形特征；二是她站立的姿态；三是她穿着的百褶裙。动笔时，首先把握她的体形动态。胸腹直到垂下的裙褶画一条线，臀部画一条线，根据臂的宽窄厚度再画一条线。这三条主线结构就确定了她的体形动势。在这个基础上再画头和脸、脚和衣裙，最后画背桶。这幅速写就算完成。我对她的观察时间多于画的时间。对这个人的外形和神态基本上做到“胸有成竹”之后，才动笔一气完成的。当时是用秃毛笔画，对黑白关系简单记了记。

附图五 等待背水的彝族妇女