

中 国 美 术 家 协 会 理 事 丛 书

第一辑

刘大为
冯 远
张道兴
冯大中
李 翔

图书在版编目(CIP)数据

李翔 / 李翔绘. —北京: 朝华出版社, 2003.6 (中国画名家研究. 7-5054-0811-9 / 李一主编)
ISBN 7-5054-0811-9

I. 李... II. 李... III. 中国画—作品集—中国现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第049421号

中国画名家研究·李翔

主 编: 李 一
作 者: 李 翔
责任编辑: 张文清 王 磊
装帧设计: 刘京川 王 智
责任印制: 赵 岭
出版发行: 朝华出版社

地 址: 北京市车公庄西路35号
编 号: 100044
电 话: 010-68413840
传 真: 010-88415258
经 销: 全国新华书店
印 刷: 北京恒智彩印有限公司

开 本: 889 × 1194 1/8
印 数: 2000册
版 次: 2003年8月第1版
印 次: 2003年8月第1次印刷
版权所有 侵权必究

ISBN 7-5054-0811-9/1:0440

定价: 15.00元

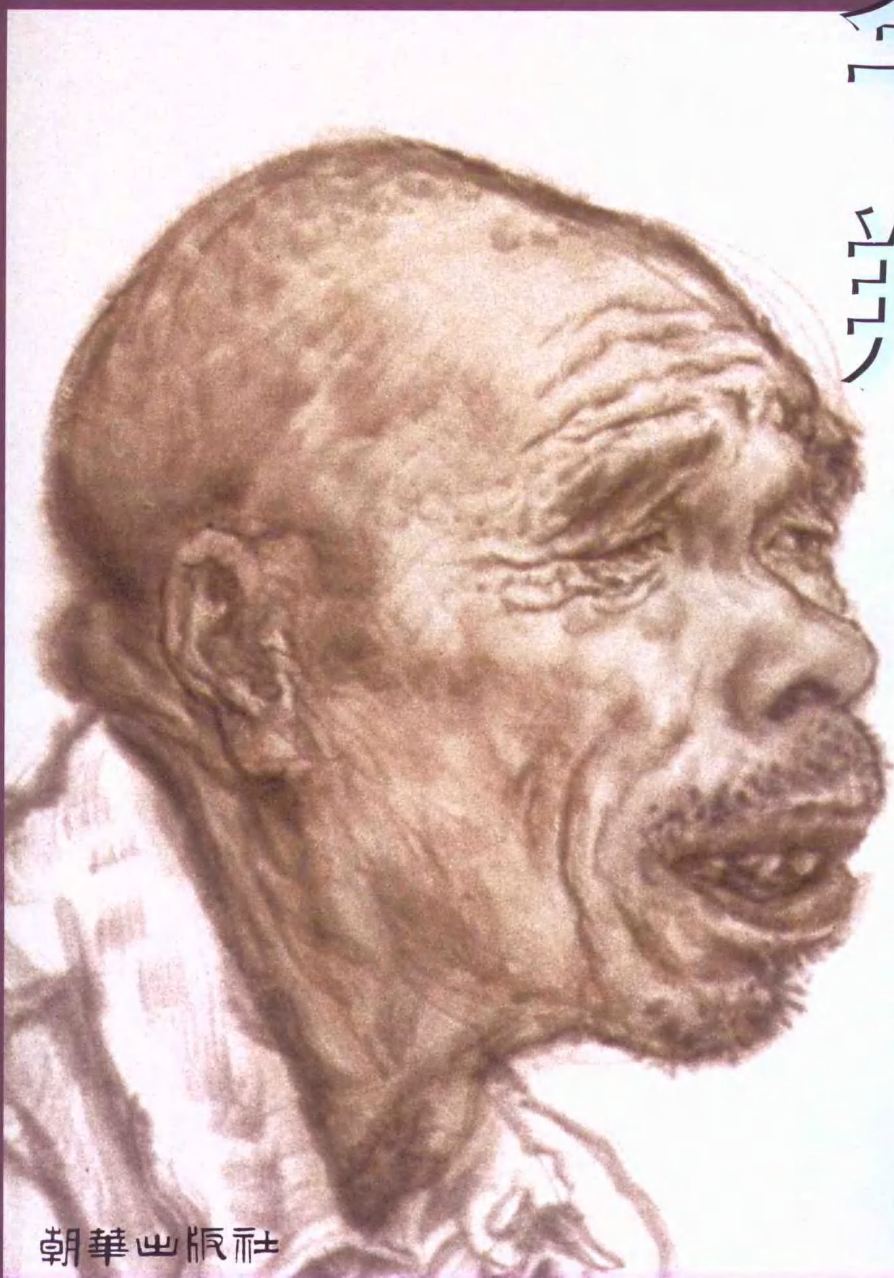
中国画名家研究

ZHONG GUO HUA

MING JIA YAN JIU

主 编 □ 李 一

李翔

朝華出版社

中
国
美
术
家
协
会
理
事
丛
书

中国画以其特有的笔墨气韵独立于世界艺林。它有传统，成体系，经古今名家的不断创造，形成了独特的画技、画法、画理、画境。在当今中国，中国画是第一大画种，其创作群、欣赏群大于其他画种。在充分表现民族文化内涵方面，中国画有着得天独厚的优势。

学习中国画要有范本，要讲方法。最有效的方法是仔细观赏、揣摩、临习名家名作。正如学诗“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟”一样，学习名家名作可以

事半功倍。

这套丛书的第一辑选编刘大为、冯远、张道兴、冯大中、李翔的作品供大家学习中国画时参考。五位画家均为当今画坛的实力派人物，他们的探索风格不一，各有成就。读者可以从中学窥当代中国画的风貌。如果学习者能从中得到启示，欣赏者能从中找到快乐，那就是我们编这套丛书的最大收获了。

李 ··· 2003年6月2日于中国艺术研究院

作者近照

李翔，1962年10月生于山东临沂，先后就学于解放军艺术学院和中央美院。多年来，勤奋努力，创作了大量的美术作品，参加许多全国性重要展览。组织并主持过许多全国、全军性的美术展览和学术研究活动。现任中国美术家协会理事、中国书法家协会理事、全国青联委员等职。许多作品在美国、德国、芬兰、法国、古巴、韩国、日本、台湾等地区展出并被收藏。出版有《李翔素描作品集》、《百日素描体验》素描集、《发现、再现、表现》素描集、《李翔中国画选》一、二集、《速写》教材一本。其中，《集市》获全国第二届速写大赛一等奖，《红色乐章》获全国第八届美术作品展览优秀作品奖。《画兵》获全国第九届美术作品展览铜奖。《红色乐章》入选全国中国画百年大展。

作者简介

写生感悟

李翔

人物写生有两种可能：一是以形写神，即强化特征达到比真人还像的目的；二是以发现为目的，表现出新的不知不觉的形象特征，给你以新奇之感。

以形写神，抓生活中鲜活的东西是最要紧的事情，抓其神韵，取其神采，独具魂魄是人物造型的第一要素，否则我们画画干什么？面对一个点感觉都没有的人物怎能下笔，下笔又画什么？

画人物写生要强化感受，要概括大的轮廓，让局部细节服从在大轮廓之中，不是少而是要多一些细节，但必须是统摄在大轮廓之中的“深入”。

人和人最大的形象区别在哪？是形体？是特征？是表情？是性格？

有结构素描和明暗素描之分吗？我不懂！明暗素描不研究结构吗？结构素描不画明暗深浅吗？

线条也好，再画、块也好，但都不是根本，根本的是你理解了那个要画的小形体和大形体的特征了没？

画头像不像的原因有三：一是有没有用自己的眼睛去看人物，可能是别人或书本传授的方法；二是怕人物动，这就不去研究人物特点，照猫画虎，临摹人物所致；三是对特征不敏感，总体概括能力不强。

慢写、速写要交替画，各有功能，能深入是种本领，能深入画到无人可到的地步最好；速写是锻炼快速概括形象的能力，是抓“感受”的能力。

我们在生活中发现的太少了，在生活中捕捉最“神”的那一点的能力，是生涩的事情，要特别真诚地对待自然。

学习干要来自两个方面，一是传统，再是自然。其实传统中有多少真正的“高手”，自然才是“大师”。一个画家在自然中、在所画人物中发现、意识到多少，观察到多少，才能画出多少。有些东西某些人一辈子也发现、观察不到，也不可能画到。

写生就是创作，但创作更有技法上的目的性，一个阶段一个课题，但有一个纲是要贯穿始终的，这个纲就是对所画对象的感受，最初感受。

切忌把人物写生当成石膏头像，画写生可以不准，但要“像”，特征的形成是表情造成的，“形体”的反复体验寻找是重要的，所画人物的“神韵”本身如若隐现不可捉摸，如果不有意识加以强化，“气韵”就更离你远去了。画什么取决于怎样才能使特征更鲜明，形态简化，强调形态需用减法和归纳；性格的刻画，强调神情，滴用加法和夸张，这两方面的高手分别是安格尔和弗洛伊德。

你能发现和区别两个鸡蛋的形状不同吗？性别别一对孪生兄弟或姐妹的不同特征吗？用敏锐的神经发现对象特点上的丝丝差别，这种本领需要锻炼。

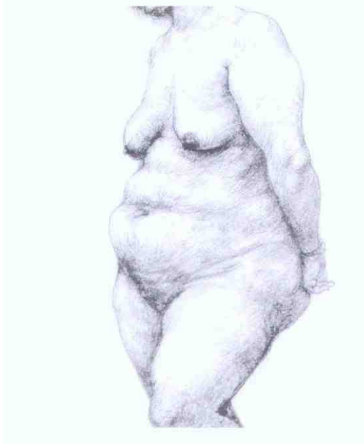

两女相称，早已看到你是正面，从一合线开始定型的，用一根线画，线条不连线的。

一个人，一边风景都有具灵魂，这个线有的两断可见，有祥云烟雾等，画家就要到具云雾，取其精髓。

你能不是很好地作绘画性的材料，感到我们祖先发明了宣纸、墨、色在生理上的敏感性，效用最自然的物理现象，运用好了，掌握住了，可以增加画面感中，达到天人合一，起了自然的作用，画面形或无论怎么发展，线条应是气贯始终，中国线条线条是早就立定，是有肺象美的，这个美是有板、斗、下格线之分，也不管什么口口书法线条，贵不同于西线条。

前面几年的大的素描课教员的，笔调的，不能以理性中的线中吸取线条，能吸收的都是大家一看到到一些山水画家到人的口和线的画与国来的画几乎一样，我不理解，十几岁中“生”在生是自然，画家画山人物只是得取人自然的一部分。

传统的笔法画法去套自然之山水好呢，还是面对自然，在写生中升华出切合感受的笔法好呢？

从相同的事物中找出差异，和从相反或相反的事物中找出相似之处是同样重要的。画面没有可有可无的部分，不起积极作用，必定起破坏作用。画士的丰富繁杂、单纯写单则是完全不同的两种概念，强化表达了主题的“繁杂”叫“丰富”，和主题无关的“丰富”叫“繁杂”。

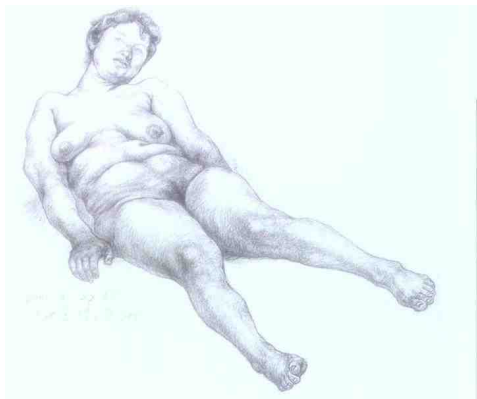
有人说：“在点线时代，在平面上想得出人的花样的可能性较小”。但内容呢？深刻吗？感人吗？

因为为我所用，不是我被照片所用，找谁画写生，不同感多张照片，更不能说临摹照片盲目写生。

人眼看到的物体和照相机的镜头有很大差别，看视角、形体、色彩以及进位的等等差别、张千草、谭、一和模式：人眼千差万别，“千变万化”。

世上再精确的镜头也不如自己的眼睛。

人类几百年发展进行形成的生理素质和审美情趣不完全是我们在我们两代人所能改变最慢得了的。人类有共同的天然极其合谐的审美情趣在漫长的历史刻起着作用，而且将遗传给我们的后代，继续控制着我们的审美情趣，这是最基本的一点。从这点中发觉得当代世界美不胜利，就能使自己的路子清楚一些。

绘画中的精神力量、形式语言、技巧修炼二者决定作画质量，缺一不可。

画家要做科学家，必须不断追求，探索以前画家没有走过的路，只不过在探索中加入了灵感成分。

画家要在平面上复原自然才是自然，来回覆盖的也是这个自然，如同“造化”仁德的自然。这一点是很难得来的，复杂、画纸上画，笔就是物理理化，就是自然。

画写生从哪儿开始就要有自己的风格或者叫风格、解构、有自己的感受和理解，哪种和当下我们社会教育认同的相符合，只是要人真的、真实的，都应当鼓励。学生走出学院，得到磨练、蜕变、成为画师真是悲哀。

在画面中发现的灵感而又去表达或表达就感到灵感是好的。面对大自然，在观察中发现和去表达兴趣点，关键在这个“点”上，这个“点”有新与旧、死与生不常见、高与低代格之分。

人们有一种可怕的本能心理，这种本能是惯性，只有口被人对此有警觉。

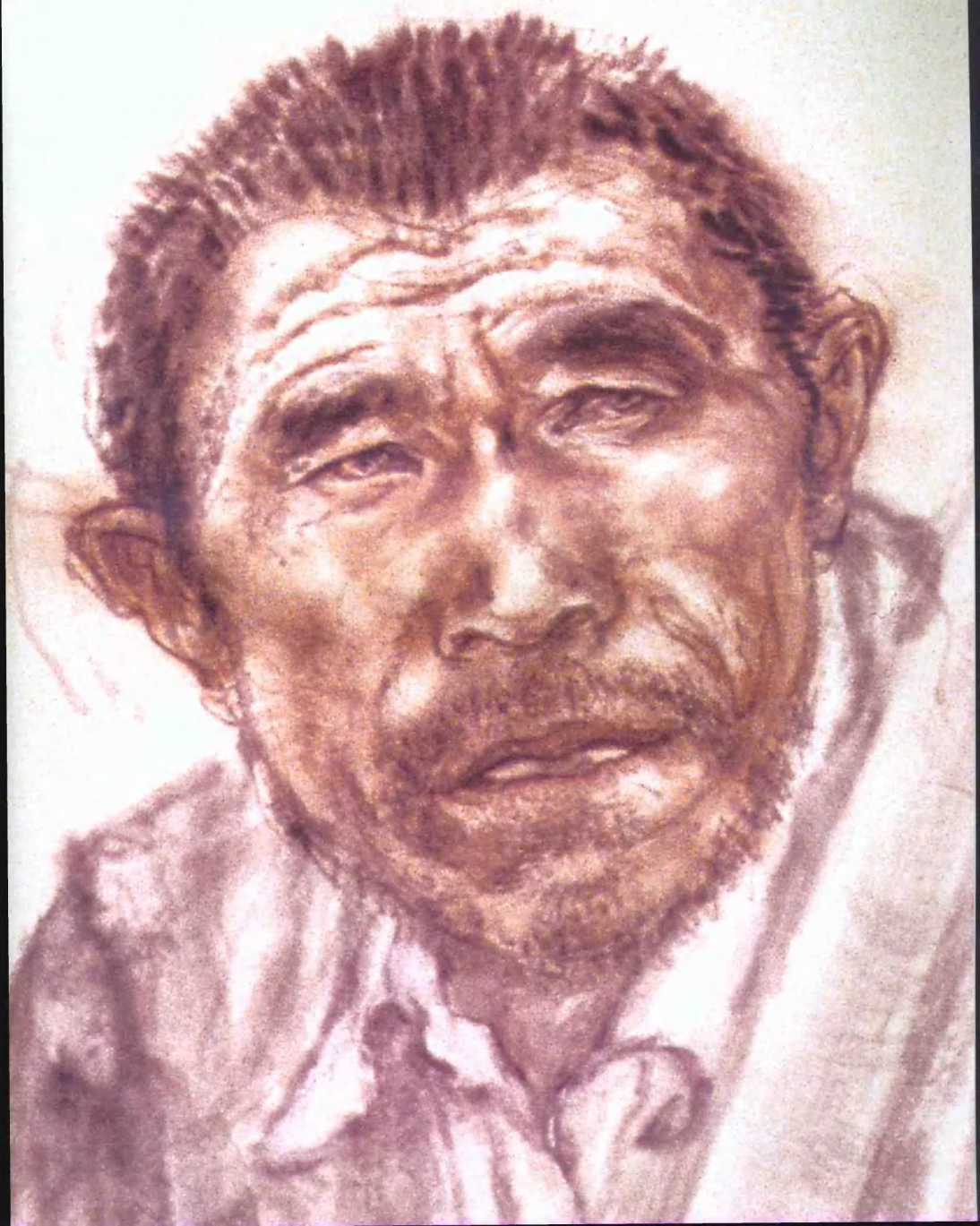

庄稼汉

打工者

听众 (局部)

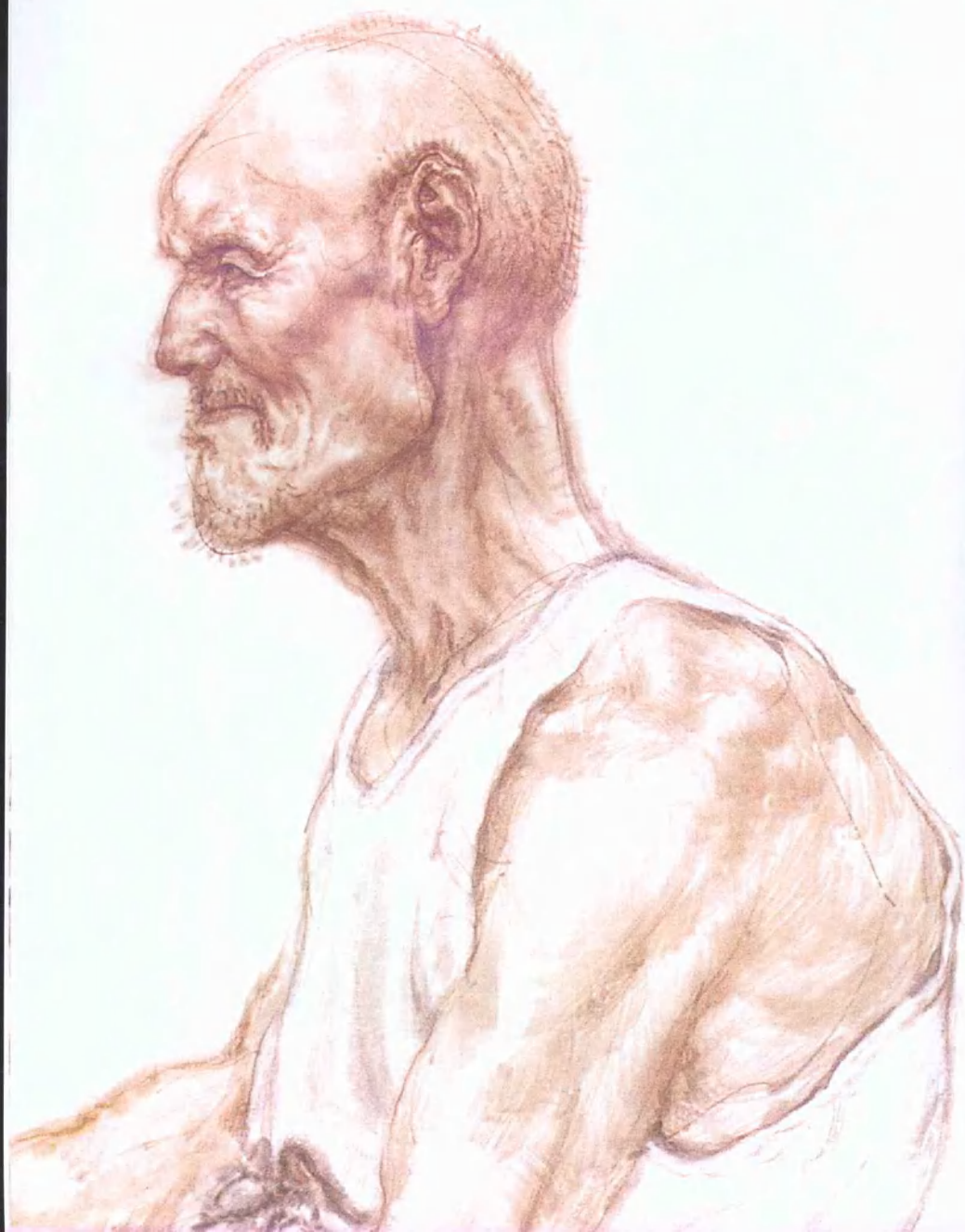

聽者
2005年
夏
畫

听众

打工者 (局部)

绿苹果

壬午仲秋李和
画于北京

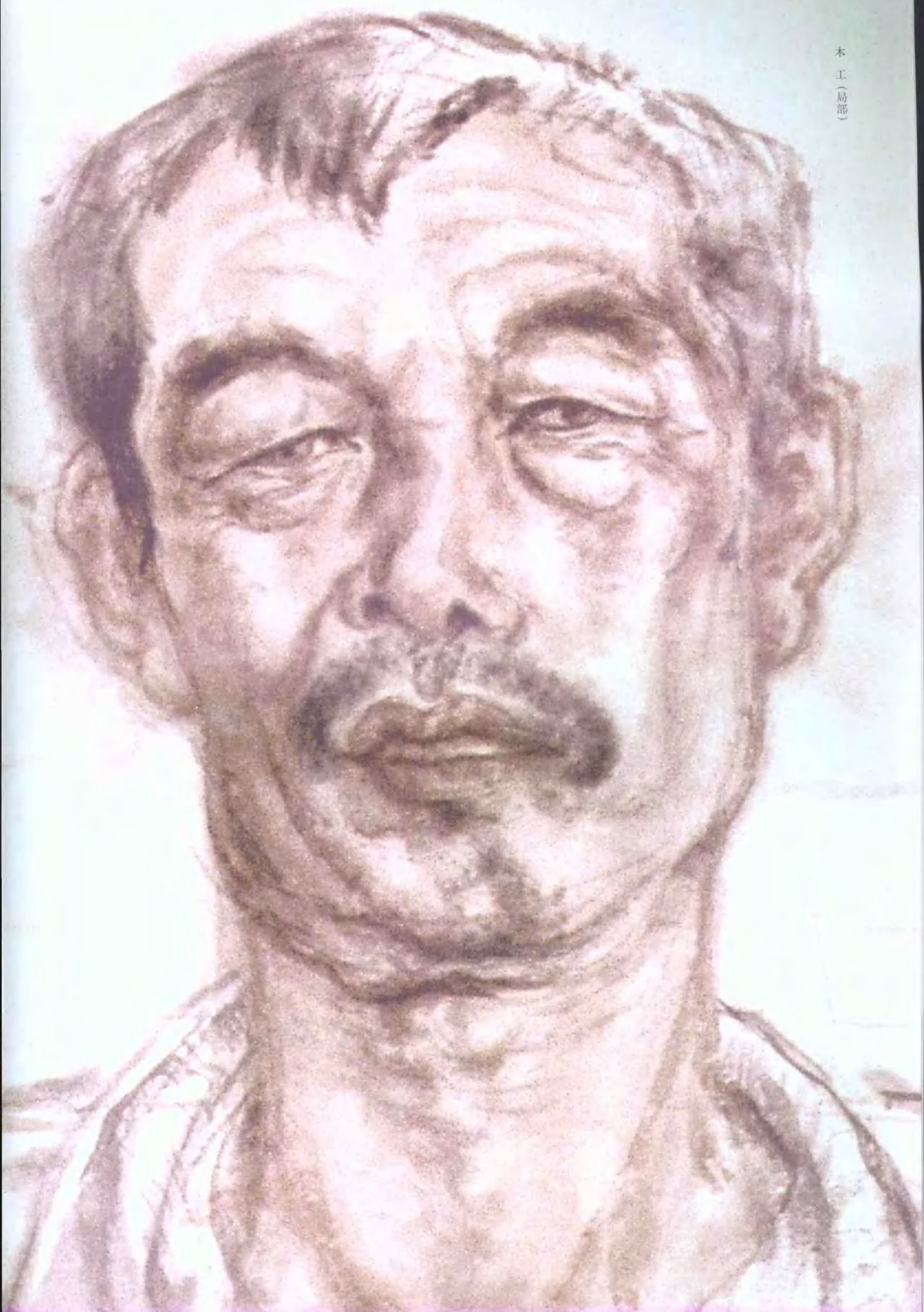
木工

木工
丁巳年
二月
初九日
山民
画

山民
丁巳年
二月

山民

蘇三石
初冬
年
初
九
日
作

