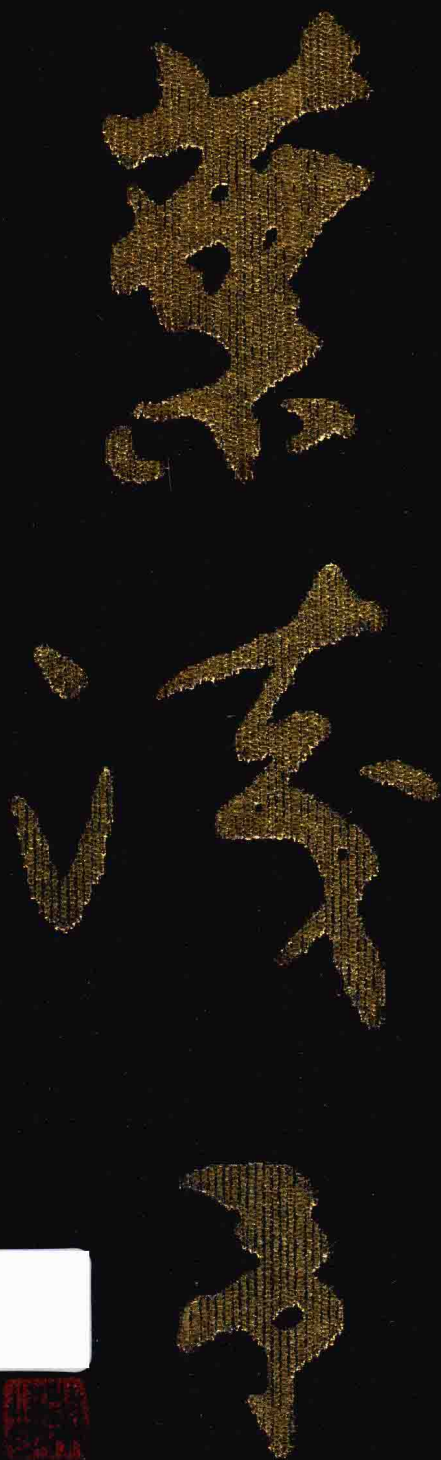

20th CENTURY

书画巨匠艺库 · 花鸟人物卷

叶浅予

人物画讲稿

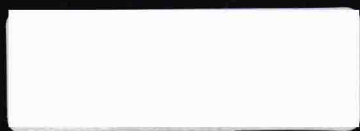
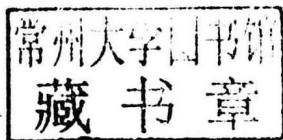

FIGURE 8
BIRD & FLOWER PAINTING

书画巨匠艺库·花鸟人物卷

葉淺予

叶浅予人物画讲稿

叶浅予 著
本社 编

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

叶浅予：叶浅予人物画讲稿 / 叶浅予著；本社编。
— 上海：上海人民美术出版社，2018.1

(书画巨匠艺库)

ISBN 978-7-5586-0613-7

I. ①叶… II. ①叶… ②叶… III. ①速写技法—人物画技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第276650号

书画巨匠艺库·叶浅予 叶浅予人物画讲稿

著 者	叶浅予
编 者	本 社
出 版 人	顾 伟
主 编	邱孟瑜
统 筹	潘志明
策 划	张旻蕾
责任编辑	张旻蕾
技术编辑	季 卫
装帧设计	译出传播
制 版	上海立艺彩印制版有限公司
出版发行	上海人民美术出版社 (上海长乐路672弄33号)
印 刷	上海利丰雅高印刷有限公司
开 本	889×1194 1/16 15.5印张
版 次	2018年1月第1版
印 次	2018年1月第1次
书 号	ISBN 978-7-5586-0613-7
定 价	280.00元

前言

从1927年第一幅漫画投稿算起，我的创作生活已有58年了。1927年到1937年的十年，画的主要是漫画，老一辈人大概还记得王先生和小陈这两个丑角的故事。

1933年起，开始带着小本本画速写，既丰富创作素材，又锻炼造型能力。

1937年到1945年这八年抗日战争，当过漫画宣传兵。在敌人的疲劳轰炸下，产生过《战时重庆》组画一百余幅；太平洋之战爆发时，身陷敌后，将此经历画成《逃出香港》二十余幅。

在大后方的日子里，为贵州苗族和西康藏族的风土人物所吸引，意识到要用另一种笔墨，才能画得称心如意，于是拿起羊毫狼毫、花青朱磬，学画中国画。

抗日战争结束，把访问康定的一段生活，写成带插图的《打箭炉日记》。1948年的《天堂忘》，记录我在另一大陆的生活感受。

形势的发展，使我这个从未受到正规美术教育的人，1947年闯进北平艺专，当了教师。由于不习惯当老师的生活，总想逃跑。

多年磨练，终于体会到创作和教学二者的相互促进作用，也认识到学生的督促是推动老师上进的动力，才安下心来甘为人师。

20世纪50年代，报刊经常发表我的舞台人物速写，琉璃厂画店挂起了我的舞蹈人物画。有人为我担心，提醒我不要陷得太深，也有人鼓励我陷进去，以满足他们的审美情趣。

1976到1980年，完成了《富春山居新图》长卷，报答故乡和祖国大地对我的哺育之恩。

我曾多次访问西安，速写本里留下不少长安故都的美好形象，直到1981年，才酝酿成熟《长安怀古》四幅创作构思，试图表达我对历史的感情。站在马嵬坡，想起“婉转娥眉马前死”这句诗，却不敢像白居易用直笔写这幕历史悲剧，我画的杨贵妃是倒在地下的一个美丽的“唐俑”。

年轻时没有机会进美术学校，我的造型能力全是各种职业实践培养起来的。我画过商业广告、舞台布景、科教书插图、花布图样，特别是漫画创作和长期画速写，得益最大。

我的艺术实践，基本上是按照社会的需要安排的。在58年中，我做了应该做的，不计较个人得失，那怕在受委屈的日子里，也不抱怨什么。我对生活的态度是“知足长乐”四个字，对艺术的信念是“自强不息”四个字。

葉淺予

1985.3.12

叶浅予之国画

叶浅予先生素以漫画著名，驰誉中外，近五年来，方从事国画，巡礼敦煌，漫游西南西北，撷取民间生活服饰性格及景物。三年以前曾在重庆中印学会公开其随盟军军中及至印度旅行之作与新国画一部陈列展览，吾时赴观，惊喜非常，满目琳琅，爱不忍去，即定购两幅，但最重要之幅，已为人先矣。

漫画家之观点在捕捉物象之特著性格，从而夸张之，其目的在予人以更深之刺激，此杜米埃（Daumier）之所以伟大也，浅予在漫画上之成功当然握有此种能力；而此种能力，实为造型艺术之原子能！漫画要点，尤在掌握问题核心，而用极简单这方式说出，使之极度明朗是含有极深刻意义作品，但必出以简单明朗之笔调，故必须扼要，吸取精华，而弃遗糟粕，此尤为一切高级艺术成就之必须具备条件，九方皋之相马，伯乐咨嗟叹息赞美其“视其所视，不视其所不视，见其所见，而遗其所不见者”此也；见其所见须具有极大智慧，遗其所不见尤必具有极大功力，方肯扬弃那些细微末节淆惑观感而不必要的东西，合而有之便是天才之创作。故高级成就之漫画作家，肯移其精力从事国画，皆可得同样成就；惟其范围方狭则各不相同耳。

画家习惯于曲线用法，恒不注意直线形体，此中国之所以在抒情山水及花鸟两部门特别发展（虽有专长亭台楼阁如赵大年、袁江之辈，但古今极少），但从艺术言之，它是缺憾（文艺复兴时代巨作均带建筑物）。浅予之国画一如其速写人物，同样熟练，故彼于曲直两形体，均无困难，择善择要，捕捉撷取，毫不避忌，此在国画上如此高手，五百年来，仅有仇十洲、吴友如两人如己，故浅予在艺术上之成就，诚非同小可也。

作风之爽利，亦为表现动人之重要功能，浅予笔法轻快，切中肯綮，此乃积千万幅精密观察忠诚摹写这结果！率尔操觚者决不能望其项背，此又凡知浅予之忠勤于艺者，不可忽视之观点也。艺术固当以现实为满足，即海市蜃楼，列子御风，百兽率舞，凤凰来仪，极乐世界，地狱变相，凡思力所至之境，亦应为艺术所至之境，惜中国近数百年来，类多低能作家，举所理想，无非残山剩水，枯木竹石，此以人生言之，已如槁木死灰，无复有活趣。安用有此等艺术乎！故吾人必须先把握现实，乃可高谈理想，否则，定是阿Q，凭胡说过瘾而已！毫无补于事实也。

中国此时倘有十个叶浅予，便是文艺复兴大时代之来临了！

徐悲鸿

原载 1948 年 2 月 13 日天津《益世报》

目录

上篇·漫谈速写 1

怎样画速写	2
速写的目的	2
速写的方法	3
从慢写开始	6
掌握特征	8
掌握动态	8
发挥记忆和想象的能力	11
记录生活	13
长期锻炼	15
认识对象	20
舞台人物与速写	28
漫画和速写——答读者问	39
速写画语录	52
关于线描	64
附：白描写生课记录	73

中篇·理论探索 77

中国画的构图纲要	78
中国画的艺术技巧	84
怎样画人物画	91
现代中国画创作观	104
谈人物画创作	116
关于情节	116
关于生活	119
关于夸张和技法	123
关于中国画的基本技法	123
对中国人物画造型训练的意见	124

目 录

下篇·人物画思辨 135

古今人物画杂谈	136
谈中国画教学	148
人物画在中国画中的地位	148
中国画教学的问题	148
教技术与教艺术的问题	152
造型与笔墨的关系,工笔与写意的关系	154
人物画的基本功问题	156
油画、雕塑民族化的问题和年画的发展问题	158
师古人之心	162
以形写神	162
不似之似	164
迁想妙得	171
以大观小	178
吞吐古今,涉猎中外	186
谈谈我的创作道路:从漫画到中国画	186
用画家的眼睛看生活	189
中国画发展的几个问题	192
关于我画的舞蹈	194

作品欣赏 203

叶浅予常用印章	224
叶浅予艺术年表	226

上篇·漫谈速写

怎样画速写

速写的目的

一个新闻记者在访问一个劳动模范的时候，要把谈话内容扼要记录下来，准备在写报道的时候写进去；一个作家在体验生活的过程中，常常把他所接触的人物形象或环境特点用简单的文字记录在他的小本子里，作为将来创作时的参考；一个画家要进行创作，必须在生活中搜集他所需要的形象，用速写的方法简练扼要地把这些形象记录下来。现实生活中是千变万化的，有些复杂的细节或转眼即逝的形象，很难完全凭头脑记住。如果当时不能把它们画下来，到创作的时候就会感到困难。画速写的目的不仅是为创作搜集资料，作为一个画家，为了提高造型的能力，还必须通过速写的锻炼，发展他的敏锐的认识对象的能力，简练、扼要并迅速地表现对象的能力，以及凭记忆和想象创造形象的能力。

晚年的叶浅予为小朋友示范画速写

速写的方法

锻炼速写技术，必须掌握写生的基本方法。写生就是用绘画的技法对空间的物象进行描写。写生的基本要求是准确地把对象的轮廓、结构、体积、质感、色彩、运动等因素表现出来，这就需要我们运用比例、透视、解剖等知识对物象进行科学的分析，然后将分析的结果用勾勒、点染、皴擦或设色等方法画出来。掌握了写生的方法，具备了造型的能力，才能从心所欲，做到画什么像什么。

写生的方法有两种，这里以画公鸡为例：一种是对着公鸡不假思索便动起手来，看一眼画一笔，看多少画多少，看完画完，全凭眼睛行事；另一种是先对公鸡的形象观察一番，等脑子里酝酿成了一个公鸡的形象时，然后一气呵成画出来。大概初学写生的人，多半用前一种方法，等到画失败了，他才停下来想一想，研究失败的原因。这时他不能不对公鸡下一番观察分析的功夫，会发现画里的公鸡有些错误，比如头太大了，脖子太细了，爪子太粗了，或是尾巴太短了。造成这些错误的原因，不是他的眼力不准，而是缺少整体的比例观念。因为他在看一眼画一笔的时候，眼力只照顾到局部，可能他把鸡头的形状画得很准，可是忽略了鸡嘴的尺寸和全身的比例，就容易画得过大或过小。如果有了整体的观念，那么在画局部的时候，就会照顾到整体的要求，而使全部的比例画准确了。

公鸡

公鸡爪子

小憩

整体观念必须在下笔之前准备好，前一种方法就因为缺少对公鸡观察和分析的认识过程，无法形成整体观念，所以会失败。观察和分析对象是写生练习中极重要的过程，观察越充分，认识就会越明确，表现也就越准确。

作画如作战，对象就是敌人。要战胜敌人，就得摸清敌情。如果对敌情漆黑一团，那就只能打乱仗，非吃亏不可。心里没有底，看见对象就动手，等于打乱仗。观察对象，对对象作一番解剖分析，然后又加以整理概括，使一个自然物象改造成为一个绘画形象，主要是头脑的工作。当然，眼睛是作画所依靠的主要器官，如果没有视觉的来源，观察和分析的材料就无从获得。我们知道瞎子是不能作画的，但是一个临摹的能手不一定是写生的能手。理由就是：创造形象不是单凭眼睛可以完成得了任务的。

观察既定，接着就是考虑如何表现。表现的第一步是构图，首先要决定的是横幅还是竖幅，如果是一个斜坐着的或躺着的人画横幅便比较合适；其次是决定部位，把所要画的对象安排在画幅最适当的地位，同时还要决定对象的大小尺寸，避免过大过小，过大画不全，过小空白多，都是不适当的。一般写生的练习，在安排构图时，可以用极淡的笔触在纸上定出位置；画速写的时候，主要应该凭眼力来看。

构图决定以后，才可以下笔，下笔要从对象的主要部分开始。比如，习惯上画人总是先画头的，在正常的姿态前面，应该从头开始，如果画的是一个特殊的动态，

抽早烟的老汉

那就应该从动态的主要部分开始，因为动态的主要部分是支配其他部分的。必须首先把主要部分掌握好，画得准确，其他部分就容易处理。如果仍按常规行事，先画了头，那么，头的方向角度稍有差错，就会牵动全身，因而削弱或歪曲了动态。所谓差之毫厘，谬以千里。

速写要求形象内容的简练扼要，又要求描写技术的准确速度，因此，速写的锻炼，必须在掌握正确的写生方法和准确的造型能力的基础上进行，只有在这样的基础上，才有敏锐地理解对象和迅速地表现对象的能力。有些人认为速写锻炼既要在准确的造型基础上进行，那么只有画好素描才能画速写，这样来看造型基础是不全面的。素描练习固然是培养造型能力的基本课程，但不能把它当成是唯一的课程；因为速写练习也是培养造型能力的基本课程，但也不能把它当成唯一的课程，二者应该不分先后，相辅进行。

从慢写开始

我们要一个还不能走路的孩子跑步是不可能的，要一个刚学画的人画速写也是不可能的。小孩子学会了走路，才能学跑步；我们学画，先要学会如何准确地表现一个形象，然后我们的眼、脑和手的合作才能逐渐熟练。凡是学画的人都懂得这个道理，可是有些人觉得画素描很有办法，画速写却没有办法，便认为画速写一定另有一套秘诀。为了揭开这个秘诀，首先要问他的素描写生方法是否正确。他在写生的时候是否只是看一眼画一笔？如果是的，那么他就没有认识和理解对象这么一个必要的基础，既没有这个基础，就没有提高到敏锐认识对象的可能，所以也就没有画好速写的可能。如果不是的，那就应该问：有了正确的写生基础，能不能一下画好速写呢？可以仍以小孩跑步为例：小孩的脚步刚站稳，慢走还可以，快跑就不能保证不摔跤；只有等他的腿脚硬了，身体重心的控制灵活了，脚步才能渐渐加快。

锄地

刨木动作

我们画速写也是如此，技术的锻炼一定要由简到繁、由生到熟、由慢到快地逐步前进；开始的时候不会没有困难，锻炼的过程就是克服困难的过程。中国有句老话：“熟能生巧。”速写没有什么秘诀。方法对了，就可以由生变熟，由熟生巧。

练习速写，应由慢写开始，由简单的、静止的对象开始，逐渐发展敏锐的观察分析能力和手脑合作的准确快速机能。大概一张公鸡标本的慢写，三十分钟就够，加快以后，可快到五分钟，等到画静止的对象有了相当把握，能把对象的主要特征画对了（画得像），可以进一步练习复杂的静止的对象（画人或风景），再进一步可以练习简单的人物动作，如锄地、缝衣、锯木等。因为这种动作是循环性的，便于练习慢写。

慢写的目的在于有比较足够的时间进行思考和描写，达到形象的简练而准确。逐步加快，就是要把这种简练而准确的描写过渡到更高的速度来进行。

这里并不是说三十分钟画成的就叫慢写，而十分钟或五分钟画成的才称是速写。凡是为了记录一个形象，采取简练扼要的描写方法，不论时间长短，都属于速写这个范畴。因为在初学时，技术不熟练，要用比较多的思考和描写时间，需要慢点画，才能画得准确，不过形象的效果仍然是速写所要求的那样简练和扼要。

掌握特征

客观事物的组织构造是错综复杂的，把任何一个细部都描写周全虽是可能的，但不是必要的。在绘画上要传达一个人物的真实形象，必须掌握人物的特征。人物特征，除了生理特征之外，更重要的还在于刻画这个人的社会特征，以及为周围环境所引起的表情、动作的特征。一个工人和一个农民，他们的劳动方式是不同的，因此他们的精神状态也显示出不同的特征。在一幅素描上我们可以对每个人物的外形和神情作充分和细致的描绘，但在一幅速写上却只能作极其概括的勾勒。这就要依靠敏锐的观察力和高度的概括力，对人物下一番提炼取舍的整理功夫。

速写既然要经过提炼取舍的功夫来完成一个形象，那就不同于定位置、打轮廓那一阶段的素描初稿。打轮廓不过是极粗糙的形象，有待于深入细致地描写。速写所要求的却是一个最后的形象，一下手就得肯定，任何一笔都要有用，要尽可能避免废笔。速写要求以最简练的笔线，获取肯定的形象效果。为了传达形象的特征，有时也要求集中刻画其最能传达特征的某一细部，如鹰尖锐的眼睛，老农多茧的手，人在各种表情下脸部肌肉的变化等。

掌握动态

一个舞蹈的动作或是一个打球的动作，速度很快，式样也很复杂，一时不容易抓住它的规律，画起来就很难。一个动作从起点到终点，中间是运动的过程。起点和终点是静止的，比较容易掌握，但是运动过程中的方向、角度和姿势是迅速变化着的，它的印象来不及在脑子停留，所以要保留运动过程中的片断印象是非常困难的。

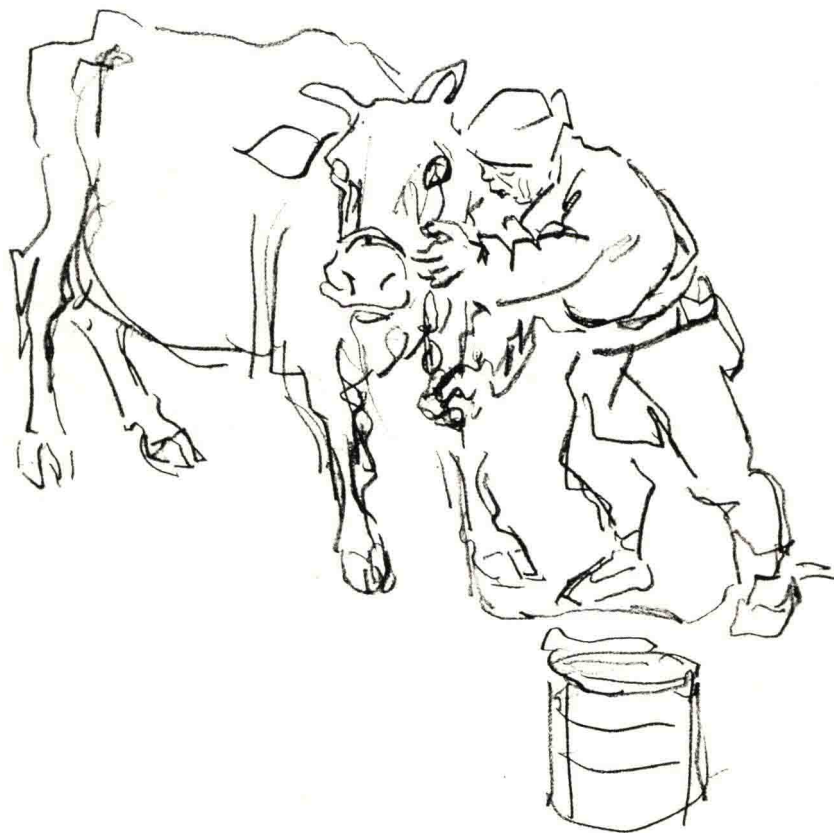
例如一匹马在奔驰，人们视觉所生的印象：马的四条腿是模糊的，但是我们画奔马时却要求把马的四条腿交代清楚，在没有理解奔马的运动规律的时候，要画奔马是困难。如果我们在观察马的生活时，注意马的走路方式：哪一条腿开步，哪一条腿紧跟上去，哪一条腿走第三步，哪一条腿走第四步，并同时观察马腿关节运动的变化，就能找到马走路的运动规律，由此可以推知其快走和奔驰时的运动规律，并结合实际观察所得的印象，就不难掌握一匹奔马的动态了。

任何运动都是有它的规律，人体的运动不能越出人体关节活动的可能性。例如：

手臂只能内弯，不能外曲；两腿左右伸开的角度有其限度；跳舞和打球时的四肢运动必然必须保持全身的平衡，因此我们的眼睛对某种瞬息即逝的动作虽然无能为力，但只要记住动作的某一部分便可以推知其全体。

这样说来，掌握动态虽然很困难，却不是不能做到的；只要掌握运动的规律，在任何情况之下，我们就可以掌握任何动态的可能性。

表现动态的力量和气势，要选择最能表示动作特征的一瞬间，才能显示动的效果。动态的特征有时在于起点，有时在于终点，有时在于运动的中途或顶点。如铁匠打铁，表现其起点才有力量；木匠刨木要表现刨到尽头才觉得有劲；打篮球要表现运动员跳起来把球投向空中将要入篮的一瞬，才显得生动。

喂牛

训练中的邢台民兵

关于练习动态速写，有这么一个例子：我在某次速写教学中，让模特儿做铁匠打铁的循环动作，教学生画他的起点和终点，画完后，然后让模特儿做一个起点静态和一个终点静态，也叫学生画了用以对证动态速写是否准确。在观摩成绩的时候，发现动态比静态画得好。按理静态是比较容易画的，这是为什么呢？原来后一种练习根本不去理解动作的来源和它的目的性，只是照着模特儿做着的样子依样画葫芦而已。因此，要把握动态，必须理解动态的来源和它的目的性；只有理解了它，才能真正地表现它。此外从不同的角度来描绘同一个动态，是练习掌握动态的好办法。