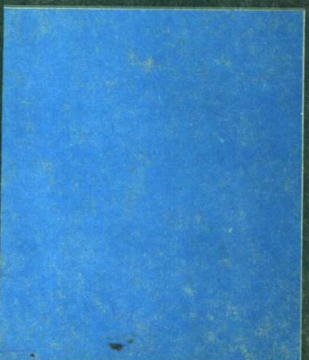

美术技法大全

水墨人物画

史国良 著 四川美术出版社

SURVEY OF FINE ARTS SKILL

水墨人物画

史国良 著

四川美术出版社

责任编辑: 何昌林

封面设计: 高仲成、邵大维

美术技法大全
水墨人物画

史国良 著

四川美术出版社出版发行

(成都盐道街3号)

新华书店经销

咸阳市印刷厂印刷

开本787×1092毫米1/16 印张 6.75

插页 4

1988年6月第1版 1988年6月第1次印刷

印数 1-4,000册

ISBN 7-5410-0180-5/J · 175

定价: 8.50 元

编者的话

《美术技法大全》带着广大读者热切的期望面世了。

她凝聚着著名美术家和美术教育家的智慧和创造。

她将为积累传统文化而整理名家技法。

她将为推动学术繁荣而介绍国内外美术技法的最新成果。

她认为，艺术允许偏执，技法应当多样，对各种风格流派均悉心爱护，同一科目也不妨各家并存，“阳春白雪”和“下里巴人”均有一席之地。

她努力避免技法书的学究气，力求生动活泼，突出实践性和实用性。

她为适应快节奏的社会生活，按国画、油画、版画、雕塑、工艺美术、壁画、年画、连环画、宣传画、素描速写等画种，分若干类，百余册出版。

她希望继续得到广大专家、读者的爱护和帮助。

目 录

引言	1
速写	1
一、从速写入手(练眼、练手、练心)	1
二、速写工具的准备与练习(笔、纸)	5
笔墨	15
一、笔(笔触、笔味)	15
二、墨	19
用色	23
一、性能与表现	23
二、调子	29
水墨画练习与写生	40
一、练习	40
二、水墨写生	42
小品画	56
创作	64
附图	77

引言

在你拿到这本书时，我想你已经有了一定的造型基础，大概水墨人物也画了不少，或看过不少关于水墨人物画的技法书了。但愿本书中的内容能对你有所帮助，而不至于使你失望。

经常有人给我写信，问我是怎样学习的，希望能从我这里得到某种启发。他们的许多问题都能使我回忆起过去学画的情景，心里总有很多话想对他们说。

绘画真是很苦的事，这大概对每一个想成功的人来说都算不得什么，我只能对你们这样说：勤奋、真诚、自信。

我没上过大学，而是从社会上找一些我喜欢的老师学画：在生活中画速写、素描，搞创作，这样一步一步走过来。这种学习方法比起专业院校来有很多缺点，但更多的是院校中不能具备的优点。

自学，能培养你独立思考的能力。经常画速写，会给你带来良好的感觉和敏锐的观察能力，经常搞创作会让你在艺术上更加成熟和扎根生活。因为创作灵感来自生活给你的感受。

没有上大学的机会，会给你一种反作用力，比起专业院校的学生，可能进步更快，只要加倍努力，对艺术有执着的追求，相信你会成功的！

速 写

一、从速写入手：

速写既是素描的浓缩，同时又是向水墨画过渡的最好途径。

作为一个水墨人物画家，基本功之一，就是画好速写。

在前辈画家中，有不少速写高手，他们的成功，其中速写帮了很大的忙。而好的速写，本身就是很好的艺术品。

只画素描的人，不一定能画好国画。纯粹靠素描基本功，而不与速写结合起来，很可能走向僵化、刻板，失去生命力。反过来说，简单、概念化的速写也不能适应国画。

我看过不少学生的速写，他们一拿就是一大叠或几大本子，但翻来看，千篇一律，很不讲究，画了不少，但毫无目的。这样画得再多、再帅，也没用。速写既是素描的浓缩，很多素描的道理可在速写中得到应用。当然，马上解决素描和速写之间的衔接很不现实，但画速写的目的性是要有的，要分阶段来进行。

首先，应该通过画速写来解决造型问题，这阶段进行的工作是大量的，但要有秩序。你可先从画头像入手，头像是人体最关键的部位，比较复杂。要从正面、侧面、仰视、俯视等不同的角度来进行研究，逐步深入（图1）。然后，进入到画手与全身。

图1

我喜欢突发性地画速写，就是在有感受的情况下，一批接一批地画。这样，解决某个问题精力比较集中，容易掌握。遇到新的问题，就停下来想、研究、请教，不急于去画，看看问题出在哪里？待这个问题搞清楚、理解后，再去画一大批。

一批画可能是几十张，也可能是几百张，等你掌握了这个问题以后，再也画不下去时，再进行下一个问题的研究。不要眉毛、胡子一把抓，毫无目的。这样，画的再多，也不会进步。

问题的解决，不光在于多画，而是多动脑子，做到有的放矢，为将来的创作做好准备。

速写是以最简练、最概括的线条来表现物体，在简练、概括中包含着你对造型规律的理解。

一般来说，素描要求在一张作业中，花费很多课时来研究造型规律，是以冷静分析为主，但易陷于刻板。而在速写中，则要求通过大量的、多角度的运动中的写生来研究规律，然后用线概括出来。速写抓住瞬间的感受，注重生动的表现，同时，还要在用线中包含着对形体的理解。

当然，这对初学者来说有些困难。但是，我们可以把速写分成这样几个步骤来进行练习：

· 1.练眼。有人说“画家的眼睛是最厉害的！”为什么呢？因为，他们能准确、深刻地把握形象，这主要得益于他们敏锐的观察能力。练眼，就是指训练自己的观察能力。我认为，练眼主要有两点，一要准确；二要整体。

我们指的准确，当然首先是形体的准确，但更重要的，是感觉上的准确。看到对象时，我们总是能够在大的形式上产生一个印象（或方脸、或长脸、或其他什么样的脸）。总之，这种感觉上的第一印象，是我们必须牢牢把握的。这种在大形式的前提下对具体细节的深入观察，才是我们需要的准确。

整体，是练眼的又一点。眼睛要灵，看东西要整。不要把精力集中在局部上，这样容易琐碎，对将来画水墨画是不利的。

我们要养成从大处着眼的好习惯。如远远走来一群赶集的老乡，朦朦胧胧的，大块的黑，大块的白，棕色的面孔，以及那特殊的动态，形成了一个整体，非常迷人。这个场面使你产生了强烈的表现欲望。等你让他们坐下来画的时候，你会发现刚才的美好印象减弱了很多。你再匆匆忙忙地从局部入手去画，效果更糟，足以把你刚才的感觉一扫而光。什么原因呢？就是一个整体的问题。刚才感人、令人激动的一瞬，是整体的一种配合产生的现象。要记住这一深刻的印象。坐下来画时，虽是从局部画起，却要牢牢地把握住这种感觉，尽量去追寻刚才一瞬间的印象。这种整体的印象，对于我们来说，才是最重要的。

2.练手。有一种“眼高手低”的说法，是指某些人能够看得到，却画不出，这是很让人遗憾的事。所以，我们在让眼睛提高了的前提下，要让手也能够跟上去。练手的道理很简单，一是多画，“熟能生巧”；二是要各个击破，不能手忙脚乱，乱抓一气，把各个局部分别攻一攻，下笔就有数了；三是可以临摹一些好的作品，在临摹中就可以掌握别人的表现方法，用来充实自己，对于初学者，这是很必要的。

3.练心。手眼是受制于心的，在准确观察和熟练表现的前提下，有一个如何归纳、选择、判断的问题。只有手的熟练与眼的观察是不够的，还要多动脑子去想、去分析，做出正确的处理。

另外，我们还要经常发现自己存在的问题，想办法去解决。比如，你将来打算画国画，怎样才能使自己的速写适应于它；怎样从生活中提取线条；光影与线的矛盾如何解决等等一系列问题，都应动脑子去想。

速写的水平，是随着你的认识水平的提高而提高的。在这个过程中，我们特别强调用脑的重要性。

现在，我要提到一个关于慢写的概念。慢写是缩短素描和速写之间距离的一个好办法。慢写带有一定的研究性，所以，如果有时间，可多作一些慢写。不管是速写或慢写，目的都是为了研究造型规律，熟练地掌握这种规律，是向水墨画迈出的第一步。（图2.3.4.5）

图2

图3

图 4

图 5

二、速写工具的准备与练习。

1. 笔：画速写最好用炭笔或炭棒，把笔尖削成马蹄形。这样，当我们画长线时，可把笔杆提起，象使用毛笔的中锋一样。这种办法适于表现流畅的线条。而当我们画灰面时，又可将笔锋卧下，根据我们用的力度不同，画线的长短不同，画面又可出现多层次的丰富变化，象我们使用毛笔的侧锋。（图 6）

这种用笔，可以很容易地与使用毛笔的方法结合起来。所以我建

议你最好不用钢笔和元珠笔来画速写，因为这些笔不易与毛笔协调。

2. 纸：速写用纸比较随便，但要平、涩、软，最好用白报纸、毛边纸、宣纸、皮纸。不要用素描纸、道林纸，因为，这种纸太粗、太硬，炭粉浮于表面。

用纸时，底下要多垫几层，这样画起来比较舒服。画慢写时，用毛边纸、皮纸等比较毛涩的纸好些，这种纸，易把笔留住，纸的柔润性好，可以画得很稳。而在画速写时，用白报纸则好一些，这种纸虽光平，但很涩，能很流畅地运笔。

图 6

速写用笔要考虑与毛笔的感觉结合，形体的外轮廓用长线，就象毛笔的中锋，线要流畅。

粗线：粗要有力，笔触比较方，它是光影的浓缩。

灰线：灰线是长线与粗线之间的一种过渡线，它能把二者从感觉上结合起来，同时又是表现质感与透视的手段，象毛笔的皴法。（图 7.8）

以上这种用线方法在水墨画中经常用到，要熟练地掌握好炭笔，做到得心应手，为画水墨画做好准备，使将来毛笔用线与速写用线和谐一致。（图 9——18）

图 7

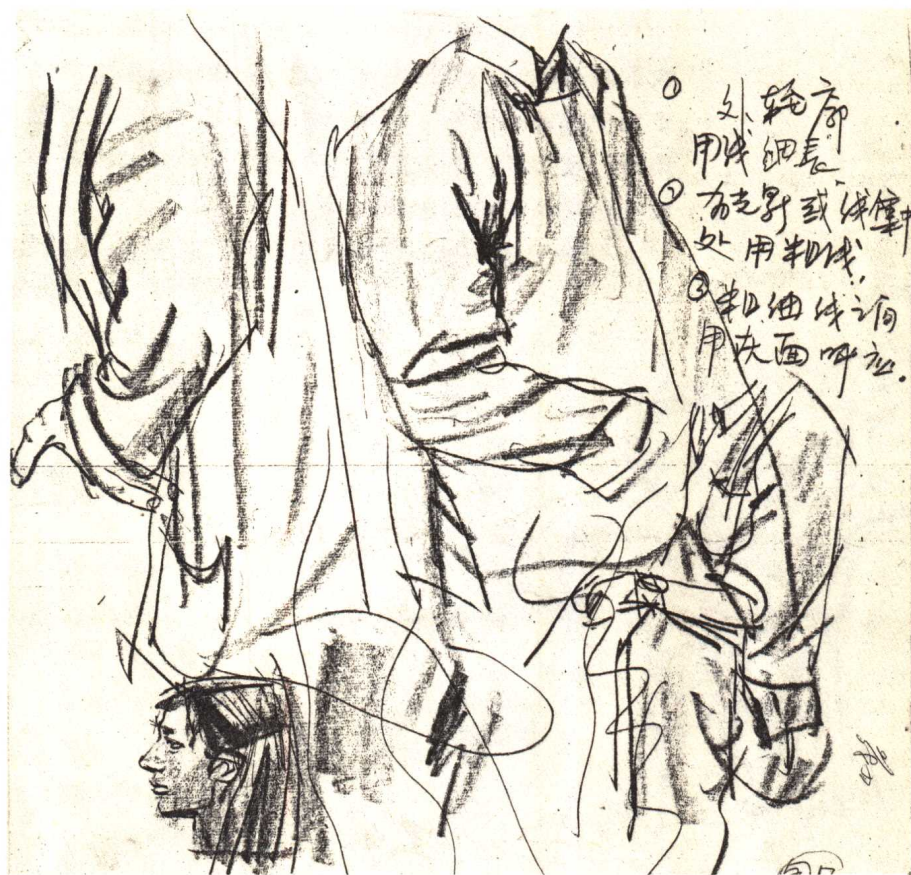

图 8

图 9

图10

图11

图12

图13

图14

图15

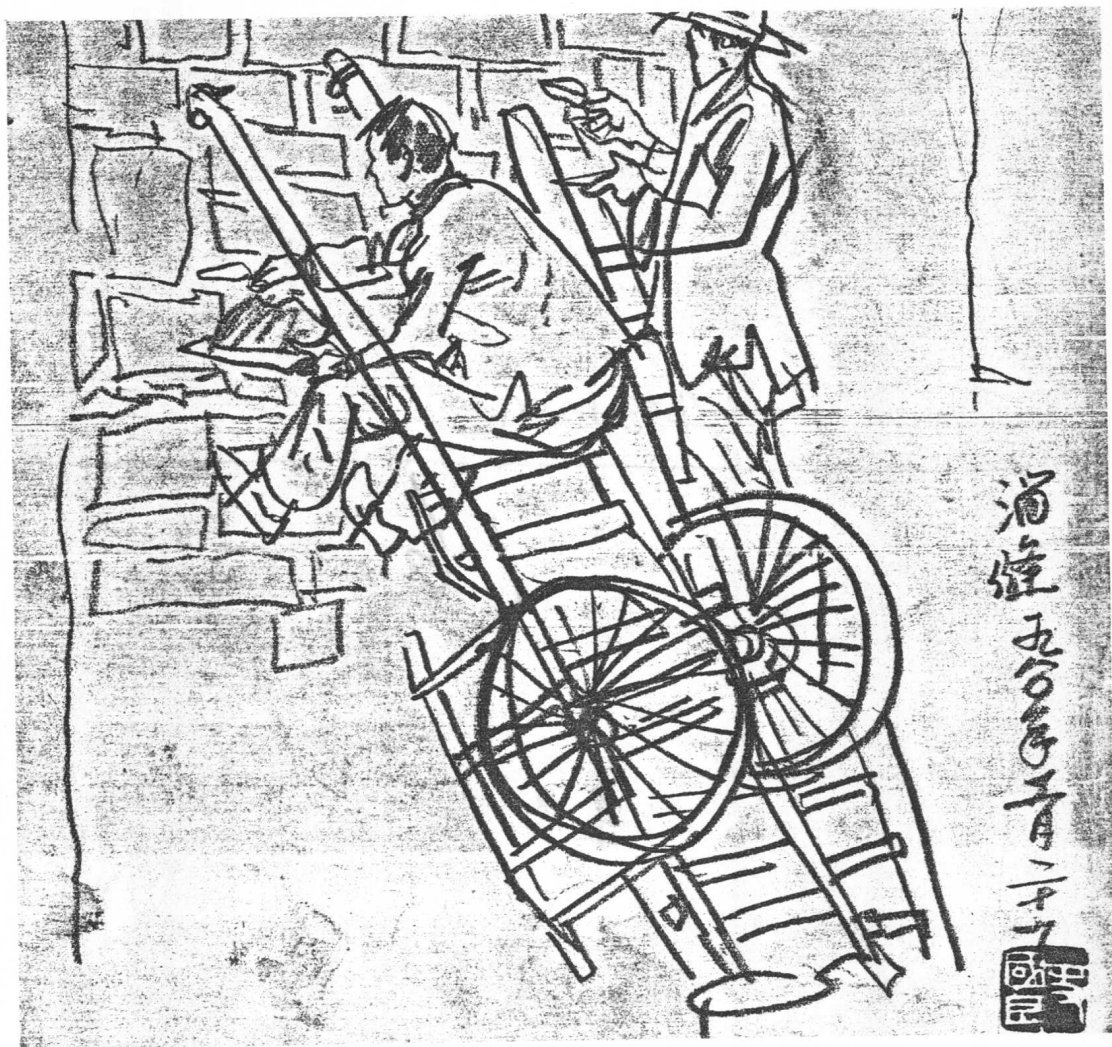

图16

图17