

国画人物

编者 冯 远

基础绘画写生摹本

JICHU HUIHUA XIESHENG MOBEN

浙江人民美术出版社

第 9 辑

(浙)新登字2号

责任编辑 袁乐平

封面设计 刘晓东

绘画作者: 冯 远

国画人物

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

1998年9月第1版·第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 2

印数: 0,001—5,000

ISBN 7-5340-0847-6/J·742

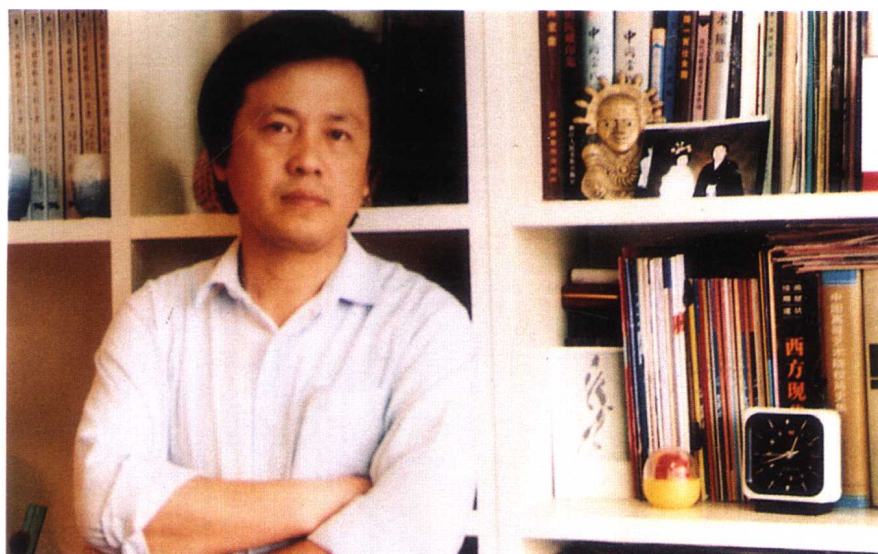
定价: 18.00元

ISBN 7-5340-0847-6

9 787534 008474 >

ISBN 7-5340-0847-6/J·742 定价: 18.00元

个人简介:

冯远 中国美术学院教授、副院长。1952年生，1980年毕业于浙江美术学院中国画系研究生班，主要从事中国人物画教学、创作、美术理论研究和教学管理工作。作品多次参展、获奖、发表。出版有画集、画册多种，发表论文约30余万字。

谈人物画

水墨人物画的学习方法

水墨人物画的学习方法，概括地说可以分为基础训练和艺术实践。具体来说，基础训练包括了造型能力训练、专业写生、技法研习；艺术实践则是进行各种形式的创作练习。此外还有对绘画基础理论和艺术史论的学习，例如美术史论、古典文学、诗词题跋、解剖、透视以及各种当代绘画艺术理论等。

学习过程中的基础训练和艺术实践是不可分割、互相补充又互相促进的两个方面。个人根据各自的不同条件，可以穿插进行，亦可分阶段进行，还可以围绕着艺术实践去补充带动基础训练，就是说按照艺术创作的不同要求，在技术准备阶段和素材收集过程中进行基础训练。但在总体的进展顺序上应注意由浅入深，由简单到复杂。

就水墨人物画技法学习来说，可以分为造型、专业、创作三个部分。造型能力的提高是专业必不可少的基础，而造型基础能力和专业技能又是创作的重要基础。反过来说，创作实践除了学习掌握从素材到创作的基本规律、构图的基本规律外，还是检验和提高造型能力和专业技巧的重要手段。

关于水墨人物画的技法学习，主要通过对传统绘画的造型规律、传统的艺术表现手法、传统的艺术审美趣味的研究摹习，藉以掌握、提高、发展中国水墨人物画的传统技法。当然这种学习仅仅停留在小范围内是远远不够的，还必须注意学习吸收中国山水画、花鸟画以及书法中的艺术表现手法和特点，学习吸收各种古代造型艺术、民间艺术和现代中外绘画艺术的造型特点、表现技法，以丰富、发展现代中国水墨人物画的艺术技巧。

学习水墨人物画，需要具备一些基本学习条件。有了这些条件，还需要有刻苦学习、认真钻研的学习精神和掌握较好的学习方法，这样才有利于不断进步、提高。

馮遠

1998年5月18日

造型基础训练

造型基础训练的方法,主要是通过大量的写生(包括静态写生中的快写和慢写,快写约半小时左右,慢写则可以掌握在三小时甚至更长时间以内)和速写、默写以及连环画、插图创作来达到提高造型能力的目的。静态写生中的快写、慢写意指素描人像写生,其目的着重解决对人的头像、半身、全身、人体的结构、比例关系的认识、理解和对形象的深入刻画,以及对形象特征的捕捉能力和表现能力的训练。速写则要求在较短的时间内学会解决对人物形体和动态的整体把握、记录能力。默写是指离开对象后能够把所看到的形象大体完整地重现出来。而连环画、插图创作则是通过大量的构图、人物造型各种姿态、角度的变化练习,以达到熟练掌握人物造型的基本规律,这是一种最容易出效果的造型训练方法。

苍生

丙子年

港口装卸

付也
寫生

帝尔身
冯道
画

信婆

水墨人物画的造型特点

中国人物画的造型,以意象造型为其特征,以画家与对象间的主体精神达成交融合一为其目标,以写意表现形式为其手段。即既不单纯模仿客观对象追求真实,也反对纯主观的臆造。正如石鲁所说的:“偏于主观者以形象为符号,偏于客观者以形象为拜偶,皆不足取也,余谓当取于客观,形成于主观,归复于客观,故造型之过程乃为客观——主观——客观之式也。”意象造型既以客观物象为依据,又与客观物象脱开一定的距离,它是一种处在似与不似之间的形态。画家正是凭借这个似与不似之间的距离,减少客观真实性的约束,自由能动地去选择和利用造型的多种因素。例如减弱体积与空间的感受,把体面关系转化为线的关系,把立体的三维空间转化为平面的二维空间,舍弃光线照射下明暗的影响,打破焦点透视等,根据艺术形式美感的需要,经过适度的提炼概括,按照人物内在的结构变化原理塑造理想化的艺术形象。

女工程师

写生中的形与神

相对来说，客观的形神关系是与以形写神紧密相联，并以以形写神为出发点的。从某种意义上说，形与神作为两种概念，的确各自有独立存在的意义，但它们互有区别是以互为表里、互为依存为前提的。形不等于神，因此得形全并不见得神必现。但是无形必无神，神是不能被割裂、分离出来而独立存在的。神依附在具体可视的形象之中，才能得以显现。其次，形代表了人的外貌、表象，神又代表了人的内在精神气质，两者在艺术作品中的作用虽各不相同，但却是可视可感而不可分的。艺术的目的，在于通过对外形表象的把握，进而捕捉表现其内在精神气质。因此人物画基本训练的重要课题，首要的是研究形及如何表现形，其后才是研究对象的神如何表露在具体的外形上，怎样捕捉住表现精神本质的人的外形特征，又怎样运用艺术手段使外在的形和内在的神达到合一。

水墨人物画写生

写生的目的在于通过对不同对象的形、神、不同对象的形象特征和形体特征的研究、描绘、把握，以提高造型的能力。写生的方法较多，静态写生有利于在相对充分的时间里去观察、理解对象，并充分调动艺术手段加以表现。动态写生则有利于抓住对象自然生动的瞬间姿态，表现富有生气的对象，并通过大量的练习，达到熟练掌握写生的技法。两者各有侧重，互为补充，不可偏废。

双人组合写生

课堂写生

起稿 (静态写生)

作画之前先有一个观察阶段,也就是熟悉对象、认识对象,同时对如何表现对象有一个大致设想。然后是以木炭(或其他笔)或淡墨用笔取势、布局,意即安排构图。即使是一张课堂练习的习作,也应对构图有所经营。主体安排不宜太过居中,或过于偏狭促迫(当然也可以打破惯常的平衡而别出心裁),一般以视觉上舒服,能够体现作者意图即可。初学者起稿目的是确定对象轮廓、形体比例,可不必过于具体,起稿过细,反而会制约用笔、用墨的自由发挥。但是对于人物的神态特征务必准确把握,做到心中有数。

乙未仲夏
画

夸张与变形

中国画的“似与不似”的意象造型观念，决定了画家与客观对象、艺术形象与真实形象之间的联系是一种主、客观合一的关系。

意象造型，以意造象，以形写神，形神合一，神形兼备。所谓“借物抒情”、“借物寄情”就是把画家的主观意念感受，通过学识修养和对审美趣味的追求通过作品中的人物形象这个载体反映出来。因此，意象造型便具有了提炼、概括、夸张、强化的特点。由于作品表现的是被提升了的、理想化了的形象，因而它必然要舍弃一些表面的、非本质的、次要的因素。

