中央美術學院 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

需要全本请访问 www.ertongbook.com

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

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的同时，尤其

需要全本请访问 www.ertongbook.com

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

需要全本请访问 www.ertongbook.com

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。

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。

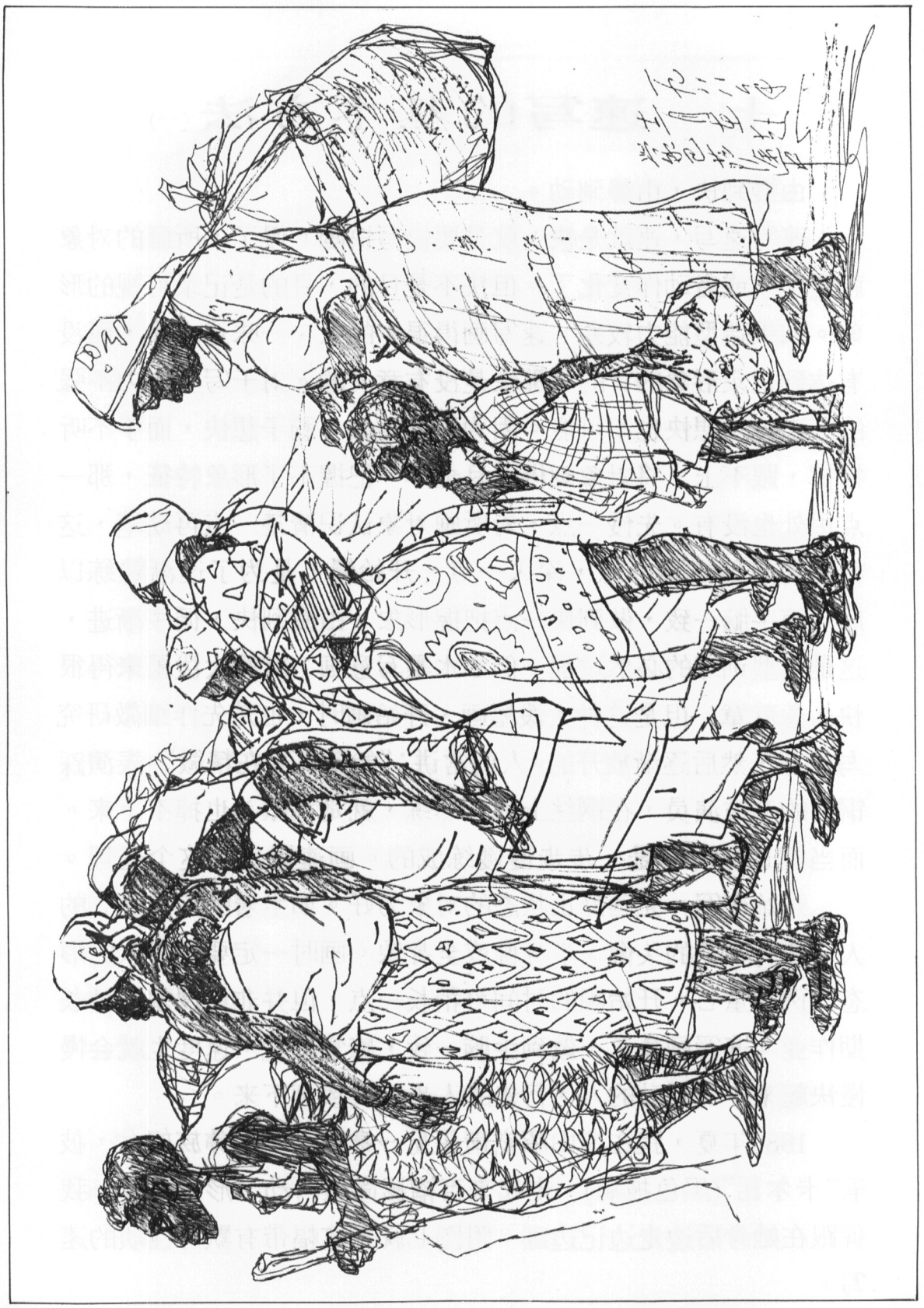
附图五　等待背水的彝族妇女

六　速写时应注意的环节(二)

善于取舍，善于比较。

这是速写过程中很重要的问题。要画的对象，哪些地方是重要的，哪些地方是次要的；哪些地方应该强调，哪些地方应该省略；哪些东西有助于形象的塑造，哪些东西会损害形象。这都要在仔细观察后，做到心中有数。由于速写时间短，不可能将对象的各个部分都仔细地画出来。一般画人先抓关键部位。什么是关键部位？整个体态动势、面部和手势，这是人物表情示意的重要地方。至于衣裙，只需画出衣纹的关键转折部位，次要部位就可以省略了。如果画一个群众场面，重要的是画人物的外部形态和动作特征，以及人与人之间的相互关系。画一个舞蹈动作，如果只注意了人的五官，那舞蹈动作早已改变，也就无法继续画下去了。其实画速写的全部过程，就是在比较中纠正错误的过程。诸如求其准确、高低的比较，左右、前后的比较，长短、大小的比较。另外还有用线的强弱、轻重、虚实、角度等，都要在不断比较中求得正确地表现出对象。实际上速写也是由感性认识—理性认识—感性认识不断反复的实践过程。

附图六这幅《待渡黑人群像》，是我在肯尼亚赴蒙巴萨途中等待轮渡时所画的一幅速写。当时手提包里只有一个本和圆珠笔。我将在场黑人的男女、胖瘦、大小、高矮，通过反复比较中很快地画了下来。他们都立在岸边。除这一排人外，旁边还有很多人。因为时间关系，只能画这一组。由于怕黑人找麻烦，有的不让画，所以画时比较紧张，画得也粗糙一些。但大体能速记下这些待渡黑人的关系。这也可算是一页非洲生活速写的形象日记。

附图六　待渡黑人群像

需要全本请访问 www.ertongbook.com