

中国著名画家技法丛书

邵鸿萍

现代水墨人物技法解读

天津杨柳青画社

中国著名画家技法丛书

邵鸿萍

现代水墨人物技法解读

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

邵鸿萍现代水墨人物技法解读/邵鸿萍编绘. —天津:
天津杨柳青画社, 2015.6
(中国著名画家技法丛书)
ISBN 978-7-5547-0417-2

I. ①邵… II. ①邵… III. ①水墨画—人物画—国
画技法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 100234 号

出版人: 刘建超

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517
28376928 28376998

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 北京锋尚制版有限公司

印刷: 天津海顺印业包装有限公司分公司

开本: 1/16 889mm × 1194mm

印数: 1 - 3 000 册

印张: 4

版次: 2015 年 6 月第 1 版

印次: 2015 年 6 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5547-0417-2

定价: 35 元

邵鸿萍

又名鸿平，1951年生于天津，毕业于天津美术学院，现为中国美术家协会会员，中国工笔画学会会员，天津市美术家协会理事，天津「五个一批」人才，天津市河东区美术家协会副主席。中国美术家协会创作高级班人物画创作室画家。近年来，其中国人物画作品在国内外大展中多次获奖。出版发行有《邵鸿萍工笔人物画艺术》《荣宝斋当代人物画家》《现代工笔画教程》《现代仕女人物画法》等多部个人画集和著作。

目 录

前言	1
创作随感	
舞梦敦煌	3
一株海棠	4
眸	5
凝靛	6
室静兰香	8
静享花荫深处	9
暖日晴风	10
芳草留人意自闲	11
待舞春晖	12
枝上清风	13
清香	14
惠安女	15
新装	16
云南写生	17
麦场上	18
凝静的天空	19
隔辈情	20
遥望大山外	21
又是深秋	22
乡村所见	23
正月里	24
老太行	25
春夏秋冬	26
远方的朋友	28

吉祥草原·····	29
一家人·····	30
归途·····	31
阳光下的牧场·····	32
春风·····	33
春雪·····	34
作品步骤解析	
《门墩儿》·····	36
《江边情话》·····	40
《皖南即景》·····	44
作品赏析	
静静的山泉·····	49
繁花依旧笑春风·····	50
远方的客人请你留下来·····	51
享在春风里·····	52
甘南风情·····	53
春·····	54
夏·····	54
秋·····	55
冬·····	55
人体写生之一·····	56
人体写生之二·····	57
含苞待放·····	58

前言

此书稿是集我近年来在各地采风写生和观察、感悟生活的基础上完成的。其宗旨力图以现代艺术观与艺术思维方式为指导，摆脱以往人物画的程式束缚、找寻最能令人感动的审美意象为目的，以传递出丰富、复杂的现代人物心理层次、感受及生活气息，进而创作出能够给人耳目一新之感的现代中国人物作品。

书中作品应归属于国画中的小写意一路，侧重强调形象的具象特点，以及具象造型中生命活力的表达与人物个性的深化。大胆摒弃画面结构中面面俱到与琐碎的堆砌。其形式仍单纯、凝练、简洁、沉静；其语言朴素、明快、清新、秀雅，使画面中的人物在诗情画韵中饱含千种风姿与万般风情，着力营造出新颖、雅逸、鲜活的绘画之美和人物形象。要达此意，应注意以下几点关系，方有可能。

一、形与神

中国画无论是写意画还是工笔画，只是表现技法的不同而已。中国艺术中的尚意达神是共同的，是精髓所在，传统所致。西汉刘安曰：“画西施之面，美而不可悦。规孟贲之目，大而不可畏。君形者亡焉。”（《淮南子·说山训》）画不能只顾外表，而失其内心。东晋顾恺之主张画人应“以形写神”，南齐谢赫也将“气韵生动”归为六法之首，这些都是刘安“君形”说的延续，到几千年后的今天，我们也常论人物画应形神兼备，性格突出，依形筑神……自古至今同是也！而在绘画过程中（尤其是精细、深入的作品），随着画面的不断推进，往往在不知不觉中陷入局部而忽略了整体，谨毛而失了貌，以呆板埋没了灵动而失去了精神。

二、古与今

在传统绘画三大画科中，人物画扮演着一个极其重要的角色。自新石器时代的出现、魏晋的成熟、盛唐的完善、五代的变革、两宋的水准……高峰迭起，令人敬仰。面对五千年的文化，作为二十一世纪的国画家传承与发展同样重要，需静心领悟，勇于践行，方得通途。因为我们所要表现和刻画的是现代生活中现实人物的精神世界，创作出具有时代特征的现代中国人物画作品。发展是建立在传承传统基础上的，是以对传统艺术理念、审美取向、笔墨技法、造型特色等诸多方面的理解和运用为支撑的（这是第一步也是重要一步）。现代中国画可借鉴其他画种的可用元素，如构图、色调、光感等，为我所用，从而进一步拓展中国绘画的表现空间，提高笔墨技法的驾驭能力，使其水墨魅力得以进一步光大。切记！这一步要把握好“度”，中国绘画之气派，这是不可撼动的根基，而借鉴只为枝头的适度嫁接。

三、写与描

中国画审美魅力乃写意之韵律，其书写意示贯穿表现过程的始终，无论是写意画及工笔画无一例外，尤其是从事现代写实人物画创作这一点极具挑战性，对于画面所及物象（哪怕是再细小处）都应以点、线、皴、擦、染等传统笔墨技法以书写意示和力度为表达语言。绝不是反复“描”、反复“抠”或反复“修”，这样会使传统技法荡然无存造成中国画写意精神的严重流失。丢掉了书写的灵动，其作品就越发苍白僵硬，俗语讲“鲜花是爱死的”（肥水过多），那么画则往往是画死的（不适法度），在深入表现的过程中不可失去中国绘画的法度。

四、虚与实

“大音希声，大象无形”为老子美学名言，体现了中国的文化精神，就中国画而言，黄宾虹有言“远取势，近取质”，“虚有虚无大不同”，我理解“虚”是中国气韵特征之一，不是可有可无，而是需有需无，是意到笔不到的妙处所在。她为中国画审美的重要元素，是体现意境、诱发联想的源泉。

虚与实是相对而言、相互映衬、相依共存的人文理念。一幅中国画表现充分，刻画入微无可非难。如通篇以致四角塞满，无论是画者还是观者均因劳神而气浮意嚣。风柯谷鸟犹得而乱之！故我们在创作中应通盘考量画面的整体结构，抓其一点放松其他，求简不求繁。

以上所谈，为自己部分创作感悟，不揣浅陋且直白，采精撷理，见仁见智，不尽合时俗，却也算直抒胸臆，是为供榷。

创作随感

紫花作笔 笑春风

舞梦敦煌

多年以来我总是做着同一个梦：大漠深处一个女子向我隐隐走来，好像是千年前的舞者，时空中的精灵从大漠深处石窟里千秋寂寞的壁画中坠入尘世，悠然起舞，如花绽放盛开在寂静的沙漠里，带我渐渐穿越时间的沙砾，靠近那悠远的舞梦。

2010年6月我再赴敦煌，因为是画家身份，当地领导便引我们参观一些不对外的洞窟，故免去不少麻烦。当我们屏住呼吸，伴着心动仔细观察、静静地欣赏时，忽然洞口传来一阵笑声，只见一群女子走了进来。我想，看来特权也不是画家独享啊！但不多时她们也安静了下来，变得轻手轻脚，我想不是别的，也许是壁画魅力让她们沉醉其中。

这两件与敦煌有关的事情，使我选择从舞者角度来画一幅关于敦煌的作品：千年前的舞女反弹着琵琶由天宫缓缓飘落，现代舞者驻足站立举头仰望，穿越一千多年的时空，进行着亲密的对话。画面采用将现代清晰的形象、专注的神态融入古老石窟浓烈而神秘氛围之中的表现形式。长锋线条勾勒出白色上衣，浓重的泼墨画出黑色长裙，以赭色为基调，缀以淡淡的石绿、朱砂点出壁画特点，黑白灰相互衬托，寓意着传统与现代的相互交融，从而形成了一幅富有诗意和浪漫风格的抒情作品。

一株海棠

这是一幅写实风格的人体作品。西方古典绘画中，人体作品已经不乏旷世之作。中国画限于理念、材料等因素，笔墨挥洒难度很大，总有一种“无的放矢”的困惑。

宋人晏殊《浣溪沙》中“粉融香雪透轻纱，晚来妆面胜荷花”的诗句给我带来灵感。“透”是一种朦胧和含蓄，给予人们无限遐想，这也正契合了中国画理念，薄柔轻透的白纱轻轻托在人体前面，可扬长避短，为白描线条提供了施展的舞台，因此以人体为主，轻纱为媒，以纱塑人。故以此为轴推动着创作的进程。

既以轻纱为表现手段，在线条组织上，便在人物头部以外身体其他部位与轻纱相交处尽量归纳舍去横向结构变化。注重疏密、张合、粗细、折转等变化，自上而下，尽施长线之功。以长锋笔蘸干淡墨以春蚕吐丝的感觉，行笔速度与压力均匀和缓，在劲瘦轻柔基调中寻求毛笔线条的韵律。

如果说轻纱的用笔是潇洒，那么裸露的人体用笔就需要精准了，包括虚化在轻纱之后的人体每一个部位的用笔用色。在轻重、浓淡等方面都应依据人体结构的凹凸与轻纱产生的距离稍作变化，充分体现出若隐若现的朦胧效果。背影的海棠树与地面一方面是以花喻人，另一方面也是为尽情挥洒笔墨提供平台，进一步丰富水墨语言。浓重的树干、厚实松软的土地和盛开的花朵，有机地烘托出主体形象的光鲜。

《眸》刻画了两个都市少女驻足凝视的情景。看到了什么不重要，她们那专注的神态才是要着重表现的，我力求从其眼神中品味她们的内心世界，在恬适自然的气息中给视者以联想。

传神是中国绘画的主旨，是由画面的整体形象构成、形象姿态及诸多因素组合而成的，值得注意的是现在一些小写意乃至工笔画，往往会在不知不觉中陷入局部而失去整体，需要我们时刻警惕。《淮南子》已告诫“画者切忌谨毛而失貌”，作画要注重整体，要从浑然一体中取“神”，要时刻提醒自己保持宏远的艺术视野。《眸》这幅作品刻画人物眼神固然重要，但也只是整个棋局中的一子而已。

在起此稿时，我就注意从人物动态、环境安排、服饰取向、笔墨处理等处统筹兼顾，一切围绕主题而展开。如：在人物凝神面向画外的构架下，人物头部四周留出足够的空间，使其主体突出，手臂姿态安排自然，强化专注的特征。画面的左上角与右下角的淡水墨相呼应，使其共同虚化将画面向后压等等，都是力图在自然写实环境中求变化，变化中求完整，完整中求主题，从而达到由外界转向内心，又可由内心反映外界的自然格调。

凝靛

漂亮，是对女性的赞美用词，面对一幅写实的中国人物画，观者说得最多的也是这个词。“这幅画得漂亮”“这幅画得不漂亮”，这么多年我真不知什么是漂亮，衡量漂亮的标准是什么，这是说不清楚的。

品人如品茶，茶不过是一片干树叶，外表形状并不诱人。我相信真正懂茶的人兴趣点不在这里，而在于茶遇水再生，随着温度和时间的洗礼，渐渐溶入其中成为茶汤，通过口腔、咽喉慢慢咽下，由苦涩到甘甜，清香四溢，回味绵长的品茶过程。中国画同样也应具有静心品味的内在价值。多年来我在作品中苦苦追求的正是人物形象内在精神与气质的潜在性、意会性。外形不过是媒介而已。基于此我有了画这幅画的欲望和想法。

清纯安静是我创作此幅肖像画的主旨，集中体现的就是轻风玉露般的“静”，佳期如梦似的“靛”，故而从构图处理上简约中求平稳。人物形象平视，双手双脚自然相交安坐画中，以中锋白描为主要表现手段，以求通体洁白的静雅之风。脸与手细致刻画，尤其是一双杏眼力求用笔劲道，结构精准，以深邃而亲昵、明亮而多思的目光，将我们带入她那清纯而丰富的内心世界，再以青花围巾与其相映，进一步增强东方女子的感染力。

以淡墨平涂的手法画出背景，营造出宁静的星空，供观者联想，也强化了人物形象洁白无瑕、大气稳重之感，头发、下肢等处大胆施以几笔相对较重而帅气的笔墨使整体画面的黑、白、灰丰满匀称，在统一中拥有跳跃，显现国画味道。

室静兰香

这是在书法作品中到处可见的四个字，都用“俗”了，可静下心来细细品味，如家室之中、方寸之间，能够果真如此，也真可称温馨雅致了。

绘画创作有命题、取题之别，该作品属前者。如何表现主题，在好长一段时间里为此而寻找，但总是处在朦胧之中。一次，无意中在茶楼的一个角落里找到了感觉：一个身着白色拖地裙的女子，稳坐在深色的藤椅中，一边品茶一边摆弄着手机，在整体环境映衬下，别有风情。便借着记忆画了一张小草图，为扣主题、体现一些家的感觉，我让她穿上了拖鞋，掌中的手机也换成了折扇，形态更加放松随意一些。为凸显一个“雅”字，整幅作品采用淡墨、浅色的线条造型，强化疏密对比。上身与下身间拉大前后对比关系，使整体姿态舒展开来，减小因坐姿而带来的拘谨之弊。

在其浅墨淡色基础之上，以暖色为主调，并注重横向走势，稳画面视觉，营造出温馨、安静、幽雅的气息。

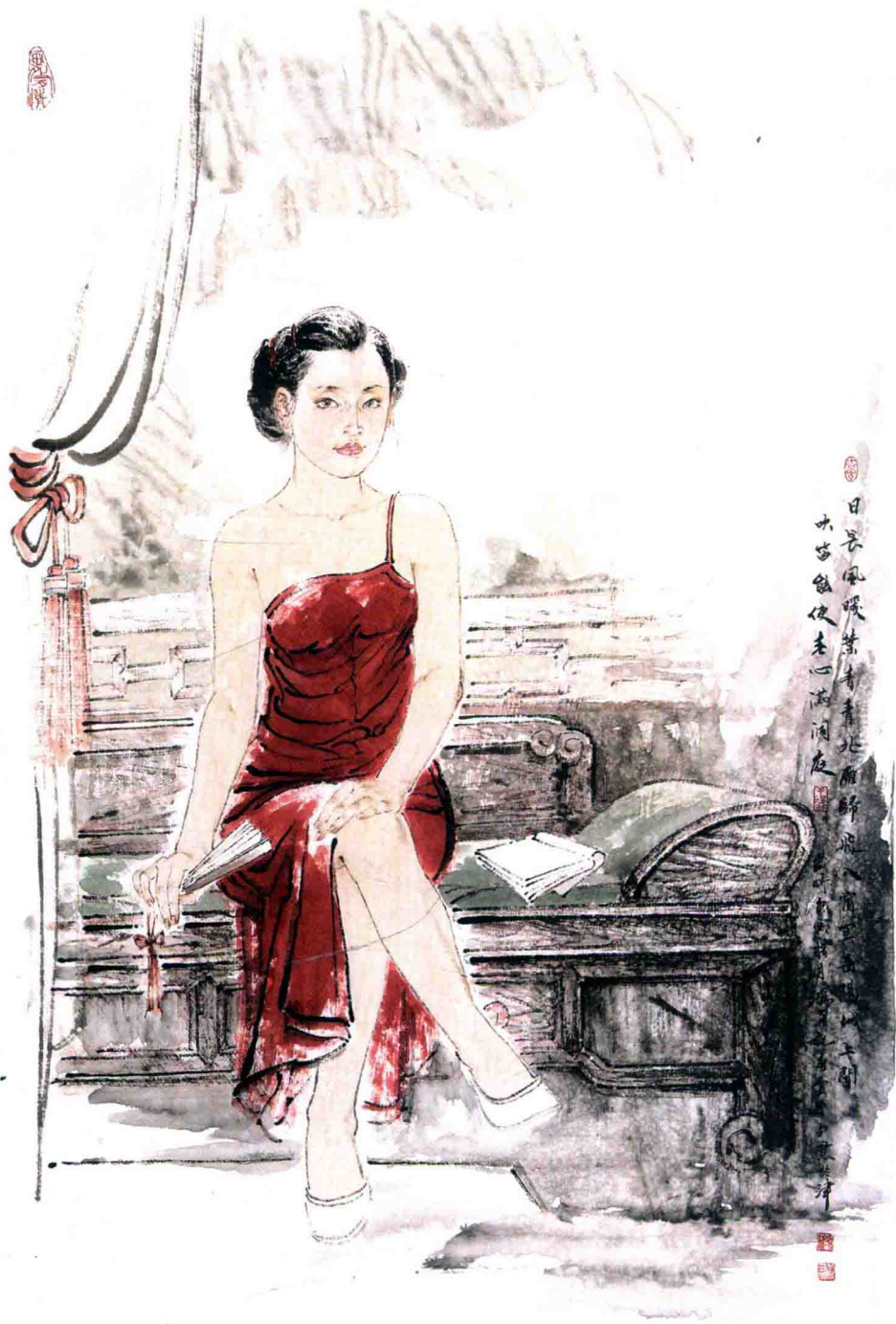

静享花荫深处

形容年少女子，人们常用的一个词是“花季”。花季年代，不但散发着青春活力的光鲜，也具有清澈纯情的倦气。花季是人生中憧憬未来发奋积累的美好时光之一，令人羡慕。故为现代中国人物画多见题材，但要画出如此这般的感觉确非易事，弄不好就会落入俗套。

此画中，人物形象凝神静坐，双手相叉，下肢舒展，自然形成稳定的正三角，服饰用线简中求变，使其在洁净格调中求丰富（椅子的处理也是为进一步强化这一效果）。人物的脸、手等处我也是尽可能深入刻画，尤其是凝神思索的内在情感，是通过眼神、微微张开的嘴唇等细小之处来体现的，故在书写意识支配下力求精准到位，使人感到画面中的人物虽“享”在花荫，实为在花荫中“冥思”，这样会更具可读性吧。

另外，松软肥沃的土地，粗壮的树干与一枝繁花相呼应，丰富画面的同时，也寓意着茂盛幽静的花荫佳境，为烘托人物形象起到了极好的作用。

暖日晴风

这是在安徽宏村见到的明清时期徽商人家的闺楼，我擅自做主，请一位现代美女跨越百年进入画面。

在过去能够拥有自己闺楼的女子，定出自大户人家，俗称“大家闺秀”，自古至今虽其旨有变，但其举止端庄、知书达理的潜在气质仍为现代社会所推崇，在此画中还是应该表现出来。为使现代人物形象能与古老环境相融，在人物设计、刻画中除有意加入了一些传统元素，如：发型及款式、手中的折扇、大红长裙等外在物象之外，着重在其姿态、情绪等内在特征上认真推敲，把握尺度，深入刻画才成。

就此画我不想用文字过多赘言，绘画作品是给大家看的，面对同样的作品，每个人的感觉不尽相同。我欲把其作品形象画得丰满高贵一些，笔意达否，还需观赏者评判。

芳草留人意自闲

这幅作品是对画室模特写生后经过充实修改发展而得。充实也就是二度创作。第一稿时我调动室内许多物象，如将书架放在身后，墙上挂满传统字画等等，本想营造一种“淑女映繁册，墨香伴佳人”的古朴清雅意蕴，虽通篇注意了虚实关系，但画面还是流于杂乱，静气不足，人物形象也不够突出。

再画此稿时索性背景全减，一笔淡淡的水墨散开了去……着重刻画人物形象，在模特画稿初具鲜活生动元素基础上，使其人物形象更加丰腴一些，增强人物形象成熟感，让眼睛神态“冷漠”下来，明亮一些，深邃静雅的性格特征便得以体现，床榻上一本厚厚的书籍也足以点出房中的环境特征。

在笔墨色彩运用上尽可能简约一些，以石青、花青、石绿为主旨，肤色及床榻上的冷红镶嵌其中，其他均由墨色渲染完成，画出成熟、文静且充满生机的人物感觉。