

中国画画法丛书

写意人物画法

编著 孙建东

上海人民美術出版社

寫真人物圖誌

11

写意人物画法

孙建东 编著

dct07/10

图书在版编目(CIP)数据

写意人物画法 / 孙建东编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.8

ISBN 978-7-5322-9145-8

I. ①写... II. ①孙... III. ①意笔人物画—国画技法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第166952号

写意人物画法

编 著	孙建东
策 划	徐 亭
责任编辑	徐 亭
技术编辑	季 卫
装帧设计	于 茵 薛 珂
出版发行	上海人民美术出版社
上海长乐路672弄33号
印 刷	上海市印刷十厂有限公司
制 版	上海驰艺文化传播有限公司
开 本	889×1194 1/16 4印张
版 次	2014年8月第1版
印 次	2014年8月第1次
印 数	0001-3300
书 号	ISBN 978-7-5322-9145-8
定 价	29.00元

作者简介

孙建东，云南艺术学院美术学院中国画专业教授、硕士生导师，中国美术家协会会员，云南美术家协会副主席，云南省政协常委，云南省人民政府参事，云南省高校学术委员会委员，享受政府特殊津贴专家。擅长中国画，尤其在写意孔雀和写意人物方面有很高的造诣。出版专集论著有：《孙建东中国画集》、《袁晓岑艺术传略》（合著）、《怎样画写意孔雀》、《怎样画笑口常开》、《中国画二十家·孙建东》、《当代最具学术价值和市场潜力的画家·孙建东》等。1999年获中国文联颁发的“99中国百杰画家”荣誉称号。

吉 祥 瑞 舞 春 风 送 暖 月 华 盈 满 春 意 盎 然 成 景

● 目录

第一章 概述 /3

第二章 材料工具和墨法笔法 /5

中国画材料与工具 /5

墨法 /6

笔法 /7

色法 /8

第三章 写意人物画画法 /9

人物五官及四肢画法 /9

写意人物百态 /12

僧佛仙道 /12

仕女人物 /28

名贤雅士 /38

刀马人物 /46

少数民族人物 /54

第四章 名家范图欣赏 /60

写意人物画法

孙建东 编著

dct07/10

● 目录

第一章 概述 /3

第二章 材料工具和墨法笔法 /5

中国画材料与工具 /5

墨法 /6

笔法 /7

色法 /8

第三章 写意人物画画法 /9

人物五官及四肢画法 /9

写意人物百态 /12

僧佛仙道 /12

仕女人物 /28

名贤雅士 /38

刀马人物 /46

少数民族人物 /54

第四章 名家范图欣赏 /60

第一章 概述

中国古代传统绘画艺术博大精深，源远流长，古装人物画是其中一个重要的组成部分，深受广大人民群众喜爱。

中国的人物画，简称“人物”，是中国画中的一大画科，出现较山水画、花鸟画等为早；大体分为肖像画、风俗画、道释画、仕女画、历史故事画等。人物画力求人物个性刻画得逼真传神，气韵生动，形神兼备。其传神之法，常把对人物性格的表现，寓于环境、气氛、身段和动态的渲染之中。故中国画论上又称人物画为“传神”。

古装人物画包含的题材内容非常丰富，诸如僧佛、仙道、仕女、古贤、帝王将相、民族英雄、刀马人物、文人雅士等，还包括古代的民间风情，如渔樵耕读、放牧狩猎、琴棋书画、成语典故等等。学习者可以分类从一些代表人物的画法上取得突破，从而举一反三。比如先画好了钟馗，掌握了画大胡子的莽汉的造型规律，再来学习画达摩、张飞、李逵、程咬金等。只要服饰和道具上加以变化，就会很容易上手。当然，人物的服饰必须符合其时代的特征，千万不可张冠李戴。

中国人物画家主张以神“君形”，紧紧抓住有利于传神的眼神、手势、身姿与重要细节强调分别主次，有详有略，详于传情的面部手势而略于衣冠，详于人物活动及其顾盼呼应而略于环境描写。

人物画中使用的笔墨技巧与技法，在写意人物中，笔墨相互为用，笔中有墨，墨中有笔，一笔落纸，既要状物传神，又要抒情达意，还要显现个人风格，其难易程度远胜于山水花鸟画。而在工笔设色、白描和小写意作品中，则更重视笔法的基干作用，为此创造了十八描。笔法或描法一方面服从于形象的结构质感、量感与神情，另一方面也要传达作者的感情，同时还用以体现作者的个人风格。在

云中钟馗图轴 高其峰（清）

女娲炼石图 任伯年（清）

钟植像 徐悲鸿

色彩使用与诗书画印的结合上，人物画和一般中国画的特色则并无不同。

学画人物画，造型和笔墨是最重要的两个部分，缺一不可。学习者必须下功夫研究人体的解剖结构，打好基础，进而表现人物的气质、神韵，达到形神兼备。还可以通过写生，以现实生活中的模特为形象依据来表现古代人物，则可使其更具个性特征，避免千人一面的现象。笔墨功夫则需要有一个不断的积累过程，也可从写意花鸟和山水中汲取一些有

用的技法，最终形成自己的笔墨程式和表现风格。

从古到今有许多画人物画的大家、名家，如顾恺之、顾闳中、梁楷、仇英、陈洪绶、任伯年、徐悲鸿、张大千及现代名家刘继卣、程十发、范曾、刘旦宅、戴敦邦等，他们的作品都可以作为初学者学习的范本，通过临摹掌握传统的技法精髓，逐步过渡到自由创作的境界。

仕女图 张大千

第二章 材料工具和墨法笔法

中国画材料与工具

首先要选择好纸笔以及墨砚，称之文房四宝。

笔，选毛笔时首先要知道笔的四德五毫的特性。一支好的毛笔须具备尖、齐、圆、健的特点，笔锋以长短分为长锋与短锋，以笔毫的硬度分为硬毫、软毫和兼毫，其用途各不相同，如短锋玉荀笔适宜点垛花瓣、叶，长锋笔宜撇兰竹、出枝干等。一般花鸟画选用兼毫较多，对画者来说只要顺手即可。

纸，花鸟画用纸一般以净皮宣纸为佳。这种纸落墨如雨入沙，直透纸背。

墨，墨的种类很多但主要分油烟、松烟两种，油烟墨有光泽，松烟墨无光泽，作画一般用油烟墨，现在不少画家用墨汁作画，若用墨汁，最好在砚中磨后再用，易发墨，并有光泽。

砚，砚的品种繁多，如广东的端砚、安徽的歙砚，要选择质地较细，易发墨的砚即可。

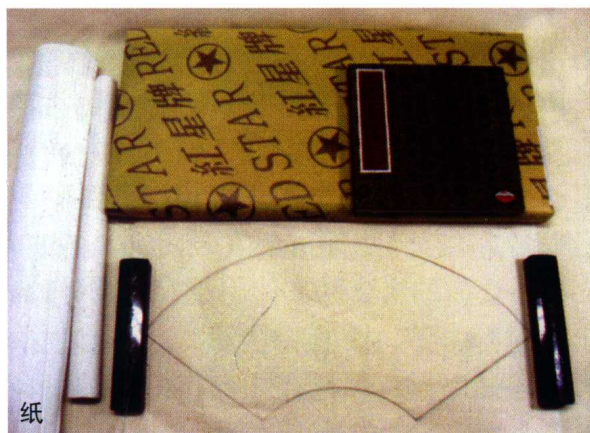
颜料，以上海生产的国画色为多，颜料有植物质色如花青、胭脂等；矿物质色如石青、石绿等；动物质色有洋红等。在各种颜料中加少许墨能使色彩变得沉着，加少许白色可增强其明度。

笔

墨和砚台

纸

印章

颜料

墨法

所谓墨分五彩，即通过墨色的“浓、淡、干、湿、焦”等变化呈现出单纯而又绚烂的效果。我们传统中常用的墨法有：泼墨法、破墨法、积墨法等。泼墨法：顾名思义是将墨如泼水般一遍或者几遍地泼在纸上，浓、淡、干、湿同时进行一气呵成。

大写意画多用之。破墨法：此墨法变化多端，所以用途也最多。有浓破淡、淡破浓、墨破水、水破墨、干破湿、湿破干等等。积墨法：积墨法是将墨有顺序地层层积累、堆积在宣纸上。在积墨过程中应等到墨色干后进行，否则画面易脏。

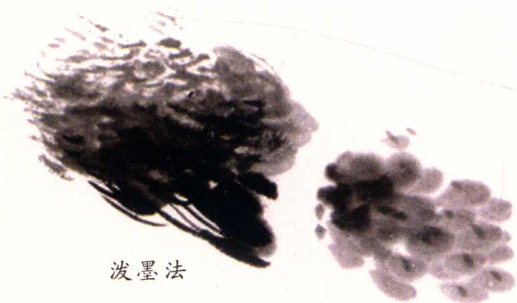
焦 浓 重 淡 清

干 湿 浓 淡

泼墨法

积墨法

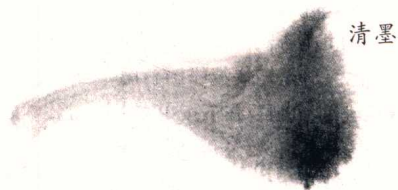

焦墨

重墨

浓墨

清墨

湿墨

润墨

枯墨

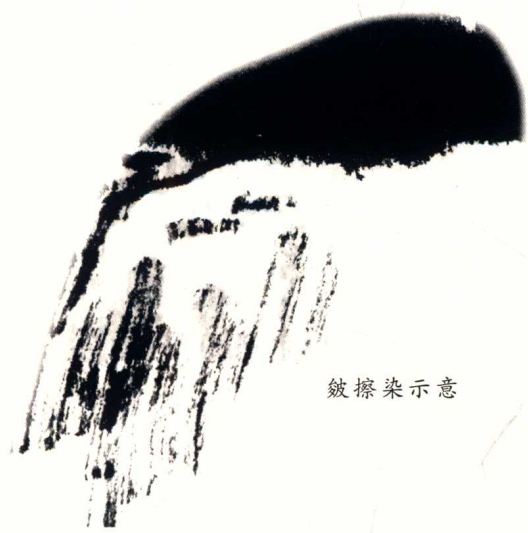
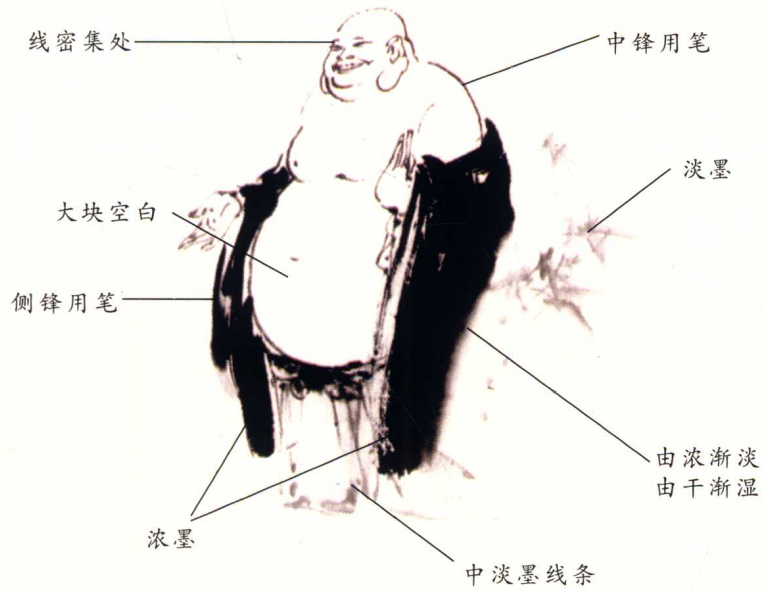

干墨

笔法

线条和墨法是写意人物画的主要语言，墨无笔不立，笔无墨则僵死，笔法和墨法是相辅相成的。

笔法主要有中锋和侧锋等等。墨法主要有浓、淡、干、湿等等。

色法

写意人物画用色有：色不碍墨，墨不碍色，要做到色墨交融，要随类赋彩，按照不同的、具体的

人物形象给予具体的色彩表现，设色时要落笔在结构处下，笔要求“稳”和“准”，切忌像刷墙般平涂。

传统设色染发
染高不染低

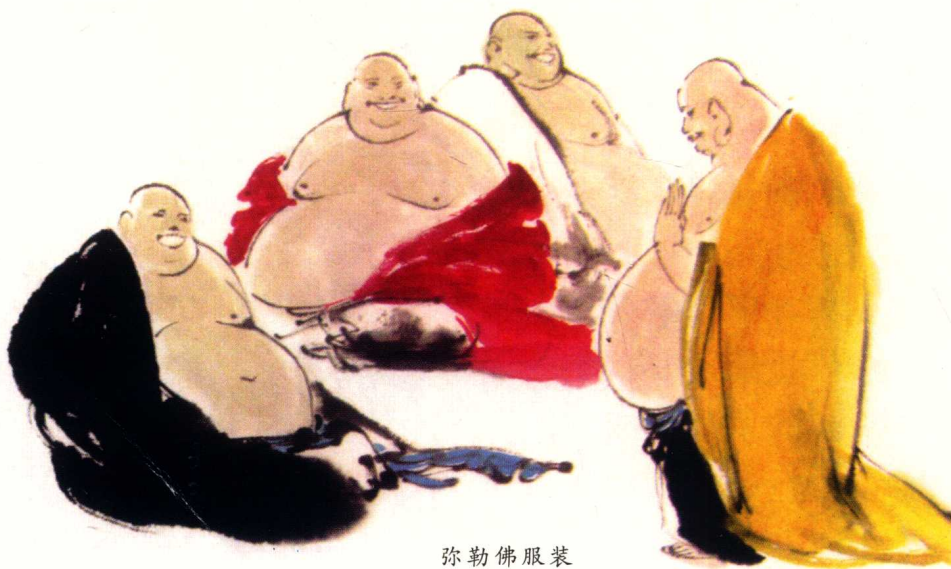
结合西画光影
按明暗关系染色

色破墨

墨破色

弥勒佛服装
色彩变化

第三章 写意人物画画法

人物五官及四肢画法

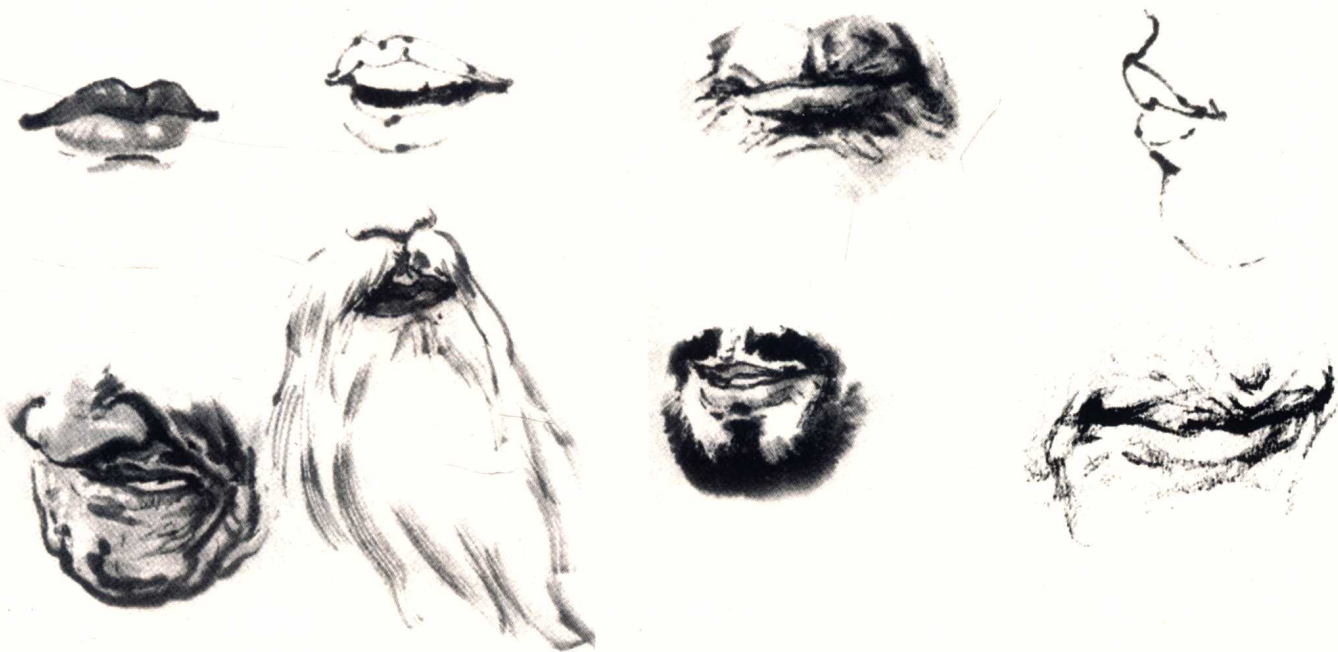
眼睛：五官中最重要当数眼睛，是传神最关键的部位。要仔细观察两眼的连线在一条直线上还

是弧线上，并根据透视而产生变化。眼睛的造型因人而异，万不可千篇一律。

嘴：是体现表情的重要器官，嘴的形状一般来说是上唇略突出，棱角较分明，下唇中部稍有下凹。故画时上嘴唇的色调可比下嘴唇略深。嘴的中缝不

宜画得太死太黑。同时画嘴时要结合表情和周围的肌肉起伏联系起来观察和表现。

耳朵：耳朵的结构清楚明晰，要注意内在的穿插关系，耳轮和耳垂的形状各人差异很大，勾勒时

要轻快，并富有节奏。

鼻：鼻有鼻梁、鼻翼、鼻孔组成，要充分理解鼻子的形体结构关系，协调好鼻梁上端与两眼角

连接、鼻下端与人中的连接变化。

头发：通过人物的发型往往能看出人物的性格和审美取向。画结构复杂的女性发型，要注意画出编结成组的关系和质感及发卡、蝴蝶结等饰品的特

征和质感。一般来说与皮肤相衔接的地方要过渡自然，忌生硬而像发套，边缘要有蓬松感，整体色调的处理要以全幅作品的风格形式来决定。

脸型：在我国民间的画诀中，将头部正面的外形特征概括为“八格”，即田、由、国、用、目、甲、风、申，对初学者也有一定的借鉴作用。表现手法上也应有不同的处理，如清秀的少女应画得柔

和圆润；而轮廓分明，血气方刚的民族汉子应画得强壮有力，有棱有角；天真可爱的小孩儿和饱经风霜的老者在处理上更应明显不同。

画手：古人云“画人难画手”，手的动作非常丰富，不同人群的手的特征也各不相同，画时要注意，小孩儿和年轻人的手用笔要流畅，关节与褶皱

要处理得轻松简洁，劳动者与老人的手可强调关节的皱纹，用笔也宜苍劲有力。

画脚：画脚仅次于画手，画脚也和画手一样，要研究脚的解剖结构，掌握大形，理解上可以将五个脚趾作为一个整体来对待，有时不必一一勾

出，或将大脚趾与其余四个脚趾分别表现。趾甲处理宜虚。

