

中国书画自学丛书

ZHONG GUO SHU HUA ZI XUE CONG SHU
REN WU HUA FA

人物画法

丁战著

古吴轩出版社

中国书画自学丛书

人物画法

丁战 著

古吴轩出版社

(苏)新登字第 014 号

责任编辑:胡祖耀

文字编辑:陆 衡

洪 芳

装帧设计:胡祖耀

人物画法

出版:古吴轩出版社

发行:江苏省新华书店

印刷:常熟外贸彩印厂

开本:787×1092 1/16 印张:5 印数:1-5,000

1995年7月第一版 1995年7月第一次印刷

ISBN7-80574-191-3/J·146

定价:16.80元

目 录

导论	1
一、从历史作品看意笔水墨人物的技法趋向	1
二、意笔水墨人物的技法特点	13
第一章 人物画法与结构	14
第一节 脊柱是关键	15
第二节 头像画法	21
第三节 上肢	26
第四节 下肢	28
第二章 水墨人物基础技法	30
第一节 线型构架	30
第二节 水晕墨章	35
第三章 人物画水墨造型训练	42
第一节 速写训练	42
第二节 “读画”与意临	44
第三节 水墨人物写生要领	44
第四节 笔墨意识与精神载体	49
第五节 现代变形意识与变形训练	50
第六节 小品画训练	53
第四章 水墨人物创作	56
第一节 立意与构思	56
第二节 画面格式	56
第三节 人物画创作的内容分类	56
第四节 画面结构	61
第五节 构图的安排	62
第六节 水墨形式语言的设计与实施	62
参考作品	68

导论

一、从历史作品看意笔水墨人物的技法趋向

中国意笔人物画，孕育于唐以前的民间绘画，正式产生于唐代。

唐代画圣吴道子重视眼神的刻画，许多形象有“窃目欲语”的灵动之感。他还采用夸张造型手法，创造出“奇纵异状无有同者”的艺术形象。吴道子的线条有弹性和动感，抑扬顿挫，轻重转折，强化了韵律节奏，一改六朝以来均匀等细的“铁线”、“吐丝”、“行云”三描法。神速、大胆、自由豪迈的非凡气派由吴道子开创，意笔技法中力度趋向由此而展开。

五代画家贯休的画，无论形貌、神情、勾勒线描都有独到之处。用笔遒劲，线构紧密，形象怪异，作夸张变形状。所画僧圣，心地善良而外貌丑陋，形象枯瘦而道法无量，远离世俗而有着强烈的善恶观。贯休创作的艺术形象从精神角度开拓了意笔人物的技法含量。

五代宋初画家石恪，擅画道释人物，笔墨刚劲放纵。存世《二祖调心图》有狂草笔意，线型构架既粗放阔绰，又变化有致，虚实适宜，线虽破而力度强劲，笔墨简略，以淡湿笔轻辅，使浓淡刚柔相间，形式构成完美而不空泛，从中体现了意笔技法中的简笔趋向。

宋代画家梁楷，有二种画风：在画院画出“精妙之笔”，使院人“无不敬伏”；走出画院“草草减笔”，有淋漓豪放的风度。《泼墨仙人》用笔粗阔豪放，形象奇特生动，迷糊中有一种自得之状，宽大的额头，袒露的胸腹和褴褛的衣衫，水墨阔笔的淋漓墨韵和没骨法的水墨节律，表现了夸张的形象和潇洒的品格。这种基

于生活追摹意念中形象，基于感受追求笔墨形象的再创造，正是意笔技法之精髓。

至此，唐宋意笔人物技法在力度趋向、象征趋向、简笔趋向、水墨趋向诸方面都有了深刻的探索和成就。

元、明、清以降，意笔人物画家艺术成就颇高。由于师承关系、社会崇尚、个人创造力诸多因素的交叉，技法衍变繁复多样，大大丰富了传统意笔技法的面貌。

沿着笔线变化和力度发展的画家有颜辉、吴伟、张路、张风、黄慎等。他们追求笔势飞动连贯，用笔大胆放纵，以线态表现心态。有的力量外露，有的含蓄有内隐之力。黄慎以草书笔意入画，亢奋之情毕现；清代大家任伯年强调笔线功夫和运笔力度，追求笔线的韵律感和书卷气等。在中国意笔画坛上千百年来笔线力度始终是主流，也是中国的意笔人物在东方艺术中突出的特长和独有的成就。

沿着水晕墨章和笔韵墨润的路子发展的画家有元代许震、明代徐渭、清代胡锡珪、李士倬等。许震传世作品甚少，作品形态饱满，技法全面，线条与墨块面结合得无比完美，侧锋拌着墨韵的变化表现丰富的层次，手法细腻又不失整体，堪称大家手笔。明代徐渭以水墨大写意花鸟著称于世，他的人物意笔也极为精湛，水墨酣畅，用笔放纵，立意深邃。清代胡锡珪用水墨法表现戏剧人物也生动精致。这一路水墨技法对近代绘画影响颇深，大有发展的趋势。

高其佩以指墨作钟馗,开创了意笔人物画
笔墨表现中的非常规趋向。用现代观念理解,

即利用各种形式手段产生物性肌理美感。

历代作品图例

罗汉图 (五代) 贯休 作

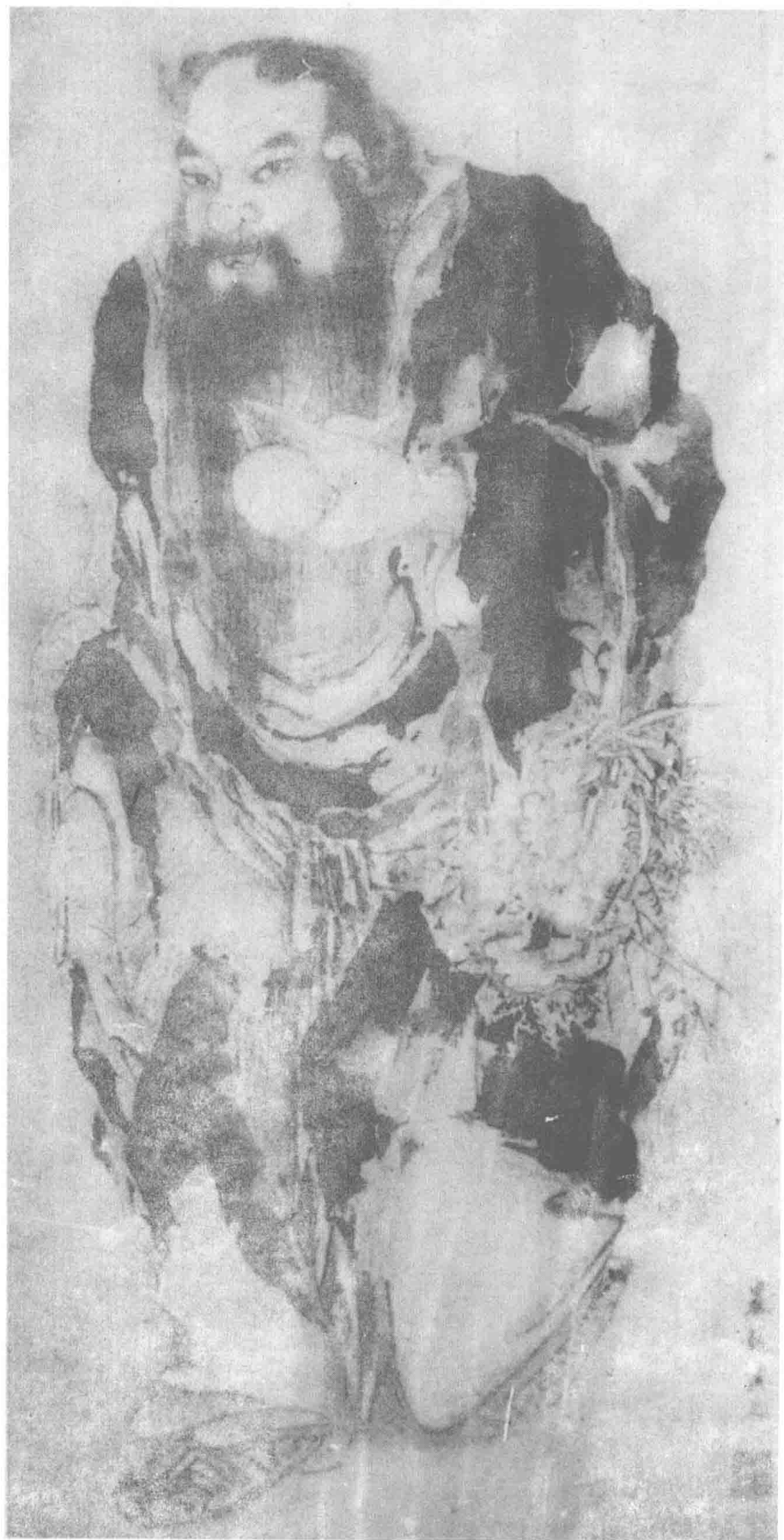
二祖调心图(局部)二幅 (五代) 石恪 作

泼墨仙人图 (宋) 梁楷 作

李白行吟图 (宋) 梁楷 作

人物（元）许震作

仕女图 (明) 吴伟 作

老子骑牛图 (明) 张路 作

十贤集饌图 (明) 徐渭 作

戏曲人物二幅 (清) 吴锡珪 作

其性清淨所天新何甚學事亦無差過不覺天不令識者則或疑其以善由非空於亦
 貴者之誠破也其性誠之信也彼笑謂古人知已則道是江都其在世也其性清淨亦
 見於其書也其性誠之信也彼笑謂古人知已則道是江都其在世也其性清淨亦
 我知其人其性誠之信也彼笑謂古人知已則道是江都其在世也其性清淨亦

高邕像 (清) 任伯年 作

钟馗像

(清) 高其佩 作

二、意笔水墨人物的技法特点

用笔减而阔，线条粗放而概括。以简略生动的线形概括画面形象，将可有可无之线省略，以高度概括手法让画面容纳更多内容，以气胜人。核心是对所写人物有入骨三分的理解、选择、提炼表现的本领。什么是人物画水墨法的概括力？以壮阔的用笔求其势，总体气势上表达得充分，也就抓住了主形态；以线条笔法的形式多变达到表现形象的丰富性。造型的同时，笔线水墨的形式内涵要充分发掘，虚实相生，借助观众的想象成全作品的完整美感。概括是达到高妙艺术境界的手段，使作品更具有神完意足的丰采。

强调墨韵效果，在用水上做功夫。画家要熟知宣纸、笔、墨、水的不同特性，充分地加以发挥，其中用水技巧最为重要，是水墨技法的核心。不敢用水，韵味难生；用得过度，满纸墨猪，一塌糊涂。笔端之水的驾驭确是全画成败的关键。

笔运行连绵气贯。粗放精微，忽快忽慢，纵横挥洒，有“运斤成风”之趣，意趣满怀，胸有成竹。线与线的搭配，黑白干湿的构成，大块笔墨的浓淡疏密和变化运作，组成一个有机的整体。技法上的气韵生动必然笔到趣成。

强调“写”。将形象的线型结构组织成如同文字间架结构那样一个严密的整体，运笔中上下气贯、前后呼应、疏密有致、虚实得当，承袭书法的各种笔法技巧来表现形象。笔的控制要得法，才能全神贯注，强烈地表现出画家的感情。

随机着笔，意足而已。书法运笔要在单字行篇形成中注视着通盘的章法气势。写意人物亦一样，它的轻重虚实、正斜倚侧在最初构想中是一回事，但在转换成纸面形象时会发生新情况，作者要能抓住事物生发的枢纽和适当时机，随机应变，相形着笔，根据笔墨的快速变化，运用自己的生活知识迅速抉择、果断下笔，熟练而生动地去完整艺术形象。写，要有较高

的艺术修养，笔墨中见造诣，画中透出书卷气。

笔墨研究为体系，人体研究为核心。水墨人物画终究是表现活生生的人，画面形象的形貌精神，正确的结构比例造型，动态各部的细微变化和互相协调，都是相当重要的。只有以人的研究为核心才能达此目的。然而，不以笔墨研究为体系，不以水墨的技巧和规律表现人物，就不是中国画的水墨人物，至少不是道地的国画。水墨作画时笔墨的随意性、宣纸作画的不可更改性与严格的人体形貌结构比例是一对矛盾，初学者往往顾此失彼。求得两者的高度统一，求得两者在糅合中的相得益彰，就是水墨人物画高妙之所在。一切难度均在其中，一切成功的愉悦也在此中。既然选择了这一技法方向，就要不遗余力地驾驭两方面规律并融汇贯通，掌一管而表现之。

神似，求味，意匠。艺术表现中仅拘于形的描写则谨毛而失貌，形似应从属于神似。形的塑造、夸张、变形，一切都是为了展示神貌的力量。画，既表物形又达己意，我借物态，而表意态，表我的感受和情思。

“味”表示绘画中的个性因素以及对形式手段醇厚感的追求。传统深层和民间深层的文化渊源在画中流露，东方特有的风貌和灵性的趣味在笔底体现。

创造新意匠，找寻自己特有的艺术语言。“意匠”的核心在于艺术创造力。画画要有灵感，灵感植根于对生活中美的形式敏感地发现，以及表现能力的创造性，植根于对传统绘画表现手段的熟识和综合运用各种技法的能力。