

「跟名家学画」丛书

怎样画人物

赵志田 著

名家教你，零基础学画国画！
让你变身画人物达人的实用教程！
比你想得更容易！更有趣！更轻松！

化学工业出版社

太白醉
李自斗
画诗自
常上
酒家眠
来不
胆句称
臣是酒
中仙
癸巳志田
作

「跟名家学画」丛书

怎样画人物

赵志田 著

化学工业出版社

北京

人物是古今中外各种绘画形式中最常见的题材，更是长盛不衰的绘画主题，同时，也是一个极难表现的主题。本书结合赵志田先生五十多年的艺术创作经验，详细介绍了人物画的基本要素、人物局部的画法以及典型人物画的步骤实例，便于读者学习借鉴。

本书适宜喜爱国画的读者学习。

图书在版编目 (CIP) 数据

怎样画人物 / 赵志田著. -- 北京: 化学工业出版社, 2016.2

(跟名家学画丛书)

ISBN 978-7-122-25954-7

I. ①怎… II. ①赵… III. ①中国画 - 人物画 - 国画技法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 315970 号

责任编辑: 张兴辉 邢 涛
责任校对: 陈 静

装帧设计: 尹琳琳

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 北京缤索印刷有限公司

889mm×1194mm 1/16 印张 4 $\frac{1}{2}$ 字数 100 千字 2016 年 4 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 25.00 元

版权所有 违者必究

跟家學五丛书编委会

主任：姚泽民

委员：（排名不分先后）

姚治华	孙菊生	董辰生	姚少华	苏士澍
沈 鹏	刘 艺	李 铎	谢 云	张 飙
覃志刚	杨晓阳	马海方	刘曦林	孔 紫（女）
范 曾	崔如琢	范 扬	史国良	霍春阳
刘大为	冯 远	吴为山	范迪安	徐 里
何家英	胡抗美	张立辰	程大利	田黎明
程茂全	田伯平	赵志田	王阔海	曾迎春（女）
喻继高	吴悦石	张江舟	赵长青	陈洪武
宋雨桂	王易霓	冯大中	许 勇	孙文铎
赵华胜	李宝林	王梦湖	于永茂	程振国
吴云华	孙安民	廖 军	王 涛	张 松
柯文辉	周志高	王兴家	纪清远	卢 平（女）
邹立颖	洪 炜	王之鳞	刘铁宝	谷 溪
李力生	李学功	赵 普	赵万和	魏 鼎（女）
金默如	郭公达	周韶华	邱笑秋	万 鼎
张仲愈	刘俊京	张和平	杜希贤	毛水仙（女）
萧晖荣	徐培晨	徐恩存	陈危冰	萧 丽（女）
刘兆平	米南阳	陈志良	马文典	康 征
萧 平	蔡国声	金 申	王敬之	丁子同

丛书序

2014年9月24日，习近平主席在纪念孔子诞辰2565年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会上指出：“文以载道，文以化人。中国人民的价值观和精神世界，是始终深深植根于中华优秀传统文化沃土之中的。优秀传统文化是这个国家、这个民族传承和发展的根本，如果丢掉了，就割断了精神命脉。”由此可见，当代教育包括核心价值观的培育，必须强化以中华经典文化为核心的本根教育，注重经典价值的有效传承。

“画乃文之极”。中国画，是中国传统文化的精粹，是中华民族的骄傲，是一个极具鲜明民族特色的艺术品种，经过上千年的积累和沉淀形成了它特有的面貌，形成了独特的风格和审美情趣以及一套完整的理论体系。提倡和继承中国传统文化，就必然离不开对中国画的研究和学习。基于此，姚泽民工作室联合化学工业出版社策划编辑出版了本丛书。本丛书在强调“系统性”和“实用性”的基础上，更加注重强调“可操作性”，便于广大书画爱好者学习如何绘画，为其提供最直接和最实在的帮助。

“笔墨当随时代”。未来永远属于会学习的人，期待你的开卷有益。

姚泽民工作室

2015年9月3日

前言

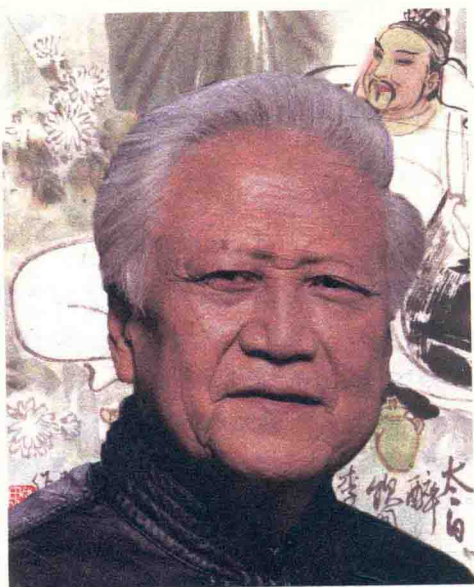
国画是中国传统艺术，是中国绘画艺术重要的组成部分，作为中国画的组成部分，人物画的历史源远流长，涌现出无数名家，更留下了无数的艺术瑰宝。

近代，以徐悲鸿先生为代表的青年画家到欧洲留学，学习和掌握了西方绘画的技巧，如油画、水彩、素描、解剖等，他们将西方绘画的很多优点吸收进中国绘画中，和中国传统人物画法融为一体，使人物画的面貌发生了极大变化，摆脱了脸谱化、概念化的束缚，出现了面目一新的作品。

笔者有幸于中央美术学院师从蒋兆和、叶浅予、李苦禅、李可染、刘凌沧等先生学习国画艺术，毕业后在北京画院从事国画，尤其是人物画的艺术创作逾五十年，在学习和吸收前辈大师艺术精华的基础上，小有成就，形成自己的艺术风格。现在，将笔者多年来从事人物画创作的经验和心得介绍给读者，为国画艺术的推广和发展略尽绵薄之力。

书中不足之处，请读者斧正。

赵志田
2015年11月

赵志田

赵志田，1940年出生，1960年考入中央美术学院国画系，从师蒋兆和、叶浅予、李苦禅、李可染、刘凌沧等先生，1965年毕业后为北京画院专业画家至今。在五十余年的艺术创作中，在深入生活的同时，不断吸收古今中外一切艺术精华，融汇贯通，深入探索，逐渐形成了自己的艺术风格和表现方法，创作了一系列优秀作品，如《大庆工人无冬天》《太行情》《秦始皇铸钟图》《巨龙飞腾——庆祝孙中山当选大总统》《瑞雪》及《烽火太行》等。作品多次在国内外展出，获奖，先后被中南海、天安门、中国美术馆、国家博物馆、故宫博物院、中国人民革命军事博物馆等收藏。

赵志田现为中国美术家协会会员、北京画院画家、国家一级美术师，传略被编入《世界名人录》等。

老子出關圖

牛北月白鬚公草際函英跡峰氣在亦未流沙句西去
欲後五千言有德方能遇 乙丑年田仲於北京海院

第一章

中国画基础·····

1

第二章

谈画人物·····

7

第三章

人物画技法·····

15

第四章

人物画步骤详解·····

33

第五章

作品赏析·····

53

The background of the page is a traditional Chinese ink and wash painting. On the left side, there is a detailed depiction of a bull's head, facing right. The bull has dark fur with some lighter patches, a yellow collar with a bell, and its horns are visible. Above the bull's head, there is a flowering branch, likely a plum or cherry blossom, with delicate pink blossoms and dark, gnarled branches. The painting style uses varying ink tones and washes to create depth and texture. The overall composition is balanced, with the bull and the branch occupying the left half of the page, leaving the right half for the title and a dark vertical band on the far right.

第一章

中国画基础

一、概述

中国画在古代无确定名称，一般称之为丹青，主要指画在绢、纸上并加以装裱的卷轴画。近现代以来为区别于西方输入的油画（又称西洋画）等外国绘画而称之为中国画，简称“国画”。它是用中国所独有的毛笔、水墨和颜料，依照长期形成的表现形式及艺术法则而创作出的绘画。中国画按其使用材料和表现方法，又可细分为水墨画、重彩、浅绛、工笔、写意、白描等；按其题材又有人物画、山水画、花鸟画等。中国画的画幅形式较为多样，横向展开的有长卷（又称手卷）、横披；纵向展开的有条幅、中堂，盈尺大小的有册页、斗方；画在扇面上面的有折扇、团扇等。中国画在思想内容和艺术创作上，反映了中华民族的社会意识和审美情趣，集中体现了中国人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。

中国画在世界美术领域中自成体系。大致可分为；人物、山水、花卉等画科；有工笔、写意、勾勒、设色、水墨等技法形式，设色又可分为金碧、大小青绿、没骨、泼彩、淡彩、浅绛等几种。主要运用线条和墨色的变化，以钩、皴、点、染，浓、淡、干、湿，阴、阳、向、背，虚、实、疏、密和留白等表现手法，来描绘物象与经营位置；取景布局，视野宽广，不拘泥于焦点透视。有壁画、屏幛、卷轴、册页、扇面等画幅形式，辅以传统的装裱工艺。人物画从晚周至汉魏、六朝渐趋成熟。山水、花卉、鸟兽画等至隋唐之际始独立形成画科。五代、两宋流派竞出，水墨画随之盛行，山水画蔚成大科。文人画在宋代已有发展，而至元代大兴，画风趋向写意；明清和近代续有发展，日益侧重达意畅神。中国画强调“外师造化，中得心源”，要求“意存笔先，画尽意在”，强调融化物我，创制意境，达到以形写神，形神兼备，气韵生动。由于书画同源，以及两者在达意抒情上都和骨法用笔、线条运行有着紧密的联结，因此绘画同书法、篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征。作画之工具材料为我国特制的笔、墨、纸、砚和绢等。近现代的中国

画在继承传统和吸收外来技法上，有所突破和发展。

二、中国画工具

1. 毛笔

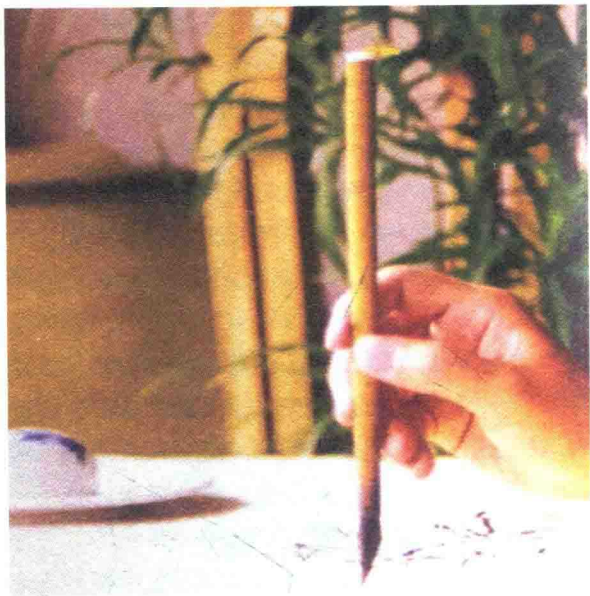
毛笔有软笔、硬笔之分；也有长锋、短锋之分，种类繁多，大致可分为狼毫、羊毫和兼毫（狼羊毫）。

狼毫比较硬而富有弹性，画出的线条苍劲有力、挺拔，如勾画动物的眼睛、鼻子、耳朵、嘴，双勾花卉、补景等时用。常用的狼毫笔有小红毛、衣纹笔、叶筋笔、书画笔、狼毫大书画、兰竹、狼毫提笔等。

羊毫比较软，圆润柔顺，能饱含水分，点花、染叶比较饱满、厚实，但是对于初学者很不容易掌握，难以得心应手，常用的笔有羊毫小楷、羊毫长锋、羊毫提笔、白鹤展翼等。

兼毫由狼毫和羊毫等合制而成，比较适中，具备羊毫和狼毫的特点，点染、皴擦时比较适用。如撕画动物的皮毛，染动物的眼睛、鼻子等，使用方便，初学者容易掌握。常用的笔有白云（大、中、小）、提笔（大、中、小）、七紫三羊等。

初学者在选购毛笔时，要注意毛笔的质量，笔的质量对书画技巧的发挥和画面效果至关重要，新笔毛质整齐，抱团，用来勾线条和画比较精细的地方；旧笔锋尖较秃，合拢比较差，恰好

可以用来撕毛（破锋撕毛），效果很好。长锋笔因为锋毫较长，画出的效果非常自然，但是初学者不易掌握；短锋笔比较适宜初学者。

新买来的毛笔要用清水发开，千万不能用热水泡，每次用完一定要及时涮干净，不能让残墨（色）将笔毫胶住，收藏新笔也要用水发开，把定形剂洗去，否则极易生虫。毛笔洗净之后要用废宣纸将水吸干，不要在水中浸泡时间过长，以免笔杆发胀，导致笔头脱落。

持笔一般以拇指、食指和中指捏住，使笔竖直。

2. 墨

墨锭分油烟和松烟两大类。油烟有光泽，宜作画；松烟墨色无光泽，宜书法。现在书画家们常用“一得阁墨汁”和“中华墨汁”等，使用方便。宿墨，即隔夜墨，光泽和层次感都比较差，如果要用时，可以墨锭研磨一下。

古人讲“墨分五色”，是指墨色可以分成多种层次，即焦、浓、重、淡、清。墨色的变化与水分的多少有直接关系。作画时为了使墨色变化丰富，一定要有浓淡干湿的不同变化。

画面上墨色的干湿程度除了和笔中的水分有关之外，也和运笔速度有关。行笔速度快而且轻，墨迹就显得虚，其中会出现很多的空白和牵丝，这种效果成为飞白。

3. 宣纸

宣纸有生宣纸和熟宣纸之分，熟宣纸就是在生宣纸上涂一道胶矾水制成。生宣纸适宜画写意动物画和写意花鸟画；熟宣纸不洇水，适宜工笔画，不适宜写意画。

生宣纸中以“净皮”为好，“特净皮”为上，其余则较差。

皮纸性能与宣纸近似，但是表现墨色的层次和浑厚感方面不及宣纸。皮纸耐水性较强，细腻，

宜渲染,例如,画动物的毛皮时,能表现出湿润、绵软的特殊效果,画山水时,表现出云的气氛。

4. 颜料

国画颜料分三种、两大类。三种即块状、粉状和袋装。两大类即矿石制成的,如赭石、朱砂、石青、石绿等;植物制成的,如藤黄、胭脂、花青等色。此外,还有人工合成的,如锌钛白、朱磬等色。矿石制成的颜料颜色厚重、覆盖性能好;植物色也叫水色,它色薄而透明。初学者选用袋装颜料比较方便。

三、中国画用笔技法

笔法即毛笔运行的法度、法则。其中包括持笔、运腕、用笔三部分。中国画用笔的方法很

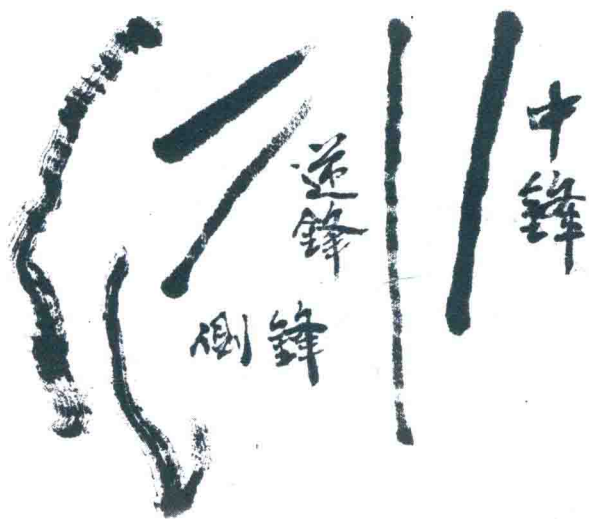
多,归纳起来分三个步骤:起笔、行笔、收笔。起笔要藏锋,行笔要有提、按、顿、挫、轻、重、缓、疾等变化。收笔要回锋,在运笔时要灵活掌握,不要死板。就笔锋得偏正而言,又有中锋、侧锋、转笔、折笔、破笔等。

中锋,也称正锋。执笔姿势要端正,笔尖与宣纸成丁字形,如勾画动物的五官以及双勾草虫、花卉等,都要表现出很规矩的线条。

侧锋画出的线条一边浓、一边淡;一边湿、一边干,有时还会出现飞白,富有灵活多变之感。如表现动物的身体和尾部,点写花头和花叶等效果比较好,画石、树干、竹竿一般用侧锋。

扫笔,又称逆锋,即将笔锋散乱,少蘸墨色,下笔要快,像扫地那样在纸上用侧锋很快擦过。此方法飞白较多,有苍劲、飘逸之美,画大面积山石和粗树干时常用此方法。

提笔，又称拖笔，即笔杆与画面的角度随意，用大拇指和食指捏住笔杆尾部，笔杆在前，笔尖在后，随意拖拉画出线条。它自然曲折，如画虾须、鲶鱼须、绕茎植物及垂柳时用此方法。

破笔，又称破锋，最好选用旧笔，笔尖蘸墨在色盘边上将笔锋压扁散开，形成排笔刷那样来撕画禽鸟的羽毛和动物的皮毛，能出现绵软的皮毛效果，突显出动物皮毛的质感。

皴擦。用干笔侧锋横向在纸上轻擦，以显示出山石的纹理凹凸以及阴阳明暗的方法称为皴擦，画石头以及大树的干多用此法。

点，也称点簇，即不用勾线，而以笔尖蘸墨或色，笔锋落纸铺开，笔锋有浓有淡。有的点法是笔锋落下后即抬起来，有的笔锋落纸后稍有动作（行笔），画花卉叶子、小鸡、麻雀等都可用到点法。

第二章
谈画人物

一、中国人物画概论

(1) 历史传承 作为中国画的组成部分，人物画的历史源远流长。和其他绘画一样，最初的人物画亦是产生于人们生产、生活之中，从原始社会的岩画以及陶器上面的图案都可以看到这一点，那上面刻划的打渔、狩猎以及植稻等都是当时人们生活的反映。到唐宋时期，人物画已经发展到很高的水平，形成一套较完整的绘画技法，如被称为画圣的吴道子的“吴带当风”和曹仲达的“曹衣出水”等。

到19世纪20年代，以徐悲鸿先生为代表的青年画家到欧洲留学，学习和掌握了西方绘画的技巧，如油画、水彩、素描、解剖等，他们将西方绘画的很多优点吸收进中国绘画中，和中国传统人物画法融为一体，使人物画的面貌发生了极大变化，摆脱了脸谱化、概念化的束缚，出现了面目一新的作品。如徐悲鸿先生的《泰戈尔像》、《愚公移山》等；蒋兆和先生的《流民图》，他们作为一代大师，对中国人物画产生了极大的影响，走出了一条中西结合的绘画道路。

解放后，各地的美术院校大都以中西结合的方式教学，从基本功做起，大量地写生，要求坚实的造型能力，培养了一大批优秀的人物画家，他们大胆探索、勇于创新，表现现实生活，创作

出许多优秀作品，中国人物画呈现出一片繁荣景象。

(2) 白描和水墨

白描即单一勾线所做的人物画；水墨即使用毛笔和墨的各种变化所完成的作品。

(3) 工笔和写意

工笔即使用工细的方法所做的绘画作品，写意即使用比较活泼豪放的方法所做的作品。

工笔画的绘制方法 打稿→勾线→染墨→着色。

着色又分三步，即底色、罩色、开脸。

写意人物画指以宣纸（多种），用各种笔墨技巧绘制的人物画，利用笔的转、顿、挫等各种变化，以及墨的浓淡干湿表现人的各种变化，既可以勾勒，又可以渲染，既可以焦墨，也可以泼墨，还可以一笔而多种墨色。总之，以生动表现人物为目的，尽可能发挥笔、墨、纸的多种效果，以创造优秀的艺术作品。

历代写意人物画以笔墨为重，有的着色，但也是淡彩。现代社会人们的审美需求是多样的，中国人物画也呈现出千姿百态的特色，色彩的运用得到大大地加强和提高。黄胄先生为表现少数民族生活，用了写意重彩，也有艺术家吸收了油画和水彩的精髓，总之以表现内容要为要。

