

中国画名家技法丛书

写意高士 技法全解

李人毅 编绘

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

写意高士 技法全解

李人毅 编绘

天津杨柳青画社

李人毅艺术简历

李人毅，中国作家协会会员，中国美术家协会会员，国家一级美术师。

1948年生于黑龙江省海伦县海北镇。1969年入伍，1985年至1988年就读于鲁迅美术学院，1989年调入沈阳军区文艺创作室任专业创作员。2002年起任《美术》杂志主编助理、编委，现任人民美术网总编、中国中山画社社长。

1989年，在中国美术馆举办大型“新四军人物画展”。2009年，在长沙举办“开国大典人物画展”。2011年，在深圳举办“李人毅辛亥人物画展”。作品多次参加全国美展，中国画《邓子恢》《谭震林》《吴杰诚》等作品被中国美术馆收藏。出版长篇文学作品十余部，代表作有《一个男人的远村》《平型关大捷》《雄师苦旅》等。多年来涉猎美术理论研究，尤其以关注成长中画家为主，探讨其生命状态与艺术质量的关系等命题，有大量评论文章通过各媒体发表。

图书在版编目（CIP）数据

写意高士技法全解 / 李人毅编绘. — 天津 :
天津杨柳青画社, 2015.1
(中国画名家技法丛书)
ISBN 978-7-5547-0378-6
I . ①写… II . ①李… III . ①写意画—国画
技法 IV . ① J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第304682号

天津杨柳青画社出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编：300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司印刷

开本：1/8 787mm×1092mm 印张：6.5 ISBN 978-7-5547-0378-6

2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

印数：1—3 000册 定价：42元

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真：(022) 28376968
编辑部电话：(022) 28379182 邮购部电话：(022) 28350624

目 录

前言	2	3. 《屈子行吟图》	24
《孔明运筹图》	2	4. 《陶渊明采菊图》	25
第一章 写意画高士三种技法简析	3	5. 《羲之爱鹅图》	26
1. 《东坡赏月图》	3	6. 《二祖调心图》	27
2. 《东坡邀月图》	3	7. 《梅妻鹤子图》	27
3. 《钟馗神威图》	4	8. 《太白醉酒图》	28
4. 《钟馗守宅图》	4	9. 《板桥悟竹图》	29
第二章 小写意画高士	5	10. 《米芾拜石图》	30
一、《司马迁著史记图》画法步骤	5	11. 《老子出关图》	31
二、小写意作品欣赏	7	12. 《棋友图》	31
1. 《周敦颐赏莲图》	7	13. 《怀素蕉书图》	32
2. 《徐渭写意图》	7	14. 《习静安闲图》	33
3. 《右军牧读图》	8	15. 《垝上归来图》	33
4. 《曹雪芹阅稿像》	9	16. 《陆游咏梅图》	34
5. 《山涛休闲像》	9	17. 《张旭草书图》	34
6. 《贺知章归乡图》	10	18. 《揽胜图》	35
7. 《白乐天诗意图》	11	19. 《庄周梦蝶图》	36
8. 《陆羽煮茶图》	11	20. 《仲尼著春秋图》	36
9. 《屈子问天图》	12		
10. 《孔子讲学图》	13		
11. 《孙阳相马图》	14	第四章 兼工带写画高士	37
12. 《王冕画梅图》	15	一、《白居易像》画法步骤	37
13. 《李时珍采药图》	15	二、兼工带写作品欣赏	39
14. 《杜甫悲秋图》	16	1. 《对弈听泉图》	39
15. 《蒲松龄小像》	17	2. 《嵇康山涛小聚图》	40
16. 《林逋赏梅图》	17	3. 《贾岛苦吟图》	40
17. 《苏武牧羊图》	18	4. 《太白花下索句图》	41
18. 《孟浩然观云图》	19	5. 《书香图》	42
19. 《残荷古调图》	20	6. 《竹林怀古图》	42
20. 《独酌图》	20	7. 《品茗悟诗图》	43
第三章 大写意画高士	21	8. 《闲卧读高秋》	44
一、《嵇康抚琴图》画法步骤	21	9. 《苦读图》	44
二、大写意作品欣赏	23	10. 《饱读华年图》	45
1. 《伯乐相马图》	23	11. 《太白静思图》	46
2. 《高山流水图》	23	12. 《佳构天舒图》	47
		13. 《定盘棋子徐徐落》	47
		14. 《茶色书香》	48
		15. 《陶令品茶图》	49
		16. 《福神在此》	50

目 录

前言	2	3. 《屈子行吟图》	24
《孔明运筹图》	2	4. 《陶渊明采菊图》	25
第一章 写意画高士三种技法简析	3	5. 《羲之爱鹅图》	26
1. 《东坡赏月图》	3	6. 《二祖调心图》	27
2. 《东坡邀月图》	3	7. 《梅妻鹤子图》	27
3. 《钟馗神威图》	4	8. 《太白醉酒图》	28
4. 《钟馗守宅图》	4	9. 《板桥悟竹图》	29
第二章 小写意画高士	5	10. 《米芾拜石图》	30
一、《司马迁著史记图》画法步骤	5	11. 《老子出关图》	31
二、小写意作品欣赏	7	12. 《棋友图》	31
1. 《周敦颐赏莲图》	7	13. 《怀素蕉书图》	32
2. 《徐渭写意图》	7	14. 《习静安闲图》	33
3. 《右军牧读图》	8	15. 《垝上归来图》	33
4. 《曹雪芹阅稿像》	9	16. 《陆游咏梅图》	34
5. 《山涛休闲像》	9	17. 《张旭草书图》	34
6. 《贺知章归乡图》	10	18. 《揽胜图》	35
7. 《白乐天诗意图》	11	19. 《庄周梦蝶图》	36
8. 《陆羽煮茶图》	11	20. 《仲尼著春秋图》	36
9. 《屈子问天图》	12		
10. 《孔子讲学图》	13		
11. 《孙阳相马图》	14		
12. 《王冕画梅图》	15		
13. 《李时珍采药图》	15		
14. 《杜甫悲秋图》	16		
15. 《蒲松龄小像》	17		
16. 《林逋赏梅图》	17		
17. 《苏武牧羊图》	18		
18. 《孟浩然观云图》	19		
19. 《残荷古调图》	20		
20. 《独酌图》	20		
第三章 大写意画高士	21		
一、《嵇康抚琴图》画法步骤	21		
二、大写意作品欣赏	23		
1. 《伯乐相马图》	23		
2. 《高山流水图》	23		
		第四章 兼工带写画高士	37
		一、《白居易像》画法步骤	37
		二、兼工带写作品欣赏	39
		1. 《对弈听泉图》	39
		2. 《嵇康山涛小聚图》	40
		3. 《贾岛苦吟图》	40
		4. 《太白花下索句图》	41
		5. 《书香图》	42
		6. 《竹林怀古图》	42
		7. 《品茗悟诗图》	43
		8. 《闲卧读高秋》	44
		9. 《苦读图》	44
		10. 《饱读华年图》	45
		11. 《太白静思图》	46
		12. 《佳构天舒图》	47
		13. 《定盘棋子徐徐落》	47
		14. 《茶色书香》	48
		15. 《陶令品茶图》	49
		16. 《福神在此》	50

前 言

高士这一绘画题材，可说是千年不变，常写不衰。如东晋著名人物画家顾恺之的《古贤荣启期夫子》《名士图》《谢安像》等高士图，就是这一题材的最早画作。

所谓高士，指的是志趣、品行高尚的人，即出俗之士，多指隐士。后世将其拓展为：贤人、圣人、隐士、名士、逸士、志士、居士、君子、文人雅士等等。高士一词，来源于《战国策·赵策三》：“吾闻鲁连先生，齐国之高士也。”稍晚嵇康与皇甫谧都撰有《高士传》，清代的高兆还辑录有《续高士传》。在历代各种史书中记录的高士、隐逸者，不胜枚举。嵇康之兄嵇喜曾为其所撰的《圣贤高士传赞》作序：“撰录上古以来圣贤、隐逸、遁心、遗名者，集为传赞。自混沌至于管宁，凡百一十有九人，盖求之于宇宙之内，而发之乎千载之外者矣，故世人莫得而名焉。”由此可见，他们的自由、独立、平等、自尊等生命意向对后世知识分子及士大夫阶层影响极深，表现其风采、生活、郊游、唱和等题材的画作便应运而生。

写意，原为中国古典美学术语，见于《周易·系辞上》：“圣人立象以尽意”，《庄子·外物》：“言者所以在意，得意而忘言”，其意在于抒胸中之逸气，重“风骨”，而写“神韵”。到了魏晋时期，中国画创作进入了自觉的时代，《周易略例·明象》就提出了“象者所以存意，得意而忘象”的理论。这种表达心灵感受的情怀，在画作中多有体现，尽管顾恺之的《女史箴图》《洛神赋图》等不似当代的写意风格，但却是中国写意人物画的初始之作。

在抒发作者情怀，表现自然与心象的轨迹之时，不仅要写神传形，更要遵循点、线、面和黑、白、灰对比均衡的美学原则，及“线条的欹正、出入、收放、聚散、松紧、辐射、流动等变化”，以达到“知其白，守其黑，为天下式”的生动气韵。

为满足广大美术工作者和爱好者研究与学习之用，我们编写了《写意高士技法全解》一书。这是一本集艺术性、史料性、知识性为一体的技法工具书。

本书分小写意、大写意、兼工带写三个部分，同时还讲解了如何构思及分解示意图，以及如何敷陈五色墨韵、撰写题跋诗及钤印的位置等。尤其是题跋诗的写作，既揭示出人物的命运，更是对其精神品格的赞颂。此外，作者还为每幅作品配有简要的文字介绍，以便读者更好地理解具有清高绝俗之气的高士们的生平事迹。

孔明运筹图

《孔明运筹图》题跋诗

躬耕在陇亩，管乐常自诩。
三顾见皇叔，茅庐天下知。
纲举隆中对，卧龙雄起时。
纶巾摇羽扇，联吴胜赤壁。
辅主粮兵足，修身以明志。
托孤白帝城，两朝主国事。
功成八卦阵，流星木马驰。
两撰出师表，善言戒子辞。
事事皆躬亲，尽瘁频兴师。
星落五丈原，举世皆悲戚。
自古为人臣，何人能如此。
虽死贵于生，忠贞耀天地。

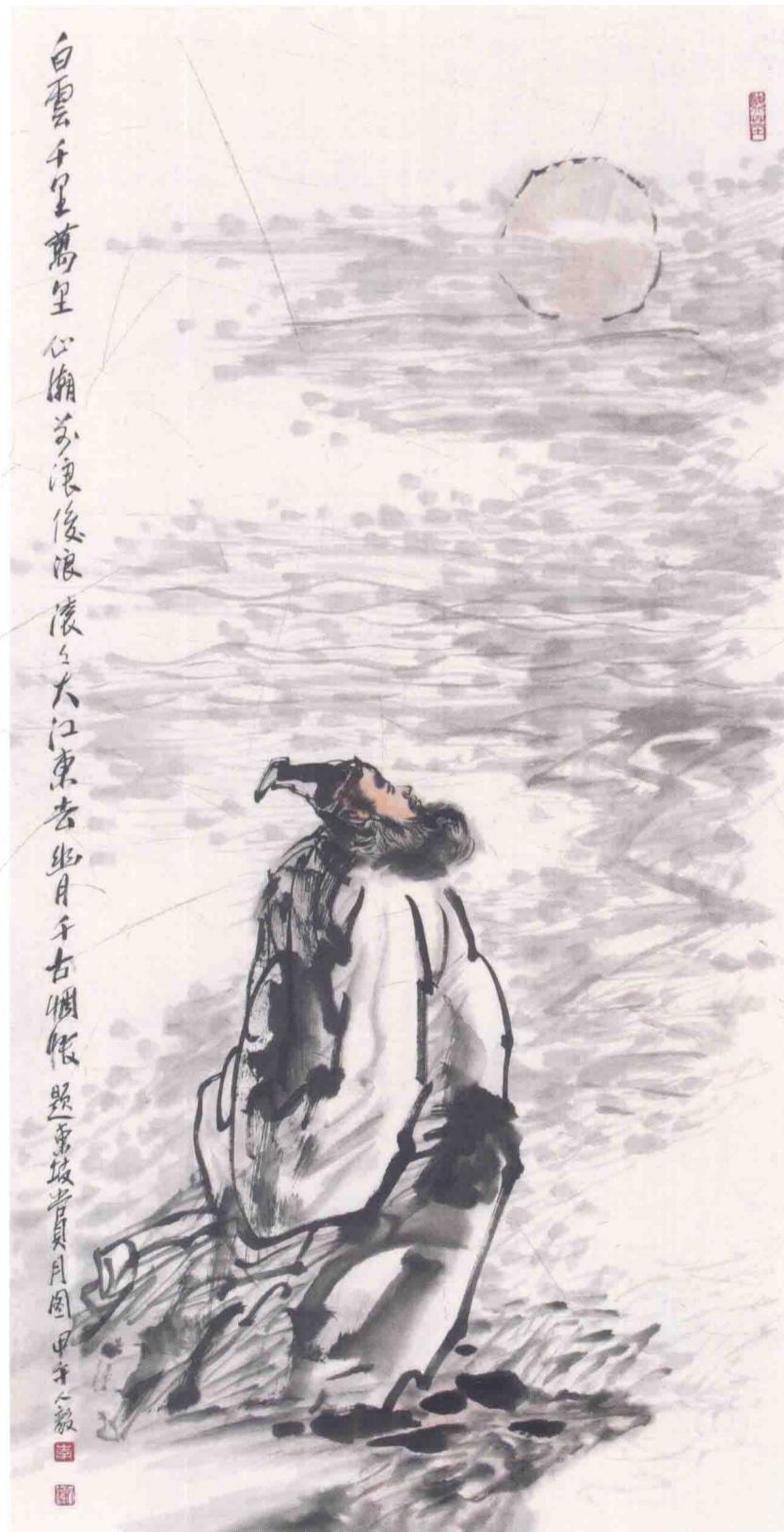
诸葛亮（公元181—234年），字孔明，号卧龙，谥号忠武侯，东晋又追封他为武兴王。徐州琅琊阳都（山东临沂市沂南县）人。三国时期杰出的政治家、军事家、散文家、书法家、发明家。佐刘备建立蜀汉，任丞相。曾发明有木牛流马、孔明灯，又改造了连弩为“诸葛连弩”，可一弩十矢俱发。其散文代表作有《出师表》、《诫子书》等。诸葛亮一生“鞠躬尽瘁、死而后已”，是中国传统文化中忠臣与智者的代表。

第一章 写意画高士三种技法简析

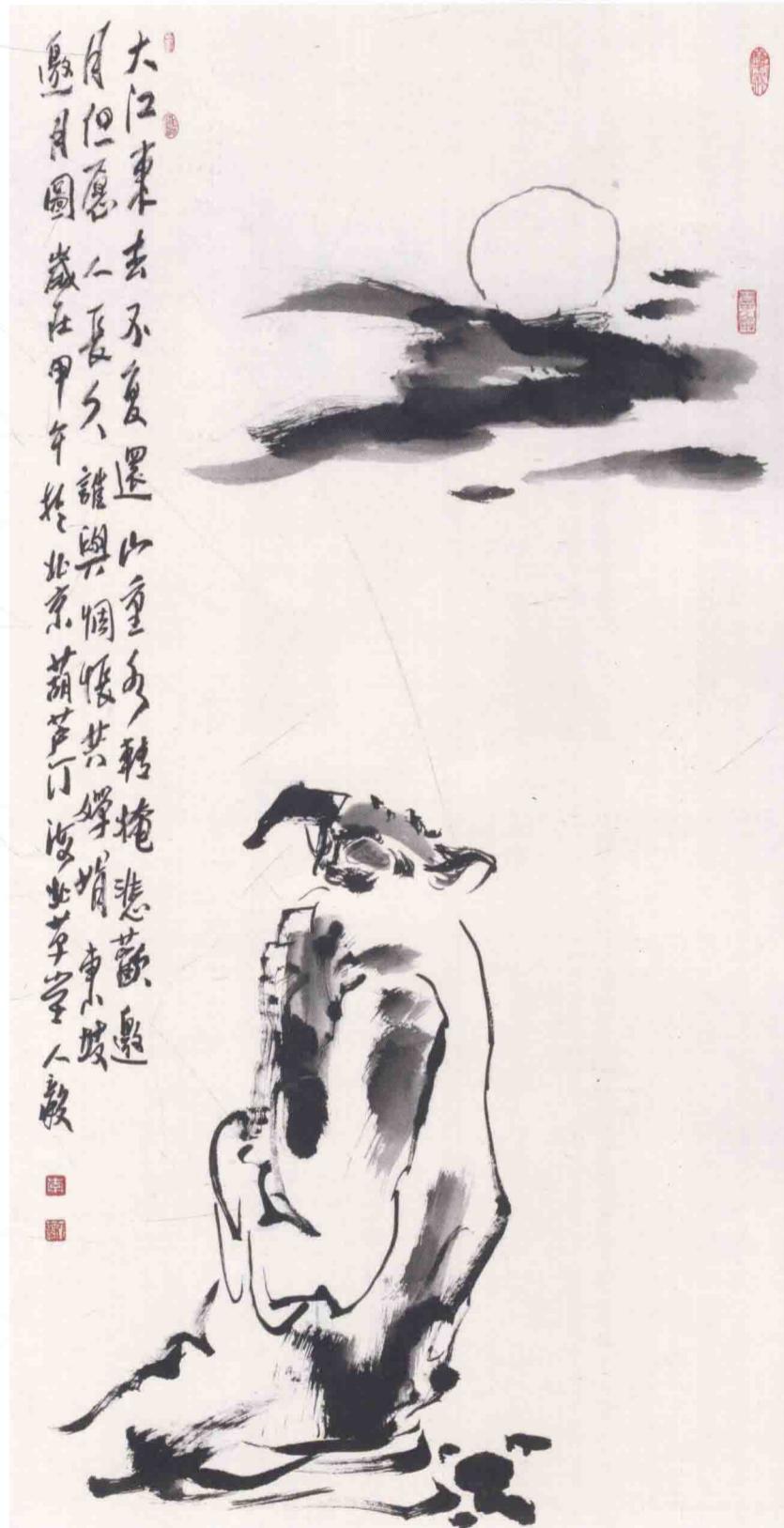
在中国画创作中，画古代高士可用的技法很多，就写意而言，本书介绍了三种技法。分别是：小写意画法，大写意画法，兼工带写画法。这几种方法，基本上概括了当代画家常用的艺术表现形式。当然，这三种方法，也都是相对而言的，既可以精雕细琢，也可以相互融合，创造出新的表现方法。

在当下创作中，大家常用的是小写意画法，用来表现现实生活和历史题材，在主题性绘画和小品中都被广泛应用。但小写意毕竟是写意，还要讲究提炼归纳。从造型到用线，从用墨到敷色，既要有细部的刻画，又要写意的成分，尤其是画人物，更要讲究笔情墨意，从而达到形神兼备的作用。

小写意画法和大写意画法，是相比较而存在的。如图例中的《东坡赏月图》与《东坡邀月图》就是一个例子。同一种构图，《东坡赏月图》人物的造型和衣纹的刻画就具体了一些，又多了对云和水的塑造，画面的因素较为全面，构成了与邀月图的区别，可称之为小写意。而大写意《东坡邀月图》，则采用了简练的笔法，简约的造型，使画面人物与月亮形成了一种笔未到而意已达的境界。

东坡赏月图（小写意画法）

东坡邀月图（大写意画法）

钟馗神威图（兼工带写画法）

钟馗守宅图（小写意画法）

用大写意技法画高士，从笔意上要高度概括，用线或用墨要力求达到生动传神的效果。这种画法在创作中多用大泼墨来表现，近似于抽象，有很强的视觉冲击力和艺术感染力。

对于兼工带写画法的界定也较宽泛，但归类到写意画法中的兼工带写，可理解为在人物造型上较为工细，整体用双钩填色法造型，在画衬景上用浓淡法，形成一种表现风格。如《钟馗神威图》与《钟馗守宅图》两幅作品，前者就是兼工带写画法，后者是小写意画法，在对比中，我们就会看到不同表现方法所产生的不同的艺术效果。

下面，让我们走进作品中去拆解、分析三种画法的创作过程，以便对三种技法有一个比较全面的了解和掌握。

第二章 小写意画高士

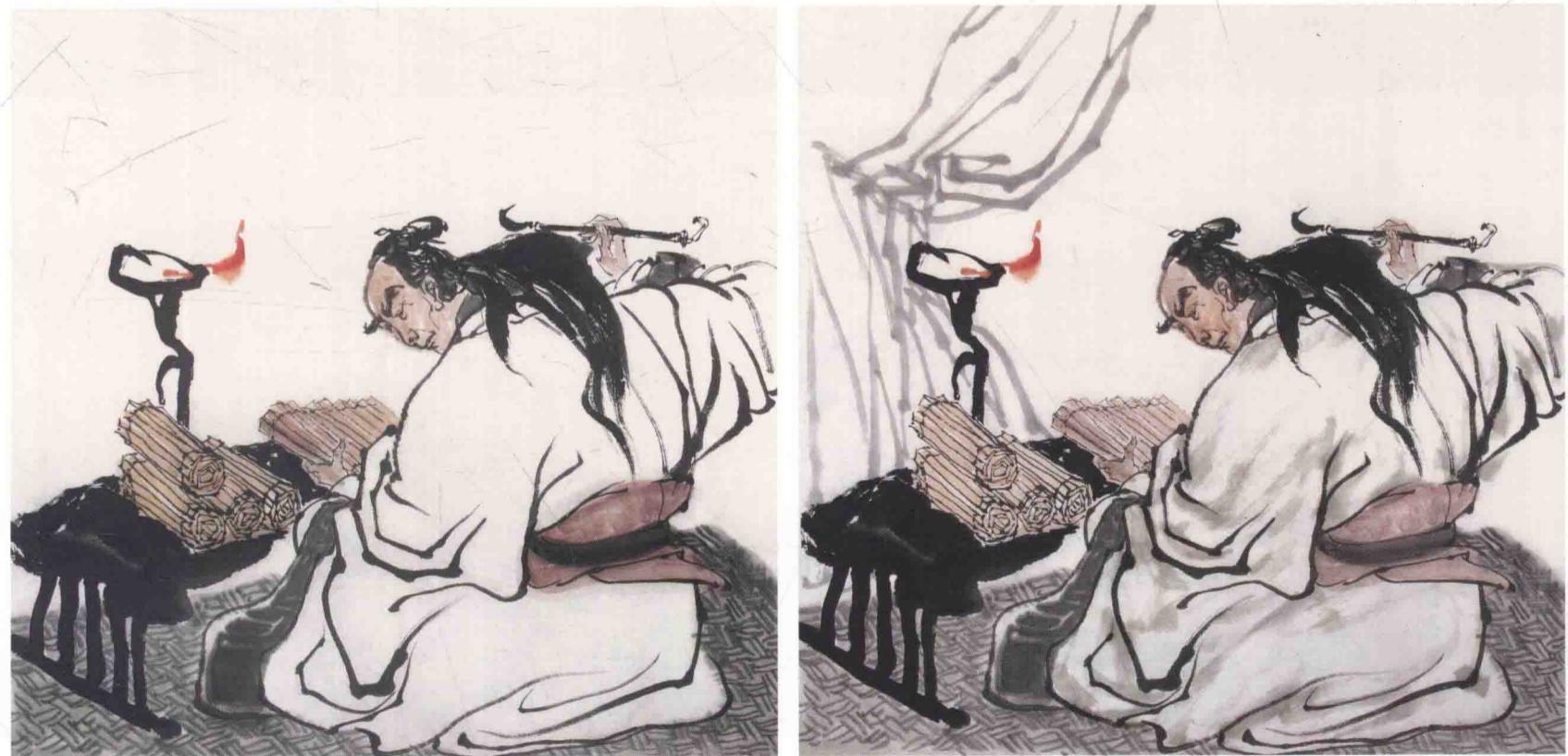
小写意画高士，在形成腹稿后可直接作画，也可以先用铅笔或木炭条在纸上起草后再落墨。

一、《司马迁著史记图》画法步骤

步骤一 先敷色，后用线勾出人物的头部和手部。

步骤二 用线条画出人物的整体造型。

步骤三 用重墨画桌案和油灯，用浓破淡的方法画头发及坐席。

步骤四 整体经营，画出帐围，并对人物脸部略加渲染。

步骤五 书写题跋诗，钤印，完成。

《司马迁著史记图》题跋诗

见盛观衰通古今，天道自然足欲民。
实录信史胜《春秋》，忍辱图强真男人。

司马迁（公元前145年—公元前86年），字子长。左冯翊夏阳（陕西韩城）人。西汉伟大的史学家、文学家、思想家。任太史令，因李陵之事受宫刑，后任中书令。忍辱含垢完成史学巨著《史记》，被后世尊称为“史迁”、“太史公”、“历史之父”。他以其“究天人之际，通古今之变，成一家之言”的史识观撰写了我国第一部纪传体通史《史记》，这是一部公认的中国史书典范，它记录了从上古传说中的黄帝时期到汉武帝元狩元年长达3000多年的历史，鲁迅誉其为“史家之绝唱，无韵之离骚”。同时在散文发展史上，也起着承前启后的作用。

二、小写意作品欣赏

本章共选高士图 21 幅，其中有以爱莲花而著称的周敦颐；伟大的爱国者屈原；伟大的教育家，儒家学派的奠基人孔子；水墨大写意画派承先启后的巨匠徐渭等。他们留给后世的“天下有道则见，无道则隐”、“道不行，乘桴浮于海”、“用之则行，舍之则藏”的处世哲学所呈现出的人文精神与文化意向，为后世所效仿。

周敦颐赏莲图

《周敦颐赏莲图》题跋诗

溪濂授业庐山坡，独钟芙蕖不事佛。
程朱理学开山祖，千古盛赞《爱莲说》。

周敦颐（公元 1017—1073 年），字茂叔，号濂溪，谥号元公，北宋道州营道人（湖南省道县）。著名哲学家，宋明理学开山鼻祖。对于周敦颐在历史上的地位，黄宗羲在其《宋儒学案》中言：“孔子而后，汉儒止有传经之学。性道微言之绝久矣。元公崛起，二程嗣之……若论阐发心性义理之精微，端数元公之破暗也。”尽管其传下来的著述不多，《太极图说》《通书》却形成了庞大的思想体系，奠定了宋代理学的根基。黄庭坚曾评说：“人品甚高，胸怀洒落，如光风霁月”，其《爱莲说》中的莲花品性，就是其人格的写照。

徐渭写意图

《徐渭写意图》题跋诗

鸣鹤青藤暮雨霾，苍天从来妒奇才。
生撰墓铭狂自戕，才名早扬舛命来。
山奔海泣著诗文，沙起云行书已怀。
最是丹青倾慙郁，门下走狗列成排。

徐渭（公元 1521—1593 年），字文清，后更字文长，号天池山人，又号青藤道人等。山阴（浙江绍兴）秀才。明代文学家、画家、戏曲家。与解缙、杨慎并称“明代三大才子”。清代郑板桥对徐文长非常敬服，曾刻一印，自称“青藤门下走狗”。其绘画作品，被认为是画史 400 年来领袖群伦之作，是水墨大写意画派承先启后的巨匠；他的《南词叙录》，是我国第一部关于南戏的理论专著。袁中郎对其评道：“文长既不得志于有司，遂乃放浪曲蘖，恣情山水……其所见山奔海立，……如寡妇之夜哭，羁人之寒起。当其放悉，平畴千里；偶尔幽峭，鬼语秋愤。”

右军牧读图

《右军牧读图》题跋诗

唯美重义轻仕宦，
剖冰求鲤祖德贤。
池鹅声里悟玄思，
山阴出岫兰亭缘。

王羲之（公元 303—361 年），字逸少，东晋时期著名书法家，被后人尊为“书圣”。祖籍琅琊（今山东临沂），后迁会稽山阴（今浙江绍兴）。因曾官至右军将军，又有“王右军”之称。王羲之书法影响了一代又一代的书苑，其“书圣”美誉为历代书法名家所熟识。唐太宗极度推崇王羲之，且亲自为《晋书·王羲之传》撰赞辞：其书“尽善尽美”，“心慕手追，此人而已，其余区区之类，何足论哉！”代表作《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。在书法史上，他与其子王献之并称为“二王”。

曹雪芹阅稿像

《曹雪芹阅稿像》题跋诗

诗近李贺奇气生，醉画顽石鸣不平。
批阅十载成巨著，增删五次未全功。
蓬牖茅椽殇幼子，旧舍新妇身孤零。
遗文散落青山泪，四十年华付杳冥。

曹雪芹（公元1715—1763年），名霑，字梦阮，号雪芹，又号芹溪、芹圃。清代著名文学家。先祖为中原汉人，满洲正白旗包衣出身。曹家到了其祖父曹寅这代，可以说达到了鼎盛。曹雪芹曾祖母曾是康熙的乳母，祖父曹寅与康熙从小关系甚笃，又是他的伴读，可以说曹雪芹出生于一个“百年望族”之家。然而到了曹雪芹时，家道已经中落，甚至是“满径蓬蒿老不华，举家食粥酒常赊”的境地。敦敏在《题芹圃画石》中说：“傲骨如君世已奇，嶙峋更见此支离。醉余奋扫如椽笔。写出胸中块垒时。”可见他撰写《红楼梦》也是如此吧。

山涛休闲像

《山涛休闲像》题跋诗

情趣才智逊阮籍，我度为胜列三司。
山公启事举贤能，精论武备显卓识。
为母辞官求逊位，伺君守贫梁悬丝。
清虚淳履何所誉，七贤共聚竹林时。

山涛（公元205—283年），字巨源，谥号康。河内郡怀县（河南武陟西）人。“竹林七贤”之一。西晋时期名士、政治家，累迁尚书吏部郎。每选用官吏，皆先秉承晋武帝之旨意，且亲作评论，时称“山公启事”。曾多次以老病辞官，武帝下令不准山涛再上章表辞职，“已敕断章表，使者乃卧加章绶。涛曰：‘垂没之人，岂可污官府乎！’舆疾归家。”裴楷评价说：“见山巨源如登山临下，幽然深远。”

贺知章归乡图

《贺知章归乡图》题跋诗

超感识才举谪仙，
金龟换酒井底眠。
兴酣命笔书大字，
飞落数行如虫篆。
入道还乡舍老宅，
天子赠诗惊百官。
镜湖衰发聊童趣，
一曲亭前千秋观。

贺知章（公元 659—744 年），字季真，晚年自号四明狂客，唐朝越州永兴（浙江省杭州市萧山区）人，少时就以诗文知名。唐代著名诗人，其书法品位颇高，尤擅草隶，“当世称重”。唐武后证圣元年（695）中乙未科状元，初授国子四门博士，后迁太常博士。再后历任礼部侍郎、官太子宾客以及秘书监等职。为人旷达不羁，有“清谈风流”之誉。86 岁告老还乡，旋逝。其诗文以绝句见长，抒怀之作风格独特，著名的《咏柳》、《回乡偶书》两首脍炙人口佳作，千古传诵，作品大多散佚，今尚存录入《全唐诗》的仅 19 首。

白乐天诗意图

《白乐天诗意图》题跋诗

名垂西湖，诗叹琵琶行。
野火春风过，皓首道枯荣。

白居易，唐代伟大的现实主义诗人，字乐天，号香山居士。他的诗歌题材广泛，形式多样，语言平易通俗，尤其闲适诗，对后世影响颇大，有“诗魔”和“诗王”之称。他一生诗作很多，以讽喻诗为最有名，语言通俗易懂，“老妪能解”。代表诗作有《长恨歌》、《卖炭翁》、《琵琶行》等。元好问评价说：“并州未是风流域，五百年中一乐天。”曾编有词语佳句类书《白氏经史事类六帖》（又名《白氏六帖》），共分1367门，是研究类书内容与形式演变的参考之作。

陆羽煮茶图

《陆羽煮茶图》题跋诗

古雁多情护弃童，茗溪品水著茶经。
嚼味嗅香器煮饮，会友论道传文明。

陆羽（公元733—804年），字鸿渐，一名疾，字季疵。复州竟陵（湖北天门）人。家世无可考。据传为弃婴，由竟陵龙盖寺智积禅师抚养成人。因其不肯削发为僧出逃。陆羽性格诙谐怪僻，时人比为春秋狂士。以嗜茶著称，对茶很有研究，是我国及世界最早的茶叶专家，撰有《茶经》三卷，后世称为茶神。能诗，工古调，曾与颜真卿、皇甫曾等交往唱酬，作品多佚，《全唐诗》仅存其《歌》、《会稽东小山》诗作二首；《全唐文》录存其《游慧山记》、《僧怀素传》等文四篇及《陆文学自传》。

《屈子问天图》题跋诗

奸佞当道国难安，
忠怨喷涌问苍天。
深思高举苦求索，
九死无悔路修远。
楚辞诗经共风骚，
香草美人得承传。
盖棺无处寻忠骨，
青冢高筑民心间。

屈原（公元前340年—公元前278年），名平，字原，通常称为屈原。出生于楚国丹阳（今湖北秭归）。东周战国时期伟大的爱国诗人。为楚武王熊通之子屈瑕的后代。屈原一生中写过许多著名的爱国诗篇，后来由于楚王不接受他——对内举贤能，修明法度，对外力主联齐抗秦的爱国主张。终而奸臣当道，致使国土沦丧。在闻听国都郢被秦国攻破后，他满怀忧愤之情，跳江自尽。他创立了“楚辞”这种文体，开创了“香草美人”的传统。《楚辞》与《诗经》并称“风骚”二体，对后世诗歌创作产生了深远影响。

《孔子讲学图》题跋诗

治學修德為先尊，
資政齊家道可尋。
齐鲁幸甚降奇才，
千古文章入國魂。
至理名言成教化，
樂以忘憂重精神。
詩教興國揚美善，
禮乐修身崇親仁。
抑奢揚勤尚儉固，
重義輕利倡富民。
以德施政行中庸，
成人之美安于貧。
有教無類立杏壇，
诲人不倦奏清音。
獨創儒學先首佛，
東方文化奠基人。

孔子（公元前551年—公元前479年）名丘，字仲尼。春秋末期鲁国陬邑（山东曲阜）人。中国古代的思想家、教育家，儒家学派的创始人。被后世统治者尊为孔圣人、至圣、至圣先师、万世师表、文宣皇帝、文宣王，是“世界十大文化名人”之首。他一生传道、授业、解惑。孔子死后，其弟子及其再传弟子把孔子及其弟子的言行语录及其体现的思想记录下来，整理编辑成儒家学派经典著作《论语》。孔子的儒家思想对中国及世界都有着深远的影响，世界各地都有祭祀孔子的孔庙。

孔子讲学图