

人物范画100例

主编 金义安

作者简介 (按姓氏笔画为序)

李广平 山东曲阜师范大学美术学院副院长。2008年9月被评选为“当代中国画坛60后山东籍十大杰出画家”。所画题材及画风融古典与现代为一体,风格独特。出版有《中国人物画名家技法讲读——李广平中国人物画艺术》、《李广平人物画选》等多种美术书籍。

张春新 中国美术家协会会员、重庆国画院副院长、重庆书画院副院长。现为教授,博士生、硕士生导师,教育部高校艺术类专业教育指导委员会委员,长期致力于中国人物画的研究和教学工作,擅长写意、工笔人物。构建了新的中国水墨人物画的“意象结构”。

陈政明 中国美术家协会理事、国家一级美术师、广东省美术家协会副主席、汕头市美术家协会主席、汕头中国画院院长,被中国美术出版界提名列入“最具影响力百名画家”。是一位艺术修养全面,卓有成就的人物画家,重视造型,将光、影和色的变化自然地、恰当地融会在中国画的笔墨中。

陈孟昕 中国美术家协会中国画艺术委员会委员,湖北省美术家协会副主席,现为湖北美术学院副院长、教授。作品《帕米尔风情》曾获第七届全国美展铜奖,《暖月》曾获第十届全国美展铜奖等。其作品一扫当今工笔人物画的甜俗之风,为中国工笔人物画的拓展探索出一条可取的新路径。出版《陈孟昕工笔画集》、《陈孟昕水墨小品集》等十余本画集。

罗镜泉 中国美术家协会会员,华南师范大学美术学院教授,广东省高等学校美术专业高级职称评审委员会评委。作品多次参加全国美展及出国展出,他大胆采用新的水墨媒材,创作出一幅幅精彩的画面。其画风雅润沉稳,清新奇崛。已出版个人画集三本,专业技法书六本。

赵俊生 中国美术家协会会员、国家一级美术师,历任中国美术考级委员会、展览部副主任等。作品以错乱夸张的色彩、线条、造型表达现代社会的躁动、冲突和矛盾,创造出现代水墨的新面目。出版有《赵俊生旧京风情画集》、《赵俊生画选》等。

姚新峰 中国美术家协会会员、国家一级美术师。苏州国画院副院长,江苏国画院特聘画师。作品多次入选全国美展并多次获得重大奖项。作品在取像、构境、写情方面对传统有所继承和超越,颇具现代感,雅俗共赏,形成了自家风格。出版有《姚新峰中国画工笔画作品选》、《姚新峰中国画意笔作品选》等。

徐宁 中国美术家协会会员、国家一级美术师,江苏省国画院人物画研究室主任。曾被中国文联授予“1999年中国百杰画家”、“2000年中国百杰画家”等称号。他在中国画创作研究上成就突出,擅长水墨人物创作,融通中西,在中国人物画新时期的发展探索方面有所突破。

袁汝波 中国美术家协会会员,河南大学艺术学院美术研究所所长、教授、研究生导师,河南省美协理事,河南省美协人物画艺委会主任。作品以水墨写意人物画为主,体现现实主义画风,出版有《中国当代画家自选小辑袁汝波》、《中国当代著名画家个案研究——袁汝波水墨人物》等。

龚建新 新疆美术家协会名誉主席,新疆画院一级美术师,名誉院长,中国美协新疆创作中心主任,《瑶池会》获全国第七届美展壁画银奖。作品多次入选国内外美展并被收藏,是新疆中国人物画的一面旗帜,是现代水墨人物画的开拓者、杰出代表。

戴宏海 中国美术家协会会员、国家一级美术师。浙江省美术家协会副主席、中国美协中国工笔画重彩画研究会理事。擅长中国工笔人物画,传统功力深厚,画作以其精湛的技艺和微妙的艺术手法,表现出优美、抒情,富有艺术魅力的意境。出版有《戴宏海画集》、《戴宏海工笔人物画精选》等。

《十招画室》编委会

主编	潘之
顾问	邵洛年 金正惠
	韩敏 颜梅华
	王仲清 徐昌彪
	高式典

图书在版编目(CIP)数据

人物范画100例/金义安主编. —上海: 上海人民美术出版社, 2010.6

(十招画室)

ISBN 978-7-5322-6838-2

I. ①人… II. ①金… III. ①人物画—技法(美术)

IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第095240号

人物范画100例

(十招画室)

主编: 金义安

策划: 潘志明

责任编辑: 徐 亭

技术编辑: 季 卫

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海市印刷十厂有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 5.5

2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

印数: 0001—4300

ISBN 978-7-5322-6838-2

定价: 29.00元

一、怎样画人物画/1

二、写生画范例/5

三、意笔画范例/20

四、彩墨画范例/63

五、工笔画范例/73

六、扇面画范例/83

一、怎样画人物画

1. 人物画概述

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”。

人物画的产生早于其他中国画科。在周代即有劝善戒恶的历史人物壁画。至战国秦汉，以历史现实或神话中人物故事和人物活动为题材的作品大量涌现。战国楚墓出土的《人物龙凤》与《人物驭龙》帛画是已知最早的独幅人物画作品。

魏晋时期思想的解放，佛教的传入，玄学的风行，专业画家队伍的确立，促成人物画由略而精，宗教画尤为兴盛，出现了以顾恺之为代表的第一批人物画大师，莫立了中国人物画的重要传统。盛唐时期吴道子则把人物宗教画推进到更富于表现力，也更生动感人的新境地。

五代两宋是中国人物画深入发展的时期。随着宫廷画院的兴办，工笔重着色人物画更趋精美。宋代城乡经济的发展，宋与金的斗争，社会风俗画和具有现实意义的历史故事画亦蓬勃发展。张择端的杰作《清明上河图》便产生于这一时期。

自南宋受禅宗思想影响，梁楷的泼墨、简笔写意人物画，标

太白行吟图 宋 梁楷

杨竹西小像卷（局部）元 王绎 倪瓒

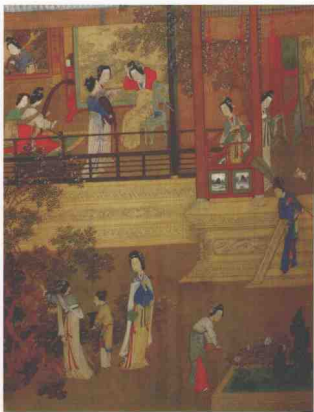
志着写意人物画肇兴，中国人物画开始朝另一方向发展。仕女画、高士画大量出现。之后，明代中期的唐寅、仇英，明末的陈洪绶、清末的任颐等都创作了不少人物画的优秀作品。

民国以来，“五四”新文化运动的倡导者提倡民主与科学。在绘画上则体现为重科学、重写实、重艺术规律、重艺术个性，产生了众多的优秀画家。现代的中国人物画，深入研究传统，吸取了西洋技法，在造型和布色上有所发展。表现新的时代生活，作出了前无古人的贡献。

其中成就杰出对后世影响最大者是徐悲鸿和蒋兆和。徐、蒋艺术成就卓著，又是杰出的美术教育家，他们推行的以科学的写实造型为认识手段，以传统白描为基础，兼授山水花鸟勾、皴、点、染技法为辅助，以反映现实生活人群为宗旨的教学体系，对新中国的人物画影响深远。此后的大多数人物画家如叶浅予、黄胄、程十发、方增先、刘文西等名家都受此影响。

司马迁 蒋兆和

人物故事图册（之一）明 仇英

晞发图轴 明 陈洪绶

2. 中国人物画创作特点

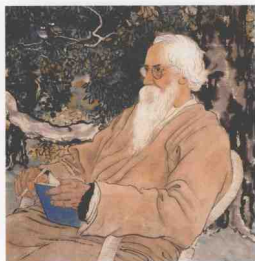
历代著名人物画有东晋顾恺之的《洛神赋图》卷，五代南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》，北宋李公麟的《维摩诘像》，南宋李唐的《采薇图》，梁楷的《李白行吟图》，元代王绎的《杨竹西小像》，明代仇英的《人物故事图册》卷，清代任伯年的《钟馗像》，以及现代徐悲鸿的《泰戈尔》，林风眠的《仕女》等等，不可胜数。

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。在人物活动与环境景物的关系上，抒情性的作品往往借创造意境氛围烘托人物情态，叙事性的作品在采取横幅或长卷构图中，尤善于以环境景物或室内陈设划分空间，采用主体人物重复出现的方法，把发生在时间过程中的事件——铺叙，突破了统一时空的局限。

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，则更重视笔法的基于作用，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。

偷桃 齐白石

泰戈尔 徐悲鸿

仕女像 林风眠

3. 中国人物画的学习与临摹

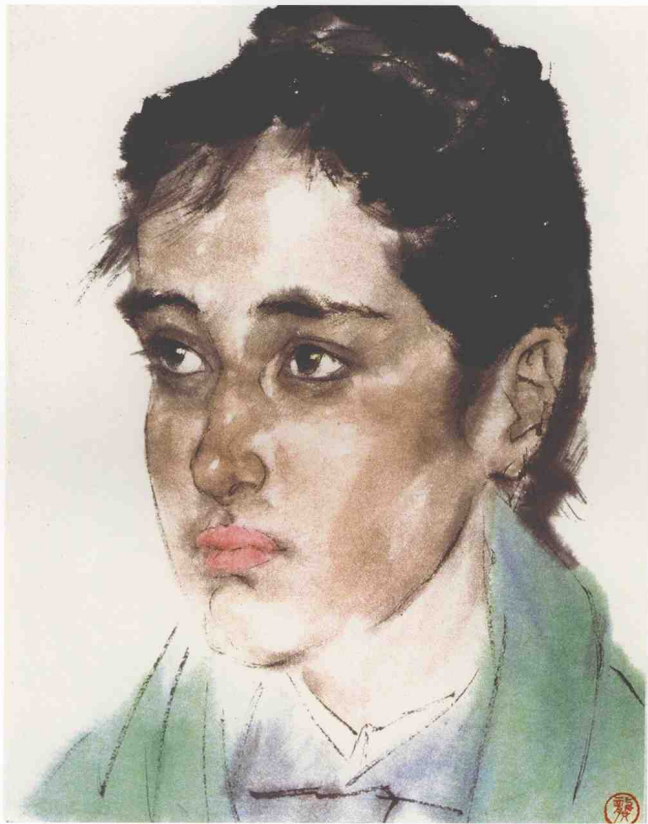
学习人物画，首先从临摹古典作品和现代优秀作品开始，临摹的目的是为了学习传统绘画的各种技法，大画家张大千注重“绘画必须从临摹入手”。

学习人物画，应该是建立在严谨、工细的基础之上的。下面我们任伯年的《钟馗图》为例，简单示范一下它的学习方法。

钟馗图 清 任颐

人物头像 龚建新

刻画新疆姑娘，形象俊美且特征鲜明。线条简练，墨色相映，细致入微，中西画法结合表现出形完神足的魅力。

头像 龚建新

水墨刻画少女头像，表情精准，简练有神。设色清雅淡丽，温润有致。

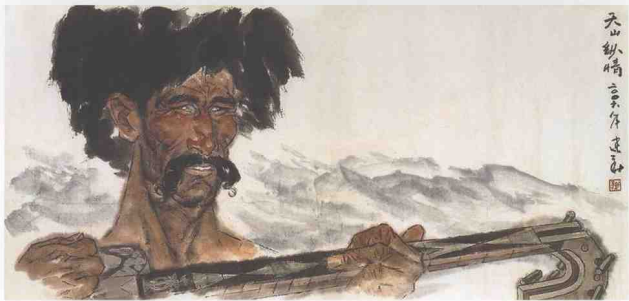
老人头像 黄建新

作者以融汇中西的技法表现神情庄重老人头像，设色凝重典丽，富有神韵。

老人像 龚建新

一新疆老人，面带微笑，水墨浓淡相宜，造型生动准确，意味深远。

天山纵情 龚建新

一老人双手握琴，目光注视前方，背后群山连绵，墨色凝练，意境深沉，形神相映。

头像 龚建新

刻画黑人少女头像，人物表情细腻动人，墨色凝重，浓淡相宜，滋润鲜活。

人体画 龚建新

以简练有力的线描刻画优美人体，墨色滋润，构图空旷，颇富神韵。

人物 陈政民

描摹面容娇艳美丽的印度女子，线条粗犷，笔性墨气生动活泼而不失细腻，人物造型富体积感，极为传神。

人物 陈政民

刻画侧面印度妇女，神态欢愉，线块结合，墨韵轻快，黑白对比鲜明。

葡萄架下 陈政民

一少数民族女孩坐在葡萄藤下，神情恬静，旁立一小狗，笔墨浑厚，造型精准，光影变化张弛有度。

牧羊兄弟
姚新峰

两位印度男子并肩而立，水墨造型精准，设色清淡，表情生动凝练，线条简约有力。

老人像
姚新峰

老人像刻画，线墨造型浑然一体，浓淡有致，笔力强劲老辣。

女人头像 姚新峰

疏淡数笔勾勒出女人像侧影，线条灵动松活，轻淡设色，造型富写实性。