

吉梅文 刘济荣 编著

人物画谱

上海人民美術出版社

人物画谱

人 物 画 谱

编 者：吉梅文 刘济荣

责任编辑：张纫慈 装帧设计：赵宜生

上海人民美术出版社出版

上海长乐路672弄33号

新华书店上海发行所发行 上海市印刷十厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 7.5

1990年10月第1版 1990年10月第1次印刷

印数：0,001—5,850

前 言

中国人物画，在我们民族传统艺术中，具有悠久的历史 and 卓越的艺术成就，深为广大人民群众所喜闻乐见，在我国的绘画发展史上，很多卓有成就的人物画家和成千上万的民间画工，留下了众多的具有重大历史意义和高度艺术魅力的作品，是我们多采多姿的传统绘画艺术的重要组成部分。

我们希望这本书，能对业余美术爱好者及美术院校学生学习国画人物，提供一些参考和借鉴，藉以推动并繁荣社会主义美术创作。

我们在广州美术学院中国画系担任人物画教学，先后二、三十余年，书中的技法论述，多为我们的观点和教学心得，限于水平，错漏、偏颇之处在所难免，殷切地希望多多听取各方面的意见，并予赐正，以求改进和提高。

吉梅文 刘济荣

一九八三年于广州美术学院

目 录

概 述	1
中国人物画的发展沿革	
人物画的学习方法	
第一章 人物画写生画法	5
一 头像画法	5
头骨与脸型·五官的位置·头部的体积·头部的透视·颈部与动态·肌肉与表情	
二 五官画法	14
五官的特点·五官写生画法·眼·眉·嘴·鼻·耳·发·须·五官画法参考图例·须发画法参考图例	
三 头像写生步骤	28
构图·起稿·白描画法·工笔着色画法·半工意画法·古代人物头像参考图例·现代人物头像参考图例	
四 半身和全身画法	41
人体基本比例·人体的体积与结构·躯干正面骨骼·肌肉与外形·躯干侧面骨骼·肌肉与外形·躯干背面骨骼·肌肉与外形·人体的体积与动态·构图·两种起稿方法·白描画法·工笔淡彩画法·工笔重彩画法·半工意画法·人物小品画法	

五	手的画法·····	60
	手的比例与结构·手的白描画法·手的工笔着色画法·手的半工意画法·古代人物画手部参考图例·现代人物画手部参考图例	
六	足的画法·····	66
	足的比例与结构·足的白描画法·足的工笔着色画法·足的半工意画法·现代人物画足部参考图例	
七	衣纹画法·····	69
	衣纹的产生·衣纹的主次·衣纹的变化和组织·衣纹的虚实·衣纹的装饰性·衣纹与人物性格·古代衣纹画法 《人物十八描》图例	
第二章	人物画临摹、速写、默写画法·····	80
一	临摹·····	80
二	速写·····	81
三	默写·····	82
附一	工笔人物画传统着色方法·····	83
附二	历代人物画选·····	86
	山水画中配景人物选·古代人物画选·现代人物画选	

概 述

中国人物画的发展沿革

中华民族的文化遗产极其丰富，中国画是我国文化遗产里重要的组成部分，在世界美术宝库里，也占有崇高的地位，特别是人物画，它的发展早于山水、花鸟画，其现实主义精神和浪漫主义表现手法，形成了中国人物画独特的民族风格和艺术风貌，这一优秀传统，深为国内外人民群众所喜爱。

在历代人物画中，有着丰富的创造成果，从主题内容、表现技法到绘画风格，都在不断的发展、演变。传世最早的人物画是湖南长沙出土的战国楚墓中的二幅帛画：一为1949年长沙陈家大山楚墓中出土的《人物夔凤帛画》，画着一位高髻细腰长裙侧向漫步的女子，双手合十作祈求状，右上方有一夔一凤，构图匀称完整，造型优美，用线纤细，挺劲有力，是战国时代用毛笔勾线画在帛上的富于装饰趣味的人物画。另一幅是1973年在长沙子弹库楚墓中发现的《人物御龙帛画》，画的上方是一位头戴高冠、身穿宽袖长袍，一手提缰、一手执剑驾龙驰进的中年男子。以上两画形式近似，但在艺术表现上后一幅却有着更高的水平，在人物塑造上身躯挺拔有力，一手紧握缰绳，头微颌，唇紧闭，眉眼炯炯有神，显得十分坚毅沉着而自信，整幅画面被刻划得十分生动、深刻。从这两幅帛画上，可以窥见战国时期人物肖像画艺术的成就。1972年在长沙马王堆，还发现过西汉早期墓葬中的帛画，内容除装饰花鸟、走兽外，最生动的还是画上的人物，形象生动，线条朴实有力，色彩鲜明强烈，显示出东方绘画的独特风格。远在二千多年以前，我国人物画创作，以线为造型主要手段，已有了相当的水平，从汉代大量的画像石刻和画像砖中也可以得到证实。

中国的壁画起源也很早，现存遗迹分布很广，数量可观，时间上下绵

延两千多年，题材内容十分丰富。殿堂和墓室壁画多描绘历史人物、故事、神话传说和贵族官吏豪华奢靡的生活，并有生产、战争、社会习俗等场面，寺观石窟壁画以释道神仙和宗教故事为主，穿插世俗生活场面。壁画表现技法多样，白描、勾勒设色、水墨写意、青绿重彩、甚至堆金沥粉，诸法具备。颜色多用矿物质，色泽历久不变，产生明丽辉煌的艺术效果。魏晋至唐代，不少知名画家参与了壁画的绘制。而历代的官府画师和民间画工，大多湮没无闻。新发现的遗物有秦咸阳宫遗址出土的壁画残片；西汉卜千秋墓及洛阳王城公园汉墓（移葬）则有完整的壁画，而唐·李贤墓壁画及永泰公主墓壁画早有盛名。石窟壁画如敦煌莫高窟，更是中外闻名。宋代大相国寺，明代法海寺等都留下了珍贵的壁画艺术遗产。

除了壁画以外，还有许多优秀的卷轴人物画、历代杰出的画家和作品较有代表性的有：晋·顾恺之《女史箴图》、《洛神赋图》，唐·阎立本《历代帝王图》，唐·吴道子《释迦降生图》，唐·周昉《簪花仕女图》，五代·顾闳中《韩熙载夜宴图》，宋·武宗元《朝元仙杖图》，宋·梁楷《泼墨仙人图》，宋·李公麟《维摩诘图》，元·刘贯道《消夏图》，明·陈洪绶《雅集图》，清·任伯年《群仙祝寿图》等。这些杰出画家的作品，风格上多姿多采，人物生动传神，表现技法上大胆创造，既有继承又有发展，这些具有民族特色的优秀作品，都是我国文化艺术的宝贵遗产，对于我们现实主义的人物画发展，曾起过并将继续起着十分重大的影响。

唐代盛世大都以工笔重彩人物画为主流，至宋代，山水、花鸟得到迅速发展。在人物画中，水墨画法也渐渐兴起，梁楷就是南宋时独树一帜的水墨减笔人物画家，他的泼墨写意人物，以高度概括的笔墨，达到生动传神的境界。

元代以来，人物画又稍逊于宋代，而新兴起的水墨山水画占了主导地位。由于蒙古族统治阶级入主中原，南宋画院冰消瓦解，画院内外的画家，大多转而寄情于山水之间，逃避现实，隐居不仕，以不画异族人之衣冠，

表示不和异族统治者的合作，以示文人士大夫的高傲气质。在此思潮影响之下，人物画日渐萎缩。

明、清两代，人物画插图在通俗文艺作品中得到发挥，产生了一些对后世有影响的画家和作品。

明末的陈洪绶(老莲)常选《九歌》、《水浒》、《西厢记》一类文学作品为题材，进行插图的创作，他将人物比例结构夸张变形，古意盎然。这种画风对后世有一定影响，如清末任熊、任薰、任颐，都是继陈洪绶之后的人物画高手，画风也受陈的影响。此外号称扬州八怪中的王慎、闵贞，也都擅画人物。嘉庆道光年间的改琦、费丹旭的仕女肖像画也很有名。尽管优秀的人物画家为数不多，但广大人民群众对于人物画的喜爱，并未因此而衰减。优良的现实主义传统，被民间画师们继承下来，他们继续进行人民群众喜闻乐见的人物画创作，这就促进了木版套色印制的民间年画的兴起，并被推广到社会各个阶层，满足了广大人民群众对人物画的欣赏要求。

清末，石印术自欧洲传至上海，《申报》曾发行过石印的《点石斋画报》，全以人物画为主体。使绘画艺术反映生活的作用得到群众的普遍承认。

建国以来，涌现出大量反映现实生活，主题鲜明，内容丰富，表现深刻、技巧熟练的优秀人物画。

今后，随着祖国经济建设与文化建设的日益发展，人物画必将进一步得到发展，这朵鲜花将在全国、全世界艺坛上开得更加欣欣向荣。

人物画的学习方法

蒋兆和先生曾说过：“学习中国人物画，必须要在现实的基础上继承和发扬人物画的优良传统，同时应用现代的科学知识和自己对生活的感受结合起来，创造性地发挥现代人物画的写实能力，这种写实能力是在传统的基础上发展起来的，故不是西洋也区别于古人，而是我们今天的人民大众需要的艺术形式和民族风格。”这段话，对于我们今天学习中国画人物画来说是很有指导意义的。

对于具体的学习方法，我们主张通过“四写”锻炼来完成。“四写”指的是“摹写、写生、速写、默写”，把这几种画法结合在一起进行学习，以求比较全面的掌握中国人物画方法。

摹写——即临摹画法，临摹前人的优秀作品，是学习传统技法的重要手段，在中国画教学中常占有重要的位置。通过反复临摹练习，可以学习前人的现实主义的创作方法，学习用线、渲染、着色、用笔、用墨、构图、题款等技法。

写生——写生是四写锻炼中的主要部分，通过写生可以扎实的打下塑造人物的基本功，从而锻炼造型能力。在运用传统表现方法进行写生的基础上，应适当吸收西洋素描画法中有益于中国画的部分，进而转入传统白描画法的训练。打下用线造型的基础之后，还应进行多种多样的人物写生练习。如：淡彩、工笔重彩、兼工带写、意笔等画法，都应通过写生得到严格锻炼。写生画法，应是学习中国人物画的造型基础。

速写——速写是配合写生练习不可少的一种基础锻炼，它直接从生活中取材，要求在环境既不安定、时间又很短促的条件下，迅速、敏锐、简明扼要地画下生活中顷刻变化的对象，还要抓住特征、动态和神情，这对于培养敏锐的观察能力、艺术概括力与表现力来说，是临摹与写生练习所无法代替的。

默写——离开对象，凭记忆作画，在中国画技法里往往给予重要的地位，历史上许多画家总是通过认真、深入、细致的观察，写生和丰富的生活积累，就能记忆下对象的形体和内在特征，创作时往往是凭着记忆和默写就能作画，这种传统绘画的基本功，在学习人物画时，必须得到应有的锻炼。

以上四种画法我们称之为“四写”，把它们结合在一起，以写生为主进行锻炼，是学习中国人物画行之有效的方法。

第一章 人物画写生画法

人物画写生画法，是帮助我们提高写实能力的最好手段。掌握造型能力，是现实主义绘画技法训练的主要方面，因而，对写生画法，必须给予足够的重视，打下扎扎实实的造型基础。

南齐·谢赫《古画品录》创六法画论。六法是：气韵生动，骨法用笔，应物象形，随类赋彩，经营位置，传移模写。

“应物象形”是传统写生画法的造型基本原则，我们想要描绘当代人物形态，首先要画像他们，要能表达出他们的精神，这是最起码的要求。在西洋画法里，这种写生基础锻炼是由“素描”来完成的，素描是用单一的颜色，通过块面来塑造形体的一种画法，它和我国传统的绘画技法虽不十分相合，但对于锻炼造型能力，初步掌握造型方法，却是有益的，因而在开始学习人物画写生时，进行一段严格的素描锻炼是不可少的。西洋素描重明暗、体面，而中国白描重结构，不依靠明暗，主要是用线来造型。中国画在长期的历史发展中，渐渐形成了自己的基本特征，有自己独特的造型

规律，因而除了素描写生练习外，主要是研究、探讨中国人物画的造型基础训练——传统的白描写生画法，对于中国人物画来说是很重要的一项基本功。此外，淡彩、工笔重彩、半工意及意笔等画法写生练习，也是不可少的，下面将分别作些介绍：

一 头像画法

认识对象是表现对象的先决条件，观察与理解是认识对象的重要手段，因而认真的细致的观察对象，是进行写生前必不可少的一个步骤。人们的头部和面形，初看相似，而实际是千差万别各不相同的。头像写生应从哪些方面观察呢？不妨从这几个方面来着眼：

头骨与脸型——头骨体积的大小，成年人比较接近，而形状不尽相同，它是人物形象的基础，面部肌肉的支架。骨骼构造的细节并不重要，但整体形状属哪一类型则一定要看清，因为头骨的骨形直接影响着人的脸型和相貌。头骨有的较圆，有的较方，有的窄狭，下颏有的向前倾斜，有的后收，额头或后脑有的隆起，有的扁平……各不相同，人的基本脸型也随之产生变化，形成的相貌也就各异了。观察时，认真分析头骨和脸型的基本特征，找出头部基本形体的变化，从而掌握基本形体。

五官的位置——传统人物画法把五官位置总结为“三停五眼”。“三停”即从发际到眉心，眉心到鼻尖，鼻尖到下颏，称为上、中、下三停，这三个部分长度大抵相同。“五眼”即从正面看，脸的宽度，相当于五个眼睛的宽度，这一观察方法，便于记牢五官的位置。成年人一般均符合这一比例，而老人由于牙齿脱落，颏部显得短些；小孩由于下颏尚未发育完成，因而五官分布的位置会稍有变化，对于这些带有规律性的基本变化，一定要仔细观察和理解，并牢牢记住这些比例关系。

头部的体积——头部是一个实体，如十分简略的概括起来，尤如一个稍长的立方体，前面是颜面，还有左、右两边，及后面和顶部。作画时要注意到头部体积的存在，要画出它的体积感，同时也要细致、深入的观察头颅骨整个形态及突起凹陷部分和五官的生长关系。五官在面部，无论从

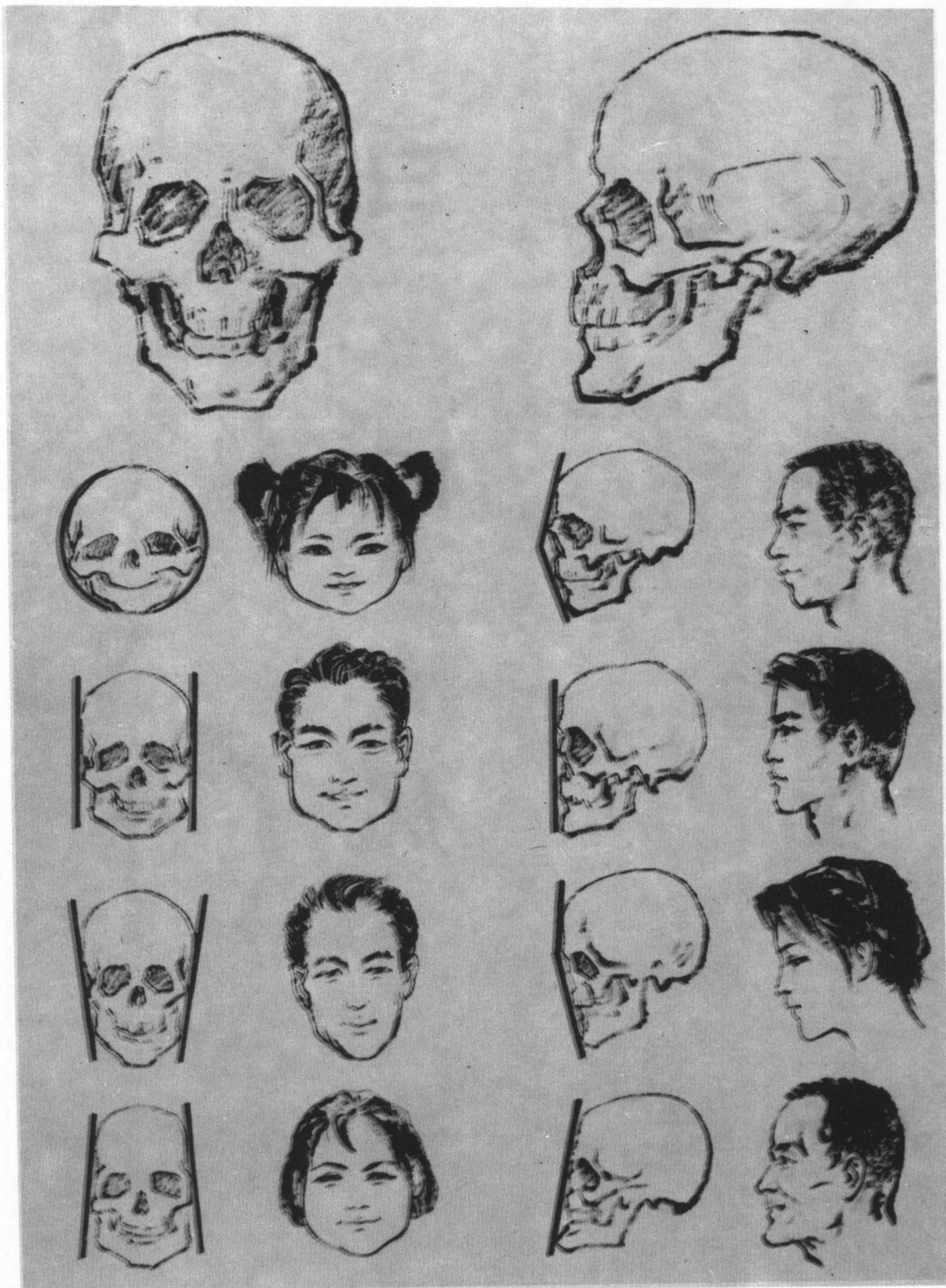
任何角度看，左右对称的感觉都应该保持。同时还应该注意画出运动中头部倾斜变化时五官的透视变化。作画时，尽管只能画出看到的一半，而看不到的另一半，同样应感觉到它的存在。形成头部体积的主要是头骨，平日应多观察和写生，熟悉并理解其构造，还要进一步记住五官和头骨的关系，才能把头部体积画好。

头部的透视——头部是一个接近圆形的球体，五官分布在上面，由于头在空间里有着前后、左右、仰俯、歪斜等变化，画者从不同的视面线上观察头部，五官必然会形成一定的透视关系。眼睛、鼻子、下颏和嘴，都是接近半圆形和有体积的变化，尽管这些变化有时并不明显，但在我们概念里却必须存在，画头像时就会随时注意到这一点。透视关系处理得好，能增强头部的体积感，从而把五官和人像画得更生动。

颈部与动态——颈呈圆柱形，它和头骨偏后的部位相连。头的动态，是由颈椎的转动与弯曲而形成的，当头向后偏仰时，颈后方近头骨处出现折痕，颈前方喉部稍凸出；反之头向前低时，喉头结下降，隐入颈内，后部颈椎凸起。头还经常向左右两侧自由活动、回旋，所有这些向上、下、左、右的变化，都和颈部左右两根长条形的胸锁乳突肌及颈后部斜方肌的伸缩与牵动有关。头部的动态，一定程度上表现了人们的思想情绪，例如：昂着头表示傲慢，低着头显得羞惭，头部稍倾斜似在怀疑或沉思……画头像不可忽视对颈部动态的刻画，颈部画不好，会直接影响头像作品的成败。

肌肉与表情——人们的面部有多种多样的表情，这些表情是通过面部肌肉的变化而影响五官表露出来的，因而对于颜面肌肉组织、结构、附着点及其收缩运动关系必须了解，这些肌肉的松弛、伸展与收缩，是形成千变万化表情的基础。

人们喜、怒、哀、乐等细致微妙的表情变化，要从生活中留意观察，除了注意其解剖结构等自然属性方面以外，还要注意其社会属性。人们由于民族不同、职业不同、地理环境、经济地位及生产条件、处境的不同，人的精神状态、思想感情也是不相同的，这一切都直接地影响到人们形象、表情、情绪的微妙变化。

头骨与脸型

1. 观察头骨形状与脸型的基本特征，以便确定人物面部属何种类型。

田

目

由

甲

国

风

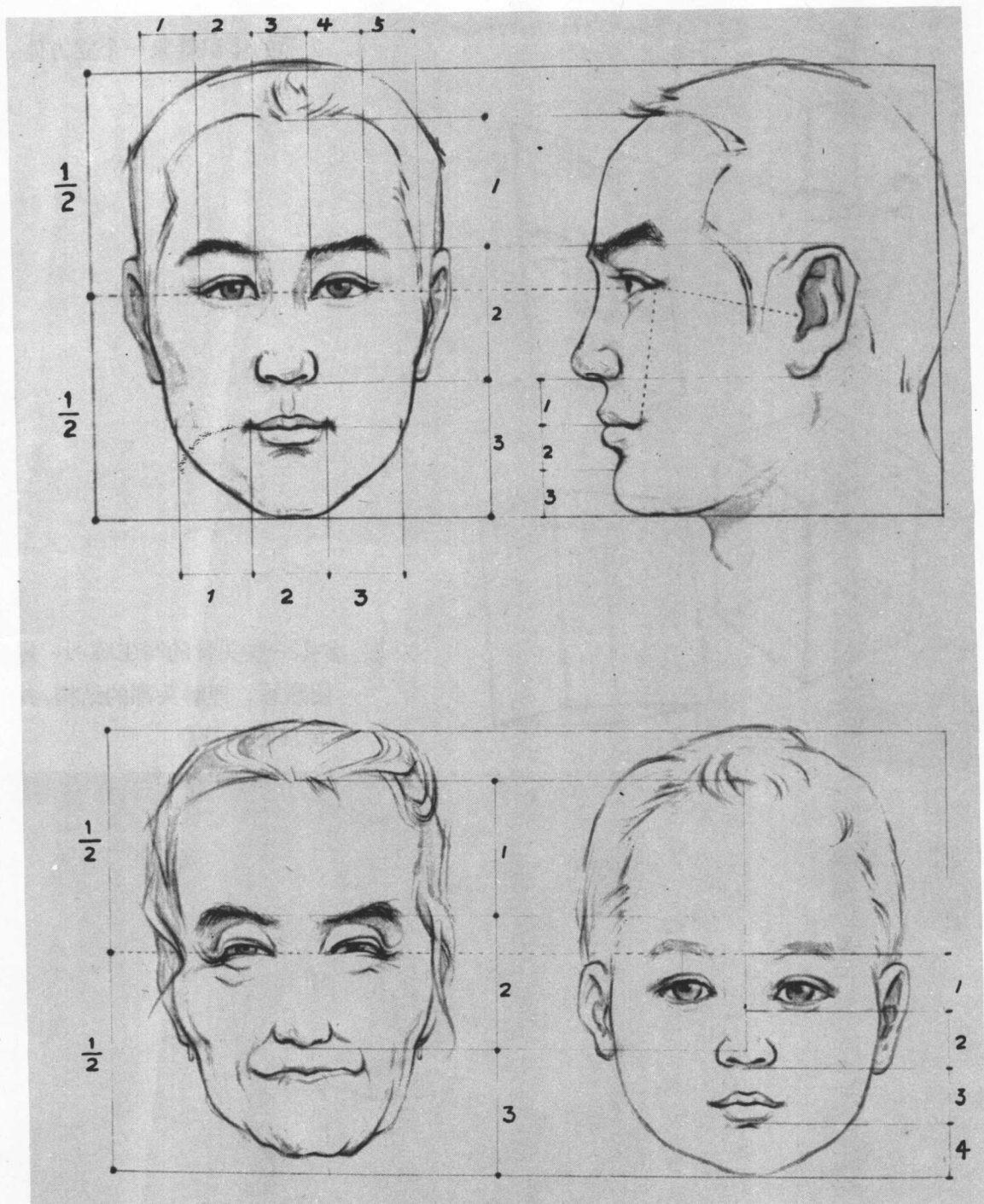
用

申

2. 中国传统人物画法中,把脸部(正面)基本造型特征用八个字形来相比:
“相之大概,不外八格。”这八个字是:“田、由、国、用、目、甲、风、申”(元·王绎
《写像秘诀》),借以概括、归纳以抓住人像头部的基本形体。

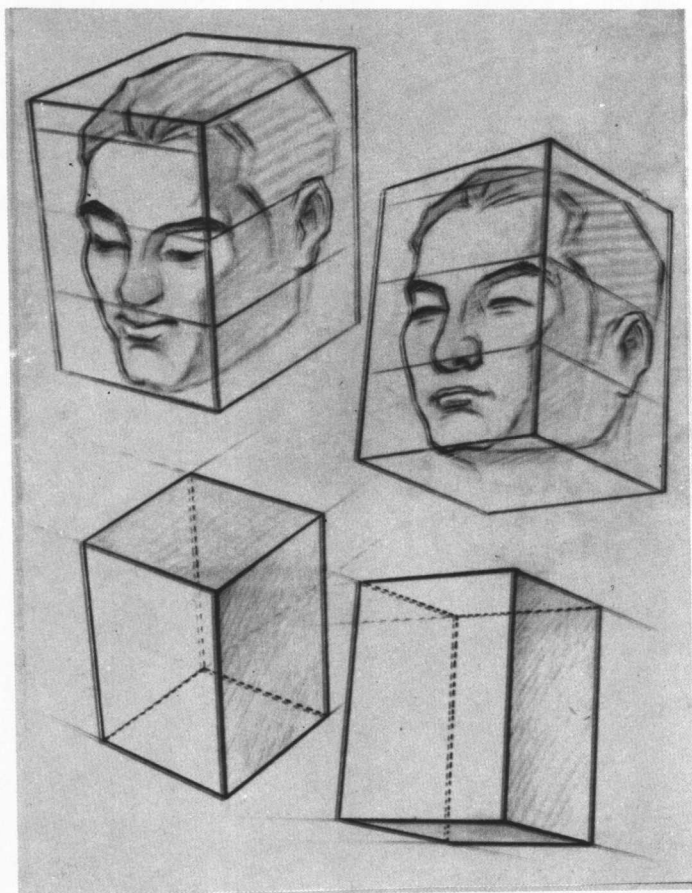

3. 五官的位置

成年人眼睛位置一般在头部上下 $\frac{1}{2}$ 处。

老人五官的位置 由于牙的脱落，眼以下面部稍短于 $\frac{1}{2}$ 。

小孩五官的位置 由于下颏尚未长全，眼以上面部稍长于 $\frac{1}{2}$ 。

4. 头部的体积就象一个立方体。

5. 多作一些头骨的写生练习，以便熟悉、理解头部的结构。并记住它的特点。

