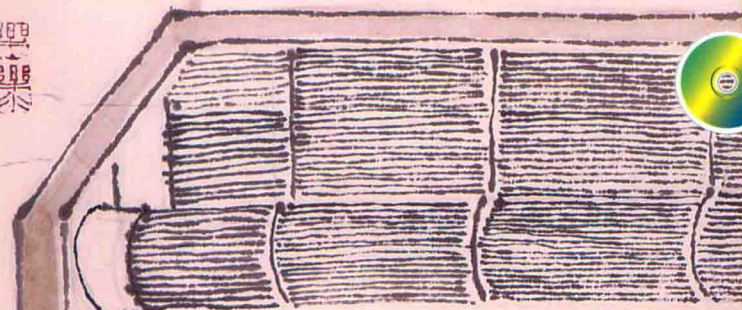
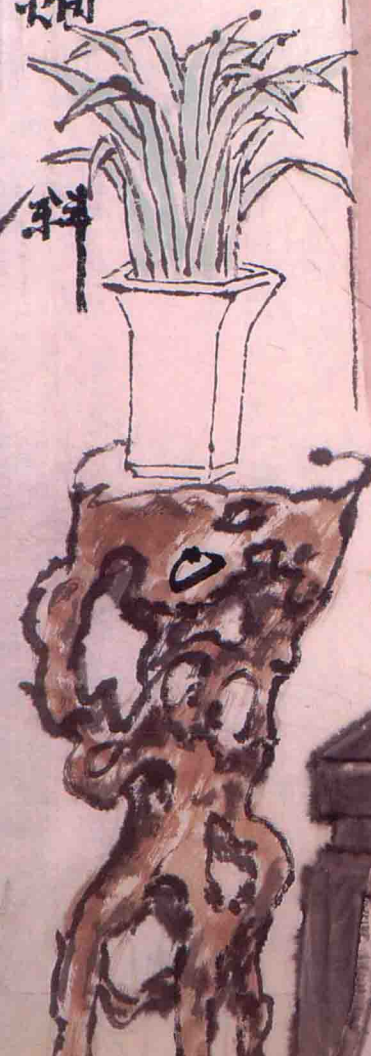

春夢似楊花繞遍天涯
黃鸝啼過綠窗紗
掠散香雲飛不去
篆煙

意於北京
通州

DVD
教学光盘
包含 19 分钟零基础起步教学
67 分钟写意人物示范案例教学
40 余幅超大高精度作品欣赏

国画名师指导

谭述乐

写意人物技法

名师指导，零基础上手，掌握要点，提升技法
40 余幅高精作品展示，帮助您成为写意国画高手

谭述乐 编著

邮电出版社
TELECOM PRESS

国画名师指导

谭述乐

写意人物技法

谭述乐◎编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

国画名师指导. 谭述乐写意人物技法 / 谭述乐编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-115-34270-6

I. ①国… II. ①谭… III. ①意笔人物画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第014203号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本, 由著名画家与教育学者谭述乐编写。全书共6章, 包含了人物线描方法、五官绘制、身体绘制及人物创作等绘画教学内容。书中汇集了人物形态、服饰及人物创作的优秀范本, 并以详细的图例和文字对其中的技法和技巧进行了讲解。本书还附赠1张DVD教学光盘, 包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富, 讲解细致, 步骤清晰, 对于正在准备提高国画写意人物绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

◆ 编 著 谭述乐

责任编辑 郭发明

责任印制 方 航

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 7

字数: 290千字

2014年5月第1版

印数: 1—4000册

2014年5月北京第1次印刷

定价: 49.80元 (附1DVD)

读者服务热线: (010) 81055410 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 走进中国人物画	06
2. 人物画的传统特点和艺术特点	08
线性造型	08
以书入画	09
语言的模式化	09
3. 人物画的基本技法	10
工笔画	10
写意画	10
4. 人物画展示形制	11
中堂	11
条屏	11
折扇	11
团扇	11
斗方	11
横批	12
诗堂	12
手卷	12
通屏	12
册页	12
5. 绘制人物画的必备工具	13
笔	13
硬毫笔	13
推荐用笔	13
软毫笔	13
兼毫笔	13

推荐用笔	13
墨	14
推荐用墨	14
纸	14
砚	14
颜料	15
推荐颜料	15
调色盘	15
镇纸	15
笔洗	15
6. 笔墨之美	16
笔法	16
墨法	16
7. 写意人物画技法简介	17
写意线描	17
没骨水墨	18
线墨一体	19
8. 现代写意人物画的笔墨特性	20
笔墨与创新	20
笔墨与语言	21
笔墨与写意	21
笔墨与情感	22
笔墨与时代	22
9. 印章在画面中的重要作用	23

第2章 线描 24

1. 铁线描	25
2. 钉头鼠尾描	26
3. 柳叶描	29

4. 行云流水描	28
5. 战笔水纹描	29

第3章 五官 31

1. 眼睛.....	32
2. 鼻子.....	33
正面.....	33
侧面.....	34
3. 嘴巴.....	35
4. 耳朵.....	36
5. 表情.....	37
微笑.....	37
严肃.....	39

第4章 身体 40

1. 手.....	41
男人的手.....	41
女人的手.....	43
2. 手臂.....	45
3. 衣褶.....	46

第5章 创作 48

1. 听松.....	50
2. 渭水垂钓图.....	56
3. 盈盈楼上女.....	60

第6章 欣赏 65

附录：与人物有关的诗词	112
-------------	-----

国画名师指导

谭述乐

写意人物技法

谭述乐◎编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

国画名师指导. 谭述乐写意人物技法 / 谭述乐编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-115-34270-6

I. ①国… II. ①谭… III. ①意笔人物画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第014203号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本, 由著名画家与教育学者谭述乐编写。全书共6章, 包含了人物线描方法、五官绘制、身体绘制及人物创作等绘画教学内容。书中汇集了人物形态、服饰及人物创作的优秀范本, 并以详细的图例和文字对其中的技法和技巧进行了讲解。本书还附赠1张DVD教学光盘, 包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富, 讲解细致, 步骤清晰, 对于正在准备提高国画写意人物绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

◆ 编 著 谭述乐

责任编辑 郭发明

责任印制 方 航

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本: 889×1194 1/16

印张: 7

字数: 290千字

2014年5月第1版

印数: 1—4000册

2014年5月北京第1次印刷

定价: 49.80元 (附1DVD)

读者服务热线: (010) 81055410 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 走进中国人物画	06
2. 人物画的传统特点和艺术特点	08
线性造型	08
以书入画	09
语言的模式化	09
3. 人物画的基本技法	10
工笔画	10
写意画	10
4. 人物画展示形制	11
中堂	11
条屏	11
折扇	11
团扇	11
斗方	11
横批	12
诗堂	12
手卷	12
通屏	12
册页	12
5. 绘制人物画的必备工具	13
笔	13
硬毫笔	13
推荐用笔	13
软毫笔	13
兼毫笔	13

推荐用笔	13
墨	14
推荐用墨	14
纸	14
砚	14
颜料	15
推荐颜料	15
调色盘	15
镇纸	15
笔洗	15
6. 笔墨之美	16
笔法	16
墨法	16
7. 写意人物画技法简介	17
写意线描	17
没骨水墨	18
线墨一体	19
8. 现代写意人物画的笔墨特性	20
笔墨与创新	20
笔墨与语言	21
笔墨与写意	21
笔墨与情感	22
笔墨与时代	22
9. 印章在画面中的重要作用	23

第2章 线描 24

1. 铁线描	25
2. 钉头鼠尾描	26
3. 柳叶描	29

4. 行云流水描	28
5. 战笔水纹描	29

第3章 五官 31

1. 眼睛.....32

2. 鼻子.....33

正面.....33

侧面.....34

3. 嘴巴.....35

4. 耳朵.....36

5. 表情.....37

微笑.....37

严肃.....39

第5章 创作 48

1. 听松.....50

2. 渭水垂钓图.....56

3. 盈盈楼上女.....60

第4章 身体 40

1. 手.....41

男人的手.....41

女人的手.....43

2. 手臂.....45

3. 衣褶.....46

第6章 欣赏 65

附录：与人物有关的诗词 112

入门

第1章

从原始社会彩陶上的纹饰算起，写意人物画已有六七千年的历史。它以中国所特有的毛笔、水墨和颜料为创作工具，依照长期形成的表现形式及艺术法则作画，在表现对象的同时，往往融合作者对客观事物的感悟，流露作者的情趣，让观众静观细品其中的滋味。

1 走进中国人物画

人物画是中国传统绘画的一种，是主要以人物形象为主要题材的绘画的统称。“人物画”是中国人物画的简称，在中国传统绘画中占重要地位，是中国画的一大画科。在绘画历史上，人物画较山水画、花鸟画等出现的都要早，大体上可以分为道释画、仕女画、风俗画、肖像画和历史故事画等。人物画刻画的重点是人物，而把人物的个性刻画得传神逼真、

气韵生动、形神兼备是绘制人物画的重点，也是难点。其中经常运用的表现方法是把人物的性格表现寓于环境、气氛、动态等的渲染之中，所以，在中国人物画又被称作“传神”。

历代著名的人物画有东晋顾恺之的《洛神赋图》卷（下图）、北宋李公麟的《维摩诘像》等。

《洛神赋图》局部 东晋·顾恺之

东晋顾恺之的《洛神赋图》在中国人物画中是传世经典名作，是根据三国诗人曹植的《洛神赋》而作。整卷作品分为三个部分，情节曲折、细致而又层次分明地描绘了诗人曹植与“洛神”之间的真挚而纯洁的爱情故事。此幅画不管是在人物的疏密安排上，还是不同时空中自然的交替、重叠，无一不展现一种空间美。《洛神赋图》不论是在内容、艺术结构还是人物、环境的传神描绘上，都不愧为中国人物画的瑰宝之一。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

《韩熙载夜宴图》局部 五代南唐·顾闳中

《韩熙载夜宴图》描绘的是一次韩府夜宴的全过程。这幅画不管是在用笔设色还是在情节转换上，都达到了较高的艺术水平。画面用线准确流畅、设色雅致，层次感丰富，其神韵独具一格。

《维摩诘像》北宋·李公麟

宋代绘画风格与唐代的绘画风格截然不同，宋人往往将人物表现得清瘦，而唐人则多丰腴圆润。这幅画中维摩诘呈病态，但神情睿智、清朗，具有仙风道骨之气韵。

《采薇图》南宋·李唐

这幅《采薇图》中，将伯夷和叔齐置于荒郊野外的石壁下，两人相互对望，斜视对坐，不仅增加了画面的形式美感，使构图免于乏味单调，还映衬出了环境的艰难。但伯夷目光炯炯，显得坚定而沉着，而叔齐虽清瘦，但表情乐观，显示了他的豁达胸怀，也彰显其气节。李唐借用他们的精神，来谴责投降变节的行为，在当时南宋与金国对峙的时候，可谓是“借古讽今”，用心良苦。

2 人物画的传统特点和艺术特点

中国人物画历史悠久，具有独特的传统，主要是选择具有认识与教育意义的题材，也能在平凡而广泛的选材中发掘深意，给人以美的享受。

在中国传统绘画中，大致以肖像画和人物画两种形式存在，它们都以客观存在的人物作为观察对象和创作素材。从时间来说，肖像画要早于人物画出现，它们在转化为艺术形象时，肖像画讲求真实性，有着比人物画更为现实而具体的要求。肖像画描绘的必须是客观存在的、具体的、特定的某个人，是在现实生活中或历史上实际存在的真人。中国古代肖像画人十分重视“实有其人”，古时称肖像画为“写真”、“写照”、“写影”。许多论述中肖像画的理论也把观察和刻画真实人物作为创作的出发点。如元代王铎的“写像秘诀”，南齐谢赫的“应物象形”概念，东晋顾恺之的“实对”理论，宋代苏轼的“灯下取影”，清代蒋骥的“以远取神”方法。肖像画要求“外形酷似”。肖像画的社会功能、作用主要为真人写貌留影，再现客观现实，发挥认识功能，同时作为纪念、供奉、鉴戒的图像，达到教化目的。而人物画通过概括、综合甚至想象，创作出非特定的、类型化的甚至虚构的人物形象，主张以形写神、形神兼备，紧紧抓住有利

于传神的眼神、手势、身姿与重要细节，强调分出主次，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。

在写意人物画中，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。被称为行乐图的人物肖像画，一律把人物置于最易展现其气质品格的特定景物中，具有不同于一般肖像画的特点。人物画中使用的笔墨技巧与技法，在工笔设色、白描和小写意作品中，更重视笔法的基干作用，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。

人物画中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一一铺叙，突破了统一时空的局限。

另外人物画在色彩使用与诗书画印的结合上，具有一般中国画的特色。

●线性造型

中国人物画的艺术形式不同于山水画、花鸟画等，它是线的艺术，主要是通过线条来表现人物的造型。

从中国数千年的绘画史可以看出，中国绘画自古就贯穿着线性造型，并且跟随着时代的更迭、发展，线性艺术的表现力也越来越受到画家的推崇。如唐代画家吴道子“莼菜条”式的描法，用线错落有致，波折起伏，所画的衣袖、飘带，生动自然，具有迎风起舞的动势，线条极具表现力，故有“吴带当风”之称。北宋人物画家李公麟被称作“白描大师”。而《人物御龙帛画》作为我国在战国时期出现的楚帛画，画面人物采用单线勾勒的手法，人物

形象简炼，形体比例正确，标志着以线描作为造型的主要手段已经形成。

中国写意人物画的造型是以线的造型为基本特征，有基于中国传统哲学观念基础的特点。中国画线条表现力强，它不仅是指简单的线条，还具有更为广泛的意义，它节奏奇美，浑然天成。可以说人物画面中的“线”只是表现形式，而“性”则反映了思想和情感，“线性”特征是中国画最本质、最稳定不变的东西。线是中国画的生命和灵魂，可以说没有以线造型，就没有中国画。

•以书入画

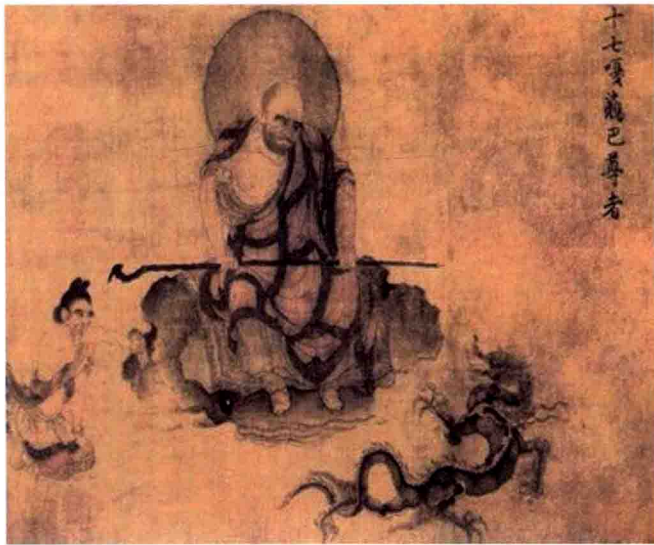
中国古老的文字经过时间的沉淀和发展，慢慢的从图案转化为由不同线条构成的文字，并以此为基础产生了书法。中国书法与中国绘画的关系自古就是复杂的不同元素之间的关系，历代不同的绘画理论大师都不同程度的从各个角度论述书法与绘画之间的关系。而书法与绘画的融合也在很大程度上影响了中国画的品质和形式因素。

中国绘画与书法的密切关系体现在理论中就是“以书入画”、“书画同源”。所谓“书画同源”不仅在于形式上的美，还指各自蕴含的艺术境界。传统中国画根据“以形写神”“遗貌取神”的意向造型观来表现绘画的神韵。

中国书画不仅在起源、用笔技法方面有所类似，而且在所追求的艺术境界和审美要求上也有相通之处。中国绘画对于艺术意境的追求最具有东方的表现特色。而中国的书法在进行艺术创作时也往往要借物象以创意，并最终有一些抽象的形来表达——笔划的变化、章法的

布局、间距结构的变化，因此中国绘画和书法具有相同的神髓、意境之源。

中国文人画家对笔墨的追求，讲究用笔用墨本身的独立审美，也是与中国书法艺术重视用笔用墨是一样的，甚至可以这么说，中国绘画的用笔正是来源于书法用笔的灵感。

《六尊者像》局部 唐·卢楞伽

•语言的模式化

每一个不同的画种都有他独特的绘画形式语言。而中国传统的人物绘画不论是笔墨、着色，还是构图都有其独特的模式化语言，也带有特定的哲学思想指向，民族文化烙印和历史发展的痕迹。

所谓模式化语言，它的符号是具体的、象形的，体现了具体人物对象的造型特征；画家不仅可以运用模式化的造型语言去表现生活，还可以在不断的表现中去创造新的模式。模式化也是符号化的、象征性的、规律性的，是对具体对象高度概括和提炼出来的典型形象。

中国人物画中，具有模式化的造型很多，它也简洁而有规律，具有相对的稳定性，当然会有利也有弊。它是画家经过长时间对生活的积累和提炼，总结升华创造出来的一种艺术符号和艺术语言，是绘画艺术发展成熟的一个具体标志。

另外要注意的是中国人物画的模式化语言符号并非指要一味的模仿，它是需要创新与发展的。南宋的水墨人物画大家梁楷开创大写意人物画先河，开创了新的笔墨模式，后世人物画家争先效法者众多，形成了一味玩弄笔墨的倾向，而忽视了人物本身，以致笔墨成了空架子。

在中国的人物画中，人物画语言的模式化作为传达人的情绪、感觉而创造的一种媒介，它并不是再现人物的外形的真实，而是着重于画家感情的真实。表现形式有很多，比如“吴带当风”的吴道子，“秀骨清象”的陆探微等都是经历时间的洗礼而总结出来的模式化艺术语言符号。在学习过程中经过不断探索，把握传统和当代人物画的结构差异和文化形态及情感情绪的差异，创作出具有时代特征与自己风格的人物画作品。

3 人物画的基本技法

• 工笔画

《历代帝王图》局部 唐·阎立本

工笔画多为写实主义绘画，多为主要以精细工整的笔法描绘客观对象，力求做到“应物象形”，画面真实具体。主要代表唐代人物画，宋代花鸟画、山水画在写实方面都取得巨大成就。工笔画画法工整精细，形象写实，色彩饱和，以色为主。现代工笔画家于非闇主要继承了宋代的绘画形式。

阎立本在他的《历代帝王图》中，以刚劲厚实的线条恰当而真实地刻画出了古代帝王的个性特征。

• 写意画

写意画是在工笔画的基础上发展而来的。到了宋代，随着社会经济文化的高度繁荣，艺术取得巨大成就，写实绘画达到了顶峰。特别是文人加入绘画队伍后，对绘画艺术提出了新的要求。此时画家们并不满足于形象的精雕细刻，认为绘画艺术不但要表现物象之神韵，更应抒发主观情感，不被对象的形、色真实所束缚，而提倡一种痛快淋漓、富有自我表现的绘画艺术形式，惟肖的模仿自然，精谨被动的描绘方式是工匠所为。

写意画中的“写”为书写之意，“意”可理解为画中之意趣、作者之情绪。

写意画的画面特点：形象简略、概括、抽象；笔法自由松动，行笔方便快捷；构图趋于平面化，善于剪裁，三维空间消失，多为二维空间；色彩淡雅，以水墨为主；描绘形象往往一笔到位，很少用复笔或层层涂抹，画面显得清爽、生动，富有灵气。

《二祖调心图》局部 五代末宋初·石恪

左图写意画在画法上，写意画简化了笔法，发挥水墨效果，体现了画家“惟面部手足用画法，衣纹皆粗笔成之”的风格。以强劲飞动和毫不经意的草草逸笔表现出高僧微妙深邃的禅境。笔意纵逸苍劲，开大写意人物画之先河，对以后减笔人物画家颇有影响。

4 人物画展示形制

• 中堂

中堂也称大屏，为竖幅，传统常于两侧配以对联书法，是中国传统布置客厅的形制。

• 条屏

为竖幅长条。四条屏，为竖幅四条，风格相同，但内容独立成章，也可共为赏析。有时两侧配书法对联合成六条屏。

• 折扇

折扇多为正面画背面书法，可插扇骨使用，可装裱成镜芯装框，也可装裱成立轴。

《人物四条屏》清·费丹旭

• 团扇

团扇，也称圆光，宋画中多见此规制，可装裱成方形装框，也可装裱成立轴。

《绣枕晓镜图》宋·王诜

• 斗方

斗方，也就是方形画幅，或装框，或裱轴。因为画幅为方形，所以多采用两色或三色绫加深色通边、天头加惊燕双条装裱成宣和式。

《得禄图》明·仇英

• 横批

中国书画装裱的一种样式。其画心竖短横长，左右两头有尺寸相等的木楣一对，即两“耳”。

• 诗堂

为了题诗赞画，所以叫“诗堂”，有人亦称“玉池”。在画心上加一节空白纸，或上下都加一节空白纸。诗堂是为他人给以题字、题诗之用，所以诗堂应算在画心内。按其大小用适当格式装裱。

《人物手卷》南宋·陈居中

• 手卷

就是把书画装裱成卷，即书画横幅之长者，不适合悬挂，只可舒卷。卷有大有小，手卷不仅便于案头展阅和临摹，而且适于保管、延长书画的寿命。

• 通屏

通屏也称对幅通景屏、对幅通堂，是为一幅大画分成两幅竖裱，尺寸相同，对缝处为平轴，两边各有轴头。有四幅通堂或六幅通堂之分，还有更多通堂。装裱形制相同，还有直接裱到木制屏风之上者。

• 册页

册页是中国传统的装裱体式之一，书画册页是由书籍册页形式延伸而来的。通常，册页大体分为折叠式和活页式两大类。

《人物通屏》局部 清·任薰

《人物册页》北宋·李公麟