

中國畫技法

人物

人民美術出版社

中国道教图

中国道教图

中国道教图

中國畫技法

人 物

黃 均 編 著

人 民 美 術 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法. 人物 / 黄均编著. -- 北京: 人民美术出版社,
2014.12

ISBN 978-7-102-07055-1

I. ①中… II. ①黄… III. ①中国画—人物画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第287021号

中国画技法 人物

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010)56692185

(010)56692193

邮购部: (010)65229381

编 著 黄 均

责任编辑 李宏禹 张 侠

责任校对 马晓婷

责任印制 文燕军

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2014年12月第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 7

ISBN 978-7-102-07055-1

定价: 39.00元

版权所有 侵权必究

目 录

人物画简介	1
人物造型	2
人物的动态	21
人物的表情	37
衣纹	39
重彩着色法	46
附 图	56

人物画简介

人物画在中国绘画中占有重要位置，迄今发现的最古的帛画、墓穴里的壁画，以及许多珍贵的古代绘画，使我们能够从中看到许多古代的功臣、武将、文人、学士、平民等各种人物栩栩如生的面貌，以及古代人们所信奉的佛、菩萨、罗汉等艺术形象。这许许多多的艺术珍品，不仅帮助我们了解历史人物的活动、思想和愿望，那惟妙惟肖的形象刻画、内心感情的细致描写、艺术境界的追求，也给人们带来深刻的审美享受。

白描是人物画的基础和精髓，技法丰富而多样，发展到明代已总结出 18 种描法，以后更有新的创造。设色人物画，古代以工笔重彩为主，以浅绛（淡彩）为辅。重彩多数画在绢上，色彩浓重艳丽，用笔工细严谨。以后写意画有很大发展，笔墨趣味浓厚，设色淡雅，风格多样。近几十年，特别是近三十年来，人物画家们在技法上吸取山水、花鸟画中的各种皴法和笔墨技巧，并融汇西方传入中国的解剖、透视等科学知识，遂使得人物画的技法更趋完善和丰富。又因为当今人们的服饰、动作、生活有极大改变，在笔墨设色技法上不能不进行新的探索。经过许多画家们的辛勤努力，人物画无论在内容和形式上都取得了很大的进步，创作出许多新颖动人的优秀作品，并仍然具有强烈的中华民族风格和气派。

人物画的造型基础要求严格，没有坚实的造型锻炼是不能画出好的人物画作品的，所以我们将从造型方法开始讲解，然后再介绍各种画法和笔墨技巧。

人物造型

有人觉得画人物最难，因为在笔墨色彩之外更要注意人物的形和神。要想得到神似必须将人物的形画准，需要懂得人物的比例和结构，传统画论中称这个方法为“立骨法”。大凡男、女、老、少虽然千差万别，但总是有一个共同的规律，懂得这个共同规律，进一步描绘各种人物的特点也就容易了。

头部

人物头部以“三停五眼”（图1）为基本法则是传统肖像画中度量人物面部的的方法。“三停”是指面部的长度大约等于三个鼻子的长度，由发际到眉，由眉到鼻底，由鼻底到下巴颏底，这三部分大致相等。“五眼”是指面部的宽度大约与五只眼的横度相，即两眼间的距离大约等于一只眼的距离，眼角到耳孔之间的宽度大约也是一只眼的距离。总合五只眼睛横着排列，与人面的宽度大致相等。

懂得“三停五眼”的方法如果不动手练习，也不能学会。需要勤加锻炼，要多画，反复画，画多了就会熟悉基本的比例和结构，画人物画并不困难。

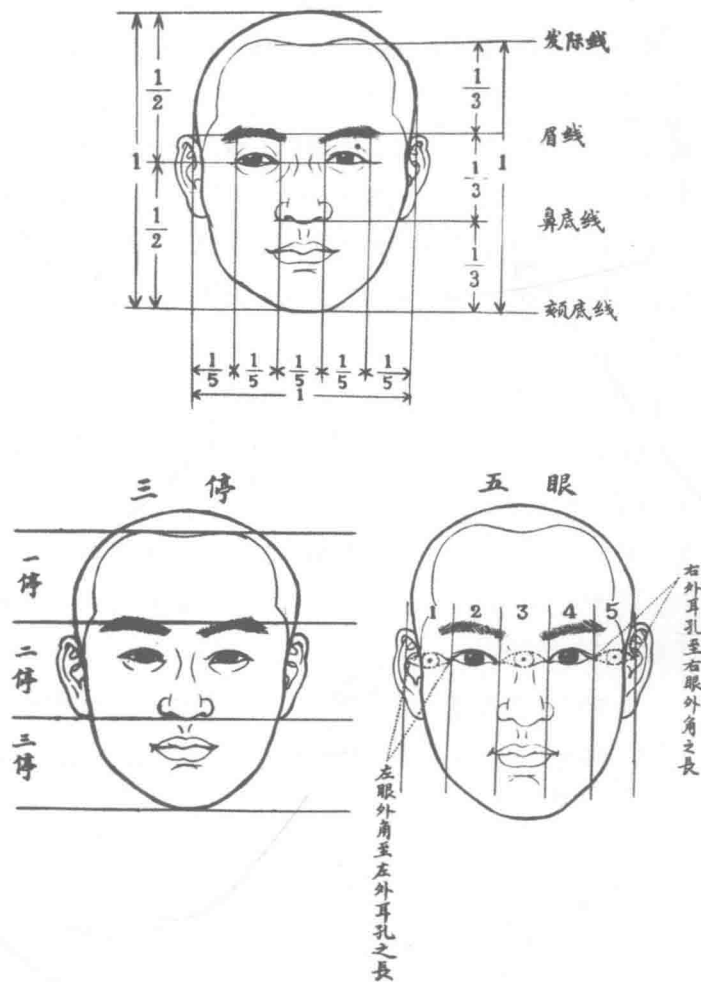

图1

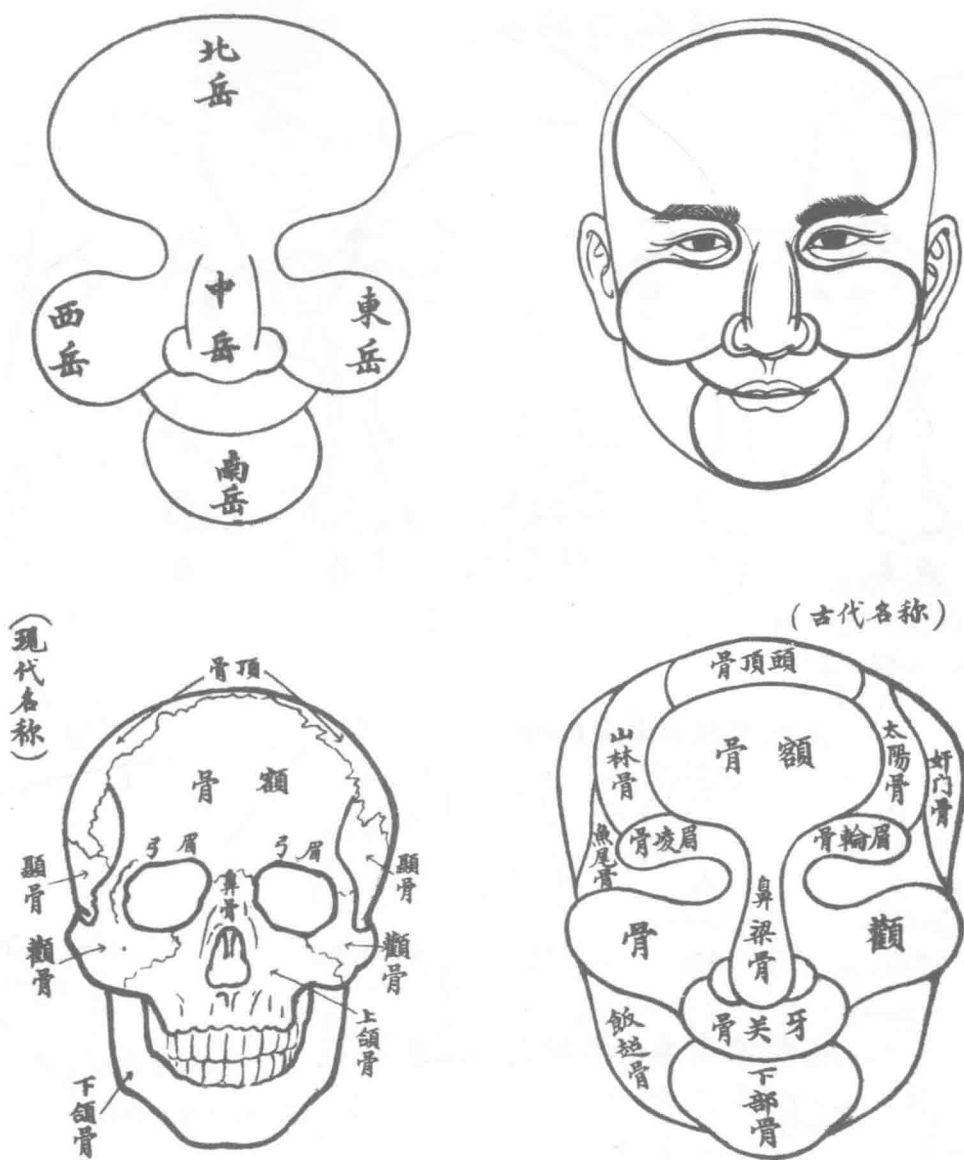
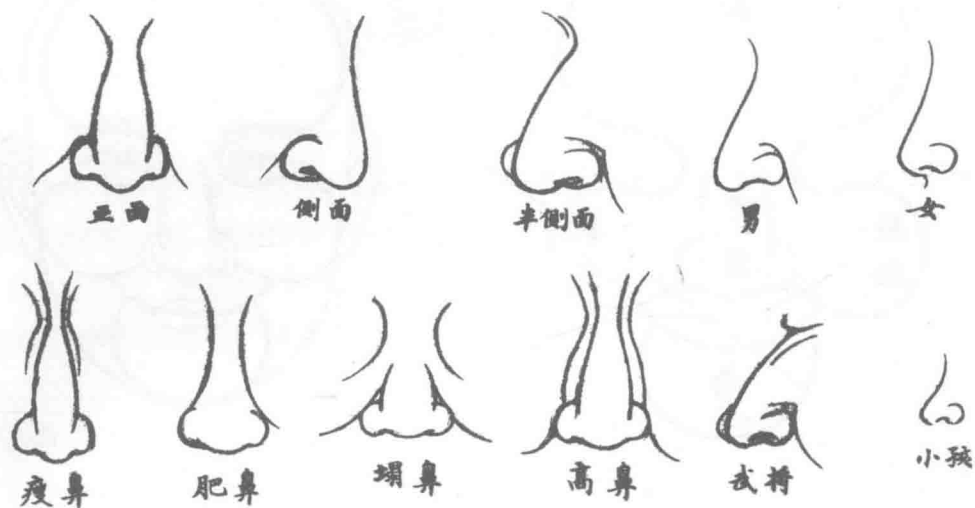

图2

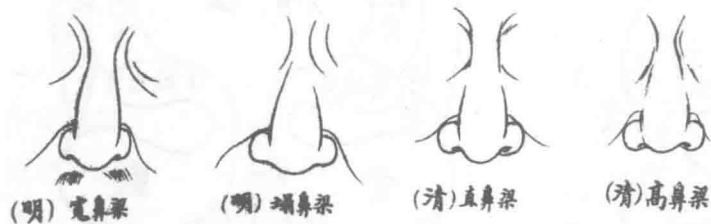
人的面部有五个凸出部位，称五岳：额为北岳，鼻为中岳，两颊为东、西岳，下颌为南岳。（图2）这是概括认识面部的办法。如果在画人物之前先将五个凸出部位轻轻勾出来，然后再确定眉、目、口、鼻的位置，就比较方便，也比较容易画准确。

画人的面部不要仅仅看到表面的眼、眉、口、鼻，还要了解内部骨骼的结构，例如先了解眉轮骨的位置，画眉毛就不会画错。鼻子和鼻骨的大小有很大关系。口在上颌骨与下颌骨中间，是经常活动和变形的。眼睛生长在眼窝里面，比较瘦的老年人能够明显地看见他的眼窝。面部的凹凸虚实变化与内部的骨骼有密切关系。所以说“皮肉明备，骨节暗全”，就是告诉初学者不要忽略内部的解剖关系。

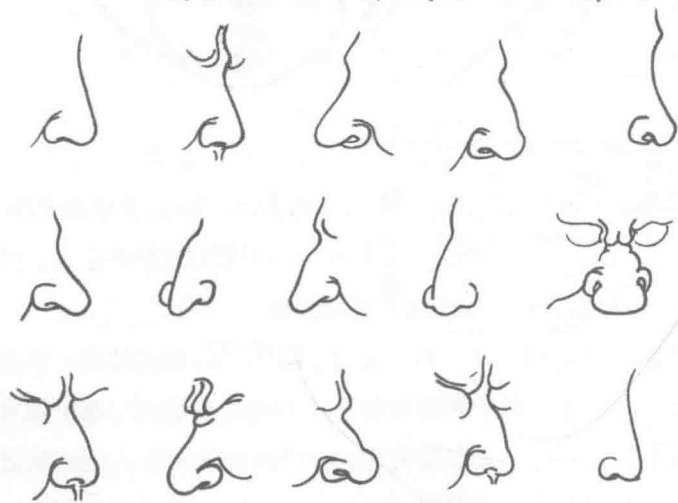
传统鼻的画法

传统肖像正面画鼻四例

永乐宫壁画中几种侧面画鼻法

鼻子在脸部的中央，和其他部分相比，它比较大，又比较高，所以鼻子的大小和形状对脸型的影响很大。（图3）例如鼻子长，脸型也长；鼻子矮小，脸型多是圆胖，许多孩子的脸就属于这种类型。在画像的起始，先把鼻子观察仔细，分辨高、矮、肥、瘦和形象特点，然后落笔。

图3

图4

口在上颌骨和下颌骨之间, 是一个能活动的部位, 主要有上唇与下唇两部分。平常静止时, 上下唇合拢, 中间形成一条口缝。口是一个弧形, 正面与侧面的形象不同, 描画时需要仔细对照。人的表情对口型的影响很大, 喜笑时口角向上, 悲哀和愤怒时口角拉下, 张开大口时, 口的外形往往改变整个脸部的形象, 许多细微的表情, 即使是闭口时也往往在两个嘴角处隐隐显露出来。(图4)灵活刻画口型的变化, 能够将埋藏在人物内心的思想感情, 轻轻地传达给仔细欣赏的观众。

图5

耳的位置上与眉齐，下部和鼻底平行。所以画耳朵要对准鼻子落笔。耳朵分外耳轮、对耳轮、耳屏、耳垂等几部分。胖人的耳朵比较肥大，也比较长；瘦人的耳朵往往很薄，但比较阔。（图5）一般人对耳朵的变化不大注意，其实耳朵在艺术上能够加强人物的性格特点。例如描画佛或菩萨都是两耳垂肩，以强调他们地位的尊严和举止的端庄；许多聪明活泼的精灵，耳朵常是画得又尖又长，益发显得他们精明能干。普通人的耳朵也不是千篇一律，需要仔细观察描绘。

图6

眼睛在脸的中间，如果将两眼联结起来画一条直线，这条线正是脸部的中线。由于光影的关系，画上眼皮落笔要重一些，画下眼皮要轻些、虚些。每个人的眼睛的大小和外形都有许多不同，但给人的感觉则比眼睛的外形更复杂，有的眼显得俊美，有的眼使人觉得意远而神藏，有的使人感觉威严，有的眼睛炯炯有神，而有的则两目无光。（图6）眼睛是一身的精华，许多人都知道眼睛中包含着神秘的力量，所以画眼睛时不要仅仅注视它的外形外貌，要从人物的内心世界去发掘它深处的秘密，才能画出顾盼有情的效果。（图7）中国传统画论中说：“传神在阿堵间也。”（“阿堵”是晋代的方言，是指“这个”的意思）

图 7

图8

须发的式样因为时代风尚的不同有许多变化，一些古代人物的须发今天已经看不见了，而绘画中许多神像和仙女的发式则更难在现实生活中找到，它们本身就包含着许多想象和夸张的成分。但它们都是很美的。（图8）

中国画用单线条表现各种复杂多变的须发，它是根据原来的式样加以概括和组织，

图9

采用的方法可以是平行线方法，也可以根据须发弯曲松散的特点画许多弯曲松散的线条，也可以将那些卷曲的须发加以整理和概括，画成有规律的圆形曲线。（图9）采用这许多方法都具有浓厚的装饰性，给人物增强美感。用这些方法画现代人物，只要选择适当的描线方法也能表现得很自然，例如平行线方法就经常被人采用。有人在画现代人物时，除勾线外，又适量采用渲染手法表现光影效果，也能取得好的效果。

图10

学习画人不仅要练习画正面，也要练习画侧面、半侧面、背面以及俯视、仰视等各种姿态变化。因为观察的角度不同，五官的形象和位置会有变化，某些不明显的线条会变得突出，有些线条又会看不见。（图10）例如口上面的人中部分，正面像可以忽略不画，侧面像非常突出重要。正面的口型和侧面又有很大不同，鼻、眼、面颊的变化也很大，需要平时多观察分析，多作练习。（图11）

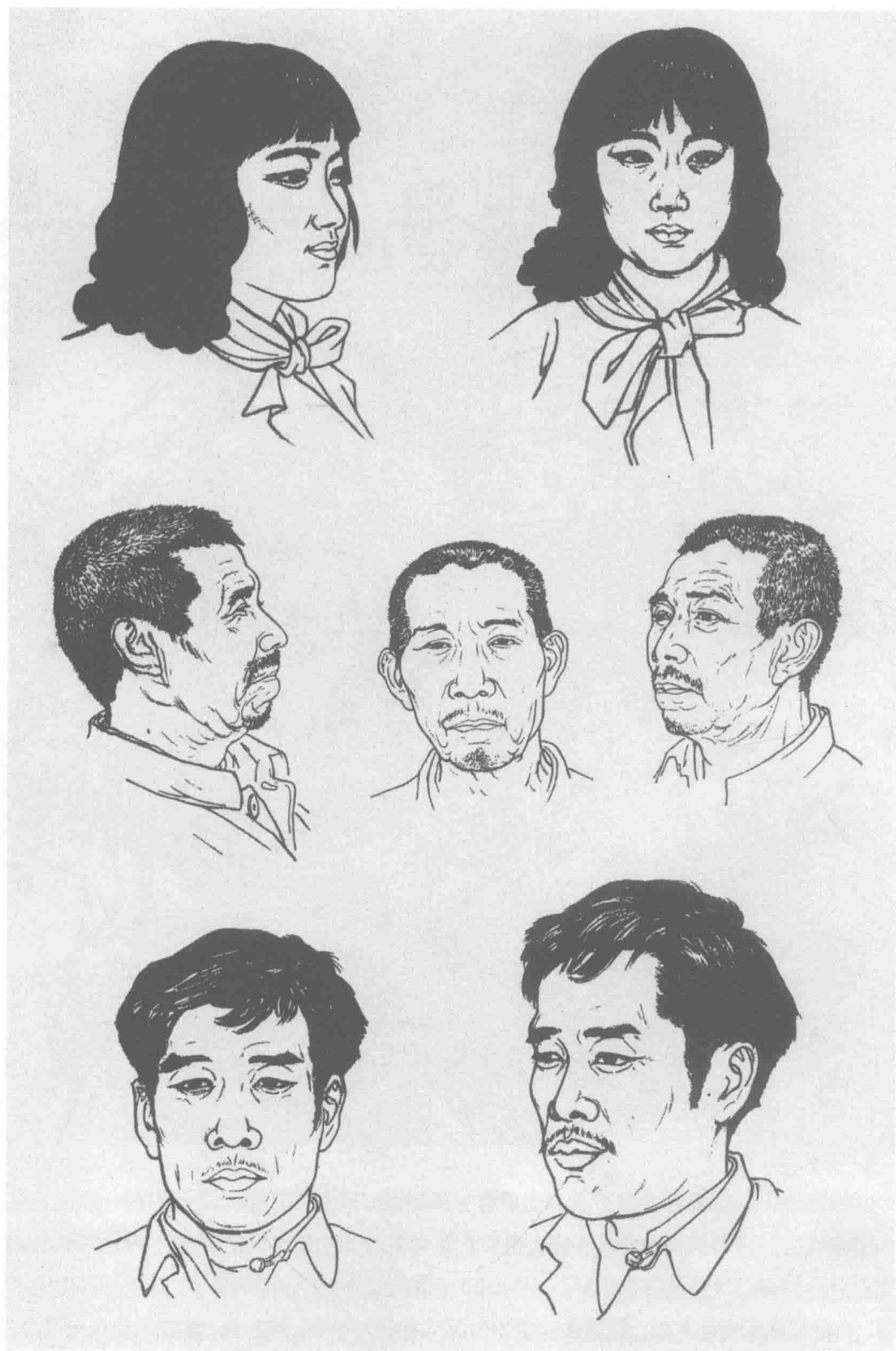

图 11