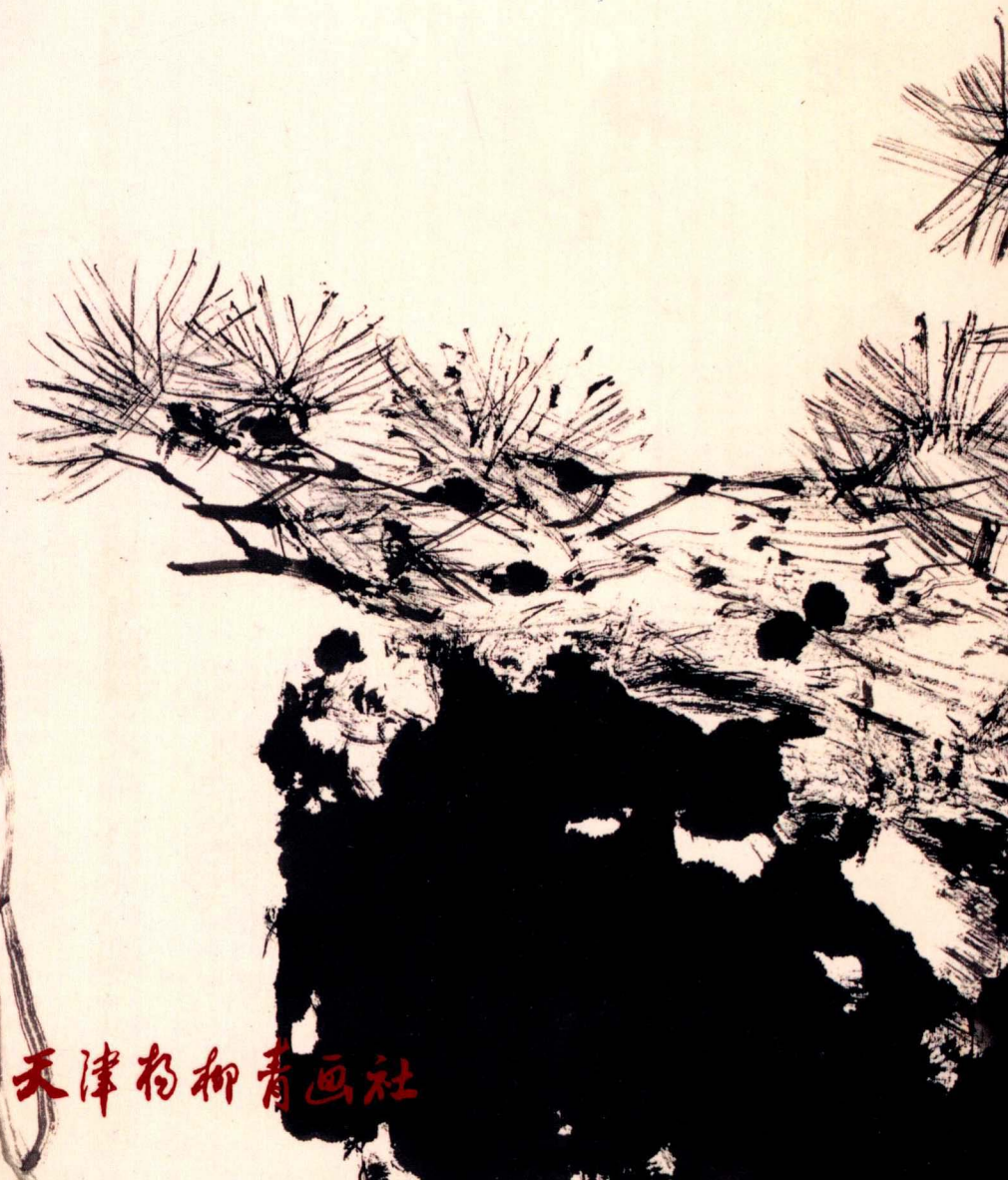

中国著名画家技法丛书

马寒松

水墨人物画技法解读

天津杨柳青画社

中国著名画家技法丛书

马寒松

水墨人物画技法解读

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

马寒松水墨人物画技法解读 / 马寒松编绘. ——
天津: 天津杨柳青画社, 2012.7

(中国著名画家技法丛书)

ISBN 978-7-80738-931-6

I. ①马… II. ①马… III. ①水墨画—人物
画—国画技法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 165244 号

出版人: 刘建超

出版者: **天津杨柳青画社**

地址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印刷: 天津海顺印业包装有限公司

开本: 1/16 889mm×1194mm

印数: 1—4 000 册

印张: 4.5

版次: 2012 年 7 月第 1 版

印次: 2012 年 7 月第 1 印

书号: ISBN 978-7-80738-931-6

定价: 39 元

马寒松

中国美术家协会会员
天津美术家协会理事
天津画院画家

目 录

前言	1
作品欣赏	2
采菊东篱	3
一诺千金	4
君子之交淡如水	5
荷草	6
松下问童子	7
春也悠悠	8
仁者长寿	9
空山觅句	10
良宵	11
竹林七贤	12
听蝉	14
晚夏	15
长相思	16
归鸿	17
越女	18
琵琶行	19
风尘三侠	20
王右军师鹅图	21
菊词	22
琴愿	23
伯乐	24
静听蝉	25
聚仙图	26
聚仙图(局部一)	27
识骏在南坪	28
夏韵	29
米芾爱石图	30
钟馗	31
风雅自在图	32
阳春白雪	33
八仙过海	34
八仙过海(局部一)	36
八仙过海(局部二)	37
春山写意图	38
好风碎竹声如雪	39
李白诗韵之一	40
李白诗韵之二	41
李白诗韵之三	42

李白诗韵之四·····	43
大智·····	44
屈子天问图·····	45
桂月·····	46
怡情山水之间·····	47
浩然之风·····	48
浩然之风（局部一）·····	49
不悔棋图·····	50
清风·····	51
孺子可教·····	52
绿园小诗·····	53
惜时图·····	54
晓园诗稿·····	55
稚子真言·····	56
二仙雅逸图·····	57
作品步骤解析 ·····	58
《听蝉》步骤图·····	59
《风雅自在图》步骤图·····	63

前 言

中国水墨人物画历经千年，漫步向我们走来，其间每个时代的画家各领风骚，不断丰富、创造着这个属于我们民族的文化样式。诚然，中国水墨人物画的题材、构图、笔法、墨法以及绘画理论尽管总是在不断被拓展和创新，但这些只是一种载体，因为不论是画古人，还是画今人，都无关宏旨，重要的是作品所表达的文化精神要符合当代人的审美情趣，这便是笔墨当随时代的意义所在。

中国画是精神绘画，外师造化，中得心源是最高境界。一笔一墨，一点构思，都会反映出画者的学问和修养，因此提高画家自身的素质和文化修养便是第一位的事情。此外，作品质量的高下，还在于它所承载的文化内涵，这其中就包括了历尽千年传承至今的传统笔墨技巧。现今，笔墨早已成为中国画艺术的文化符号。有人想舍弃它，另起炉灶，显然是不智的。因此，要不断学习、不断锤炼自己的基本功，包括造型、构图、构思，甚至营造中国式的意境也是可以反复练习的。因为是人物画，造型的问题便成了个大事。山水、花鸟画的灵活性、自由度相对大些，而人物画造型则是分毫必争，任何一点差池都会感到不舒服，所以难度较大。但人物画也不能全然照搬，生硬的临摹照片会缺乏艺术张力，也是不可取的。因此，除了将写生作为造型基础训练以外，阅读、体会前人和他人优秀作品，揣摩学习他人的思想方法和表现方法是一件十分重要并且非常艰难的事情。如果不能突破这一点，是无法体味前人经典作品的深刻内涵的，更不屑说创造自己的作品风貌了。

一幅作品的创作，不光需要将人物画好，而且配合人物的背景环境、烘托气氛也是需要认真对待的。人物画内涵深厚而广阔，它是综合了山水、花鸟、静物和动物多种学科的绘画特点而形成的，学习和掌握这些画种的技法和特点，画起来才能得心应手，才能应付自如，进而形成自己作品风格。

我常强调以理学画，而不是靠拼命练习制胜。学画先通画理，在理论指导下，理性地画画，进步会非常之快。盲目摸索以期靠碰巧成功，是不理智的，会多走许多弯路以至事倍功半。

本书分析介绍的是我的写意水墨画中的古装人物系列，多为小品。主要是想说明一件作品从立意、构思、构图到笔墨处理的思路过程和一些具体制作方法。只是一管之见，希望能给后学者提供一点启示。

作品欣赏

采菊东篱

陶渊明一辈子没做过大官，又不愿巴结权势为五斗米折腰，中年便弃官归隐，躬耕田园了。他不是做官的材料，却是千古的诗才，留下的一百多首诗，首首经典，并开创了田园诗派，对后世影响深远。怀着对陶渊明人格和诗风的巨大崇敬，画一幅陶诗的画。自己从他的诗里，也寄托一点恬淡的心情。

陶渊明虽居于繁华闹市，却不为车马的喧嚣所烦扰，为什么能达到这样的境界呢？因为他的心很静，自然就像住的地方也很清静幽远了。他去采撷菊花，一抬头远山胜景近在眼前。此中感觉妙哉，只可意会，不可言传！

这幅画几乎只用了白描，只是在人物面部和菊花上用了颜色，其他部分都在灰白色的调子里，这样单纯地处理更符合陶诗宁静似水的意境。为了避免单调，将线做了许多种变化，人物与场景采用了较大的反差对比，人物以飘逸感的长线为主，面部稍做夸张，强调一点古意。衣纹的表现上，做了大胆的取舍和变形。因此，可以说，衣纹都不是自然的结构，而是内心的节奏，写意并不只是将工笔简单化。写意画不应该是追求具象而单去表形，而是追求画外的意境和精神的感受。师造化而得心源，一直是中国画理论最中心的思想。把描绘对象表现为自己所认为的样子，才是写意。

一诺千金

为了追求爱情，为了一句爱的诺言，一位古代女性大胆地走出闺阁，骑上骏马行色匆匆，于夜幕中寻找自己心爱的情人。这是一个多么浪漫而富有激情的故事！怀着极为欣赏的心态把它画成一件小品，努力地装饰着故事的主人公和她的坐骑。简约的勾线应该富于弹性，充满活力。斗篷下面的大块墨色加上浓浓的红色，写意地衬托出主人公秀丽的脸，显出人物的精致。对这匹壮硕骏马的描绘，我颇动心思。画面简单，没有背景，只有茫茫的夜色。这匹马是水墨趣味的用武之地，白马黑鬃黑尾，生活里是少见的，在这里完全是笔墨的需要。夸张的形体强调了它的健壮，鬃毛和马尾用了狂放的大笔触，使画面产生冲击力，写意的鞍与马身上的佩饰，则充分地展开了水与墨、墨与色的奇妙游戏。

君子之交淡如水

庄子说过：“君子之交淡如水，小人之交甘若醴。”有高尚情操的人之间的交往像清澈流动的水一样，坦诚透明且长久，而酒肉朋友则属于靠不住的小人之举。

一对忘年之交，在山野流泉之间赏琴、聊天、品茶，偶尔也喝一口小酒，他们或谈天说地，或谈古论今，说自然，说艺术，谈哲理，谈一切有趣的事，只是不谈彼此之间的利与害。

用安静恬淡的青灰色调子，营造了一个优雅的环境，尽力做到赏心悦目。对人物的衣纹，组织了富有韵律的线条，老年人衣袖的横向线条被强化了、夸张了，制造了一些视觉张力。人物面部着色时，上部大胆地用了一些石绿色，与肉色过渡，这是向西方水彩画学来的，冷暖相映，让这幅画的趣味“现代”了很多。这幅作品以山水来作背景，因要突出人物，所以石头用线简单概括，植物也变化不大，看起来笔调统一。画中使用了一方闲章：莫负春风秋月。

荷草

晚秋，阳光不再似火，风中依稀弥漫着丝丝凉意。村姑背着泛黄的草，从松间小路走过来。她要回家去喂那几只刚养的小鹿。

画面比较简单，为一人一景的传统写意模式。人物着笔较多，在刻画了头和手之后，用了彩墨，写意地画了她的腰裙，趁湿用线使之连接，裙子画得很有激情，但很注意线的质量。如果这几条线画得没有味道，整个画就大大失色了。褐色的柴草应该画得随意、舒展，让相对严谨的人物松一口气，这样就又产生了一个对比，画面就会增加一些现代水墨画的趣味。顺便说几句，以理作画是现代艺术家应该遵循的原则，以理作画才能不断有新的创造，变化才能万千。以程式作画，甚至以经验作画，都是有局限的，走不远的。

松下问童子

“松下问童子，言师采药去。只在此山中，云深不知处。”这是唐代诗人贾岛的名句。诗中只写了环境和一老一少两个人的简单对话，却使读者分明看到了一个在深山白云之间采药的老人。这种以虚写实的文学笔法与中国画中的写意手法异曲同工，优雅而婉转，含蓄而不直白。这幅作品中的人物略作夸张变形，一头驴表明了客人远道而至的行色匆匆，一老一少的对比增加了画面的观赏情趣。主体人物的衣裾采用了偏于狂放的墨迹表现，浓与淡交织在一处，显得这片墨的运用虽然面积较大，但不平淡，虽是在用墨，却是采用了用笔的方法。

驴子的重墨、衣裾的重墨以及松树的杂乱，衬托着以谨慎的线条描绘的两个人物，使之显得更加安静，这是一个较大的对比。须着重说一下的是，背景的处理以及人物包括驴子的动态走势，大都是竖线条的，而此处把松树画成了以横走向为主的大势，就形成了画面纵与横的交叉，这是这幅作品构图上的最大对比。

春也悠悠

我曾画过两幅内容类似的画——《春也悠悠》和《秋也悠悠》，这是前者。春天来了，天气渐暖，两个在深闺中闷了很久的女孩像鸟儿一样地飞出来了，一边跑一边笑，感受着春的气息。一枝松树占据了画面的大部分，人物隐在中间，空白处的几点淡淡的赭墨，写意地将地面延伸了，此时地面没有着笔，却感觉是有的，引起无限遐想。

两个人物一正一背，使画面具有了情节感，衣裙上淡雅的纹饰，给人物增加了几分光彩。人物以淡墨为主，以表达轻盈和雅致的感觉，松树以重墨处理，刚劲与秀丽相互映衬，便产生了戏剧般的冲突效果。这样处理，整幅画才会丰富、耐看，不流于直白简单。

用笔用线，在宣纸上运行的速度是不同的，可快可慢，可急可缓，那么就又形成一对矛盾。快有快的效果，慢有慢的趣味，随着需要和情绪的变化不断变化。将用笔的快与慢有机地统一和谐起来，便产生一种视觉上美感，一种心灵上的冲击力。用墨除了浓淡干湿以外，速度的掌控也十分重要。可以将墨法揉进笔法，笔法里也可以掺进墨法，会收到不一样的效果，千万别把笔墨截然分开。

仁者长寿

琴醫心劍醫膽海為龍
去累雲是鶴家鄉竹
濟世雨漫山愛子陽時
無求便是安心法小飽
真字法病方白髮未陳
豪氣五醉吹橫笛
坐榕蔭其故出松佳
日過最難風雨故人年
清氣老蘭陸濠濱當竹
樂清在竹靜趣同
風清氣正人端百幸
純念忘機神清氣爽

庚寅冬初杪養生人聯馬其松

仁者长寿

这是一幅养生题材的作品。

《论语·雍也》载孔子曰：“智者乐水，仁者乐山。智者动，仁者静。智者乐，仁者寿。”有山有水，有静有动，心胸豁达，虚怀若谷。保持乐观平衡心态，无忧无燥，无欲无求，这样的人，是会长寿的。鹤在中国文化中象征着长寿，一个白须老者，两只丹顶鹤一动一静，静的悠然自持，动的振翅欲飞。远山依稀，一泓清泉蜿蜒流过，岸边几株小草勃然而生。虽画老人，却无迟暮之气。

画面比较简单，只是着重刻画了老者的脸部和神态，成为画面的中心，衣纹概括，舍去了许多细节，只保持了一个大的势态，衣服的勾线也并非常规，一是浓淡干湿有所变化，二是强调了线条搭配的节奏感。包括淡墨画成的白鹤，似乎大部分都是淡线，因此，重线就被强调出来，也使画面有所起伏，不至平沓。

画面上方引用了典籍里留下来的关于养生的几幅对联，主要是写精神的，题在上面，有画有书，增加了一些文化情趣。

空山觅句

诗人言志，常常寄情于山水景物之间，一草一木，一山一石，都会引发他们不尽的诗情。松柏柳杨，梅兰竹菊，在中国文化中都被赋予了人格化的意义，象征着各种美好的品德。要达到一种自我修养的完善，追求一种高尚的精神情操，是中国文化人始终追求的神圣境界。借景喻情，借物咏志，便成了他们抒发胸臆的常用手法。这是中国传统文化的一个重要特点。

画中一个深沉远望的君子，站在苍劲的古松之下，望着不在画面的远处山梁，心中推敲着新诗的章句，志在其中，乐在其中。我略去了人物身上细碎的衣纹，有意地将他描绘得像一块洁白的石碑。衬景上的松树和杂草则设计了一色的赭石调子，统一全画。用大笔泼出树干，故意含混了左下角的杂枝枯干，突出了前景的树叶，变化着的细碎用笔和统一的赭墨，与着笔不多的人物形成反差，以多衬少，突出了主题。通篇调子的协调，表现了几丝古意，但感受更多的，还终究是现代人的审美趣味。

良宵

画中是一个长久以来被文人雅士反复吟唱的历史人物，宋代的一位名相，名叫林逋，他经历了多年的宦海生涯后，晚年退居在西子湖畔，小孤山下。远离了喧嚣的官场，淡泊了尘世的名利，他养着仙鹤，种起梅花，过起了安适的田园生活。他饲鹤植梅，被友人戏称为“梅妻鹤子”。江南人语，其谐音有拟“美妻孝子”，于是就传为世代的美谈了。这个故事表达的，一是曾经沧海退而隐居，归于平淡而出凡脱俗，这是中国文人一种理想的处世状态；二是祝福着平和富裕、美满和谐的家庭生活。因此，梅妻鹤子的题材便因对美好生活的祝福而相传不息。这幅作品中，把主要人物与仙鹤紧放在一起，形成一个整体，在白色的调子里疏密变化，一架横放的琴打破了人物竖线的趋势，背景梅花，用墨破水的手法画得略显模糊，强调了水墨趣味，也与主体人物以线为主的造型方法产生区别。这样两大块水墨手法上的处理，使画面感觉虽颜色不多，但是不会单调，这样一湿一干的处理，形成了这幅作品的特点。

