

跟名家学国画

写意

附光盘

李俊琪著

1

黑龙江美术出版社

UCD 随书赠送
名家现场演示

深入感受、学习每个范例的绘画步骤
细节刻画以及处理画面的要领

图书在版编目(CIP)数据

跟名家学国画.人物篇 / 李俊琪著. — 哈尔滨:黑龙江
美术出版社, 2009. 6

ISBN 978-7-5318-2172-4

I. 跟… II. 李… III. 人物画—技法(美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 082869 号

跟名家学国画—人物

GENMINGJIA XUE GUO HUA — REN WU

作 者 李俊琪
责任编辑 李 旭
摄 影 赵立芳
审 校 王梅元 曲 莹 于学斌
整体设计 李 旭 王 玫 王杰静
电脑制作 刘 宁 丁 冰
封面制作 许欣宇 车德惠
出版发行 黑龙江美术出版社
经 销 全国新华书店
地 址 哈尔滨市道里区安定街 225 号
邮 编 150016

制 版 哈尔滨金苹果印刷制版有限公司
印 刷 哈尔滨经典印业有限公司
开 本 787x1092 1/16
印 张 4
版 次 2009 年 1 月第 1 版
印 次 2009 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5318-2172-4

目 录

- 概述 / 1
- 人物造型能力训练 / 2
- 人物画的笔法 / 8
- 人物画的用墨法 / 12
- 人物画的用色法 / 17
- 人物面部五官画法 / 22
- 人物头部画法 / 23
- 头部不同朝向速写 / 25
- 人物头像画法步骤 / 26
- 人物手足画法 / 30
- 《东篱把酒图》创作步骤 / 35
- 《一枝一叶总关情》创作步骤 / 39
- 欣赏 / 43

概述

传统的中国绘画,经过古往今来无数画家师法造化,形成了为中华民族所独有的,具有鲜明强烈民族特色的表现技法,体现了中国画传统美学思想的发展,具有极高的审美价值。它便于画者应用和借鉴这些技法进行艺术的再创造。由于画者在性格、志趣、阅历、修养等方面的差别,应用和借鉴时便出现千差万别。当人们不满足现成的技法,并加以创造性地发展,新的表现技法便诞生了。因此技法并不是一成不变的,古人说“法无定法”就是这个道理,传统的中国绘画正是如此不断地交替向前发展着。

中国传统人物画在南齐初具规模,唐宋走向高峰,元代日渐式微,明清以来因因相袭,千人一面,造型程式化,更多的只是表现出一种雷同式的写意,失掉人物本体具体细微的特征差别,终未有开拓性的发展,造成人物画发展的困境。新中国特别是改革开放以来,许多当代画家在继承中国画传统美学思想的同时,从解决人物画造型问题入手,创新发展人物画表现技法,使当代人物画取得了很大成就。

本书由局部到整体、由浅入深、循序渐进地对写意人物画创作技法进行了细致地解析,力求在人物造型、意境营造、笔墨构成、色彩运用和整体构图等方面,对初习写意人物画者有所帮助和启迪。

造型能力是指创造有意味图形构成的能力。人物画首先要解决造型问题，凡是有成就的人物画大家无一不是造型能力的高手。因此，人物画需要有坚实的造型基础，常言说“皮之不存，毛将焉附”，换言之，“形之不确，神无所托”，说的都是这个道理。如何解决人物造型问题是学习道路上最难攻取的一关。要达到随心所欲准确刻画人物的目的，必须摒弃好高骛远、急功求利的杂念，进行严格的造型基础训练，扎扎实实打好厚实基础，练就迅速敏捷地去捕捉物象的形象特征以及瞬间发现、瞬间分析、瞬间综合、瞬间相面的高趣的造型能力。

四种造型 能力的训练 办法

1. 慢写。主要研究人的解剖结构、运动规律与造型规律。慢写要排除光影干扰,始终以研究人体结构为主,从整体到局部,再从局部回到整体,务求透彻理解,熟记于心。

2. 速写。速写是训练脑、眼、手反应敏捷迅速、密切配合的最佳手段,也是认识生活、记录生活,训练快速抓型能力的最好途径。不仅能培养敏锐的观察能力,且能提高用线的艺术概括能力。人物速写应侧重人体运动、人物形象及手、足四肢等局部特征,进一步掌握人的形体结构、造型规律。培养从生活中发现美——美的人物、美的事物、美的瞬间、美的题材及美的启迪。

3. 摹写。也称临摹,包括抚临、对临、背临、仿临等几种。临摹主要是学习前人或他人的技法,是学习、领会、认识、继承中国画优秀传统,提高造型能力的不可替代的重要方法。临摹一开始起点要高,要选临最优秀的画家的作品。临摹前要反复研读原作,务要吃透精神及笔墨风格特点,绝不可依样画葫芦似的一笔不差的被动照抄。

4. 默写。默写是中国画的独特要求。中国画讲求“成竹在胸”,作画之前先静思默想,然后一气呵成,一挥而就,这样才能气势连贯。画中国画不宜像画西画那样对着实物边看边画,必须进行强记训练。除了写生之外,默写也是通往创作的桥梁,默写不但要求把学过的知识和画过的物象,包括在创作中涉及的构图、透视、物象组织、安排、各部分协调呼应关系等等多次反复背画下来,为以后的艺术创作打基础,还要经常进行构思构图练习和有目的创作草图。

人物画的用笔法

中国人物画在唐宋以前均为工细严谨的线描风格,各家用线大同小异,比较单调。自五代石恪到南宋梁楷开创了粗笔泼墨的大写意“简笔画”风以来,才使中国画线描有了突破性进展。唐宋山水画日益繁荣带动了人物画的发展,水墨人物画正是广泛吸收了山水画的技法,才大大拓展和丰富了线描的表现力。

中锋(正锋)运笔,执笔端正,笔锋垂直在线的中间运行,画出的线匀称、持重、圆厚。适合表现所有易于用线描绘的物象。

逆锋,即戛锋运笔,与运笔方向及线的走向无关,画出的线易毛涩、苍浑、生猛老辣,有干裂秋风的气象。可用来表现老人、枯木、糙石及衰败的景物。

侧锋(偏锋)运笔,笔锋侧向一面运行,画出的线一边光,一边毛。变化多,常与中锋用笔结合并用,可作为皴擦用笔,以加强立体感与厚重感。画出的线有毛涩感和金石味。

干笔、湿笔或干湿并用以及方笔、圆笔，均在运笔时或轻提、或重按，在缓急快慢中寻求恰到好处的笔墨效果。干笔易苍老、衰飒，湿笔显润泽、光洁。如何运笔要视表现对象及情况而定，灵活掌握不可拘泥。

右图衣纹用侧锋勾勒，然后用侧锋干擦。

拖笔，用拇指和食指轻轻捏住笔杆上端顺向拖拉，这样画出的线可细而长，可根据需要控制线的长短及方向，极自然流畅。可表现柳条、水纹、虾须、藤萝等。

颤笔，执笔微颤着在纸上运行，这样画出的线似断非断，似连未连，墨迹显得凝重、深沉。如屋漏痕，极赋金石味。如表现枯木、衰草、断岸、残垣、老人、乞丐、破衣烂衫，易见效果。

右图以颤笔画衣纹。

人物画的用墨法

中国历代画家非常重视用墨,中国绘画传统素有“五墨”(干、湿、浓、淡、焦)、“六彩”(黑、白、干、湿、浓、淡)以及“墨分五色”、“墨备而五色俱”之说。“五墨”也好,“六彩”也罢,都是指用水调墨时水的含量的多少。墨色从极浓到极淡,从极干到极湿,层次变化是极其丰富的。唐代王维就提出:“夫画道之中,水墨最为上,肇自然之性,成造化之功。”因此,中国画以用墨为主(工笔除外),水墨人物画亦如此。

破墨法:主要以浓破淡(先淡后浓)和以淡破浓(先浓后淡),必须层次分明又要浑然一体,使墨色相互溶接、渗化起来,如感到不足,可趁湿补加重墨或淡墨。

此作品背景用浓淡互破之法。

树干用以淡破浓之法。