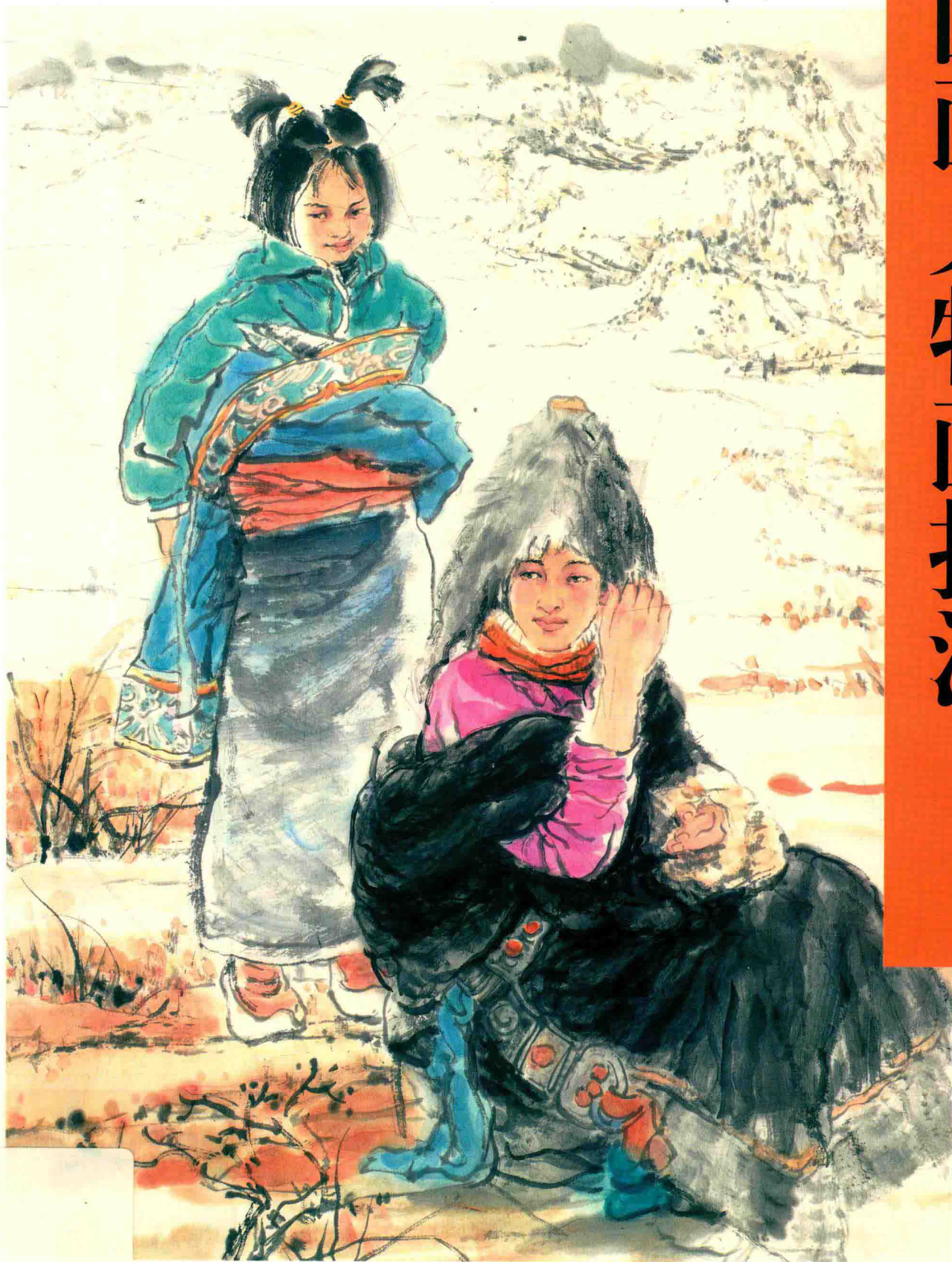

精学易懂

笔墨传承·步骤规范·技法明了·学画必备
技法讲解，由浅入深，超值教程，供学习者欣赏和临摹

中国画人物画技法

任继民◎著

辽宁美术出版社

精学易懂——

中国人物画技法

任继民 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国人物画技法 / 任继民著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2017.10

(精学易懂)

ISBN 978-7-5314-7808-9

I. ①中… II. ①任… III. ①中国画—人物画—国画技法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第262720号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 北京市松源印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7

字 数: 150千字

出版时间: 2017年10月第1版

印刷时间: 2017年10月第1次印刷

责任编辑: 田德宏

封面设计: 封 艺

版式设计: 文贤阁

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-7808-9

定 价: 48.00元

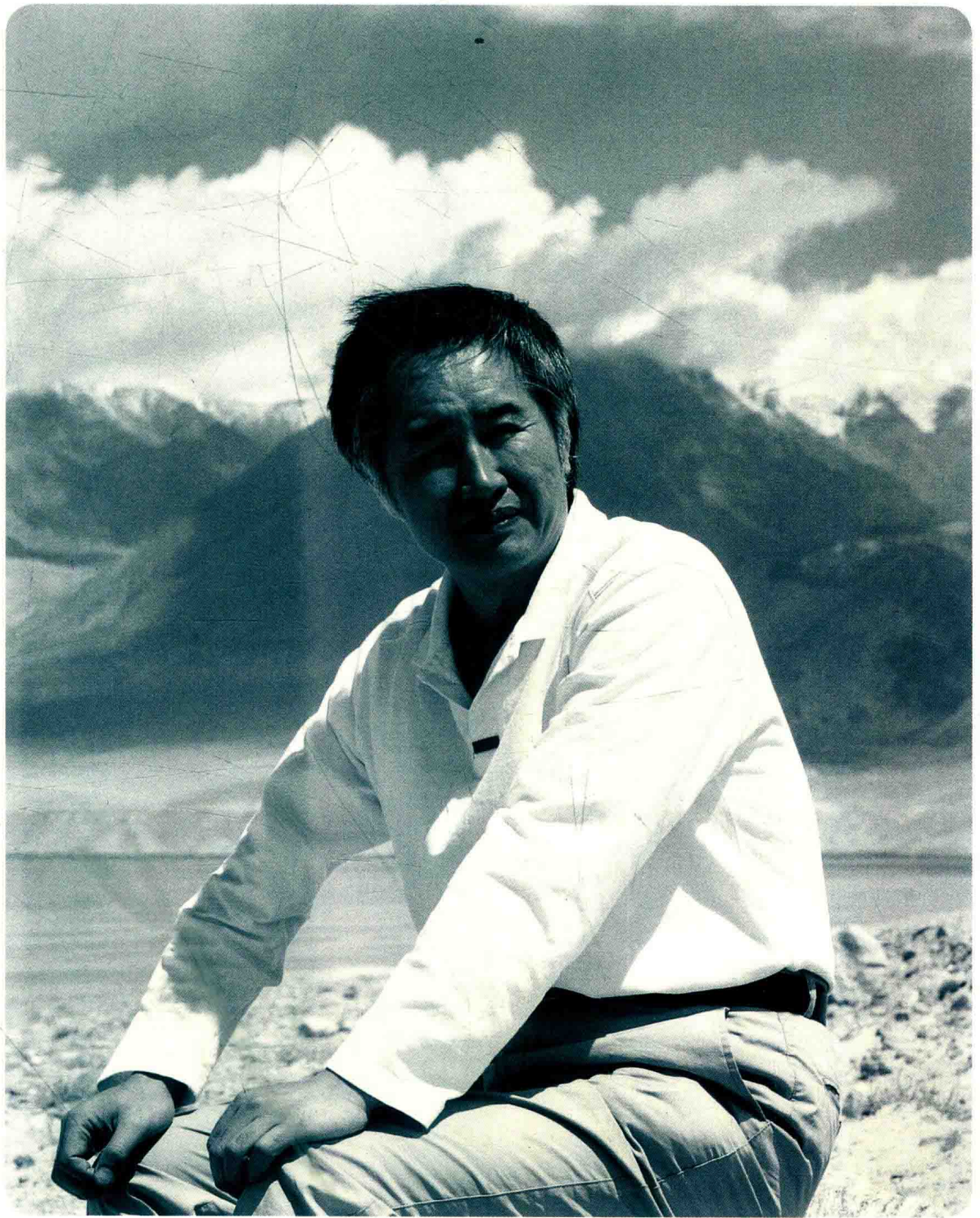
邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

作者简介

任继民，字济民，号无语斋主，1959年生于辽宁。1993年进入北京画院研修，师从王明明，并得到周思聪、卢沉、罗尔纯先生指教，现为职业画家。近年对笔墨认识加深，感悟黄宾虹“五笔”“七墨”精华及其美学思想。1996年至2015年先后二十余次入藏区写生、考察。

2000年参加“2000年全国中国画展”。

2001年参加“新时代中国画展”。

2003年参加中国艺术研究院举办的“2003年中国画提名展”。

2004年参加“黄宾虹奖获奖画家作品展”，“第二届中国人物画展”纪念蒋兆和诞辰一百周年。

2007年参加“写影写意——名家名影名作当代艺术大展”。

2011年于广东汕头举办个人作品展。

2012年参加“‘中国印象’水墨名家邀请展”。

2013年参加“‘那山那水那些花儿’中国画家七人展”，在澳大利亚参加“中华海内外名人名家书画精品展”。

2014年在日本东京参加“‘亦自有言’中国当代水墨名家东京特展”，“‘传神—写心’中国人物画家名家展”。

出版有《中国画廊推介画家精品》《任继民西域风情》《名家名画·任继民西藏人物画》《任继民画集》《中国美术家大系任继民卷》《当代中国画名家精品荟萃·任继民作品集》等画集。

序 言

写意人物画源远流长，远古时代的石刻、玉器、甲骨文等，都是写意人物画的源头。

经过商、周、秦、汉、唐、宋、元、明、清漫长的岁月，写意人物画逐渐成熟完善。突出的大家如五代的石恪，宋代的梁楷，明代的陈老莲，清代的任伯年，近代的徐悲鸿、关良、蒋兆和、黄胄、方增先、周思聪、王子武等。不同时代不同风格的作品，像一座座无言的高峰，耀眼夺目。

然而由于当今时代的急功近利，加之所谓“成功大家”的误导，败坏了中国写意画的血脉。制作描摹、特技等歪门邪道横行，与写意人物画的本质背道而驰，误人子弟而不觉，如病毒一样广泛传播，令人痛心。

本人虽无才能，但经过多年对绘画艺术的曲折探索，也有所认识和感悟：写意人物离不开书法，离不开五千年的文脉，离不开向前辈大师学习，离不开向自然学习……这本技法书里有前辈的启发，也有本人的艺术理念与表现方法，还有不成熟之处，请读者谨慎吸取。

目录 Contents

第一章 写意人物画发展简史 / 1

- 一、远古时期 / 2
- 二、秦汉时期 / 3
- 三、魏晋南北朝时期 / 5
- 四、隋唐时期 / 7
- 五、五代两宋时期 / 8
- 六、元代时期 / 9
- 七、明代时期 / 10
- 八、清代时期 / 11
- 九、近现代时期 / 12

第二章 写意人物画技巧 / 13

- 一、写意线描 / 14
- 二、没骨水墨 / 17

第三章 画人物五官的技巧 / 19

- 一、眉毛的画法 / 20
- 二、眼睛的画法 / 20
- 三、鼻子的画法 / 21
- 四、嘴巴的画法 / 21
- 五、耳朵的画法 / 22
- 六、脸型及表情的画法 / 23
- 七、创作实例——人物头像（男孩） / 26

第四章 画人物身躯的技巧 / 31

- 一、手的画法 / 32

二、手臂的画法 / 35

三、脚的画法 / 36

四、腿的画法 / 37

五、衣服及衣纹褶皱的画法 / 38

六、创作实例——人物整体（女孩） / 40

七、创作实例——写生步骤图（女青年） / 43

第五章 历代人物画名家名作鉴赏 / 45

- 一、石恪 / 46
- 二、梁楷 / 47
- 三、陈洪绶 / 48
- 四、闵贞 / 48
- 五、任颐 / 49
- 六、蒋兆和 / 51
- 七、方增先 / 52
- 八、王子武 / 54
- 九、周思聪 / 56
- 十、刘国辉 / 56

第六章 人物画创作示范 / 57

- 一、拾牛粪的少女 / 58
- 二、巧手绣春光 / 63

第七章 作品欣赏 / 69

附录一 诸家论临摹、写生与创作 / 99

附录二 诸家论画 / 100

The background of the cover is a traditional Chinese ink and wash painting. It depicts a vast, misty landscape with a small boat carrying several figures on a body of water. In the lower-left corner, there are vibrant red blossoms, likely cherry blossoms, adding a splash of color to the otherwise monochromatic scene. The overall style is characteristic of classical Chinese art, emphasizing atmosphere and natural beauty.

第一章

写意人物画发展简史

一、远古时期

写意人物画最早出现在远古时期。那时宣纸还没出现，先人因材施艺，多在石头、木头、骨头等上刻画、雕琢，以记录事件，表达情感。尽管形象简单、幼稚，但已显现古人的才情与智慧。这一时期，人们运用线条造型、写意已具备了相当的能力，概括、提炼形象的智慧已相当成熟。在商代甲骨文中，就有许多概括、提炼形象生动准确的文字，令人会心而笑，让你不能不佩服先人的智慧。

用天真质朴的线条表现物体的手法，为写意人物画的发生提供了原始基础与条件。而刀法下压前行也是写意线条的审美之祖。因此，好的线条一定是有力度、厚度。这些现象有力地证明了写意人物的萌发在远古。

红山文化中的古玉造型，也是写意的具体表现。它们多是立体的，造型多是写意的或是抽象的。在写意造型上这个时期是至今无法超越的高峰。它们也是最原始的“似而不似”的典范。甲骨文、骨雕、石刻、红山古玉这些作品虽然不是宣纸上创作的，但它们是中国写意人物无法割断的“血脉”。

骨雕

骨雕

骨雕

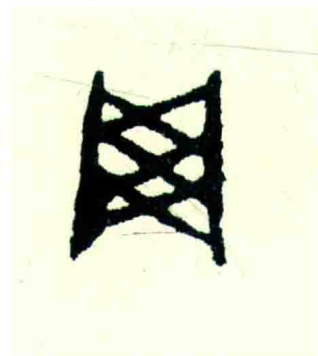
(甲骨文) 羊

(甲骨文) 虎

(甲骨文) 暈

(甲骨文) 网

二、秦汉时期

秦汉时期的绘画多以壁画、帛画、画像砖、石刻等形式出现。秦始皇兵马俑的奇迹不单是军阵的气势磅礴、威武雄壮，每个雕塑人物的形象、个性、气质传神之极，如生命再现，这是写实人物“画”的一座高峰。其实这些形象中无不体现着写意和“似与不似”的精神。这是古代写意人物画的另一范本。这些无名的工匠，不逊于后世顾恺之、阎立本等。

墓室壁画兴于汉代。它内容丰富，题材广泛，如下图西汉卜千秋墓画，其中所绘多为升仙、避邪等。在绘画技巧上，以线条表现物象的写意趋于形成，可谓过渡到宣纸写意的祖先。壁画的构图宏大，气势深沉，人物形象各异。如果没有精深的造诣和功力，画出的形象一定会刻板、呆滞。然而此画十分生动且富动感，那衣带的飘逸，龙体的纵曲，以及人物髭须的细腻，无不蕴含着线条的功力和魅力。

卜千秋 夫妇图

经过长期实践，汉代画家已经娴熟地掌握了游丝细描、均匀勾勒、粗犷泼墨、随机变通、气韵连贯等运用线条写意的技巧。通过运笔的轻重、疾徐、转折、虚实、顿挫表现了节奏、旋律，使人物、飞禽、走兽的形象活灵活现，为后世画家在宣纸上表现笔墨，提供了必要的技术技巧保障。

王子乔

三、魏晋南北朝时期

这是个文学、哲学、艺术的黄金时代，产生了很多人物画大家，如曹不兴、卫协、顾恺之、陆探微、张僧繇等。

顾恺之的《女史箴图》《洛神赋》显示了杰出的才能，至今仍然是高校学生及爱好者的学习范本。他的“传神写照”“以形写神”对人物画的发展具有划时代的意义。

洛神赋图（局部）

洛神赋图（局部）

洛神赋图（局部）

四、隋唐时期

隋朝历史较短，但艺术成就不小。这是一个承上启下的时代。展子虔的人物画尤为突出。同期还有田僧亮等。

唐代是中国古代艺术最辉煌的时期，名家辈出，如阎立本、吴道子、张萱、周昉等，可谓群星闪耀。苏东坡曾赞吴道子“出新意于法度中，寄妙理于豪放之处”。吴道子的艺术对后世有着广泛而深远的影响。他的“吴带当风”在流畅庄严气势上对写意人物画的启发和发展产生了不可估量的影响。

唐 周昉 《挥扇仕女图卷》绢本（局部）

五、五代两宋时期

走过最辉煌的唐王朝，人物画也随之进入低潮。幸有周文矩的《重屏会棋图》、顾闳中的《韩熙载夜宴图》成为夕阳中的一抹彩霞。而在写意人物上，石恪的艺术成就可谓开山立派。其笔墨纵横淋漓，势不可当。《二祖调心图》《伏虎罗汉》极具写意人物的典范。对宋代梁楷及后世人物画家影响极大。梁楷的写意人物《六祖斫竹图》《泼墨仙人图》比石恪更加写意、夸张，无疑是写意人物画的又一高峰。

五代 王齐翰 《采芝仙》绢本

六、元代时期

至元代，因为异族入主中原，上层的文化形态有所改变，当时的画家对社会对人生采取了冷漠逃避的态度：“方今画者，不欲画人事，非画者不识人事，是乃疏于人事之故也。”画家们不热心人物画，人物画的发展自然受到影响。世俗人物虽然受到画家的冷落，但宗教却成了画家的避风港，道释人物成了画家热衷的题材，赵孟頫、刘贯道、颜辉等都画了不少道释人物作品，尤其是颜辉，在表现方法上另辟蹊径，创造出一种水墨挥写加烘染的技法，画出的人物厚重而怪诡，具有宗教的神秘色彩，别具一格。

元 佚名 《芦叶达摩图》纸本

七、明代时期

明代写意人物画以继承传统为特点，富有创造性的作品不多，早期的戴进、吴伟，其人物技法都源于南宋，用笔粗放挺拔，笔意洒脱；另有张路、杜荃、郭诩等，留有不少佳作，画风与戴进、吴伟相差无几。明中期的唐寅，才气横溢，寓豪放于含蓄之中，个人风格较为突出，其《秋风执扇图》当是明中期写意人物画的代表。明末的陈洪绶异军突起，以其鲜明的个人风格，撑起人物画的大厦；陈洪绶的人物画，造型古拙，神情含蓄，意境深邃，在技法运用上，用笔沉着，画出的线条隽秀细劲，有如折钗股之美，其画风对后世影响极大；另有曾鲸等，以肖像画名重一时，技法上也有新的创造，尤其是面部刻画更加细腻深入，形神俱佳。

明 李在 《琴高乘鲤图》绢本（局部）