

探微
国画

兼工带写人物画

俞芳 俞梦彦 著

百佳图书出版单位
化学工业出版社

探国
微画

兼工带写人物画

俞芳 俞梦彦 著

化学工业出版社

·北京·

本书从理论和具体技法上对中国人物画之一——兼工带写人物画作了较全面系统的阐述，通过图文并茂的形式体现兼工带写人物画的优秀传统和当代语言图式的推进，彰显兼工带写人物画融合各种新技法、新观念的特色。读者按照书中技法进行临摹、写生、小品创作练习，能迅速有效地掌握、提升兼工带写人物画技法。书中配有大量国画图例，可供临摹、借鉴。

本书雅俗共赏，不论是高等院校美术类学生，还是各类美术群体、培训机构，都可以用来作为理论学习和技法训练的参考。

图书在版编目（CIP）数据

国画探微：兼工带写人物画 / 俞芳，俞梦彦著. —北京：化学工业出版社，2018.8

ISBN 978-7-122-32420-7

I . ①国… II . ①俞…②俞… III . ①中国画—人物画技法
IV . ①J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 130410 号

责任编辑：张 阳
装帧设计：尹琳琳
责任校对：王素芹

出版发行：化学工业出版社
（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：中煤（北京）印务有限公司
889mm×1194mm 1/16 印张9¾ 字数222千字
2018年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686）
售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：59.80元

版权所有 违者必究

前言

兼工带写人物画是中国画的一种样式，其技法表现语言最为丰富，历史发展跨度最为悠长。历代画家、理论家对兼工带写人物画有过众多十分精彩的论述和总结，这些对我们学习和研究有极大助益。晚清任伯年的人物写生和创作实践给兼工带写人物画带来一片生机，现当代兼工带写人物画更是得到长足发展。目前有关总结中国人物画的技法，不论工笔还是写意都有许多著作，但是有关兼工带写人物画的专著却几乎是一片空白。

本书是笔者在大量写生、创作实践和教学过程中对兼工带写人物画的总结。全书以图文并茂的形式展开，书中重点阐述了优秀的人物画传统，兼工带写人物画的特点，有关中国画的线描、笔墨、色彩和造型；兼工带写人物画的写生和小品创作等。

笔者努力做到论述为自己的切身体悟，是自己写生和创作实践中的一得之见，特别是在小品画创作中，发扬中国画练习中的意、形、法同步进行的优良传统，这对后学者快速掌握、提高兼工带写人物画技法有一定裨益。本书阐述了一些带有普遍规律的笔墨、线描、色彩技法，有的是笔者个人的体悟和画法，它能带给读者某些启发，但绘画之路是由每个人在写生创作中不断开发而前进的。

著者

2018年6月

春光無盡
俞豪畫

目 录

第一章 优秀的人物画传统 / 001

- 一、先秦秦汉时期——人物画样式初建 / 002
- 二、魏晋南北朝——人物画审美风格的确定 / 002
- 三、唐宋时期——人物画的高峰和成熟时期 / 005
- 四、元明清时期——人物画综合多元的发展 / 012

第二章 兼工带写人物画的特点和魅力 / 021

- 一、中国画的特点 / 022
- 二、任伯年的启示 / 025

第三章 线描 / 029

- 一、中国画是线的艺术 / 030
- 二、线的表现原理 / 030
- 三、线的质量 / 036
- 四、线的形式美 / 038

第四章 工具材料性能选择及使用 / 043

- 一、毛笔 / 044
- 二、墨 / 045
- 三、纸和绢 / 046
- 四、砚 / 048
- 五、颜料 / 048
- 六、胶、矾 / 050
- 七、其他用具 / 050

第五章 笔墨 / 053

- 一、笔法 / 054
- 二、墨法 / 056
- 三、笔法、墨法具体运用图例 / 058

第六章 色 / 063

- 一、从“金碧辉煌”到“水墨世界” / 064
- 二、中国画的色彩观 / 064
- 三、设色技法 / 067
- 四、色彩技法综合运用图例 / 072

第七章 人物造型 / 079

- 一、学习艺用人体解剖学 / 080
- 二、关于《四写》——摹写、慢写、速写、默写 / 080

第八章 兼工带写人物画画法 / 085

- 一、临摹 / 086
- 二、人的五官、须发、手足画法 / 086
- 三、衣纹 / 092
- 四、写生 / 095
- 五、写生作品 / 097

第九章 创作 / 111

- 一、构图 / 112
- 二、小品创作 / 133
- 三、小品画作品技法简释 / 136
- 四、创作随笔 / 145

壹

优秀的人物画传统

第一章

一、先秦秦汉时期——人物画样式初建

原始时代，中华民族就有人物形象在陶器和岩石上表现，人物画在中国美术史上首先占据主导地位。开始的人物画并没有工笔和写意之分，古人以粗放的线条、自由的造型表现自己的生活和原始审美意识。

马家窑文化《舞蹈纹彩陶盆》上出现的人物舞蹈形象，是我国发现的现存史前时代创作的较成熟的人物画形象。

先秦时期的青铜器上已有表现采桑、宴饮、奏乐、水陆战斗等的场面，人物形象与各种图案、纹样结合产生飞动线条与装饰美感。

现存战国时代的两幅帛画《龙凤人物图》《御龙图》，标志着独立的中国人物画和以线造型的确立，人物造型纯朴、夸张，线条概括爽利，设色单纯平涂，画面富有想象力和装饰性美感（图 1-1）。

汉代 T 形帛画，图面描绘天上、人间、冥府三部分，场面错综复杂，气势宏伟连贯，主要表现祈祝墓主灵魂升天的内容，具有丰富的神话意味和浪漫色彩，构图严谨饱满，对称中有变化，人物造型夸张生动，线描凝重流畅，用色比先秦帛画更加丰富，除红黑外增加了石青、石绿、朱砂、土黄、白、赭石等，画面呈现精美、致密的特色。

汉代画像石、画像砖表现题材主要以人物为主，内容十分丰富，天上人间、现实与神话无所不包。它是汉代社会生活的百科全书，其中表现“重经授学”“行孝敬老”“乐舞百戏”等的画面反映了汉代文化观念、社会风尚。画像石、画像砖画面上刻制出的流动线描和简括形体，呈现出汉代人物画线造型独特审美越来越鲜明。

二、魏晋南北朝——人物画审美风格的确定

魏晋南北朝是人的自觉、文的自觉、艺术自觉的时代，文人士大夫登上画坛，把哲学意味、文学修养融入美术创作，人物画进入大变革、大发展的时代。这时期佛教美术进一步扩展，“肖像画，‘存乎鉴戒’的烈女、文士、圣贤等历史人物故事画”十分发达。人物画线描向风格化发展，追求独立的审美意趣。书法艺术的成熟促进了人物画线描表现力的大幅提升，使这一时代的人物画取得了“承前启后、古今独步”划时代的里程碑意义，出现了卫协、顾恺之、陆探微、张僧繇、杨子华、曹不兴等一大批有影响的大画家。

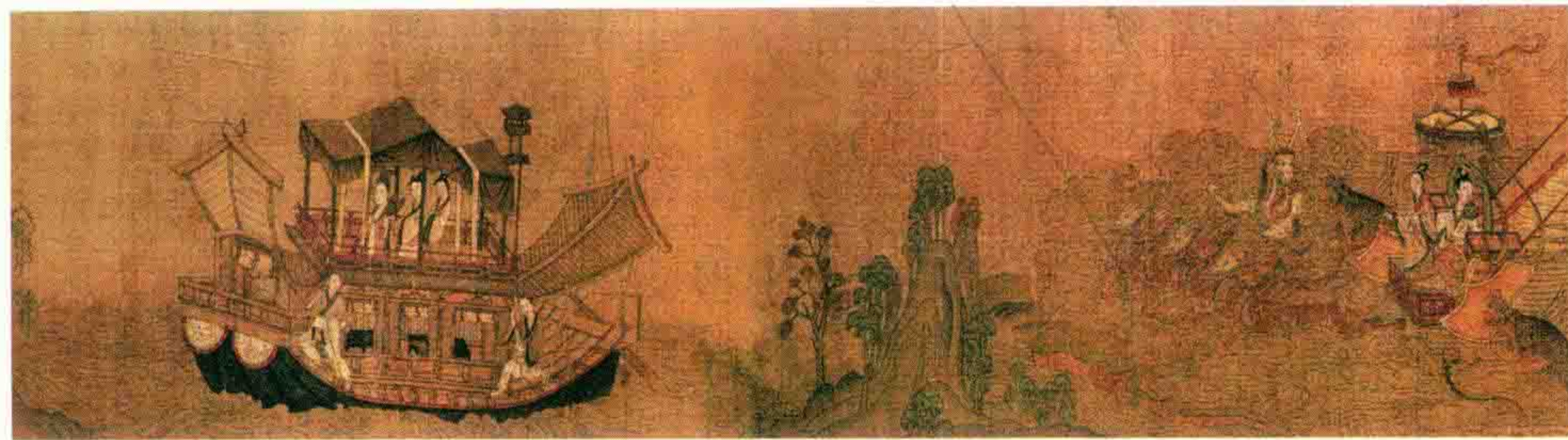
今天我们从顾恺之的《洛神赋图》《女史箴图》作品中可以领略到其线描“紧劲联绵”如“春蚕吐丝”，造型“瘦骨清象”，色彩“清丽典雅”的风格（图 1-2）。

人物画的大发展促进了理论总结，产生了顾恺之的《画论》、谢赫的《古画品录》、姚最《续画品录》等论著。谢赫著名的“六法论”对后世产生了深远影响。

▲ 图 1-1 战国 《龙凤人物图》

▼ 图1-2 东晋 顾恺之 《洛神赋图》(局部)

三、唐宋时期——人物画的高峰和成熟时期

唐代繁荣强大的社会和开明大度的政治文化政策，使人物画空前发展，壁画高度兴盛，不论宫殿、寺庙、墓室都有十分丰富的壁画，敦煌莫高窟进入全盛阶段。这一时期宗教画、仕女画、历史画、风俗画和肖像画都十分发达；宗教画有世俗化倾向，风格则完全民族化了，仕女画从重视历史人物的伦理道德到重视仕女的貌美，礼教功能已稍稍让位给审美功能。唐代人物画继承发扬了“以线造型”和“以形写神”的优秀传统，色彩风貌多样，渲染技法、颜色使用炉火纯青，出现了阎立本、吴道子、张萱、周昉、孙位等一大批名垂千古的大画家，其风格各异，闪耀着时代的光辉。人物画表现技巧已达到“大备”地步，进入历史的高峰。

阎立本的《历代帝王图》画面恢宏，描绘西汉至隋十三位皇帝，他十分重视人物内心世界、性格特征的表现，体现历代帝王或“威武英明”、或“伟丽仪范”、或“委琐庸腐”的精神状态，刻画惟妙惟肖，画面以铁线描勾勒，如屈铁盘丝，造型准确，色彩凝重（图 1-3）。

《步辇图》表现唐太宗坐步辇接见吐蕃使者的场面，唐太宗的雄才大略、使者禄东赞的矜持谦恭跃然纸上，人物表现技巧十分成熟。这是一幅初唐工笔人物画代表作，并具有肖像画特征。

吴道子一改传统中锋圆转线描为提按顿挫丰富变化的“莼菜条”，极力强化线意识，他那满壁飞动吞云吐雾、崩石摧山力之美，发展了线描表现力，创建“白描”画法，影响深远，世称“百代画圣”“吴带当风”。其一生创作甚多，传《送子天王图》可以窥见其大体风貌。

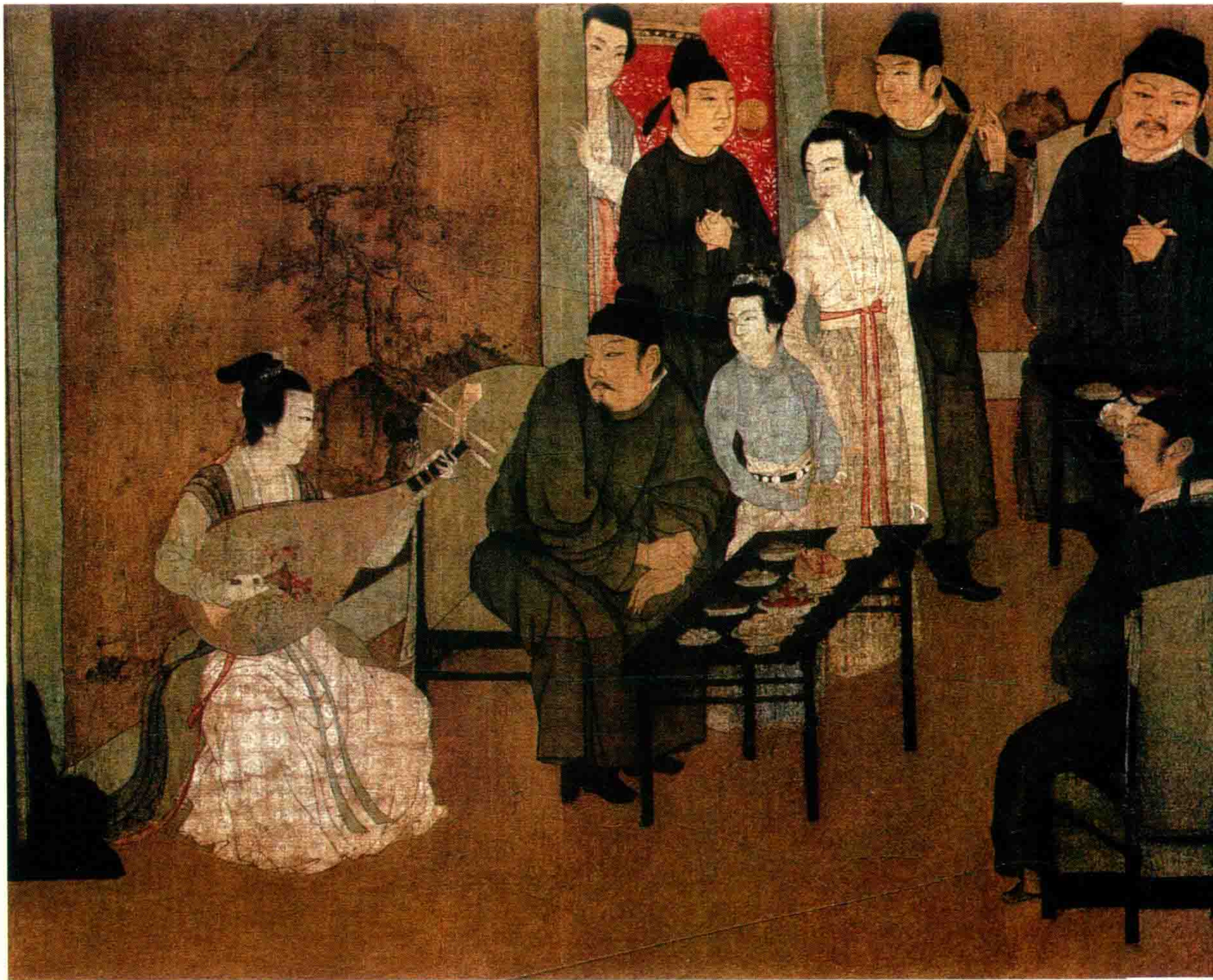
张萱、周昉常以贵族妇女生活为本，以细劲流畅的琴弦描创作出典丽含蓄、丰姿绰约的仕女形象。如张萱笔下《捣练图》《虢国夫人游春图》，周昉笔下《簪花仕女图》《挥扇仕女图》表现了唐代贵妇的生活时尚，也体现了华丽服饰下的她们的无聊与空虚（图 1-4）。

▲ 图 1-3 唐 阎立本 《历代帝王图》（局部）

▲ 图1-4 唐 周昉 《簪花仕女图》(局部)

▲ 图1-5 五代 顾闳中 《韩熙载夜宴图》(局部)

孙位《高逸图》笔下的竹林七贤无不个性鲜明，画中线描劲健圆润，造型严谨生动，湖石补景简括，已有皴染笔调，被誉为“笔简形具”的逸格。

唐代繁荣的美术创作，为美术理论提供了基础，分门别类地有系统的理论出现，对艺术技巧也进行了全面深入的探讨。张彦远的《历代名画记》是一部有关唐以前 3500 年绘画历史的巨著，不但记叙了史料，而且对绘画艺术上许多重大问题，如传神、气韵、用笔等有关六法论问题都作了精辟论述，影响深远。

唐、宋之间的五代人物画继续发展，出现了闻名中外的顾闳中代表作《韩熙载夜宴图》。这是一幅现实主义的巨制，画面描写韩熙载声色歌舞的夜生活场面，由听琴、观舞、歇息、赏乐和送别五个场面组成，是画家“目识心记”后所作。画面人物肖似传神，不同人物身份性格都得到深刻描绘，韩熙载所流露出的沉郁寡欢的表情同欢愉的宴乐场面形成鲜明对照。作品线描语言方折有顿挫，更加精致严谨，色彩上画面善于运用墨色对比、颜色之间对比来突出主要人物，透明植物质颜色和不透明的矿物质颜色的巧妙使用，使画面更加浑融、丰富。此画中各种技法已臻成熟、完备，代表了古代工笔重彩人物画最高水平（图 1-5）。

周文矩是五代著名人物画家，作品颇具精思。代表作《重屏会棋图》表现了南唐中主李璟与其兄弟三人下棋的情景。图背景作一屏风，画白居易诗意图，图中又有山水屏

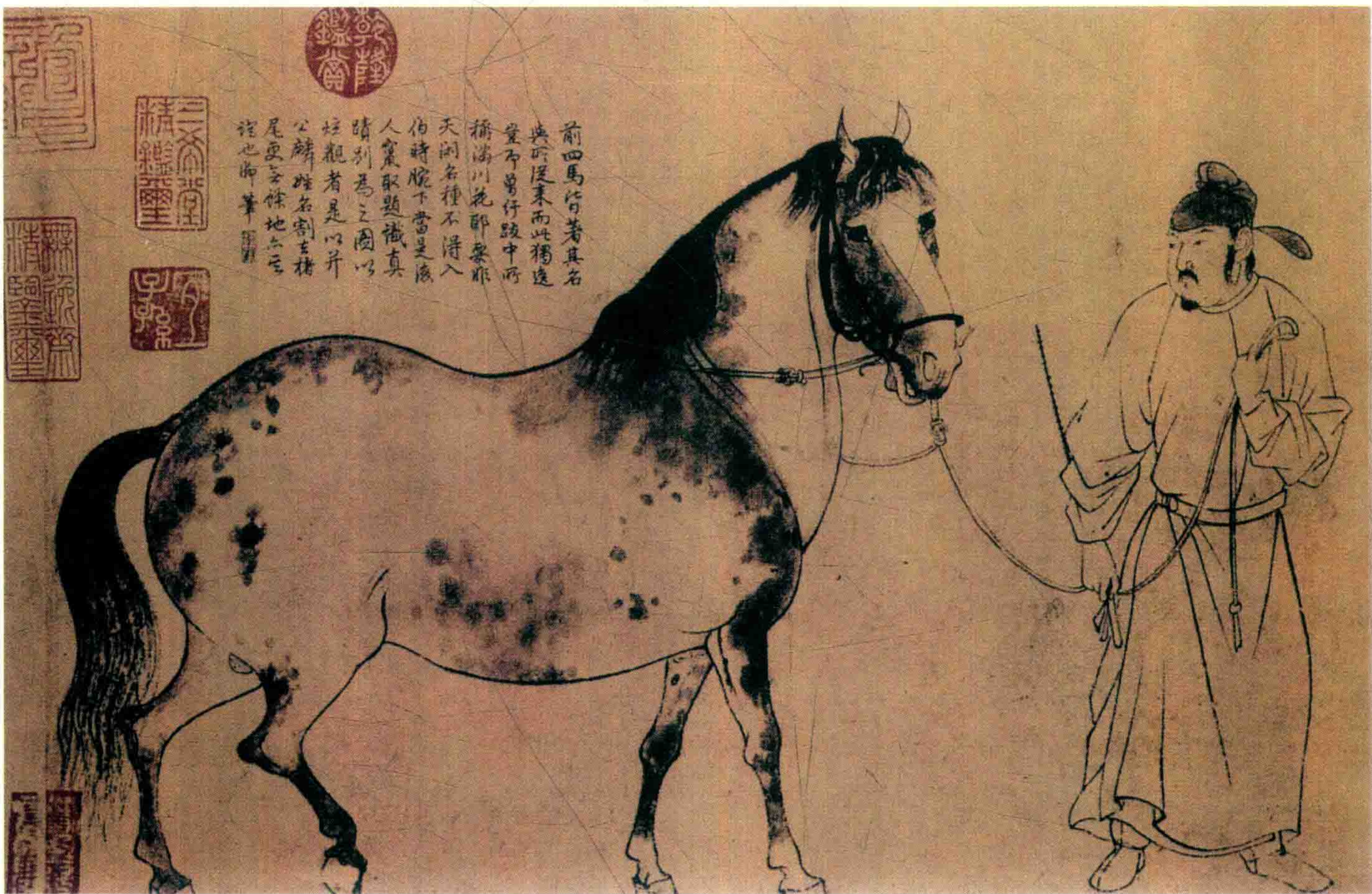
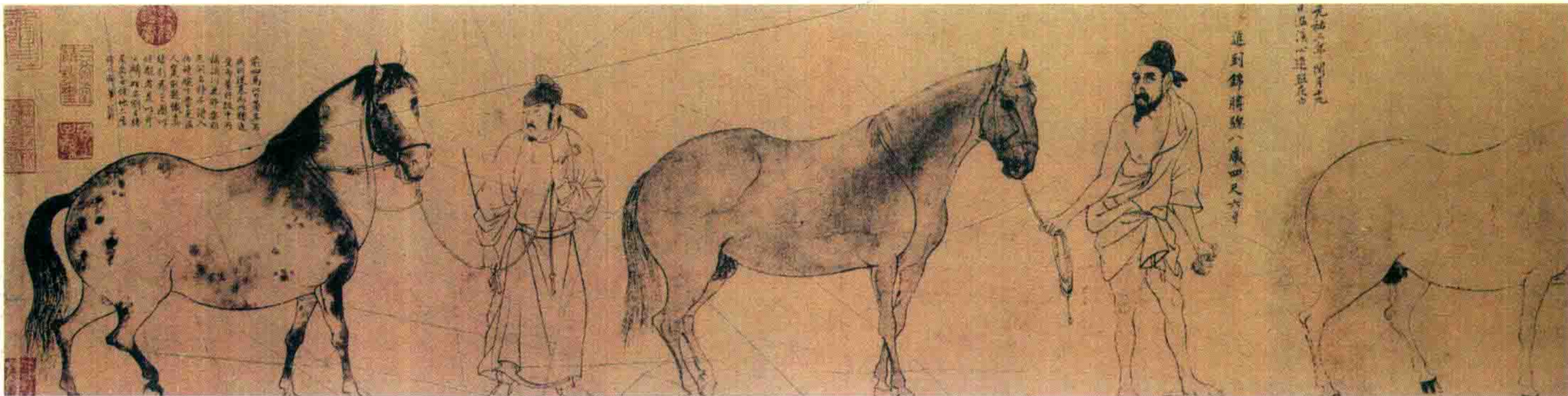

▲ 图1-6 宋 张择端 《清明上河图》(局部)

风，故曰“重屏”，别有意趣。人物有肖像画意味，真实入微。线描在颤笔中转折顿挫，别具风采。

贯休是这一时期重要画家，所作《十六罗汉图》，画中罗汉鹰目高鼻，形骨古怪奇特，墨色染出凹凸，具有立体感，突破了一般人物风貌，丰富了中国人物画造型样式。

宋代都市繁荣，商贾云集，统治阶级对绘画重视、喜好，翰林书画院发展完备，人物画呈现出辉煌灿烂的篇章。如果说唐朝是中国人物画的高峰，宋朝则是中国人物画高度成熟、求新求变的时代。反映现实生活的风俗画迅速兴起，成为宋代人物绘画的一大特色，如张择端的《清明上河图》(图1-6)、苏汉臣的《货郎图》、刘松年的《耕织图》等都是十分优秀的作品。它们生动地记录了宋代平民生活，拓宽了以帝王、圣贤、贵妃、

▲ 图1-7 宋 李公麟 《五马图》（局部）

宗教人物为主的人物画格局。宋代人物画重视形象个性刻画和细节描写，画理画法更加完美。在文人画理论的影响下，宋代人物画家审美趣味发生了变化，一批文人画家认为壁画是画工之事，使前代盛行的壁画逐步让位给卷轴画。人物画的形式增多，出现了工笔、兼工带写、大写意同步发展的局面，出现了一大批求新求变的大师。

杰出的人物画家李公麟，创造了一种“扫去粉黛、注毫轻墨”的白描画风，把院体的严谨工整升华为文人的潇洒自由，把吴道子人物白描的“雄壮磊落”变为“冲淡平和”的境界，使白描人物发展成为独特的艺术形式，对后世人物画影响深远。从其代表作《五马图》《免胄图》中可以看到其线描简练，提按轻重转折、回旋之笔法，人物形神毕肖、气韵飞动（图1-7）。

▲ 图1-8 宋 李唐 《采薇图》

李唐是宋代院体画的集大成者，他不但擅长人物，也是山水画大师，他常把人物和山水画结合，以兼工带写法出之。《采薇图》是一幅历史画，表现殷代伯夷、叔齐不食周食，以采薇充饥而饿死的故事，是一幅托古喻今的杰作。图中人物刻画生动传神，衣纹简劲爽利，体现了宋代人物画心理表现的精湛功力（图1-8）。李唐的另一幅《村医图》，人物表现入情入理，造型生动，笔墨功力深厚，是宋代风俗画中的精品。

马远世有“马一角”之称。其《秋江渔隐图》以兼工带写的勾勒笔调作衣纹，以变化的线描表现物象的不同质感，颈部处理很具功力，面部晕染富有体积感，工而不腻，在古代人物画中少见。

梁楷又称风子，受禅宗思想影响，是位引禅入画、强调顿悟的画家。他创造“减笔”风格，以泼墨入画，淋漓酣畅，开大写意人物画之先河，成一代新风，这在中国人物画史上是又一次大的变革，影响深远。从代表作《泼墨仙人图》（图1-9）

▲ 图1-9 宋 梁楷 《泼墨仙人图》