

国画人物起步

《正午》 周 晋

编 著：周 晋

责任编辑：陈 敏

图书在版编目(CIP)数据

国画人物起步 / 周晋编著. — 杭州: 浙江少年儿童出版社, 2002.9
ISBN 7-5342-2542-6

I. 国… II. 周… III. 中国画: 人物画—技法(美术) IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 037008 号

国画人物起步

浙江少年儿童出版社出版发行 杭新印务有限公司印刷
全国各地新华书店经销

2002年9月第1版 2002年9月第1次印刷
开本 787 × 1092 1/16 印张 3.5 印数 1-15350

ISBN 7-5342-2542-6

9 787534 225420 >

ISBN 7-5342-2542-6/J · 803 定价: 8.50 元

《三月》(局部) 周 晋

目 录

第一章	人物画简介	1
第二章	工具材料常识	6
第三章	人物画的技法特点	8
第四章	人物画技法学习	19
第五章	步骤示范	50

第一章 人物画简介

中国传统绘画中，人物画的发展较山水画花鸟画早。传世作品主要有卷轴画、册页、壁画等形式，以表现神怪、叙事人物、历代圣贤、写真肖像等题材为主。从史料看，在春秋之前便有关于帝王贤臣肖像人物画的文字记载。至汉代宣帝为表彰有功之臣，“以图画其人于麒麟阁，法其形貌，署其官爵姓名”。可见人物画在其发展过程中的“成教化，助人伦”的教益功用。从出土的战国帛画(图1)、马王堆帛画以及汉墓室壁画、画像砖看，人物画的技法到了汉代渐趋写实，题材也日益丰富。

图1 《人物御龙图》 战国 帛画

在唐朝之前，人物画中的线条比较单纯，多为中锋用笔，圆转均匀，有如春蚕吐丝，行云流水。东晋顾恺之擅长线描，并提出“以形写神”这一绘画理论。北齐曹仲达善画人物，“运笔灵敏亡失尺度，人物衣纹折皱曲贴体态，”后人有了“曹衣出水”的

评赞。

唐代的吴道子创兰叶描，其运笔提按有致，表现出的衣纹、衣饰有迎风飘举的感觉，被称为“吴带当风”；又创“于焦墨痕中，略施微染”的淡彩法，史称“吴装”。在当时他被誉为“六法具全，万象毕尽”，并被奉为独步古今的“画圣”。

由于历史的久远，传世的晋唐人物画作品很少，而且多系后世摹本。如传为顾恺之的有《女史箴图卷》(图2)、《洛神赋图卷》(图3)等，阎立本的《步辇图》，吴道子的《送子天王图》，张萱的《虢国夫人游春图》、《捣练图》(图4)，周昉的《挥扇仕女图》(图7)等。这些作品用细腻的笔调，以线造型，设色晕染，塑

图2 《女史箴图卷》局部 东晋 顾恺之

图3 《洛神赋图卷》局部 东晋 顾恺之
造了典型的具时代感的人物画形象。

五代画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》(图5)、周文矩的《重屏会棋图》、《文苑图》等杰作,绘影绘色,技法精湛,对人物的形象与性格均有细致入微的描绘,为人称绝。

宋代的人物画家以李公麟、梁楷为代表。李公麟精于线描(图6),梁楷则以简笔泼墨开大写意人物画的先河。

之后元明清各朝,重要的人物画家有赵孟頫、王铎、陈洪绶、仇英、任伯年等(图8-10)。任伯年山水、花鸟、人物无所不精,人物画以写生入画,造型准确生动,“下笔精确流利”,为二十世纪的写实人物画开创了新风尚。

图4 《捣练图》局部 唐 张萱

图5 《韩熙载夜宴图》局部 五代 顾闳中

图6 《五马图》局部 宋 李公麟

图7 《挥扇仕女图》局部 唐 周昉

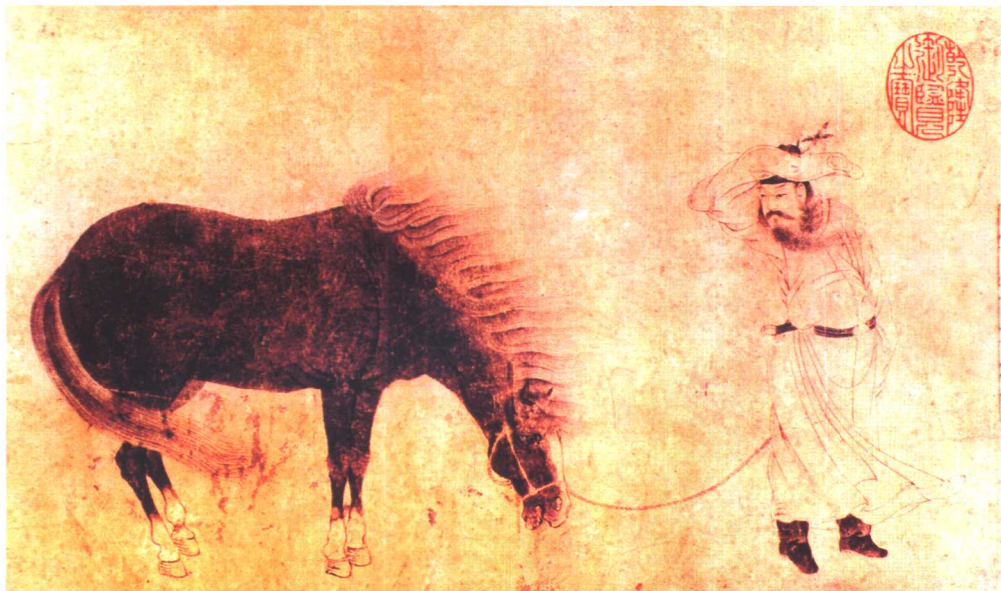

图8 《调良图》 元 赵孟頫

图9 《春秋图》局部 明 陈洪绶

图10 《丹桂五芳图》 清 任伯年

第二章 工具材料常识

中国人物画用的宣纸有生宣纸、熟宣纸之分。生宣纸的纸质渗水，下笔见笔痕，用生宣作水墨画可达到色墨淋漓，层次多变的效果。作工笔画多用熟宣纸。熟宣是在生宣纸上刷胶矾水加工而成，又称矾宣，不渗化不吸水，便于反复渲染设色。熟矾绢性能与熟宣纸相似，也常用于工笔画。另外还有洒金宣、仿古色宣、高丽纸等可选用，以达到不同的画面效果。

笔有硬毫、软毫和兼毫之分。硬毫挺劲而富弹性，但蓄水不多，行笔时出水较快。如狼毫、山马、兰竹等硬毫多用于水墨画中；如衣纹、叶筋、蟹爪、红毛、狼圭等多用于工笔画勾线。软毫一般指羊毫而言。有长锋笔、短锋笔，大小各式名类很多，因其质软，含水量较大，出水较慢，多用于水墨画，勾长线墨痕易绵连流畅，大面积渲染墨色易变化丰富。兼毫笔为硬毫软毫配合制成，一般软毫在外层，硬毫在里层。性能介于硬软毫之间，兼有软毫含水量多，出水慢和硬毫的弹性劲健的特点。常见的大、中、小白云笔用于渲染和设色。另外，底纹笔或排笔可用于刷大面积的底色。

墨分油烟墨、漆烟墨、松烟墨三种。油烟墨与漆烟墨的墨色为暖黑色；松烟墨的墨色呈冷黑色。油烟墨因其色泽黯黑光洁，淡墨透明，层次丰富，多被采用。工笔画中人物的头发、须眉则用松烟墨来渲染，取其乌黑无光。墨汁无需研磨，有省

图 11

图 12

图 13

颜料包括石绿、石青、朱砂、朱磦、石黄、赭石等，多不透明，覆盖力强，色相鲜明，经久不易变色。水色的颜料如藤黄、花青、胭脂等，透明性好，宜调和水薄涂，较石色颜料易变色。一般石色颜料不宜和水色颜料调合。石色颜料中的赭石、朱磦为半透明色，常与墨调出较沉着的暖色，也可以适当地与水色颜料调混。传统的中国画颜料一般被制成粉状或膏块状，粉状颜料调入胶水使用，膏块状颜料加入水泡化即可。现在锡管装的中国画颜料多为非天然质化学颜料，方便使用但色质不稳。水彩色、水粉色的色相种类较多，也可以选用。

其他画具还有笔洗、画毡、调色碟等可按不同需要置备。

时的优点，但墨色较灰，不够细润，缺少层次。隔夜的宿墨因其脱胶，颗粒变粗，墨的附着力差，易损污画面。一些水墨画家喜用宿墨，取其颗粒粗、墨色沉淀的效果。作工笔画一般不用宿墨。

画家常用的砚为坚硬细密的石材制成。广东端砚，安徽歙砚等属名品。作画用的砚台只要研墨时易于出墨，能贮墨并有盖子方便保存即可。

中国画的颜料，分为矿物质颜料（也称石色）和植物质颜料（也称水色）。石色

第三章 人物画的技法特点

一、线

中国画以线描为主要造型手段,讲究“骨法用笔”,线条自身既具形式美感,又具形物态、状情性之表现力。线并非客观对象本身所具有的,而是人们对客观物象的轮廓、形体、结构的概括和提炼。线条的变化有长短粗细,干湿浓淡,曲直疏密,刚柔轻重,虚实缓急等不同变化。线的提炼主要以结构为依据,不同的物体有各自的结构关系。不同的

图14 《流民图》局部 蒋兆和

大小方圆,凹凸起伏,转折衔接等关系,就有不同的线的前后穿插、疏密对比等组合形式来表现对象和画面的空间纵深感。人物画中归纳衣纹用线为“十八描”,是观察衣织物的软硬粗细、褶皱深浅疏密经加工提炼而来(图17、18)。

线描的艺术手法简洁概括,清雅质朴,其中纯以单线勾勒,不施色彩的绘画形

式也称“白描”。传统人物画以线为主，墨法的运用较单调，宋梁楷《泼墨仙人》(图15)运用了泼墨法，为写意的水墨人物画提供了另一种示范。随着文人画的发展与生宣纸的广泛采用，水墨的人物画借鉴了花鸟山水画的一些用笔用墨法，人物画出现了全新的面目。另外，西方素描方法的引入与其它外来艺术的传入，使二十世纪人物画中出现了形象刻画更深入更生动的画面(图14、16)。

可以看到，人物画以各种笔墨形式表现人物形象，写实也好夸张也好，或流利、或泼辣、或质朴、或华丽，都是作画者对人物形象的感受的笔墨表现，在纸绢的平面上组织点线面的韵律节奏。

图15 《泼墨仙人》 宋 梁楷

图16 《花俊像》 周晋

图17 《伯牙鼓琴图》局部 元 王振鹏

图18 《列女图卷》局部 东晋 顾恺之

图19 《吴梅村像》 清 顾见龙

二、墨与色

自唐代王维始，推崇“水墨为上”的文人写意画兴起，后经宋元明三朝众多画家的革新创造，文人画家在水墨形式的运用方面已达到淋漓尽致的地步。

水与墨在纸上形成了丰富的干湿浓淡层次变化，明快而单纯且手法概括。水墨画墨主色辅，色不碍墨，墨不碍色，相互配合，相得益彰。淡色求其清逸透亮，重彩求其古厚沉着。

中国画设色不像西方绘画从再现自然出发。谢赫“六法”中提出“随类赋彩”，“随类”包含了主观概括和提炼，以有限的“彩”去表现大自然无限的“彩”。古代中国画的用色，不外赭石、花青、藤黄、石青、石绿、朱砂等，且多用原色，于单纯中求丰富。追求色彩的主观象征想象和意味，创造有诗意的画面意境。

图20 《酸寒尉像》 清 任伯年

图21 《调琴啜茗图》 唐 周昉(传)

图22 《人物》 宋人

图23 《夜读》 周晋

三、章法

中国画的构图法，即章法，东晋顾恺之称为“置陈布势”，南齐谢赫称为“经营位置”，“置陈”意为摆出军阵；“布势”即排列形势，这词语出顾氏《论画·孙武》。“经营位置”是六法之一，指出画面中形象的位置不是简单的罗列，而是需要安排、经营的。“置”、“布”、“经营”都说明作画者发挥主观能动的必要。

传统人物画在处理较复杂的人物场景组合时，古代画家运用了独特的散点透视、以大观小等方法。散点透视不同于焦点透视只一个固定视点，它是从各个不同的视

图24 《历代帝王图》局部 唐 阎立本

图25 《洛神赋图卷》局部 东晋 顾恺之

点观察对象，不受自然对象的空间位置的局限，以求表现时达到最大的自由。以大观小有如鸟瞰大地，一览无遗，避免了自然中前景物象遮挡中景和远景物象的现象，不受固定透视法则约束，随时随地保持视线的合宜角度，利于表现大场面景物和众多人物形象及其活动场景。人物画面的空间也不是透视的深度空间，而往往以平面化造型的形象间的交错、重叠、顾盼来暗示空间的前后。顾恺之的《女史箴图》内容包含不同时代的不同人物事件，画面以相对独立的片段组成一个整体，背景作空白处理；其另一作品《洛神赋图卷》(图 25)则属同一人物主角的事件，各情节也因

图 26 《步辇图》局部 唐 阎立本