

张永海画于壬午年秋于上海美术学院

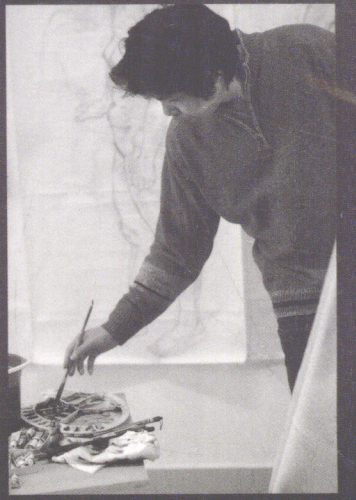

张永海

水墨人物画

写生解析

CHINESE INK AND WATER FIGURE PAINTING BY ZHANG YONGHAI

编辑 || 沈益群
edit by shen yiqun

设计制作 || 壹号设计工作室
book design by acesign

梦梦 26×37cm

村民 26×37cm

张永海水墨人物画写生解析

※

福建美术出版社出版发行

(福州东水路76号)

福州德安彩色印刷厂印刷

开本889×1194mm 1/8 4印张

2008年1月第1版 第1次印刷

印数: 0001-3000

ISBN 978-7-5393-1908-7

定价: 28.00元

图书在版编目(CIP)数据

张永海水墨人物画写生解析/张永海著. —福州:福建美术出版社, 2008. 1

ISBN 978-7-5393-1908-7

I. 张… II. 张… III. 水墨画: 人物画: 写生画—技法(美术) IV. J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第196491号

ISBN 978-7-5393-1908-7

9 787539 319087

定价: 28.00元

前言

张永海

写意人物画是中国传统绘画中一个特有的画种。她虽历经千年却长盛不衰，在不断发展中与山水画、花鸟画等共同构建出具有东方神韵的独特的绘画艺术体系，并涌现出许多优秀的写意人物画大家，他们以独特的造型和娴熟的笔墨技法创造出不少既富美感又深具内涵的作品。他们在各自所处的时代建立起的审美理想和所达到的艺术高度像一座座令人仰止的高山，形成了今天群峰竞秀、迤邐连绵的壮观景象。

写意人物画发展到了今天，更是呈现出多元化的格局。“笔墨当随时代”，历史的发展也对写意人物画提出了更高的要求。如何在当代语境下诠释写意人物画成为一个新的命题。尤其在艺术院校，写意人物画依然是中国画中一门重要的课程。同时，在创作方面，写意人物画作为一种绘画形式又能够很好地切入社会，表现生活及重大历史题材。但写意人物画又是相对较难掌握和表现的一种艺术形式，如何更好地理解和学习这门艺术，成了我们必须面对和研究的一项课题。

一、造型的客观性

造型分为两种：一种是关乎物象的结构、比例、动态等客观形态，另一种则涉及到艺术主观表现方面，如意象造型。要达到意象造型的高度，第一种造型是一道绕不开的坎。事实上，今天我们所遇到的问题更多的是来自第一种造型所给予我们的障碍，它成为画好写意人物画的第一道瓶颈。我们在理论上弄懂了造型的所有法则，却未必能自如地表达出来，困惑正是来自造型本身。多数情况下，我们苦恼于大到比例的失调、结构的松散、动态的僵硬，小至眼睛偏小、鼻子偏长、嘴唇偏厚，这里衣纹线条多了一根、那里裤管窄了一点等等问题。所有的症结集中起来告诉我们这样一个事实：要画好写意人物画，首先得过造型关。在这条道上没有捷径可走。因此，充分掌握艺用人体解剖结构知识是一个重要的前提，这是我们画好现代水墨人物画需要通过的第一个通道，而素描是打开这个通道的重要手段和方式。除非你选择直接进入表现或抽象，那可以对此置之不理，这又是另一个需要展开讨论的话题。

当然，必须提醒的是，我们不可机械被动地依样画葫芦，在这个学习过程中我们需要掌握构成人的基本外在形态的内在规律，努力做到真正弄通、弄懂，而不是浅尝辄止，一知半解。它的意义在于，使我们能在实际水墨人物画写生中有效地控制表现对象而不至荒腔走板、手忙脚乱。学习素描要结合写生、临摹和速写，它将使我们的学习效率获得更大的提高。

时常有人感慨，现代写意人物画缺乏一种传统绘画中所表现出的韵味和意蕴，进而怀疑并质问有否必要学习素描这种为解决基本造型而设置的课程。从许多例子来分析，问题不能归结在素描本身，而是缺乏对造型的真正认识和学习轨道的偏离。蒋兆和的《流民图》被视为近现代最具代表性的写意人物画之一就至少说明了一个问题：具有深刻的思想内涵的人物画作品是建立在准确和到位的造型基础之上的。这是一个不争的事实。借助西方的素描体系来改进我们的造型观是近现代写意人物画得以蓬勃发展的的重要原因。

当然，我们不能止步于对造型的客观性的研究，我们还要将求知的触角深入到传统文化的核心做艰苦的努力和全面的考察。代表中国传统绘画之特有形态的写意人物画的生命力之所以如此旺盛长青，乃是源于传统绘画理论中独特的审美理念——意象造型。这就涉及到造型的主观性问题，也是接下来我们要面对的第二个话题。

二、造型的主观性

写意人物画的精神要义是“以形写神”，从而达到“形神兼备”的艺术效果，它追求“妙在似与不似之间”，这是中国传统绘画艺术的重要审美观念。中国传统绘画向来强调神似、意似，也即是通常所说的意象造型。意象造型与具象造型、抽象造型成为划分绘画艺术的三个基本形态。由于中国传统哲学思想的影响，特别是禅宗思想的渗透，以及书画同构的意识，使得传统绘画由原先以模仿客观物象为主的具象造型逐渐发展到以意象造型为特征的“水墨”绘画。

在中国传统艺术观念中，意象造型乃是建立在形与意水乳交融之后的主客体高度和谐统一之上的。意象造型是以客观对象为依据，又与之拉开一定的距离，充分调动画家的主观能动性，按美的规律和法则去寓意、想象、抒情，追求在似与不似之间达到一种理想化的视觉形象。

早在南北朝时期刘勰就在他的《文心雕龙·神思》篇中提出“神用象通，情变所孕，物以貌求，心以理应”。宗炳也曰：“神本无端，栖形感类，理入影迹，诚能妙写，亦诚尽知。”神原是不可触摸和无象无形的，它实际上是隐藏在作者心目中的理想物象，即意中之象，将它寄托于形中并巧妙地表达出来，就能达到形神兼备、气质俱盛的理想效果。

由此可以看出，“意象造型”有两层含义：一是揭示物象的内在规律和生命力；二是传达作者的主观感受 and 情思，使主客观因素兼而有之而达到“传神”的最终目的。

因此，在写意人物画中，我们必须在尊重客观对象的基础上充分发挥主观能动性，以积极的态度去观察、感受和联想，从客观对象中寻找我们要表达的思想内涵，这样我们就会从形的束缚中解放出来，由单纯的技术层面上升到精神层面，进而深入到对时代精神和社会现实的深邃体察并予以表现。这是一种超乎形象之外对人的情感、意志和内在气质的抒写。只有这样才能达到如顾恺之所说的“迁想妙得”，以及张璪所言的“外师造化，中得心源”的理想要求。

三、笔墨语言

造型与笔墨是构成写意人物画的两个基本要素。二者必须相辅相成、有机统一才能构成一张完整的作品。正如造型有其内在规律和特定要求一样，笔墨语言也有自己的独特定义和规定范畴。

在写意画中，“笔”与“墨”既相互联系又有所区别。“笔”通常指的是线，而“墨”则指墨色或墨块。写意画从大的类型来分，主要有三种基本的笔墨技法形态：其一为以笔为主的线描法，其二为以墨为主的没骨法，其三为以笔与墨结合一体的兼融法。一般情况下，笔墨兼融法最为常用。

(1) 线

用线即用笔。写意画中用线的质量好坏直接影响整幅作品的成败。线是构成中国画表现的主要框架，也是中国传统绘画所特有的一种语言符号。它历经几千年的不断演变发展，形成了极为丰富、充满东方神韵的独特绘画语言。

从最古老的绘画中，我们可以看到以线造型为早期绘画的常用方法。线作为一种符号，从一开始就不是对客观物象的表面模仿，而是对客观事物的一种虚拟和提示，因此具有极强的表意和概括性。它抓取物象最本质最稳定不变的基本特性，以主观的意识加以提炼并予以表述，形成以意象为特征的思维方式和表现方式。

用线就要讲究笔法。写意画中笔法主要有中锋、侧锋、逆锋以及皴、擦、点、刮等方法。它们共同作用于一幅作品中，构成丰富的线条语言。同时，写意画用笔强调的是书写性，它与书法用笔异曲同工，讲究线的强健、力度、灵动和多变。所谓“力透纸背”、“力能扛鼎”等指的便是线条的内在功力，在笔走龙蛇间显示出遒劲的风骨以及深刻的意趣。常习书法是提高笔性的最佳方式。古人曰“书画同源”指的就是这个道理。

(2) 墨

在写意画中，墨色是与线条如影随形般相互衬映、相得益彰的。墨是黑色的，加入不同量的水份会产生不同的色阶变化。传统理论中认为墨分五色，丰富的墨色变化足以表现出色彩斑斓的客观自然。今天的科学也证明，黑色是世间所有色彩混合的结果，白色则是所有色光叠加后的结果。与黑白相比，任何一色都是单色，而黑白之间所包容的却是色彩的全部。墨的妙用一在于用笔，二在于用水，笔法到位则有生气，水份控制得当则有韵味。

墨需要用水来调节，通过毛笔蘸染以及在运笔中的快慢、变化会形成浓、淡、干、湿等不同的视觉效果。以用墨的方法来分有：泼墨法、积墨法、破墨法、焦墨法、宿墨法、浓墨法、淡墨法等。以上的用墨方法在实际运用中常常是相互交揉，兼容并用，互为补充的。用墨的方法多种多样，贵在灵活变通，这需要在实践中不断积累经验、体会和感悟。

“笔”与“墨”的关系是对立统一的辩证关系，它们相互依存、相互制约，你中有我，我中有你，不可分割。对比是笔墨表现的基本法则，如黑与白、浓与淡、虚与实、巧与拙、苍与秀、轻与重、燥与湿、枯与润等等。笔的灵动与墨的华兹交相辉映，才能构成写意画的生动意趣。

总之，写意人物画是一门复杂的学科，需要我们在实践中不断去探索，并在理论学习中不断总结提高，只有这样才能更好地掌握和表现。

张永海简历

- 1962年 11月生于福州
- 1981年 毕业于福州工艺美术学校
- 1987年 毕业于福建师范大学美术系
- 1996年 结业于中央美术学院国画系
现为福建师范大学美术学院副教授，中国美术家协会会员
- 1988年 作品《暖风》获第四届福建省青年美展优秀奖
- 1989年 作品《少女》获华东六省一市教师美展优秀奖
- 1994年 作品《初夏》获福建省第六届教师美展二等奖
- 1994年 作品《元世祖》获第八届全国美展
- 1997年 作品《开心一刻》获九七香港回归全国书画大奖赛人物画优秀奖
- 1997年 作品《假日》获“遇仙杯”全国青少年书画艺术大奖赛青年组金奖
- 1997年 赴日本名古屋举办个人画展
- 1999年 作品《水手梦》获第九届全国美展优秀奖
- 2002年 作品《追风》获《纪念毛泽东延安文艺座谈会讲话》六十周年美展优秀奖
- 2003年 作品《浮云》等参加 福建省当代艺术展
- 2005年 作品《冬季》等五幅参加福建省中青年画家提名展
- 2005年 作品《云淡风清》入选北京双联展序列展——中国中青年艺术家精品展
- 2006年 作品《午后》等十幅参加第二届南北高校《距离、状态》交流展
- 2006年 作品《春天的脚步》入选第四届奥林匹克文化节“喜迎北京奥运、展示中华文明——百名中国青年艺术家系列邀请展”
- 2006年 应邀赴德国吉森市参加当代水墨画展
- 2007年 作品《村民》等参加第三届南北《距离、状态》交流展
- 2007年 作品《三羊开泰》获首届福建省教职工美展一等奖
- 2007年 作品《守望家园》获2007年福建当代艺术大展精品奖
- 出版有《张永海作品集》、《石膏像素描》《素描人像》、《速写本色》、《素描本色》《当代传统吉祥人物画精品集》等

小茗茗 35 × 46.5 cm

第一章 水墨人物画写生步骤

①小女孩头像写生步骤及要点:

(1)写生之前应先认真观察人物对象,对其外形特征及五官形态进行大致的分析。通过对人物的年龄、身份、经历等的了解来判断人物的内在性格、情感气质等,以求获得整体的感性印象,为接下来的实际操作做好心理准备。

该女孩聪颖清秀、天真无邪,一双大眼睛充满对世界的好奇和疑问,能否捕捉到这种神态和感觉是写生画的关键。

(2)先用木炭条在生宣纸上画出人物的大体轮廓,行笔要轻。若有一定的造型能力,可直接用毛笔进行写生。小女孩五官清秀,轮廓圆润,肤色白皙。线条勾勒尽量用中锋淡墨,落笔要肯定并富有弹性,头发可用侧锋来表现,要能一笔见浓淡,忌来回叠加覆盖,这样才能体现出写意画的生动性。

(3)在基本的形态勾画出来之后,用朱磬调赭石染出嘴唇及一些暗部,如鼻孔、眉弓骨、下颌骨、耳轮等,趁未干之际,用朱磬调少许土黄或藤黄对整个面部进行渲染。行笔要依据人物的基本结构进行,以笔触结合光源来渲染能较自然地塑造出人物的体积关系。

(4)在第一遍色彩将干未干之际,用淡墨轻染出头部的阴影部位,增强其立体感。这个步骤要大胆而耐心,做多回合的调整。色彩尽量统一,不要有太大的色阶变化,而墨色是调节整体的最好方法。

(5)在第二遍色彩将干未干之际,用赭石在五官的线条及阴影处做轻轻的辅助性渲染,使脸部色彩更加生动丰富。头发用花青调淡墨略加渲染,并做好与面部肤色的衔接工作,使头发与人物面部的色彩能自然融为一体,而不会各自为政、相互孤立。

(6)用较浓的墨对瞳孔稍加点染,使之更显精神。对头发进行细节的调整和添加。为烘托人物,点几片绿叶既丰富了画面,又传达出一种清新而活泼的氛围,更衬托出小女孩的稚嫩和可爱。

渔民 35×46.5 cm

头像写生既有利于形象的积累，又能培养敏锐的审美感受力。人的面部表情是非常丰富的，人的心理活动也主要依靠表情传递出来。同时，由于性别、年龄、职业、遗传等的不同，人物形象的外部特征也各异。人物性格神情是通过整体的表现而传达出来的。但五官必须是重点，尤其是眼睛。顾恺之说：“传神写照，正在阿睹之中”。眼睛是人的心灵之窗，能否使形象传神，眼睛的刻画极为重要。在写生中要体悟那种微妙的感觉并予以捕捉和表达。

吸烟的老农 35×46.5 cm

要善于抓住人物的一些动作和表情进行写生，它将使形象变得更加生动有趣起来。这位老人正独自在角落里抽烟，神情安详，但若有所思，似乎心里正盘算着什么，深邃的眼睛眺望着远方。他是在注视着那头吃草的耕牛？还是在酝酿明年春天的播种？是在路口等待孙儿的放学回家？还是在盼望金秋时节的喜悦丰收？在那沧桑的脸上和粗糙的手指间，可以看出他一生的辛劳，但内心依然保持对生活的向往和美好的期盼。面对这饱经风霜的老人，不需要夸张和华丽的笔墨，真诚地去面对，朴实的语言更能表达出朴实的灵魂。

独自等待
68 x 138 cm

(1)如前所说,作画的第一步是观察。面对全身像人物写生更应做到集中意念,仔细观察。一幅好的写生画一定是在对人物进行整体观察之后的主客观的高度统一。所谓“意在笔先”指的正是在动笔前的充分观察而获得的“成竹在胸”之意念。观察是为进入实质性的写生而进行自我情绪的酝酿,充分调动感觉和知觉,寻找和捕捉最能激起表现欲望的人物动态与神情。

(2)可先画一两张速写,从速写中获得整体把握写生对象的经验和感受。

(3)写生时,首先应抓住人物的形体动态进行画面整体的布局安排。构图尽量合理,画面尽量饱满。要建立全局观念,上下前后要统筹兼顾,相互呼应。人物动态、比例及形象特征是至关重要的。可用木炭条直接在宣纸上打稿,亦可先画在素描纸上,待定稿后拷贝至生宣纸上。人物形象塑造尽量准确。形体要归纳概括,要透过现象看本质,注意人物内在的结构关系。调动所掌握的有关解剖知识,把握好人物各个结构部位之间的衔接及对应关系。

(4)落墨时要充分考虑画面的黑白与虚实关系。行笔要有变化,中侧锋相结合,人物面部及手部线条多用中锋。落笔要肯定,不要犹豫不决,尽量做到张弛有度、一气呵成。同时要充分注意墨的浓淡干湿变化

并加以灵活运用。不同的质感用不同的笔墨来表达。要讲究线条的疏密关系及节奏感,不能处处同等对待,四平八稳。一般情况下,在结构转折处,衣纹线条要密集些,如肘关节弯部、膝关节弯部。而贴着身体的线则要简洁而准确,如肩部、尺骨鹰突、腓骨等部位。一切视具体情况而定。

(5)待墨线勾勒完毕便可上色。人物脸部及手部以朱磬、赭石为主加少量藤黄或石绿进行多次渲染,但要注意水分的控制。女青年面部肤色白皙润净,脸颊处可用大红调朱磬轻染。淡墨是调和画面色彩的最好合作伙伴,它既能增强人物体积感,又能丰富画面,营造气氛,还能使色彩沉着稳重而不虚浮。服装色彩亦依据客观情况而定,先淡后浓,之后以淡墨来统一整体,使它们相互既有所区别又有所呼应。

(6)最后的调整是必不可少的。当画面因水分的蒸发而由湿逐渐变干时,往往会使最初深而鲜的色彩及浓而重的墨色变得淡而浅,有单薄之感。因此,要适当覆盖些色彩及笔墨,使之厚重并有丰富的层次感。可用赭石在某些线条上做辅助性皴擦以增强线条的表现力,尤其于五官部位,可来回叠染直至人物形象丰满生动。间或施少许浓墨于眉毛、瞳孔、嘴角、头发及服装等处,以快笔勾点或皴擦,使之达到提神的作用。

第二章 水墨人物画写生作品赏析

女性的形体较男性而言线条一般会比较圆润柔和，肤色也较白净，特别是着装时尚的都市女青年，身上洋溢着青春的朝气和温柔。因此，在写生中要多以轻淡而有弹性的线条勾画。敷色也应尽量滋润雅致，不易过于浓艳。充分展示形体魅力的时尚服饰如若用过于粗放的笔墨来表现，则容易伤了那份典雅。内敛而不张扬的线条和墨色最能表现出年轻女性所特有的那种清丽与含蓄。

信息时代
68 x 138 cm

就水墨形态和笔法而言，既可表现中和秀嫩，也可表现锈涩粗砺。既能体现高古苍润，也可表现粗放恣肆。一切要视感觉而定。用浓墨可以画出轻柔飘逸之感，用淡墨亦可表现苍茫雄浑之势。正所谓：“法无定法”，一切皆有法，一切又都无法，而这便是写意画的最高境界。

春暖花开
68 x 138 cm

服装的结构规律及线条走向也是人物造型中的一个要素。服装既是提供给人们遮风避寒的，又是展现着装者的性格特点、审美爱好及内在修养的一道风景线。一言以蔽之，它是人体不可或缺的重要的外包装。服装的质感和形态如何，取决于服装设计和布料本身，而特定的衣纹变化则由人的形体结构而决定。服装附着于人体而产生的诸多皱纹和线条常常会使我们眼花缭乱，不知如何表现。于繁缛和杂乱的衣纹中进行提炼是非常必要的。要在实际写生中分析并总结出衣纹的主次、疏密、虚实等规律。要懂得删繁就简和适当添加，要懂得衣纹的来龙去脉和起承转合。

明月清风
68 × 138 cm

夏至
丙戌年物心

水墨人物写生必须以客观对象为依据，以生动而准确的造型和丰富的笔墨语言去塑造，才能真正走入人物的心灵世界。在这里准确有两层含义：一是“形”的准确；二是“神”的准确。写意画以意象造型为最高指标，“准确”二字应当兼有上述两层含义。在写意画中，准确不等于精确。它必须立足于具备一定造型基本功之上的发现和创造，是以积极主动的方式去面对客观物象并加以提炼，形成主客体的和谐统一。

夏至
68 x 138 cm

八西去月以競淨仁先生造像打格 以承溯

写意人物画要探寻人物内心的情感活动和表情的关系。人的内心情感和表情因历史环境、社会生活、职业地位、民族习惯、个性气质、年龄大小、性别差异等的影响，形成各自不同的心理状态。成功的或者说优秀的写意人物画，不仅有丰富生动的技法支持，而且能很好地抓住人物内在的思想情感和性格特征。人的内心情感活动往往通过眼睛、眉宇、嘴角、鼻翼等部位传达出来，当然也包括肢体动作。或愉快、或悲哀、或愤怒、或思考等等，这都需要在写生中认真观察并予以捕捉和表达。

一家之主
68 x 138 cm

老年人的形象塑造无疑最能发挥水墨画的特性。行笔可大刀阔斧，中、侧锋的有效并用能构成如组合拳般的左右出击，使行笔充满力量和速度感。粗笔阔墨最能表现出老年人的沧桑和厚实。有放也要有收，脸部与手部应细致描绘，其结构形态通过色彩与墨线的相互作用和渗透显得丰富而生动，并表现出一定的明暗关系，增强了人物的体量感。道具的偶尔添加既能反映出人物的身份及社会地位，也能充实整个画面。

等候

68 × 138 cm

李海
画

根据人物的身份、气质等做背景添加，既可丰富画面，增加表现内容，又能烘托人物，渲染气氛。但配景的技法语言要与人物塑造相适宜，达到和谐统一。同时注意人物与景物主次关系，不可喧宾夺主。

守望家园系列（一）
68 × 138 cm