

当代实力派画家水墨人物画作品

张玲莉

水墨人物画写生集

责任编辑：陈瑶
责任印制：谢振荣
书籍设计：郭阳 先锋设计

著者：张启锋
出版：江西美术出版社
社址：南昌市子安路66号
邮编：330025
电话：0791-86565779
发行：全国新华书店
印刷：恒美印务（广州）有限公司
版次：2015年8月第1版第1次印刷
开本：787×1092 1/8
印张：3.75
定价：40.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师
版权所有，侵权必究

当代实力派画家水墨人物画作品

张彦科

—水墨人物画写生集—

张启锋艺术简介

张启锋，男，1968年生，于江西大余，中国美术家协会会员，赣南师范学院教授，硕士研究生导师，赣州书画艺术研究院副院长。北京民族画院、江西中山书画院首批特聘画家。作品二十余次入选中国美协举办的全国画展；出版《中国美学家张启锋》画集，《张启锋国画作品集》，《八境台》被江西省人民政府收藏，多篇学术论文发表在《美术》等专业期刊上，近百幅作品被各大美术馆及收藏机构收藏。

国家级获奖入展情况（中国美协举办画展）

- 1 《老表》荣获第二届全国少数民族美术作品展银奖。
- 2 《赣南冬日》荣获国庆五十五周年全国青年书画展铜奖。
- 3 《山里的老表》荣获2005年全国中国画展优秀作品奖。
- 4 《老表哥》入选2004年全国中国画展。
- 5 《又是一个好年头》入选第二届北京国际双年展美术特展。
- 6 《下山》入选：长江颂；全国中国画提名展。
- 7 《赣南墟日》入选：太湖情；全国中国画提名展。
- 8 《进城》入选：草原情；全国中国画提名展。
- 9 《快乐老表》入选2006年全国中国画展。
- 10 《家和致祥》入选2007年全国中国画展。
- 11 《春光》入选第四届中国美协会员精品展。
- 12 《走进白裤瑶》入选第五届中国美协会员精品展。
- 13 《又见春光》入选：中华情全国美术作品展。
- 14 《秋阳》、《清韵》入选：华东六省一市中国画展。
- 15 《回乡》、《祖孙情》、《仕女》入选全国当代实力派国画家提名作品展。
- 16 《五月惠风》入选全国中国画名家作品展。

水墨人物画教学述要

张启锋

中国人物画的教学由工笔重彩人物画和水墨人物画两部分组成，而水墨人物画的教学主要包括造型训练、笔墨训练和色彩训练三个环节。水墨人物画以简洁生动的造型，灵活多变的用笔，丰富洒脱的墨色变化构成其基本形式特征，追求的是以形写神，形神兼备的笔墨造型观。

相对工笔重彩人物画而言，水墨人物画侧重丰富多变的笔情墨趣。在水墨人物画的实际教学中，碰到最普遍和最头疼的问题就是，学生不知道运用笔墨表现人物，在素描中练就的造型能力难以转化到水墨表现中，学生容易顾及形而失去笔墨，有了笔墨效果又易失去形。因此，从素描或工笔到水墨的过度转化，就必须考虑其造型和笔墨的专门练习和结合，以其达到造型中有笔墨，笔墨中见形体，在生动有趣、丰富多变的笔墨中塑造出形神兼备的人物形象。由于水墨画本身灵活多变的特点，在教学中应按循序渐进、由浅入深的原则，把水墨人物画分为几个大步骤进行剖析和练习，使学生容易理解和掌握。

一、水墨人物画造型训练

造型练习是水墨人物画教学的重点，由于学生已学过素描和工笔，对于用线造型已具备了一定的基础和能力。水墨人物画造型的训练根据水墨人物画的特点，安排学习内容，应从简从易入手，先从简单的焦墨练习开始，安排一至两周的头部练习，训练学生运用笔墨表现人物头部的五

官，然后再延伸半身带手和全身练习。在造型训练过程中，要求学生尽量用枯笔、干笔去表现人物，提醒学生不要过早追求墨色大的变化，以免影响形象的塑造。这个阶段主要训练学生用笔造型能力，要求学生在运笔中求变化，追求骨法用笔，以其表现出笔力遒劲，刚柔相济的墨线，随着能力的提高，逐步加进其他因素。在这一教学阶段要反复提醒学生避免完全用素描的方法去表现，不要过多考虑明暗调子。有些学生一开始接触水墨人物画容易走向拿着毛笔画素描的误区，在教学中要反复强调用墨线造型，培养学生用线的塑造能力。

水墨人物画的学习要遵循从临摹到写生，由浅入深的原则，临摹作业要求学生尽量按照原作进行处理，尽可能地接近原作的表现手法，通过临摹，使学生掌握水墨人物画造型的规律和正确的表现方法。写生练习要求学生从观察开始，注意用线的松紧关系、疏密变化和粗细变化，写生练习避免运笔：描、做、的毛病，突出：写、的骨法用笔和运笔的力度，逐步提高使用线的质量，使学生通过写生训练掌握运用墨线造型的能力。水墨人物造型训练，一般安排在前中期进行，重点训练用毛笔造型，要解决的关键问题是笔法的问题。

二、水墨人物画笔墨训练

笔墨是中国画艺术形式的重要组成部分，是国画的艺术表现语言，其用

《人像写生之一》180cm×97cm

《人像写生之二》45cm×40cm

《人像写生之三》45cm×45cm

笔用墨直接影响画作的质量和格调，历代画家都把笔墨质量视为中国画的精髓，视为中国画的生命。实质上中国画的练习主要也是围绕笔墨训练来进行的，离开了笔墨就失去了中国画固有的面貌。因此，对于水墨人物画而言，笔墨训练也是最重要、最关键的一个环节，应特别加以重视。笔墨训练阶段重点是训练学生用墨的表现技法，引导学生追求丰富、灵活、多变的笔墨处理手法，鼓励学生大胆落笔、大胆尝试、不断试验，用笔上求“松”，用墨上求“变”，突出一个“活”字，注重用墨的干湿，浓淡对比。观古人用笔之妙，无有不干湿互用者。（清·华翼纶）。浓淡干湿的用笔使线条更具变化和表现力。在笔墨教学中，应选择一些有代表性、水墨效果好，用笔用墨较明显突出的画稿，供学生临摹，让学生体验笔墨、水在宣纸上的生发效果，提高学生的学习兴趣，

掌握基本的表现方法。然后再安排笔墨写生训练，在教学中要求大胆地运用破墨法、泼墨法、积墨法和没骨法表现，增强水墨的趣味和变化效果。

笔墨训练：先从调墨落笔入手，要求学生先在“调”字上留心，调墨决定画的格调，影响画的整体效果是笔墨训练的第一步。调墨关键在毛笔蘸墨吸水，退水的掌握和控制，墨色由浓到淡，由于干湿，产生无穷的变化，尽可能取之有方，取一分即有干湿之别，去三分即得浓淡之变，如画人物面部结构，笔中含墨量参照所画部位，视落笔多寡、笔触大小、行笔速度而定。落笔于实处、近处、结构明显处，然后以笔中余墨画虚处，亦可反其道而行。一般笔墨由实到虚，勾线、点渐次画去，墨尽方止，变化自然。

以淡墨为主或以浓墨为主的水墨人物画，墨色变化程度受到控制，而干湿枯润变化就成为主要方

面，笔之间的空隙和留白视为墨色之外的一个层次，与墨衬托对比，形成墨色节奏。淡墨为主，浓墨的使用是提神，浓墨为主，用淡墨就可以丰富层次，浓淡对比，有主有次，才能发生墨趣。

破墨法是水墨人物画常用的方法。破墨是用不同墨色相破，丰富墨色结构的方法。有以淡破浓，以浓破淡，以水破墨等方法，破墨法在水墨人物画中运用最多，是笔墨教学重点的重点和难点。破墨或破色全在水份、干湿、火候、笔势、笔力、速度的控制，其间的差别，产生千变万化的效果。

一是相破之后，前后笔触分明，墨色协调中有对比；二是相破后笔触浑融，墨色对比中求和谐。

积墨法也是水墨人物画笔墨训练中经常运用的技法之一，其特点是层层积染中见浑厚，应该注意的是积墨应在画面将干未干之时进行最佳，积墨时落笔沉实，注意聚散、掩留、错置叠加，层层

《老师》45cm×60cm

《女工》50cm×40cm

《大爷》36cm×45cm

积墨，不一而足。其要点在于浑厚中显通透，多层中不死板。

在水墨人物画训练中还应掌握没骨技法，这种方法难度较大，一下难以把握，应放在笔墨训练的后期进行。其方法关键应掌握用笔、用墨的力度和速度，使墨韵中凸显笔力。没骨不同泼墨，没骨重形质，泼墨重形意，没骨着眼于墨色的必然效果，泼墨能让墨色产生偶然的效果，没骨用得好能提升墨色的神采和意境。

在笔墨训练中，还应培养学生正确的观察方法，要引导学生追求人物塑造与笔墨表现的相对统一。画水墨人物画，既要了解熟悉对象，还要提高自身的文化修养，以学养增强自我认知能力和艺术境界。墨非蒙养不灵，笔非生活不神，能受蒙养之灵而不解生活之神，是有墨无笔也，能受生活之神而不蒙养之灵，是由笔无墨也。（清·石涛）。画者的人格修养，生活阅历与笔墨技巧的磨练同等重要。

三、水墨人物画色彩的训练

水墨人物画主要是以笔墨塑造人物的形体结构，以色彩辅之，其用色特点是以水墨为骨构，以色

丰韵，色不碍墨，墨不碍色，色墨相彰，意趣自然一体。讲究色彩的雅、透、淡和素，不像西画那样强调光与色在自然环境的相互关系和复杂变化，不计较光的影响变化，着色多从人物的本色出发，体现人物色彩本质的单纯美，追求明快、高雅、简洁单纯的艺术效果，在不似之中求似。

水墨人物画着色方法灵活多样，但多采用先墨后色法，即先用浓淡干湿不同的笔墨勾画出人物的水墨形体结构，再进行着色，其着色主要集中在肤色的渲染、邹擦。需要指出的是着色最好在墨稿未完全干透时进行，这样墨、色稍有融合更显著，肤色变化不宜多，主要靠浓淡变化补充结构，先调好面部的基本色中的最淡色，用大笔触卧笔点染，要见笔触，力求笔触衔接快和紧，最好一气呵成，要留出高光部分，突出体积，笔触要沉着肯定，色彩可以暂不求大的变化。大笔触基本色画好后，稍等片刻，再调复色，用小笔触轻抹于原先的大笔触上，进行细部的着色刻画。要注意水份不宜过多，多则宜渗化烂形，用笔要轻稳，这样才不会伤害大笔触，层层抹染，只要不让颜色干透，多加几遍无妨，直至满意为止，要注意

的是水墨人物画的着色千万不要太火、太艳、太跳，色彩不宜过浓，浓艳则显俗气。

为了丰富水墨人物画的表现形式，使其更具感染力和更富有时代气息，在用色训练中可以用大胆滴吸取西画的表现方法，如水彩、水粉、油画中的一些用色方法，从中吸取有益的东西，拓展色彩的表现力。应该指出的是在水墨人物画的色彩处理上，长期以来一直显得十分的保守，没有什么大的突破，在这方面有待于加强探索、创新，不论在工具材料上，还是在技法上都可以进行大胆的尝试和实验，力求积累更多的表现方法，达到较好教学效果。

水墨人物画的教学不是孤立的，与素描人物教学和其他专业基础教学紧密相连，要搞好水墨人物画的教学需要各门相关课程的配合，而就水墨人物画教学本身而言，也不是一成不变的，在造型、笔墨、色彩三者训练中，既要独立，也可以交叉进行，视教学的具体情况，进行调整，补充和加强，最终的目的就是让学生完全掌握，达到最佳的教学效果。

《兄弟》（双人写生）180cm x 97cm

甲子年秋月 张启锋 写于北京 老农 下泮村

《老农》180cm x 65cm

大山里的表嫂

甲子年春月张启锋画于赣南猫

张启锋

《大山里的表嫂》(双人写生) 165cm x 97cm

丙戌年秋月張啓鋒寫生於贛州坪路村

《林场工人》120cm x 68cm

《老工人写生》100cm×68cm

《瑶御榷日》135cm x 68cm

表嫂 甲子年春月 张启锋画于 豫南上梅园

《表嫂》（双人写生） 180cm x 97cm

《客家女》110cm×68cm

《人像写生》100cm×68cm