

中國畫技法

第三冊
人物

中國畫技法

第三册 人 物

黄 均 编 著

人 民 美 術 出 版 社

中 国 画 技 法

第三册 人 物

黄 均 编 著

人 民 美 术 出 版 社 出 版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑:游允常 王荣宪 王玉山

人 民 美 术 印 刷 厂 制 版 印 刷

新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行

一九八九年五月第一版 一九九一年三月第二版第二次印刷

ISBN 7-102-00508-3/3·475(3)

定价: 5.60元

目 录

人物画简介	1
人物造型	2
头部	2
手	15
脚	17
全身	18
人物的动态	21
站立	22
走	24
蹲、卧、跪、拽、挑	26
跑	30
跳	31
舞	33
人物的表情	37
喜与乐	37
怒	37
哀	38
衣纹	39
结合人体结构	39
用笔要有力、肯定、提炼	39
关于“十八描”	40
重彩着色法	46
附图	56
洛神赋图卷(局部)	顾恺之 56
烈女仁智图(局部)	顾恺之 57
授经图	展子虔 57
历代帝王图(局部四幅)	阎立本 58
文苑图(局部)	韩 滉 59
明皇合乐图	张 萱 60
双骑图	韦 偃 60
牧马图	韩 幹 61
簪花仕女图	周 昉 62
韩熙载夜宴图(局部两幅)	顾闳中 63
八十七神仙卷	佚名 64
摹唐张萱虢国夫人游春图(局部)	赵 佶 65
听琴图	赵 佶 66
免胄图	李公麟 66

燃灯授记释迦文图卷	佚 名	67
灸艾图 (局部)	李 唐	68
采薇图	李 唐	68
维摩演教图 (局部)	李公麟	69
杂技戏孩	苏汉臣	70
朱云折槛	佚 名	71
洛神图	卫九鼎	72
永乐宫壁画 (局部)	佚 名	73
永乐宫壁画 (局部四幅)	佚 名	74
西园雅集图 (局部)	佚 名	75
丝纶图	佚 名	76
陶谷赠词	唐 寅	77
关羽擒将图	商 喜	78
神侣图 (局部)	陈洪绶	79
水浒叶子两幅	陈洪绶	80
麻姑献寿图	冷 枚	81
妆阁清暇图	禹之鼎	82
太白醉酒图	苏六朋	83
人物	任渭长	84
仕女	任阜长	85
线描人物四幅	任伯年	86
仕女	费晓楼	87
仕女	徐燕荪	88
泰戈尔像	徐悲鸿	89
吹箫引凤	吴光宇	90
文成公主	刘凌沧	91
湘君	潘絮兹	92
易安居士燕居图	王叔晖	93
湘江二妃	任率英	94
侧幕边	蒋采苹	95
高山流水	侯幼珍	95
九歌图组画之一	李少文	96
红叶	董淑媛	97
卫铄	刘福芳	98
河畔	杨 刚	99
雏鹰	刘大为	99
斑婕妤	陈 谋	100
赶墟	潘 缨	101
拟五代杜霄扑蝶图	黄 均	102
长袖舞	黄 均	103
涉江采芙蓉图	黄 均	104
心花怒放 (局部)	黄 均	105

人 物 画 简 介

人物画在中国绘画中占有重要位置，迄今发现的最古的帛画，墓穴里的壁画，以及许多珍贵的古代绘画，使我们能够从中看到许多古代的功臣、武将、文人、学士，平民等各种人物的栩栩如生的面貌，以及古代人们所信奉的佛、菩萨、罗汉等道家形象。这许许多多艺术珍品，不仅帮助我们了解历史人物的活动、思想和愿望，那惟妙惟肖的形象刻画，内心感情的细致描写，艺术境界的追求，也给人们带来深刻的美的享受。

白描是人物画的基础和精髓，白描技法丰富而多样，发展到明代已总结出十八种描法，以后更有新的创造。设色人物画，古代以工笔重彩为主，以浅绛（淡彩）为辅。重彩多数画在绢上，色彩浓重艳丽，用笔工细严谨。以后写意画有很大发展，笔墨趣味浓厚，设色淡雅，风格多样。近几十年间，特别是近三十年来，人物画家们在技法上吸取山水、花鸟画中的各种皴法和笔墨技巧，并融汇西方传入中国的解剖、透视等科学知识，遂使得人物画的技法更趋完善和丰富。又因为当今人们的服饰、动作、生活有极大改变，在笔墨设色技法上不能不进行新的探索。经过许多画家们的辛勤努力，人物画无论在内容和形式上都取得了很大的进步，创作出许多新颖动人的优秀作品，并仍然具有强烈的中华民族风格和气派。

人物画的造型基础要求严格，没有坚实的造型锻炼是不能画出好的人物画作品的，所以我们将从造型方法开始讲解，然后再介绍各种画法和笔墨技巧。

人物造型

有人觉得画人物最难，因为在笔墨色彩之外更要注意人物的形和神。要想得到神似必需先将人物的形画准，需要懂得人物的比例和结构，传统画论中称这个方法为“立骨法”。大凡男、女、老、少虽然千差万别，但总是有一个共同的规律，懂得这个共同规律，进一步描绘各种人物的特点也就容易了。

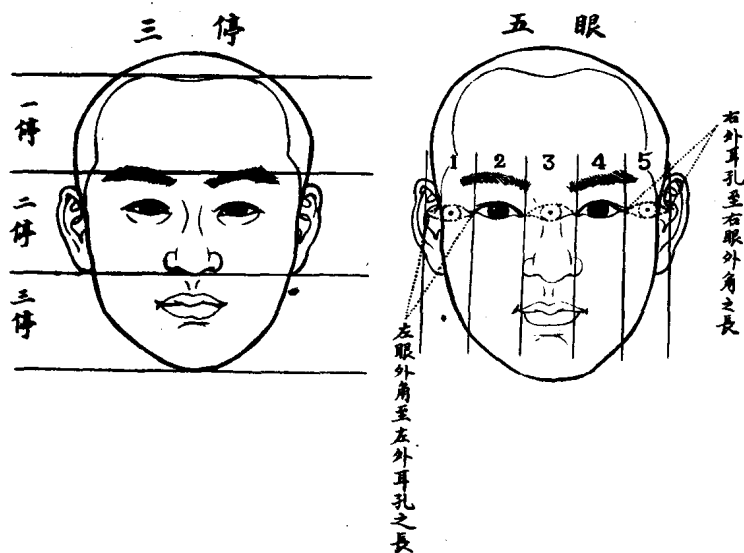
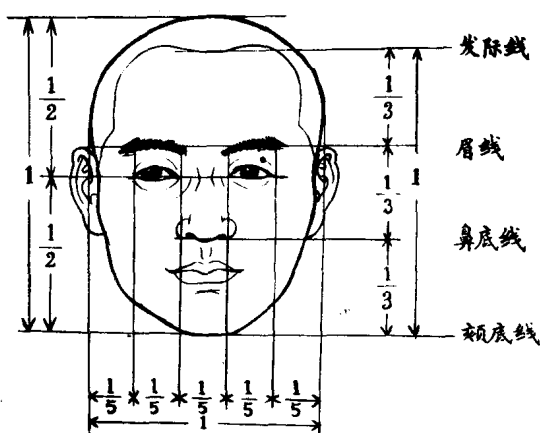
头部

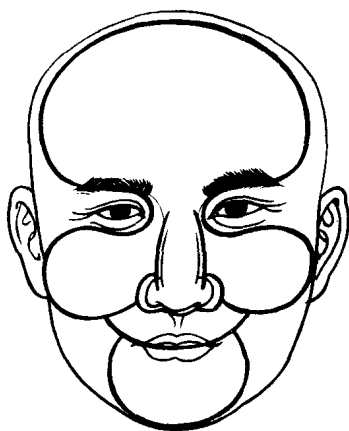
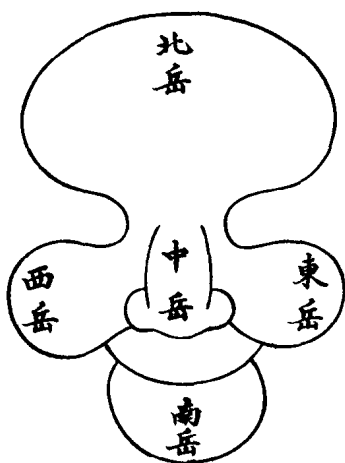
人物头部以“三停五眼”为基本法则，是传统肖像画中度量人物面部的方

法，“三停”是指面部的长度大约等于三个鼻子的长度，由发际到眉，由眉到鼻底，由鼻底到下巴颏底，这三部分大致相等。

“五眼”是指面部的宽度大约与五只眼的横度相当。即两眼间的距离大约等于一只眼的距离，眼角到耳孔之间的宽度，大约也是一只眼的距离。总合五只眼睛横着排列，当人面的宽度大致相等。

懂得“三停五眼”的方法如果不动手练习，也不能学会。需要勤加锻炼，要多画，反复画，画多了就会熟悉基本的比例和结构，画人物画并不困难。

(现代名称)

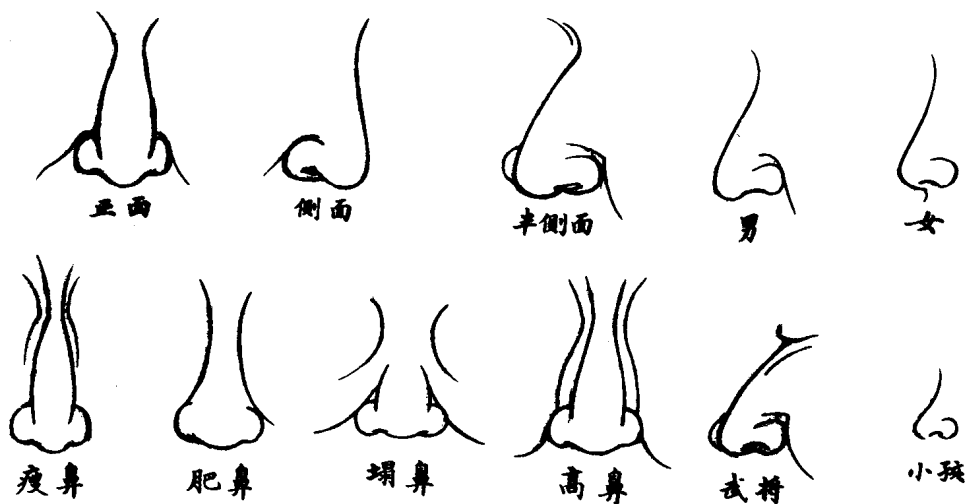
(古代名称)

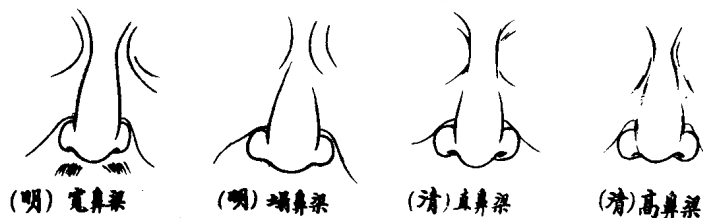
人的面部有五个凸出部位，称五岳：额为北岳，鼻为中岳，两颧为东、西岳，下颌为南岳。这是概括认识面部的方 法。如果在画人物之前先将五个凸出部位轻轻勾出来，然后再确定眉、目、口、鼻的位置，就比较方便，也比较容易画准确。

画人的面部不要仅仅看到表面的眼、眉、口、鼻，需要了解内部骨骼的结构，例如先了解眉轮骨的位置，画眉毛就不会画错。鼻子和鼻骨的大小有很大关系。口在上颌骨与下颌骨中间，是经常活动和变形的。眼睛生长在眼窝里面，比较瘦的老年人能够明显的看见他的眼窝。面部的凹凸虚实变化与内部的骨骼有密切关系。所以说“皮肉明备，骨节暗全”，就是告诉初学者不要忽略内部的解剖关系。

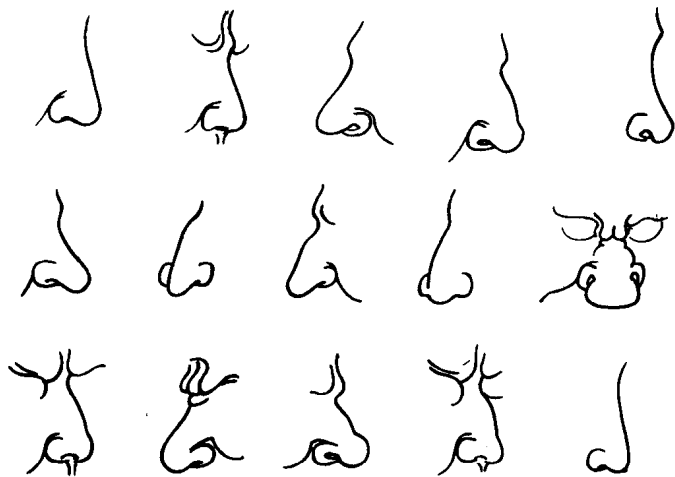
传统鼻的画法

传统肖像正面画鼻四例

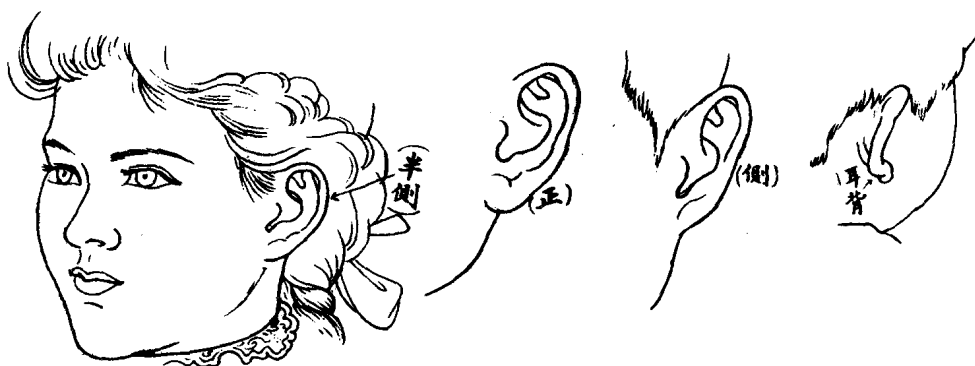
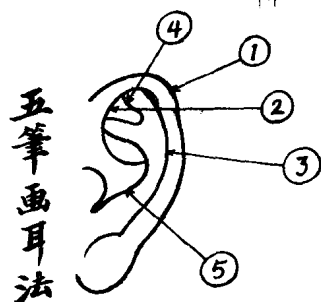
永乐宫壁画中几种侧面画鼻法

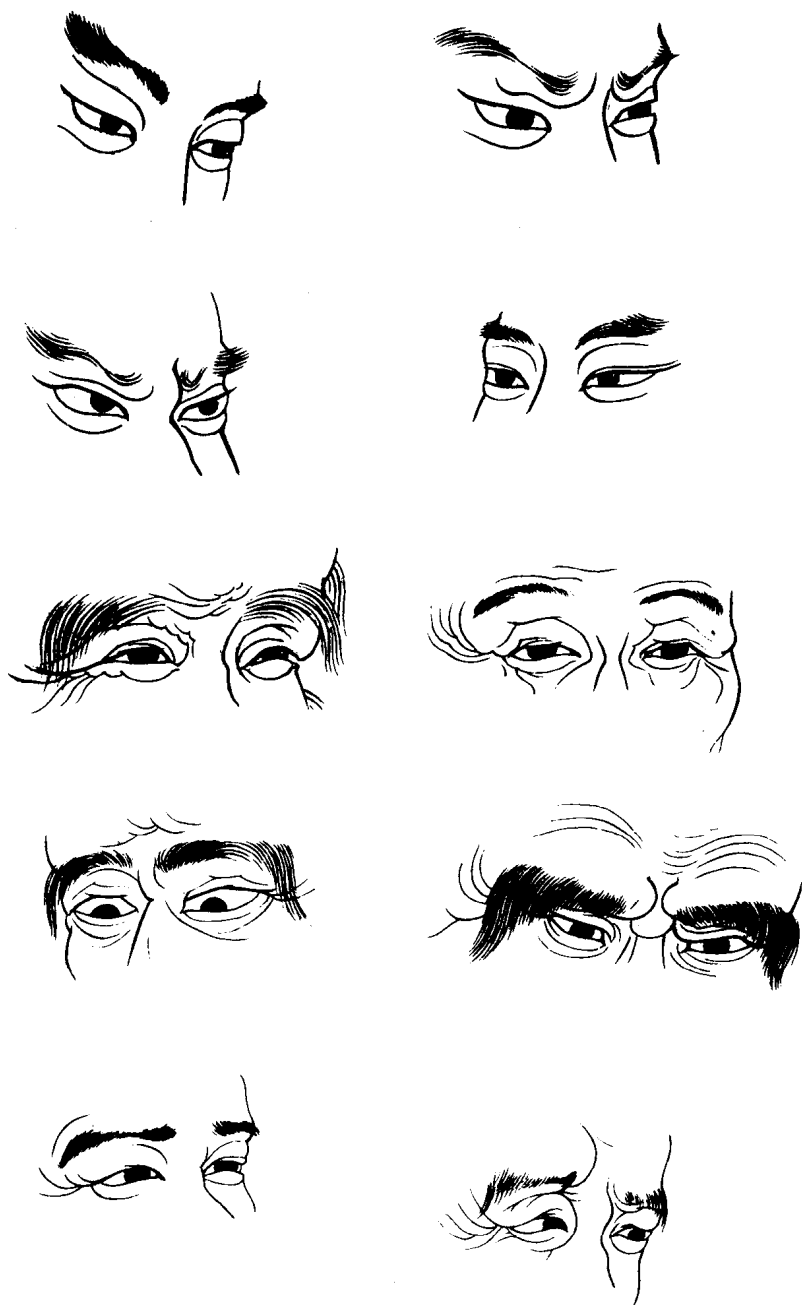
鼻子在脸部的中央，和其他部分相比，它比较大，又比较高，所以鼻子的大小和形状对脸型的影响很大。例如鼻子长脸型也长；鼻子矮小脸型多是圆胖，许多孩子的脸就属于这种类型。在画像的起始，先把鼻子观察仔细，分辨高、矮、肥、瘦和形象特点，然后落笔。

口在上颌骨和下颌骨之间, 是一个能活动的部位, 主要有上唇与下唇两部分。平常静止时, 上下唇合拢, 中间形成一条口缝。口是一个弧形, 正面与侧面的形象不同, 描画时需要仔细对照。人的表情对口型的影响很大, 喜笑时口角向上, 悲哀和愤怒时口角拉下, 张开大口时, 口的外形往往改变整个脸部的形象, 许多细微的表情, 即使是闭口时也往往在两个嘴角处隐隐显露出来。灵活刻画口形的变化, 能够将埋藏在人物内心的思想感情, 轻轻的传达给仔细欣赏的观众。

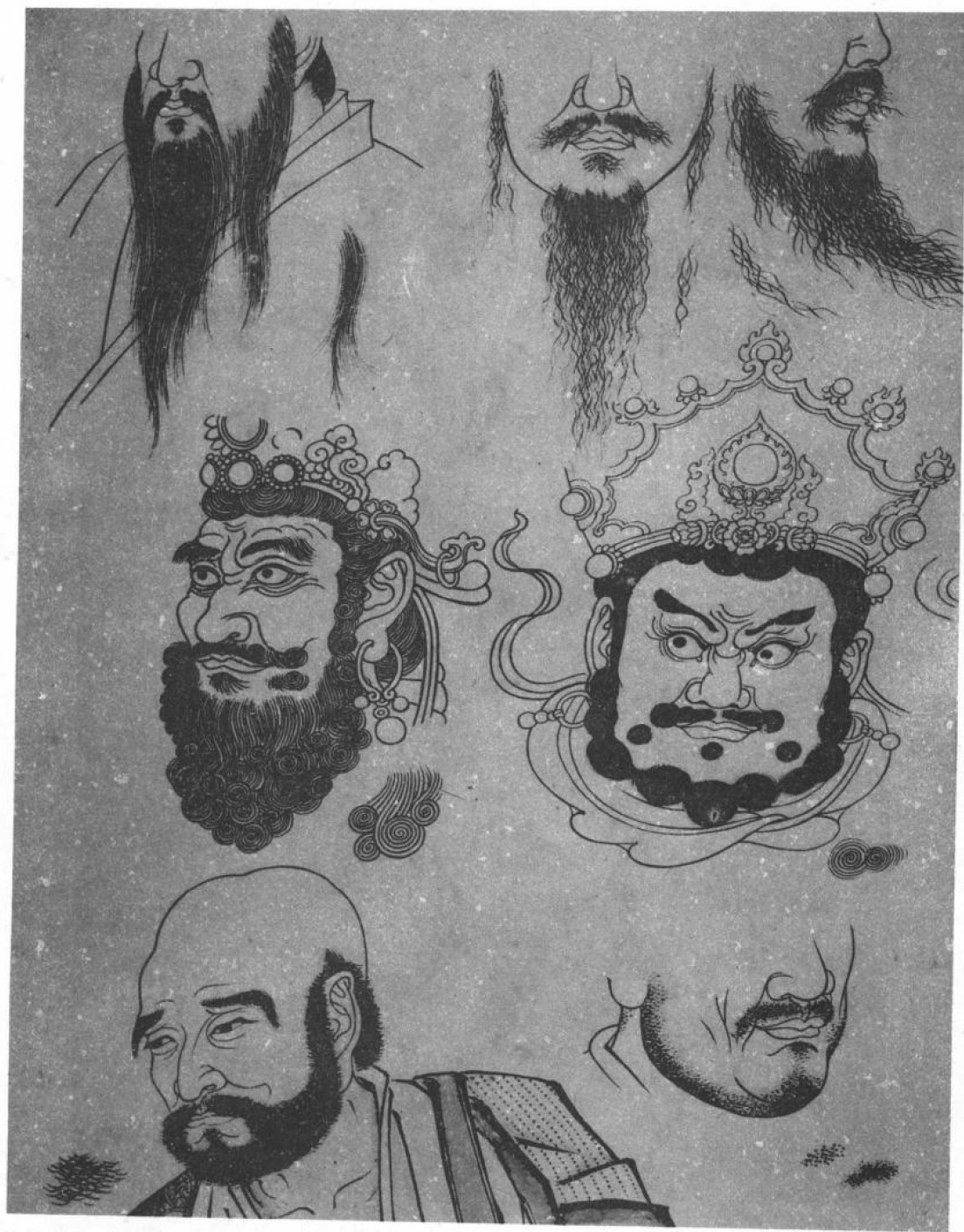

耳的位置上与眉齐，下部和鼻底平行。所以画耳朵要对准鼻子落笔。耳朵分外耳轮、对耳轮、耳屏、耳垂等几部分。胖人的耳朵比较肥大，也比较长，瘦人的耳朵往往很薄，但比较阔。一般人对耳朵的变化不大注意，其实耳朵在艺术上能够加强人物的性格特点。例如描画佛或菩萨都是两耳垂肩，以强调他们地位的尊严和举止的端庄；许多聪明活泼的精灵，耳朵常是画得又尖又长，益发显得他们精明能干。普通人的耳朵也不是千篇一律，需要仔细观察描绘。

眼睛在脸的中间，如果将两眼联结起来画一条直线，这条线正是脸部的中线。由于光影的关系，画上眼皮落笔要重一些，画下眼皮要轻些、虚些。每个人的眼睛的大小和外形都有许多不同，但给人的感觉则比眼睛的外形更复杂得多，有的眼显得俊美，有的眼使人觉得意远而神藏，有的使人感觉威严，有的眼睛炯炯有神，而有的则两目无光。眼睛是一身的精华，许多人都知道眼睛中包含着神秘的力量，所以画眼睛时不要仅仅注视它的外形外貌，要从人物的内心世界去发掘它深处的秘密，才能画出顾盼有情的效果。中国传统画论中说：“传神在阿堵间也。”（“阿堵”是晋代的方言，是指“这个”的意思）

须发的式样因为时代风尚的不同有许多变化，一些古代人物的须发今天已经看不见了，而绘画中许多神像和仙女的发式则更难在现实生活中找到，它们本身就包含着许多想象和夸张的成份。但它们都是很美的。

中国画用单线条表现各种复杂多变的须发，它是根据原来的式样加以概括和组织，

采用的方法可以是平行线方法，也可以根据须发弯曲松散的特点画许多弯曲松散的线条，也可以将那些卷曲的须发加以整理和概括，画成有规律的圆形曲线。采用这许多方法都具有浓厚的装饰性，给人物增强美感。用这些方法画现代人物，只要选择适当的描线方法也能表现得很自然，例如平行线方法就经常被人采用。有人在画现代人物时，除勾线外，又适量采用渲染手法表现光影效果，也能取得好的效果。

学习画人不仅要练习画正面，也要练习画侧面、半侧面、背面以及俯视、仰视等各种姿态变化。因为观察的角度不同，五官的形象和位置会有变化，某些不明显的线条会变得突出，有些线条又会看不见。例如日上面的人中部分，正面像可以忽略不画，侧面像非常突出重要，正面的口形和侧面又有很大不同，鼻、眼、面颊的变化也很大，需要平时多观察分析，多作练习。

