

钟捷 著

写意重彩人物画技法

西苑出版社

写意重彩人物画技法

钟捷 著

西苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意重彩人物画技法 / 钟捷著. - 北京: 西苑出版社, 1999.10

ISBN 7-80108-364-4

I.写… II.钟… III.工笔重彩-人物画-技法(美术) IV.J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第64168号

写意重彩人物画技法

著 者 钟 捷
出版发行 西苑出版社
通讯地址 北京市海淀区阜石路15号 邮政编码 100039
制 版 北京华新制版新技术有限公司
印 刷 北京新华彩印厂
开 本 787 × 1092 毫米 1/16 印张 3
印 数 1-3000 册
2000年3月第1版 2000年3月第1次印刷
书 号 ISBN 7-80108-364-4/J·78

定 价 15.00 元

(凡西苑版图书有缺漏页、残破等质量问题本社负责调换)

艺术简历

钟捷: 1962年9月生于中国北京。1988年毕业于中央美术学院中国画系,获学士学位。现为中央民族大学美术系讲师。北京美术家协会会员。作品以反映中国少数民族生活风情、再现古典历史人物风貌的人物彩墨画及表现自然风景的山水画为主。

《自画像》1987年5期《美术》杂志发表;《燕山脚下》1987年获中央美术学院学生作品展览二等奖;《朝晖图》1991年农村读物出版社出版;《傣乡印象》(《中南海珍藏画集》第二卷)西苑出版社出版;《牧归图》、《月华图》、《景洪所见》由中国展览交流中心收藏;《收获图》等4幅画由联合国儿童基金会收藏;《纳凉图》、《绿夏》参加《世纪之光“中国当代杰出中青年国画家新作”》展在香港展出,展览作品集由福建美术出版社出版;《晨曦》参加中国美术家协会主办的1997年“全国中国画人物画作品展览”,展览作品集由吉林美术出版社出版;《新绿》获中国美术家协会、中国少数民族美术促进会主办的1997年第三届“民族百花奖”中国少数民族美术作品展览铜奖;《朝晖》由(《怀念》画集)1998年西苑出版社出版;《坐在椅子上的模特儿》、《女人体》由(《中国高等美术院校工笔画新作评析》)广西美术出版社1998年出版。连环画《蒲加丘》“世界一百名人画传”中国国际广播出版社1993年出版。连环画《彼德大帝》、《生理学无冕之王》“画说世界五千年”(5)、(6)河北美术出版社出版。

目 录

引 言	1
一、“以线造型”是写意重彩人物画的骨架	4
二、色彩及运用	22
三、绘画技法	26
四、构图与意境	36
五、绘画工具简介	37
后 记	38
作品选	39

引言

写意重彩人物画是用毛笔、水墨、颜色在生宣纸上塑造人物形象的一种绘画形式。它与以水墨为工具进行绘画表现的水墨画相比较,不但要有水墨的运用,更要有色彩的表现。“写意”是指画家可以借此形式,抒发自己对生活的感受,表现自己对自然、社会、人生的认识。

我国古代称绘画为“丹青”。“丹青”就是指丹砂(朱砂)、石青等重彩颜料。用“重彩”进行绘画的历史在我国非常悠久。就现存的史料来看,山顶洞人就已

用赤铁矿作颜料,把部分装饰品涂成红色以增强美观。河南临汝阎村出土的新石器时代的“鹳鱼石斧”纹彩陶缸以刚柔互用的笔致,根据不同的内容和要求表现对象,或用浓重的黑线条勾勒,或直接着色没骨涂染,造型意趣横生。我国历史上唐宋以前的人物画很多是采用重彩双勾手法,达到画面色彩艳丽的效果,其勾勒线条的笔法变化都不是很大。敦煌莫高窟等石窟壁画及古墓室壁画也大都采用勾线加重彩着色手法绘制(见图1敦煌莫高窟第305窟隋代壁画《帝释天·东王

图1. 敦煌莫高窟第305窟隋代壁画《帝释天·东王公》

图2. 陕西省乾陵李贤墓室壁画《马球图》局部

公》)。卷轴画唐代周昉《挥扇仕女图》，以精细入微的线条刻画画面人物、道具等，尽显骨法用笔的传神写貌之能事，赋色柔丽，橙黄、石青、石绿等颜色交相辉映，浓艳而不俗，透明色与不透明色相映成趣。“重彩”方法也被用于山水画、花鸟画的创作中。宋代青绿山水的杰出巨制《千里江山图》，全图在笔墨方面采用传统的勾勒法精细地描绘了浩瀚的江水和人物、屋宇、树木、飞鸟、桥梁、舟船等，在色彩上继承了传统的青绿山水的表现手法并加以发展，用浓重鲜艳的青绿重色、赭石色及其它颜色描绘了祖国河山的壮丽雄伟、灿烂辉煌的景象。如果没有这些绚丽的色彩，作品的面貌将会是另一种情形。其他作品如图2陕西省乾陵李贤墓室壁画《马球图》局部、图3清代虚谷《无量寿佛》、图4任伯年《苏武牧羊》等，情形也是

这样。以后数百年，画家对笔法、墨法的运用，越来越讲究，技法也越来越丰富，而上色的技法及色彩饱和度越来越处于次要地位，日渐形成淡彩着色。色彩浓艳的重彩着色，却在工笔重彩画中及民间广为流传，我们从各时代遗留下来的工笔重彩画及各地区的民间年画、“彩塑”工艺品等作品中可以大量见到。但工笔重彩画大多是画在熟宣纸上的，以“写意”手法画在生宣纸上的作品却不多。我们现代的生活比以前任何时代都更充满活力、丰富多彩。为了更好地表现当今时代的风采，对重彩绘画进行深入的研究、学习并加以运用，对于我们今天的绘画创作是非常有意义的。本文将就自己在教学及创作实践中对写意重彩人物画的体会作简略介绍如下：

無量壽佛

李璽畫
分毫石印

图3. 清代虚谷《无量寿佛》。人物造型古朴、勾勒用笔圆浑稳健，与石地用笔形成对比。脸及手用赭石着色且略有分染，服饰以朱砂上色平涂而不破坏墨线，背景树叶色彩冷暖有变化。

图4. 任伯年《苏武牧羊》。图中以凝重端庄的笔墨刻画了坚守民族气节的英雄人物苏武的形象，设色沉稳。

一、“以线造型”是写意重彩人物画的骨架

绘画是造型艺术的一个分支部分,其作品注重二维平面内的造型。依靠笔墨用线条塑造画面的人物形象是中国人物画技法的特点之一。什么是线条?点的运动轨迹形成线条。线条是人们从自然界中抽象出来的一种认识。在原始绘画和儿童绘画中我们可以看到线条是被当作很重要的绘画手段被加以运用的。从某种意义上来说,线条是我们人类所知觉到的形状的最直接和最具体的再现。它不是对现实事物进行纯客观地复制(实际上这也是不可能达到的),但它能表现我们的情感,并创造一种与现实事物的结构等同的事物,它不是自然中所固有的,而是我们对所刻画的形象的一种认识。加之中国画工具材料所具有的特殊性质,挥毫落墨便不易修改,以线造型就是要在充分地认识对象内在结构的基础上,主观地用线条塑造形象,表现形象的本质,并在塑造中体现出线条的各种表现力。

线条本身形状的不同及线条的不同组织方式会带给我们不同的感受。“以线造型”就是指一方面注重所刻画的形象本身,用凝练、概括的线条表现对象,另一方面在塑造过程中还要注重线条自身的长短、粗细、干湿、刚柔等众多笔法的变化,这也是线描(亦称白描)作为一种艺术形式可以独立存在的原因之一(见图5《藏民线描写生》)。在写意重彩人物画中,线条将成为画面形象造型的骨架,是画面形象造型的重要组成部分。

线条与画面形象紧密相联,一个完整的形状应该是独立的。在图6中我们可以看到a线刻画形状并未从画面中脱离出来;b形状完整且具有粗糙感;c形

状完整,线条本身具有光滑细腻的感觉;d形状与e形状展示的是线条的不同组织方式,使我们看到不同的形状因为线条的不同组合而产生局部形状前后位置的变化。由此可见,造型形状的不同,线条本身形状的不同及线条的不同组织方式会带给我们不同的感受。

写意重彩人物画首先涉及到的问题就是人物绘画形象的刻画,人物形象造型是人物画造型的关键。我们可以参考一些绘画专业用的人体解剖学书籍来了解人体结构方面的知识。但绘画作品毕竟不是人体解剖图的再现,对于人体解剖知识的运用,一定要使其服从画面人物造型的需要。

人体结构中的骨骼系统、肌肉系统都是按人体垂直中线左右对称生长的。头部、胸廓、骨盆这三大体块本身形体是固定的,颈、腰及各关节部位的转动与肌肉的伸缩使人体产生运动。脊柱决定头部、胸廓、骨盆这三大体块的位置和方向,并使它们在一定范围内活动。

最能体现人物具体形象的部位就是头部。头骨的微妙造型变化产生了人物的不同相貌。额头、眉弓、颧骨及下颌骨之间的比例关系处于很重要的地位。五官的刻画要与其周围的结构组织进行整体考察。锁骨及肩胛骨决定躯干与胳膊的运动关系。头部、躯干以颈部相连,躯干与骨盆以腰部相连,颈部与腰部相连,颈部与腰部在造型中切勿被忽视。上肢、下肢、腕、肘、膝等局部的刻画既要注意比例关系和外形特征,又要不失其艺术趣味。手部、脚部是第二重点部位。手掌、手指和手指间弧线结构以及脚掌、脚指、脚跟等局部

图5. 《藏民线描写生》55 × 78(cm)。以形写神，在充分地认识对象内在结构的基础上，主观地用墨线条塑造形象(不着颜色)，表现形象的本质，并在塑造中体现出线条的各种表现力。

要画得精心、要在平时的训练中找到其造型规律。(见图7《男人体》、图8《男人体写生》、图9《女人体写生》)。

在相对较短的时间内掌握人物造型规律，既要学习人体解剖知识，又要进行大量的写生训练。看书是为了做到心中有数，多练才能熟能生巧。最简便的训练方法是画大量的速写，若能以毛笔画速写则不但锻炼了造型，也锻炼了用笔、用墨、用色。(见图10速写作品《老人写生》、图11《半身速写》、图12《老人速写》、图13《着衣人物动态速写》、图14《老人背景水墨速写》)。我认为速写分成两大类：一类是纯粹为训练造型能力、捕捉对象形体能力及刻画能力的，其技

术性较强；另一类是本质的，是画家记录其生活感受、收集创作素材，是画家对生活认识的体现，其技法表现更趋自由。画速写时要努力使自己在有限的时间内表现丰富的内容，不要为求速度而潦草行事。默写训练是对造型认识的检验，默写画得不好，其实也证明了自己的绘画水平或对人物结构的掌握还有待进一步提高。无论是素描(单色的绘画)，还是速写，注意造型是一方面，画面的艺术效果也不能忽视。画面要有黑、白、灰的变化，线条要有疏密的变化，用墨、色要有浓淡的变化和冷暖的区别。

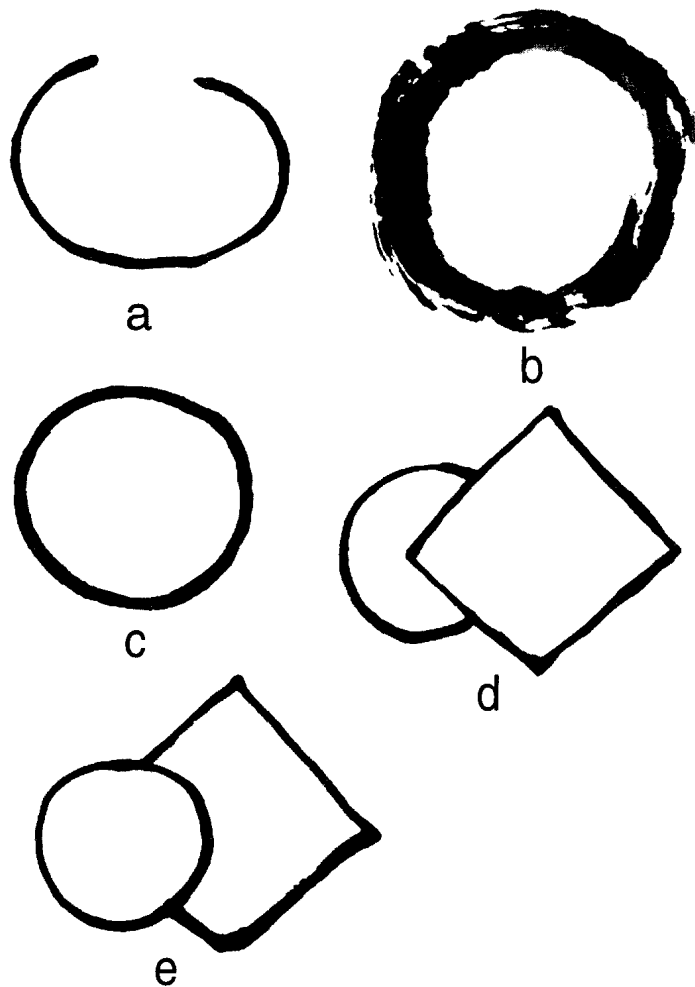

图 6.

一九九四年七月
仲大民绘
于 钟德

图7. 《男人体》 55 × 80(cm)

一九三四年三月寫於白石橋 鍾建

图8. 《男人体写生》50 × 68(cm)

图9. 《女人体写生》50 × 68(cm)

图10. 速写作品《老人写生》50 × 50(cm)。“以线造型”的意识要在平时的训练中得到强化。虽是速写，也不可只求“速”而忽视认真地“写”。

一九九四年十一月三日白石所
鍾建

图 11. 《半身速写》55 × 80(cm)。五官的刻画要与其周围的结构组织进行整体考察。但人物写生不仅要刻画人物的五官特征、身体动态、服饰特点，更要表现出人物的内在精神面貌。在基础训练中，将“透视”法运用于绘画写生是非常有益的。

图12. 《老人速写》55 × 80(cm)。在进行人物动态透视较大的写生时要把握住局部与整体的关系，画面刻画要有重点。