

基础美术强化训练丛书

MEISHU

23

JICHU

水墨现代人物

范本

◎ 王赞 / 编著

浙江人民美术出版社

基

础美

术强

化

练

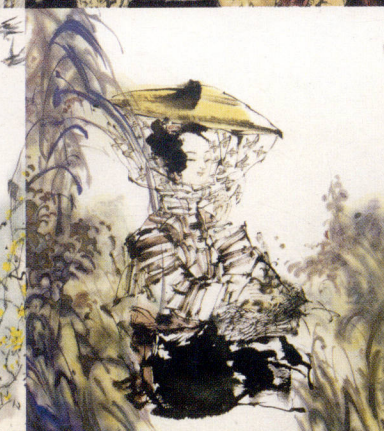
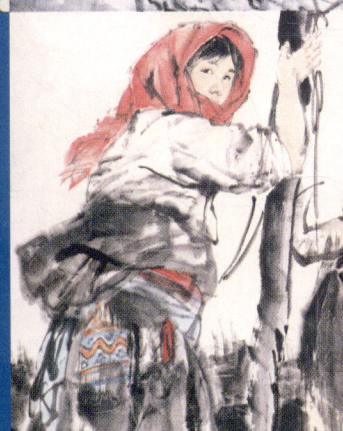

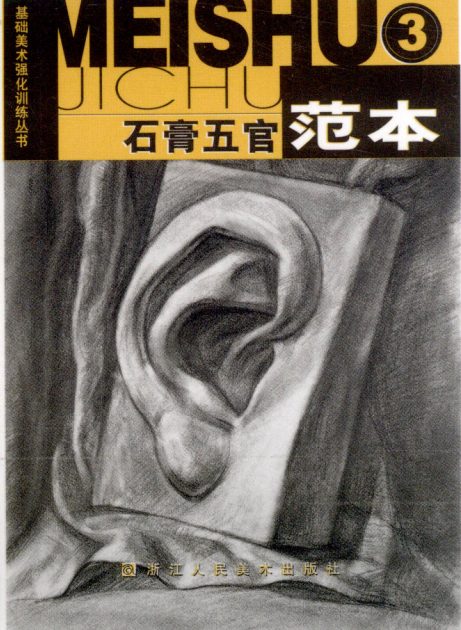
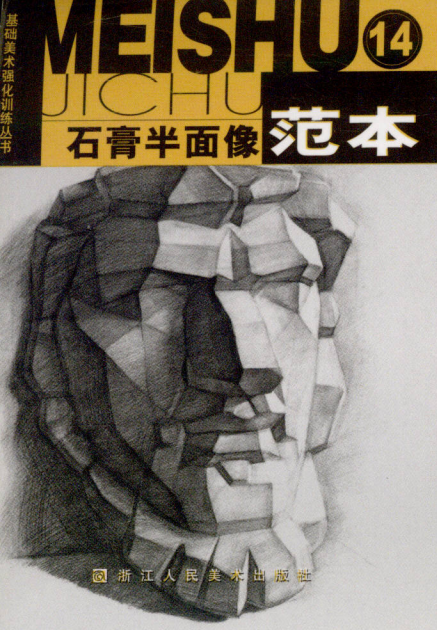
水墨现代人物 范本 23

王赞 / 编著
浙江人民美术出版社

本辑目录

富有朝气的女生 / 封二	李冉肖像 / 12	朝鲜族姑娘 / 26	高原情 / 40
水墨现代人物画法要点 / 2	花鸟专业学生 / 13	矿工肖像 / 27	藏北姑娘 / 41
女大学生 / 3	穿短袖的姑娘 / 14	穿皮衣的男子 / 28	朝圣 / 42
女青年像 / 写生步骤 / 4	没骨水墨画女人体 / 15	山区老汉 / 29	长满老茧的手 / 43
女青年像 / 完成图 / 5	上班族姑娘 / 16	退休干部 / 30	红头巾 / 44
男青年像 / 写生步骤 / 6	杭州女青年 / 17	百岁寿星 / 31	开春 / 45
男青年像 / 完成图 / 7	文静的女生 / 18	少数民族姑娘 / 32	丰收的喜悦 / 46
女子双人图 / 写生步骤 / 8	女演员 / 19	艺校女生 / 33	迎春花开 / 47
女子双人图 / 完成图 / 9	年轻女子 / 20	高个子小妹 / 34	进城 / 48
课堂写生之一 / 10	中年妇女 / 21	时髦的年轻姑娘 / 35	惠安少女 / 49
课堂写生之二 / 11	靓妹 / 22	傣家少女 / 36	汲水图 / 50
	上海姑娘 / 23	藏族小学生 / 37	茗香顺清风 / 51
	江南老汉 / 24	大凉山之秋 / 38	远梦近影春自在 / 52
	外婆 / 25	草原晨曦 / 39	清香在周日飘荡 / 封三

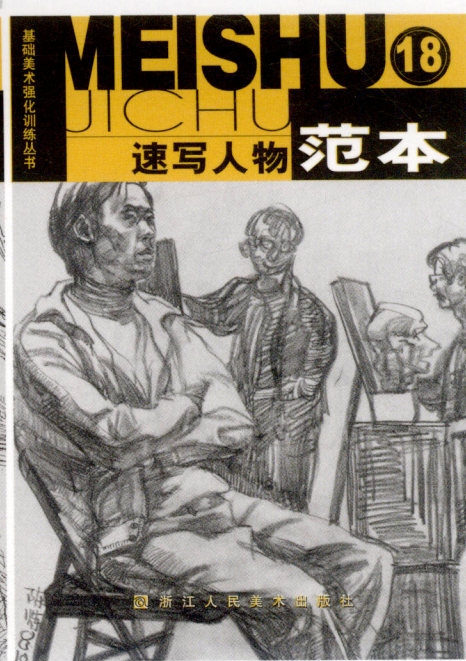
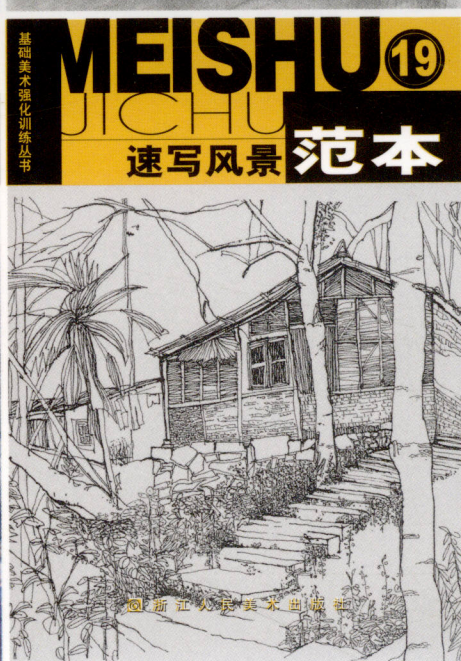
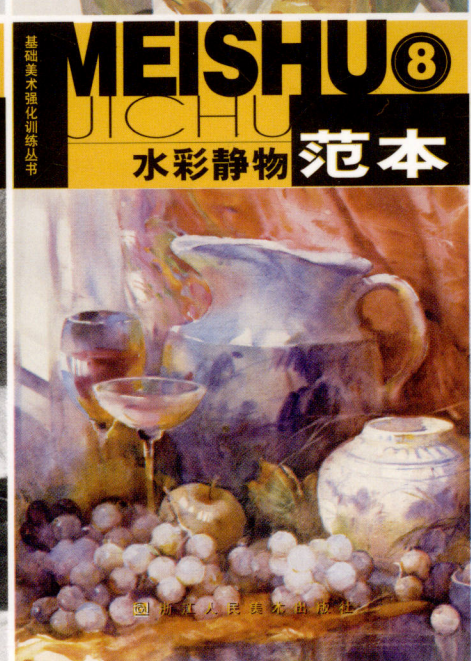
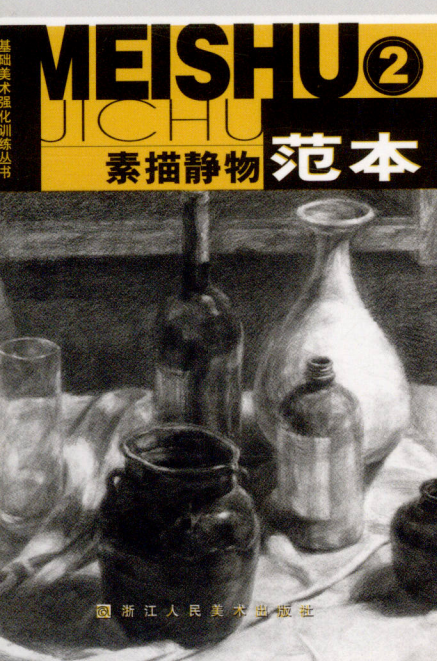

图书在版编目(CIP)数据
水墨现代人物范本/王赞编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.1
(基础美术强化训练丛书)
ISBN 7-5340-2078-6

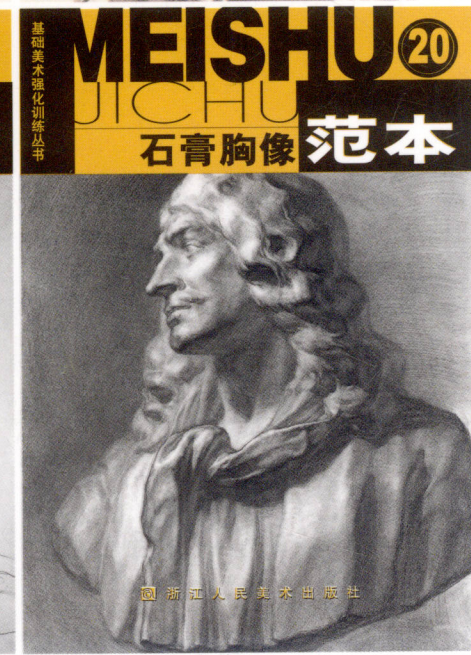
I.水... II.王... III.水墨画: 人物画—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV.J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 147968 号

基础美术强化训练丛书总书目

- 石膏几何体范本 ①
- 素描静物范本 ②
- 石膏五官范本 ③
- 石膏头像范本 ④
- 素描头像范本 ⑤
- 水粉静物范本 ⑥
- 色彩风景范本 ⑦
- 水彩静物范本 ⑧
- 水彩风景范本 ⑨
- 丙烯头像范本 ⑩
- 水粉肖像范本 ⑪
- 油画肖像范本 ⑫
- 油画人体范本 ⑬
- 石膏半面像范本 ⑭
- 解剖头像范本 ⑮
- 设计素描静物范本 ⑯
- 设计素描石膏像范本 ⑰
- 速写人物范本 ⑱
- 速写风景范本 ⑲
- 石膏胸像范本 ⑳
- 素描半身像范本 ㉑
- 素描人体范本 ㉒
- 水墨现代人物范本 ㉓
- 水墨传统人物范本 ㉔

水墨现代人物范本 ⑳ — 基础美术强化训练丛书

编 著 王赞
出版发行 浙江人民美术出版社 (杭州市体育场路 347 号)
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州彩地电脑图文有限公司
印 刷 浙江兴发印务有限公司
版 次 2006 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷
开 本 889 × 1194 1/8
印 张 6.5
印 数 0,001—3,120
书 号 ISBN 7-5340-2078-6/J · 1705
定 价 35.00 元

如发现印刷装订质量问题, 请与本社发行科联系调换。

策划 高志岳 责任编辑 高志岳
封面设计 黄晓峰
版式设计 曹 军
文字审校 王素一
图片翻拍 王雄伟
责任印制 陈柏荣

ISBN 7-5340-2078-6

9 787534 020780 >

ISBN 7-5340-2078-6/J · 1705 定价 35.00 元

富有朝气的女生／王赞

水墨现代人物 画法要点

中国美术学院 王赞

中国文人士大夫“文雅”一路的传统人物画，在经历唐、宋的高峰以后一直处于下降的趋势，清代人物画的颓势仍然没有得到相应的改变，伴随1840年鸦片战争西方大炮的文化侵略，终于使中国人惨痛地认识到，科学的思维方式和观察方法能让绘画有了还原视觉“真实”的可能，这种“真实”是中国绘画从来没有体验过的物质再现。与中国传统绘画造像写形的方法相比，西方绘画感官的“真实”的确充满艺术魅力。中国新一轮大规模的学习外来文化的机遇在看似被动的境遇下全面地铺展开来，上一轮印度佛教文化的传播使中国获得了前所未有的文化自觉，而这一次文化旅行不仅仅是东西方的相互交流，目前已经是世界范围内的文化融合，无论是站在地球空间的位置上，还是让思维的触角感受人类心灵律动的震颤感受上，放眼人类文明、拓展绘画思路、丰富艺术表现力是我们应该具有的开放胸怀。

苏联社会主义创作手法为中华人民共和国五十多年人物画的“现实主义”创作风格注入“全新”的艺术思想，苏联科学的教学方法和绘画手段正好迎合了中国社会主义文艺方针，一种处在世俗化最上层次的“写实”风格引领中国画人物画而成为“主流文化”。随着真正西文文化的引入和中国开放政策的推进，写实主义风格的技术性难度逐渐被攻克，与此同时摄影艺术的触角延伸到绘画领域，蚕食原本属于绘画的领地，首当其冲的写实风格的技术能力受到挑战。其实，绘画的写实风格也仅仅是绘画表现形式的一种，绘画表达人类心灵的手段是全方面和多层次的。

中华人民共和国五十多年来的现实主义文艺路线恰好为再现自然“真实”的艺术行为提供了理论上的支持，一种新的人物造型观察方法与笔墨语言重新激发起人物画的现实作用和“教化”功能，其实中国早在秦始皇兵马俑的人物表现上就已经完成了写实风格的艺术实践。而这一次的东西方交流以西方“科学”的手段再现自然“真实”的艺术思想恰好回应了我国现实主义创作路线，一种无限扩大的“无边界”的逻辑推理让艺术远离了文人“文雅”的规则和范围。“文雅”与“世俗”的界限变得模糊起来，“文雅”的范围在模糊理论指导下完成了“文雅”最大化的扩张，原本被文人士大夫所“鄙视”的、属于“世俗”内容和手法的一部分也融入“文雅”的认识之中，此时“文雅”的范围和法则再也无法包容如此庞大的势力范围，演变为最有现代意味的“大众化”所包容的界域，“大众化”一词的意义反映出现代的文化现象；而连“大众化”所属的范围都不能融入的以“世俗”为内容的作品往往被冠以“民间艺术”的指称。近20年来，常常有各

种理论旗号在中国绘画界喊出，诸如“新文人画”、“新学院派”、“新院体画”、“新古典主义”等等，显然，这些人的目的是企图拉开与“大众化”标准的距离，让“文雅”重新回到它应有的位置。我认为今天所要规范的“文雅”并不是恢复过去文人士大夫的“文雅”，但必须具有“文雅”的内在规定性，它是一种品格、境界、学识的集中体现。“文雅”与“世俗”在各自的规范和法则内体现各自存在的价值，“文雅”与“世俗”界限的存在才是艺术多元互补、“和”而不同的意义所在。

不管“文雅”与“世俗”如何在划定各自的势力范围，它们所面对的形神关系问题仍然是所有人物画家必须面对的重要问题，显然，“六法”之“应物象形”内核问题是共有的价值判断。形、神的关系问题从理论上落实到人物画具体表现上还有许多让人费解的疑问摆在人们面前，这是人物画家无法回避而又必须解决的实际问题。

顾恺之“以形写神”的关键仍然是形象的“实对”。形象与神采总是相互依赖与相互独立，形象的表达从来不会影响神采的丰满；神采的灿然必定依赖于形象的塑造。由于中国哲学“言意之辨”和“形意之辨”的命题关系，形与神的问题似乎也变成了一对矛盾。然而，形、神是太极图的两个极点，是旋涡转动的两个动力之源，玄之又玄的本质是矛盾的统一。他们矛盾的焦点是形的表达程度高低和形的暂时遗忘，而不是形的消失。

对待“形”和“神”的看法有两条完全反向思维路径，一条是由以形的表现进而神的再现；一条是由神的引领完成形的升华。两条思维路径方向不同其结果必然不同。由“形”及“神”是绘画的初级阶段；由“神”及“形”是绘画的高级阶段。对形的把握程度取决于对神的认识高低。有了对形“游刃有余”的精湛表现，才有“神遇而不以目视”的“踌躇满志”。反之，只有对神的充分认识和精神的品格追求，才能真正地完成对形的自由取舍，达到“动刀甚微，如土委地”。领略“道”之境界、“玄”之目的。

中国绘画已进入世界艺术全方位的选择之中，我们选择世界，世界也在选择我们，中国从来没有面对过如此紧迫地为自己的位置而担忧的局面。我们的位置现在看来就是要以中国传统文化的特色和精神为支柱，没有中国特色和中国精神的对外交流和开放，其位置是极其危险的。然而，中国文化与世界的文化交流，不能只是拆解中国文化元素当招牌，中国特色应以全方位传统精神境界的创造为重中之重。精神上的突破与觉悟将是时代赋予我们的责任和使命。

朱婧同学肖像
歲次甲申年
後二日湖上清
周晋画

步骤一：写意人物全身像写生，首先确定头像位置。即头像在画张上的空间位置。五官的刻画与脸形的描写须严谨对待，然而用笔的方式和心理的状态须放松处理，“一严一松”是为关键。

步骤二：头像描写过程要抓住重要的结构关系。头发的表现重在飘洒的感觉，不能面面俱到。头像描写用笔要狠，动作要慢，“一狠一慢”是为关键。

步骤三：全身的衣纹处理，有多种表现方法，不一而足，本图以中锋行笔勾勒，线条的前后关系很重要，它是衣纹体积和人体内在结构的重要体现。用笔过程保持一定的节奏，快慢结合、轻重结合、浓淡结合。

步骤四：在中锋勾勒过程中，适时选择相应的墨块融入线条之中，这样会使线条与墨块自然地融为一体，反之则“线”、“墨”分离，难免有支离破碎的感觉。

步骤五：在全身人物写生的过程中，笔随心运，虽有预感，但无把握，中国宣纸的不确定性和随机特性必须依据“笔笔生发”的经验方法再生出新的笔墨结构关系，这是中国绘画特有的心理感受方式和情感表述方式。枯湿、浓淡、上下、左右都应该有相应的变化，形成完整的有机整体。

步骤六：墨稿完成，可用赭石加墨色复勾墨线处，这会增加线条的厚度。

步骤七：头像上色可以在脸部的低凹处、结构处用略重于肤色的颜色按结构的走向先行刻画。

步骤八：头像、手部的肤色轻轻地罩染，用笔须轻，行笔要大胆。

步骤九：衣服略施以颜色。中国水墨画忌用很多颜色，用色只是一种象征性意味的表达，过多地依赖色彩会相应的减弱笔墨的趣味。最后是题款，使画面趋于完整。

步骤一：以中锋笔线勾出五官及脸廓，重墨松笔覆毛发及颈脖，注意三部分的虚实、松紧、节奏。脸的好坏直接关乎全局，是全画精神所在，不可怠慢。

步骤二：顺势而下铺设上身衣纹，此处须注意身体动态，衣服的外形尤为重要，肩部用线须注意结构，笔线以中锋为主，手为收势，与头部呼应，注意情绪起落，亦须谨慎处理。

步骤三：完成裤腿塑造，膝盖处不可放松，上身紧实，裤腿松动而饶有情致，一呼一应，一静一动，若遥相唱和，是谓节奏。

步骤四：敷色，点唇，多以胭脂调赭石和藤黄，注意脸部结构阴阳。先分染，若干细处可以用少许石绿反托之，增加冷暖层次。

步骤五：脸部趁首遍颜色将干未干之时平涂罩染，注意衔接，上衣冲以淡墨，留白，裤腿平罩，以和稳之势收拾上衣。

乙酉年
画于湖上
盛天晔

步骤一：两人组合写生画法与单人画法有所不同，主要体现在两个人物不是简单拼凑在一起，而是要组成一个相互关联的视觉整体。两个形加在一起，会成为一个新的形象，成为由原来的两个独立的形象运用形式美的法则整合在一起的形。因此，点、线、面的墨色安排都应依据这个全新的形的需要来进行。另外，组合写生形象间要有主有次。在这张写生中为了突出主要人物，多用点、线和空白处理。与此相反，次要人物则多采用大面积的墨块表现，从而形成视觉形式上的对比。

步骤二：在深入刻画阶段，同样也要考虑两个形象之间的主次与协调关系。将主要人物的面部刻画得较为严谨细致，而另一个形象则较为概括简约。正是这一重一轻、一繁一简，使画面产生了强烈的节奏感。

步骤三：继续完善笔墨层次，充分表现细节，并施以其他与墨色肤色相协调的色彩，用积墨法使整体形象体现出厚重的墨气，特别是一些视觉细节，应尽力细心处理，精彩的细节表现能起到画龙点睛的神奇作用。细节的选择因人而异，不同的形象有不同的趣味性，趣味点的不同才能使形象有耐人寻味的变化，写生时及时强烈地抓取这些点是使作品得以生动感人的重要环节。

步骤四：根据构图和趣味需要适当配以景物，以使整个画面更加富有生机和环境。但要注意人物写生应以人物为主、其他景物为辅的原则，还要考虑形式语言的统一性，切不可盲目堆砌，以免画蛇添足。

身動者有發於外者有發於內者
有發於外者有發於內者
身動者有發於外者有發於內者
身動者有發於外者有發於內者

美术学院油画系王赞
丁酉年深秋月未正
王赞画

李冉

川P三子列老冉同像中像
乙酉年吉陽月方信子贊

花好月圆共团圆
月圆人圆事事圆
杭州南山寺
王赞

MP3系列
丁酉年三月
王赞画