

金陵老年大学教材

中国写意人物画技法

虞建 著

南京出版社

·金陵老年大学教材·

中国写意人物画技法

虞建 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

中国写意人物画技法/虞建编绘.-南京:南京出版社,2002

ISBN 7-80614-724-1

I.中… II.虞… III.写意画:人物画-技法
(美术)-老年大学-教材 IV.J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第069454号

中国写意人物画技法

虞建 著

*

南京出版社出版发行

(南京市北京东路41号 邮编210008)

丹阳教育印刷厂印刷

*

开本:787×1092毫米 1/16 印张7.5 字数130千

2002年9月第1版 2002年9月第1次印刷

印数1-3000册

*

ISBN 7-80614-724-1/J·52

定价:19.00元

(本书凡有印装质量问题可向承印厂调换)

编者的话

《中国写意人物画技法》一书,是为金陵老年大学国画系教学而编写的教材。

一般国画爱好者都认为人物画难学。难在那里?一是造型,二是笔墨。造型即人物的形体结构与动态,笔墨就是人物画的笔墨技法。为此,本书着重介绍两大部分。第一分部学习人物造型,了解人物形体结构与动态规律,通过大量的临摹来掌握人物造型。本书提供较丰富的图例可作临习,适当穿插人物写生。在此基础上学习人物线描,学习衣纹的组织规律、意象造型规律等。第二部分学习写意人物画的笔墨技法,从头像入手,再学半身人物、全身人物、小品画创作。由简到繁,由易到难,循序前进。本书提供了较多的适合临习的范画,并同时编绘出版了与本书教学内容相配套的《中国写意人物画临摹范本》。

本书既可作为老年大学的教材,又可以作为写意人物画爱好者的自学参考用书。

目 录

概说	1
造型基础	5
一、人物结构与动态	7
1. 头部结构与透视变化	7
2. 手、脚结构与透视变化	15
3. 人体形体结构与动态	18
二、人物写生	28
三、线描	37
画法	51
一、基本技法	53
1. 工具材料	53
2. 用笔	54
3. 用墨	54
4. 用色	55
5. 作画步骤	56
二、头像技法	59
三、半身像技法	70
四、全身人物技法	77
五、小品画创作	85

概 说

中国画是我国的传统绘画。中国人物画是以人物活动为主要描写对象的传统画科。题材可分为：现代人物、历史人物、道释（仙佛僧道）、风俗（描写社会风俗）、仕女（古代女性）、写真（肖像）等；画法可分为：白描人物、工笔人物（重彩、淡彩）、写意人物、泼墨人物等。

人物画的产生早于其他中国画科。远古的岩画和彩陶上，原始人就真实简练地记录自己的狩猎、祭祀等生活。秦、汉、魏的壁画、漆画、砖画中就有人物画。战国楚墓出土的《人物龙凤》与《人物驭龙》帛画是已知最早的独幅人物画作品。东晋顾恺之的《女史箴图》、《洛神赋图》是人物画早期的杰出作品，强调传神，注重点睛。唐代是人物画的鼎盛时期，大家辈出，名作有阎立本的《历代帝王图》、《步辇图》，吴道子的《送子天王图》，张萱的《捣练图》、《虢国夫人游春图》，周昉的《簪花仕女图》、《纨扇仕女图》，韩幹的《牧马图》等。五代以顾闳中的《韩熙载夜宴图》最为杰出。宋代李公麟创造了“白描”画法，作品有《维摩诘图》、《维摩演教图》等。南宋的梁楷以简练的笔墨表现人物的精神气质与特征，他的《李白行吟图》、《泼墨仙人》是我国传统写意人物画的代表巨作；北宋张择端的《清明上河图》对后世影响很大。元代人物画以壁画为多，有山西永乐宫的《朝元图》、《钟离权度吕洞宾》等。明末陈洪绶的《屈子行吟图》荒寒孤寂之感跃然而出。清代扬州画派画家素养全面，黄慎、罗聘、闵真、金农等人的人物画格调很高；任颐及任薰、任熊是清末三位多产画家，其中以任颐成就最高，他总结了我国写意人物画的主要精神和技法，将写意人物画推上又一个高峰。现代中国人物画家深入研究传统，吸收外来技巧，表现时代生活，出现了很多有成就的著名画家，如：徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予、黄胄、程十发、方增先、周思聪等。齐白石、傅抱石、李可染等艺术大师也都擅长于人物画。

中国画塑造艺术形象最根本的要求是传神，提倡“以形写神”、“形神兼备”。中国画作品中的艺术形象既是客观的，又是画家主观认识和感情的表现，是主观与客观的统一，是情与景、物与我两相交融的产物。

中国画向来是根据结构关系表现对象的，它不是自然的模仿，而是画家在研究对象的形体结构规律基础上大胆地处理形体，通过夸张、概括的手段，塑造不受时间、空间约束，体现神、情、意、趣的艺术形象，称之为“意象造型”。

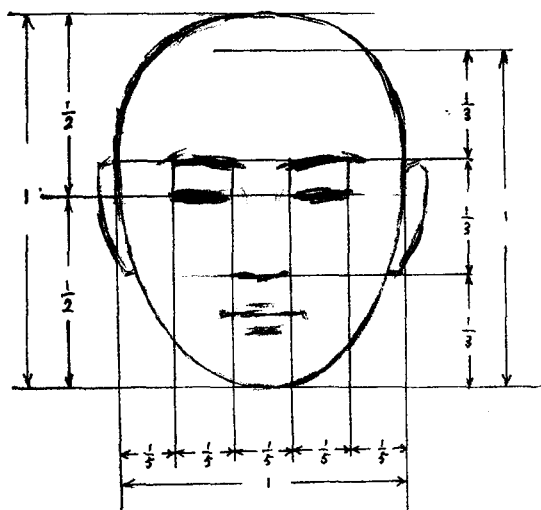
熟练的造型技巧，是画好人物画、特别是水墨写意人物画的关键，当然这是一个难关，但想绕过去是不可能的。有些老年朋友有一定的书法和山水、花鸟画的基础，这是学习人物画很好的条件。他们对人物画很感兴趣，但人物造型基础较差，只会临摹，或者临摹也有困难，

甚至只能依靠拷贝来作画,这样是画不好人物画的。不知道人体的基本结构,弄不清衣纹的来龙去脉,即使是临摹,也是临摹不好的。

因此,本教材分两大部分,第一部分学习人物画造型基础,学习人物头部、手、足、全身大致的解剖结构、形体结构、运动规律,通过大量临摹,以求对人物结构、动态有所了解和掌握。人物写生,以课堂写生为主,有条件的可作一些生活速写,然后学习线描临摹。有了一定的造型基础,这时重点可放在学习衣纹描法、用笔、古人的意象造型处理等上面。临本由工笔到写意,穿插一些将写生稿加工整理成线描作业的练习。第二部分是写意人物画技法,由头像、半身像、全身人物到小品画创作,学习构图、用笔、用墨、着色等技法。

造型基础

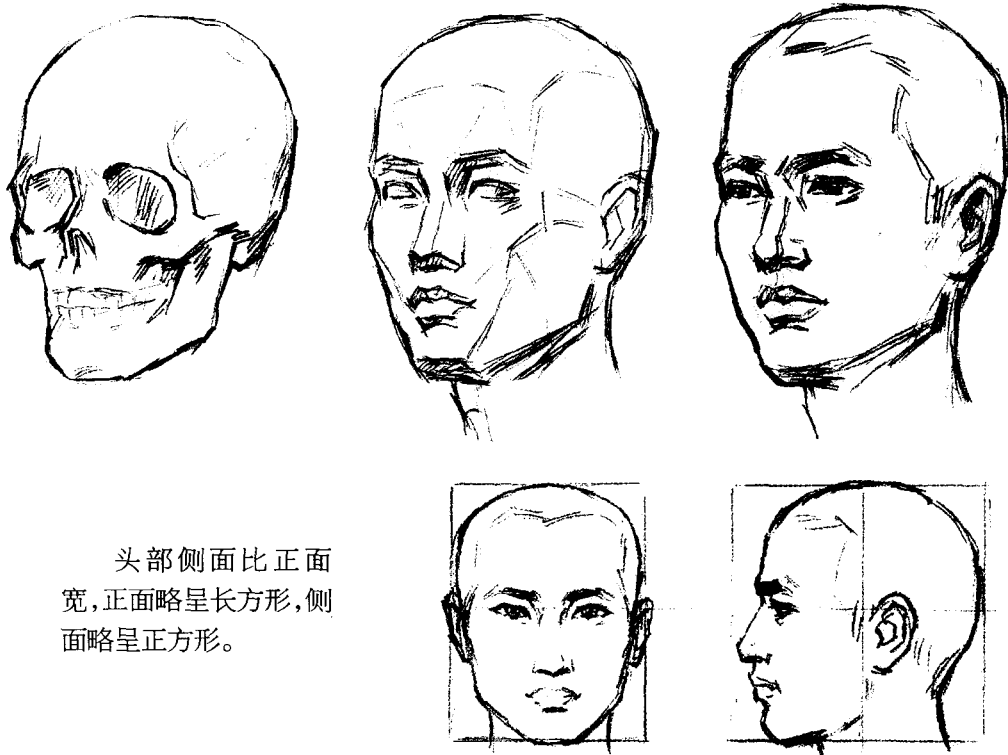

一、人物结构与动态

1. 头部结构与透视变化

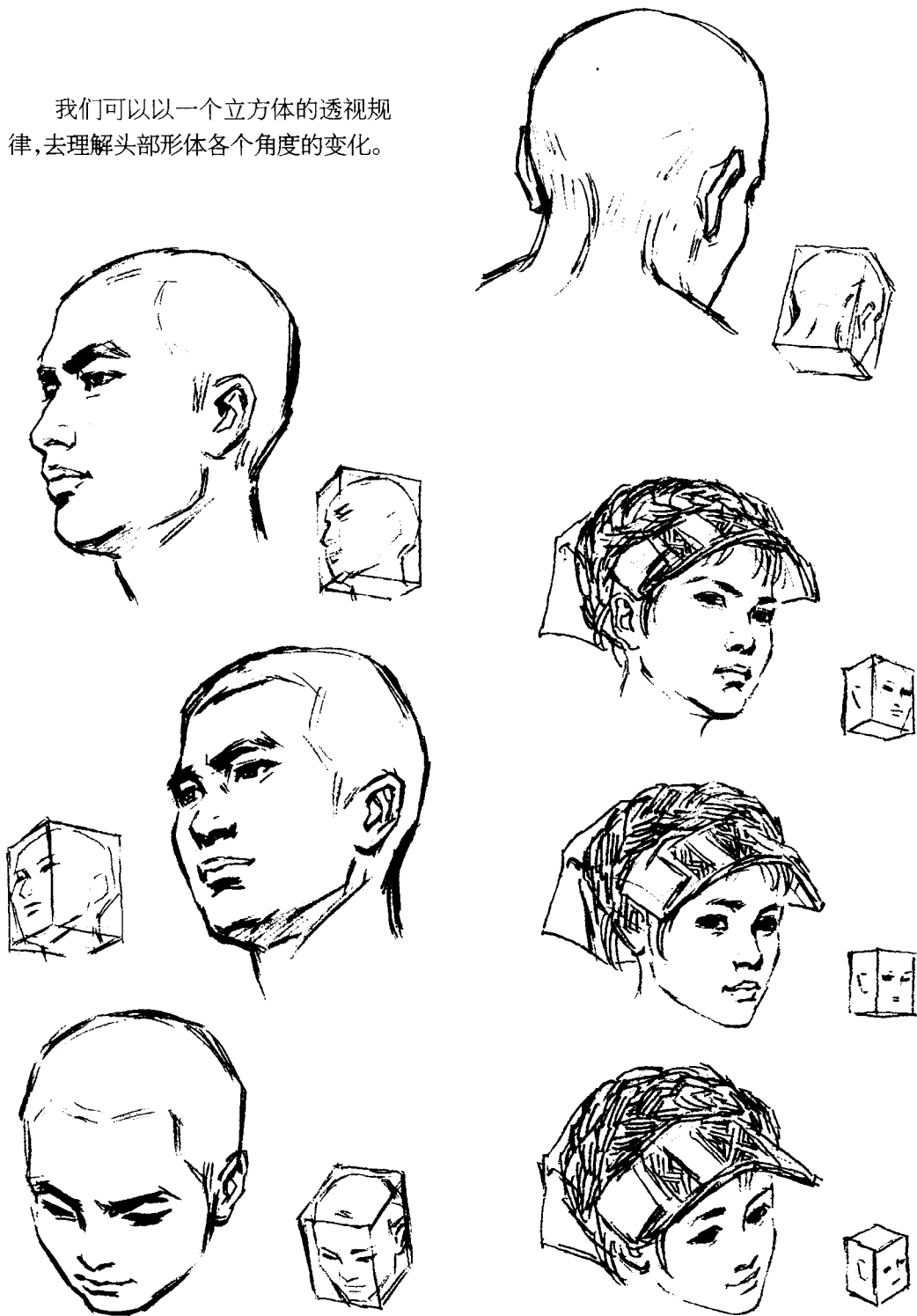
头部是人物造型中最重要的部分。头部正面略似倒置的蛋形。五官在面部的位置,传统有“三停五眼”之说。三停:发际线至眉线=眉线至鼻底线=鼻底线至颏底线。五眼:右外耳孔至右眼外角之长=右眼长=两眼间的距离=左眼长=左眼外角至左外耳孔。

研究、分析头部的解剖结构和形体结构,可以帮助我们正确塑造人物头部形象。

头部侧面比正面宽,正面略呈长方形,侧面略呈正方形。

我们可以以一个立方体的透视规律,去理解头部形体各个角度的变化。

(1) 五官

五官包括:眼、眉、耳、口、鼻

眼

眼由眶、睑、球三部分组成。要注意当眼球转动时,眼珠以及上、下眼睑在造型上所引起的微小变化。

眉

眉毛位于眶上缘的两边,内端背光,色较深;外端朝光,色较淡。

各种角度眼的透视变化

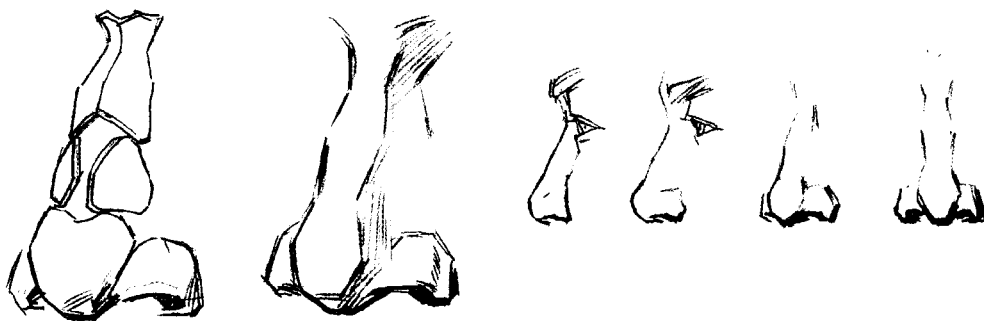
嘴

嘴的角度变化

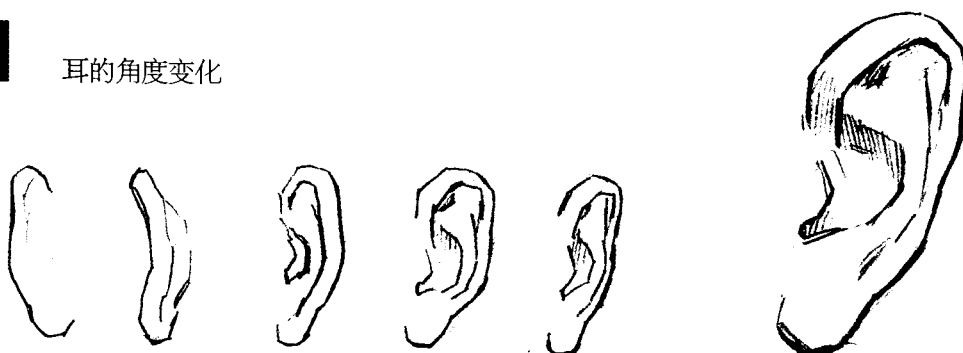
鼻

鼻的角度变化

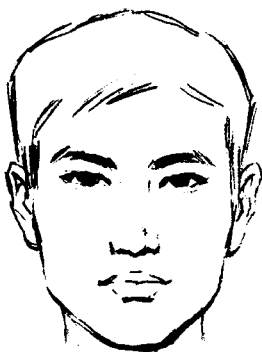
鼻的几种
类型变化

耳

耳的角度变化

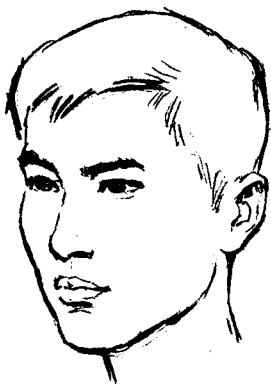

(2) 平视情况下头部各种角度的变化

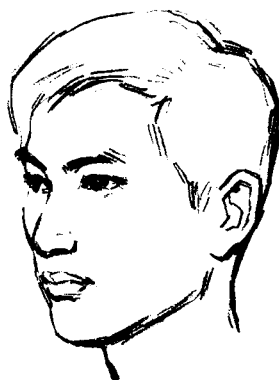
正面

左右对称

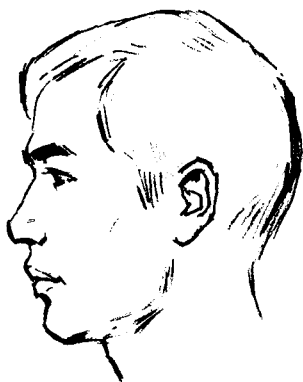
1/3 侧面

右眼外角与面颊轮廓线相交,左耳垂在颈部轮廓线上方。

2/3 侧面

鼻与面颊轮廓线相交,外耳轮廓线与脑廓线相交。

正侧面

耳屏在头部中央

1/3 背侧

鼻尖、另一外耳轮廓线与后脑廓线相交并被遮盖。

正背面

左右对称

(3) 个体间的差异

我国古代画论中有“相之大概,不外八格”之说。“八格”为“田、由、甲、国、用、目、风、申”八字,意思是人的头部正面的基本形状,类似以上八个字。我们在生活中又有“方脸”、“圆脸”、“瓜子脸”、“鹅蛋脸”等说法,都可供借鉴。

