

GAO DENG YI SHU ZHI YE JIAO YU CONG SHU · MEI SHU JUAN

高等艺术职业教育丛书·美术卷

水墨人物画教程

编著 王平

月落江天雁影孤倚柳坐
睡梦年华看老丛竹何必扁舟
絮波漾风吹任西东
辛卯秋雨

山西人民出版社

中国美术学院美术考级教材

水墨人物画教程

中国美术学院美术考级教材

GAO DENG YI SHU ZHI YE JIAO YU CONG SHU · MEI SHU JUAN

高等艺术职业教育丛书·美术卷

水墨人物画教程

编 著 王 平

山西人民出版社

高等艺术职业教育丛书

·美术卷·

- 油 画 教 程
- 色彩构成教程
- 书 法 教 程
- 素 描 教 程
- 色彩基础教程
- 水墨人物画教程
- 速 写 教 程

责 编：董智敏

助理责编：张兴国

复 审：王 鸿

终 审：刘秀斌

图书在版编目 (CIP) 数据

水墨人物画教程/王平编著. —太原：山西人民出版社，2003.9

(高等艺术职业教学丛书)

ISBN 7-203-04858-6

I. 水... II. 王... III. 水墨画：人物画—技法
(美术)—高等教育：职业教育—教材 IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 064886 号

水墨人物画教程

王 平 编著

*

山西人民出版社出版发行

030012 太原市建设南路 15 号 0351-4922102

<http://www.sxep.com.cn> E-mail: sxep@sx.cei.gov.cn

新华书店经销

山西新华印业有限公司新华印刷分公司印刷

*

开本：889×1194 1/16 印张：8.5 字数：140 千字

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月太原第 1 次印刷

印数：1—3 000 册

*

ISBN 7-203-04858-6

J·549 定价：38.00 元

序

大力发展职业教育,是近年来我国教育改革的一项重要举措,职业教育最明显的内涵就是教育同职业的紧密联系,或者说,职业教育是同具体的岗位、具体的事业、具体的就业方向、具体的实践应用能力紧密地联系在一起。也就是说,职业的定位和现实需求在根本上决定了职业教育的目的和内容。

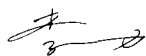
高等艺术职业教育也一样,也是同社会当中艺术岗位、事业、市场需求紧密联系在一起。高等艺术职业教育对人才的知识结构与素质要求有较强的上岗的针对性和就业弹性的适应性。所以,在实施素质教育这个大战略的前提下,高等艺术职业教育无疑应该纳入素质教育的轨道,或者也可以说高等艺术职业教育应当“素质化”。也就是说,我们在人才培养上要坚持以知识为基础,以能力为本位的教育目标。我们所培养的人才必须具有较高的文化修养、艺术水平和较强的适应市场需求与竞争的能力,具体讲,就是首先要注意知识的学习与掌握;其次是注重技能或能力的培养。拥有出色的一技之长,是艺术职业人才的一个根本性标志。

为了实现高等艺术职业教育的教育目标,我们在加强专业主课建设,优化课程设置,提高教学水平,不断探索教学方法改革的同时,决不能忽视教材建设,必须根据新时期高等艺术职业教育迅猛发展的需要,编辑出版适应高等艺术职业教育所需要的教材与读本。

山西艺术职业学院是国家教育部批准备案的首家高等艺术职业学院。我们有责任、有义务依据我院多年的办学经验,特别是近几年高等艺术职业教育的实践,集中我院的学术力量填补高等艺术职业教育教材这个空白。为此,我们精心编写了这套《高等艺术职业教育丛书》,它主要包括音乐、美术、舞蹈、影视戏剧、电视艺术几个门类。在编写过程中,我们坚持突出知识性和实用性相统一的原则,力求做到理论联系实际,总结出高等艺术职业教育教学的一些规律。

这套丛书的问世,得到了省教育厅、省人民出版社等部门的大力支持,在此我们一并表示感谢。今后,我们将以这套丛书的出版为契机,不断努力,为高等艺术职业教育增添更加厚重的内容。

山西艺术职业学院 院长
《高等艺术职业教育丛书》主编

2003年4月3日

高等艺术职业教育丛书

编委会名单

主 编 李 力

副主编 王建军 贾永珍

编委(以姓氏笔画为序)

卫建杰 王 珣 王耀卿

吕仲起 安亮山 张 磊

张大敏 周 毅 单红龙

赵葆真 龚小奇 程德俭

蒋振中

特约审稿 史秉有

目录

第一章 人物画发展概述	(1)
第一节 原始时期的美术	(2)
第二节 战国、秦汉时期的绘画	(3)
第三节 魏晋、南北朝时期的绘画	(5)
第四节 隋唐时期的绘画	(8)
第五节 五代、两宋时期的绘画	(9)
第六节 元代时期的绘画	(14)
第七节 明代时期的绘画	(17)
第八节 清代时期的绘画	(20)
第九节 近代水墨人物画	(22)
第二章 工具与材料	(25)
第一节 笔	(25)
第二节 墨	(26)
第三节 颜料	(27)
第四节 纸和绢	(29)
第五节 砚	(31)
第六节 笔洗 画碟	(31)
第七节 画毡 镇纸 笔帘	(32)
第三章 用笔、用墨与用色	(33)
第一节 用笔	(33)
第二节 用笔的方法及表现	(34)
第三节 用墨	(38)
第四节 用色	(43)
第四章 水墨人物画的表现特色	(49)
第一节 以线造型 骨法用笔	(49)
第二节 笔情墨韵 互为构架	(54)
第三节 以形写神 意象造型	(55)

第五章 水墨人物画的学习程序	(57)
第一节 临摹	(57)
第二节 写生	(59)
第三节 速写 默写	(60)
第四节 教学内容与进程	(65)
第六章 水墨人物画的构图特色	(69)
第一节 疏密聚散和韵律节奏	(69)
第二节 有呼必应 连接画面的纽带	(70)
第三节 藏与露 耐人寻味	(71)
第四节 空白与空间的不同观念	(71)
第五节 灵活独特的散点透视	(72)
第六节 虚与实 画尽意长	(73)
第七节 不同画幅品式 更具形式美感	(74)
第七章 当代水墨人物画作品赏析	(77)
第八章 水墨人物画技法	(85)
第一节 目的 要求	(85)
第二节 五官的表现方法	(86)
第三节 头发的表现方法	(92)
第四节 手的写生表现	(94)
第五节 衣纹的写生表现	(96)
第六节 人物头像的写生步骤	(98)
第七节 人物肖像的写生步骤	(102)
第九章 水墨人物画写生作品	(105)

第一章 人物画发展概述

在我们民族的传统绘画中，人物画有着悠久的历史。多少年来，经过历代画家们的艺术实践和努力，使人物画积累了极为丰富的技法和经验，并成为人们喜闻乐见的画种。中国人物画的历史最为悠久，人物画最早出现在原始社会的造型艺术中，从中，我们可以看到并感受到原始人对自己生活的记录和当时人们的思想意识。这在远古时代的彩陶和岩画等艺术中都有真实而丰富的表现。在这样一种体现原始文化的审美情趣中，已反映出了当时的绘画艺术水平。我们在马家窑文化彩陶中，就可以看到青海大通县上孙家寨出土的彩陶内绘舞蹈纹，画有5人为一组的人物动态组合形象，他们手拉手、面向一致、头侧各有辫发又有饰物，表现舞蹈动势变化的类似舞蹈纹的人物形象。这些彩陶上的图案，都反映了当时人们在生产艺术实践中和社会生活中的种种思维活动，以及所产生的情感、意识、趣味。同时半坡彩陶上的人面纹饰，也充分说明了当时人们的形象思维已开始复杂化，绘画语言的表述已不仅局限在对于现实图形的描绘。在当时的历史背景下，开始有意识地表达出自己的情感和想像。在这里，我们从艺术表现形式和技法特点去观察，其塑造形象的单纯质朴，体现了

人面鱼纹图

[新石器时代仰韶文化]

原始先民们的聪明智慧,透露出中华民族艺术审美的文化特质。纵览美术史的长河,这时原始的人物画已初步具备了艺术造型的某些特征,而且已经开始使用毛笔等工具,有了流畅粗放的线性表现形式。它也是我们绘画史上发现最早的作品形式。

第一节 原始时期的美术

原始艺术经历了夏、商、周时期的由单纯实用到审美的发展变化而趋于成熟。从这一时期到春秋时期的绘画艺术,在史书中有记载,但还没有出现相对独立的绘画艺术形式,多数依附于工艺品或建筑等物品上。在这一时期,已有不少内容丰富的壁画出现。关于壁画,已有较多记载,由于壁画与建筑的关系甚为密切,而当时的宫殿建筑规模已非常宏大,伴随着建筑的发展,壁画艺术也随之而得以发展。据载这一时期的壁画艺术表现中已有“尧舜之容,桀纣之相”,而且画中各有善恶之状的表现。它说明在这一时期已有了以历史故事题材为主的壁画绘画艺术形式。同时,它还说明此时的绘画已成为统治阶级宣传教育的方式或工具。

在这一时期,我们还可以从灿烂辉煌的青铜器艺术中,感受到古代文化艺术的风采。在青铜器的纹饰中,有比较写实的风格情调,也有极富想像色彩的艺术风格,并结合神话传说或幻想的方式,给人一种怪诞的神秘感。在这些出土的青铜器上,我们也看到了不少以人物和动物为题材的纹饰。如:春秋时期的“铜豆”(战斗纹),其纹饰富于装饰感,表现有多种丰富的人物、动物形象,其艺术造型独特,注重整体,善抓特征,形象概括简练且变化丰富。充分体现了这一时期的造型艺术的装饰性特征,并在表现力以及艺术的想像力和创造力等方面向前迈进了很大的一步。这一时期的绘画艺术,就当时实用和审美相结合的特点来看,还属于中国绘画史的初级发展阶段。

舞蹈纹图

【新石器时代马家窑文化】

第二节 战国、秦汉时期的绘画

人物画发展至战国、秦汉时期，比前一时期有了很大的发展，不论从文献的记载还是从考古所出土的珍贵文物看，都充分说明了这一点。从艺术的表现力和作品的内容、形式感上都有了极大的提高，其艺术的审美价值和表现，逐渐从原来的附属于工艺品或实用器物中相对独立出来，有了自己的面貌，并形成基本独立的艺术风格。

人物画的发展在战国时期，已经有了独立的绘画形式，这就是战国时代的帛画，这也是我们所能见到的最早的独幅人物画作品。至今发现最早的帛画，一是《龙凤人物图》，二是《御龙图》。其中，《龙凤人物图》帛画，发现于湖南长沙陈家大山的楚墓，这也是我国现存最古的绘画作品之一。《御龙图》帛画作品，也出土于湖南长沙楚墓。《龙凤人物图》和《御龙图》两幅作品都是以白描为主要表现形式。人物形象鲜明生动，构图活泼灵动，运笔自然流畅，造型大胆夸张、高度概括、简明生动。设色平涂，兼施渲染，画中人物有的部分加彩。《龙凤人物图》在人物的唇上与衣袖上，还留有色彩的痕迹。《御龙图》在画的部分位置上还用了金白粉彩。上述两幅作品，是中国早期绘画以线造型的代表性作品。它已从实用型附属品中完全独立出来，初步形成了自身的一套完美艺术体系和表现形式。它也可以说是我们现今看到的最早的独立的绘画艺术品。

秦汉时期的绘画发展，还主要表现在宫殿、寺观壁画，墓室壁画，帛画以及兼有绘画与雕刻特点的画像石、画像砖等艺术品。秦代历史较为短暂，它所遗留下来的实物艺术品也较少。尤其是独幅绘画艺术作品，几乎是空白，我们只能从文字记载中去了解当时的绘画发展状况。但在当时，建筑却是相当发达的，其中历史记载有规模宏大的阿房宫，里面有大量的壁画作品。伴随着考古出土新发现，从

龙凤人物图(帛画)

[战国]

升天图·侯妻墓(帛画)

[汉代]

鸿门宴图(壁画)

[汉代]

门卫图(壁画)

[汉代]

我们现今看到的规模宏大的秦始皇兵马俑可以看到当时人物造型古朴、雄健的风格。它们的造型规整而又富于变化，且具有相当高的造诣，充分显示了秦文化的艺术特色和风格，也让我们感受到了人物造型的风范与情趣。

汉代的绘画主要有帛画、壁画、画像石、画像砖等形式。这个时期的人物画，在帛画，宫殿、寺庙壁画以及墓室壁画中大量出现。我们从长沙马王堆一号、三号汉墓出土的帛画和山东临沂金雀山九号汉墓出土的帛画中看到了大量的以人物为主要表现对象的作品。它的内容主要是表现墓主生前的生活及活动。有的是用殡仪中的旌幡，表现引魂升天的画面；有的部分则表现为祭神、迎宾等场景。由于这类作品主要是表现死者的灵魂升天，所以，分别由天上、人间、地下等几大部分组成。这些作品填补了汉代绘画史上的空缺，并成为研究汉代绘画艺术的非常珍贵的史料。在作品的表现形式上，均以简洁、生动、明快、单纯的线描为主要表现手法，并结合平面的装饰形式表现。它们以墨线为“骨”，设色为平涂，也有部分的渲染，作品的风格呈现出一种自然古朴的情调。在色彩的表现上，以朱砂、石绿、石青、黄丹、白垩等多种矿物质颜料处理，使作品的色彩风格鲜明、沉着、厚重、富于装饰性。其次，在对壁画的观赏中，还可以看到和感受到汉代绘画的艺术表现形式与特色。这些作品中虽然不如帛画的技法表现细致，但壁画的场面、规模和气势却较大，正体现了汉代艺术的总体特征，即气势宏大、古朴大气、自然、简略、生动的风格特征。汉代的绘画艺术，当以墓室壁画为最盛。从西汉的中晚期一直到东汉时期，壁画皆称得上绘画之主体。汉代壁画保存最多、规模较大，较有代表性的有：辽宁营城子汉墓、山东梁山汉墓壁画、河北望都汉墓壁画和内蒙古自治区的和林格尔汉墓壁画。这些壁画的作品风格、表现形式，极富写意的趣味，且运笔流畅，自然朴实，并充满着尘世化的情趣和意味。它给我们留下了当时的生活场

景和自乐、自赏的尘世美景。汉代绘画从审美文化的意念上,是从天上到地上到尘世的转变。这种审美文化的意念与哲学思想和审美心理,构成了汉代文化崇尚“自然”的文化主线。

绘画在汉代的应用已非常广泛,我们可通过各类出土的作品及各类形式的表现,看出当时的绘画水平。不但在壁画中,在汉代画像石、画像砖等艺术作品中也充分体现了这一点。总之,汉代的艺术是质朴、厚重且深沉、雄健壮实、简练朴素的。它继春秋战国时期的艺术而发展,呈现出鲜明的时代风格。秦汉时期的艺术,在艺术表现上形式多样,在总体风格上呈现了一种浪漫主义和现实主义相结合的境趣。它那古朴自然、深沉雄大、气魄广阔无垠的艺术境界深深地打动了我们,深深地震撼着人们的心灵。且真正创造出一种汉代风骨,并充分展现了一种中国文化艺术的内在精神与气质,也呈现出了我国民族绘画的基本特质与特色,对其后的魏晋、南北朝时期的文化艺术和绘画艺术的发展,都起到了形式风格与审美表现上的奠基与启示作用。

第三节 魏晋、南北朝时期的绘画

魏晋、南北朝时期的绘画艺术发展在人物画中尤为突出,这一时期出现了以顾恺之为代表的一批人物画家。这表明魏晋之际以人物为美的审美时尚在绘画艺术领域中表现得十分突出和鲜明,也使中国绘画艺术的发展走向了真正的自觉状态。这一时期的绘画艺术,绘画美学理论、文化意识、审美趣味、艺术品格都得到了充分的展现。这一时期还涌现出了一批艺术理论家、文艺思想家、哲学理论家,他们的言论、著作在中国美学史、绘画史上留下了浓墨重彩的一页,给后人做出了不可磨灭的贡献。这里有东晋的顾恺之的画论研究,南朝宋的宗炳、王微的论画山水,

男墓主与男侍仆图(壁画)

[汉代]

御车图(壁画)

[汉代]

墓主人生活图 纸本

[晋代]

南齐谢赫的《古画品录》，以及刘勰的文艺理论和魏晋的玄学文化等。这些都为中国文化艺术奠定了一个宏大的基石，也把绘画艺术推向了一个新的更高的阶段。正因为有了这样一个深邃而宽厚的人文、美学、哲学的文化大背景，才产生出对绘画艺术审美意趣的自觉的向往。正如南齐的谢赫在《古画品录》中所提出的“六法论”的若干艺术法则，在中国绘画史学上较早而又系统地提出了绘画的艺术标准与追求的最高境界。把绘画艺术的审美境界提升到了一个自由神驰的领域。纵观魏晋、南北朝时期的艺术发展，不难看出，它是中国古代文化艺术空前活跃和自由的时期。由于这些综合的文化背景使中国绘画艺术走向了一个自由而人文的萌芽状态。这些艺术理论与美学哲学思想不仅在绘画艺术史上，而且在美学史及其他文化领域都产生了重要的影响，所有这些都对隋唐时期的绘画发展乃至后世的艺术发展产生了深远重要的影响。

魏晋、南北朝时期的人物画艺术已步入一个成熟而又发展的时期。这个时期的艺术家的出现真正揭开了人物绘画的历史，使绘画艺术的发展进入了一个空前发展的新阶段。这一时期画家辈出，并创造了大量的绘画艺术珍品。绘画史上有记载的重要画家是三国东吴的曹不兴，西晋的张墨、卫协，东晋的顾恺之和南北朝时期的陆探微、张僧繇。他们是魏晋、南北朝时期美术发展的代表人物和成熟的人物画家。其中，最著名的画家为顾恺之、陆探微、张僧繇，被推为“六朝三杰”。

洛神赋图(局部) 摹本

顾恺之 [晋代]

顾恺之的绘画在当时享有很高的声誉，他博学而极有才气，他除在绘画艺术方面有很高的造诣外，同时也是一个擅长文学的人。一时被誉为“才绝、画绝、痴绝”。顾恺之的作品真迹没有被保存下来，《洛神赋图》、《女史箴图》、《烈女图》等作品都是后人的摹本。从这些后人的摹本中我们充分感受到了作品的艺术风采。这些作品的总体风格典雅秀丽，造型手法单纯、简练，线条运笔自然流畅，人物

形象充满神采。唐代张彦远在《历代名画记》中评说顾的画风“紧劲连绵、循环超息、调格逸易、风驰电疾”。在唐摹本《女史箴图》和宋代摹本《洛神赋图》的画风笔法中充分体现出了这些特点。人物画的造型语言及表现技法在顾恺之的作品中可以说达到了很高的艺术水平。他的绘画对当时和以后的绘画思潮产生了重大影响。顾恺之的绘画充分反映了当时魏晋文化的艺术审美格调，他的“以形写神”的艺术理论代表了这一时期的绘画美学特点。他把人物画的艺术表现和最高境界放在了“写神”和“传神”上，从而把中国绘画美学思想推向了一个更高的艺术境界。同时，在这一时期，美学绘画理论方面也有了较大的发展。其中，在绘画理论方面有东晋顾恺之的《魏晋胜流画赞》、《论画》和《画云台山记》等，南齐谢赫的《古画品录》以及南朝宋的宗炳、王微所著的《画山水序》、《叙画》等重要画论著作，它们是绘画史上的重要文献，并从绘画理论的高度提出了对绘画艺术的较完整的认识。

洗烫家禽图 彩墨(砖画)

[晋代]

出行图(局部)(壁画)

北齐娄睿墓壁画 [北齐]

步辇图 绢本

阎立本 [唐代]

五星二十八宿神形图(局部) 梁令瓚【唐代】

第四节 隋唐时期的绘画

隋唐的绘画经历了魏晋、南北朝时期各方面的发展,已经走向空前的繁荣昌盛阶段,并产生出了一批杰出的画家,他们是画家阎立本、尉迟己僧、李思训、吴道子、王维、张璪、周昉、韩干、边鸾等,其中唐代的绘画又以人物画的艺术发展成就为最高。唐代是中国人物画走向成熟的一个时期,也是南北传统画风与表现风格相互影响、互为辉映的时期。并逐渐形成了以阎立本为代表的“密体”画派和吴道子为代表的“疏体”画派;产生了以吴道子为代表的“吴家样”和周昉为代表的“周家样”,融合了两种中原地区文化背景的新的艺术风格。

隋唐画风在绘画表现形式上呈现了不同的风格样式。在线的表现上达到了细劲、自然、流畅、飘逸的状态,且出神入化、雍容典雅、富有节奏韵律之美。在人物形象的表现上,鲜明生动、浓丽,体态丰腴,高贵,单纯,具有动人的丰姿容貌。在色彩的表现上,既有青绿重色、工细巧整的绚丽风格,也有清淡素雅、略施微染、自然高古的风格情调,呈现了丰富多彩的表现形式与高超的美学境界。

唐代以吴道子为代表的“疏体”画派的产生及草圣“张旭”豪放的草书气象,诗仙李白极富夸张、想像、浪漫的诗风等,在审美情趣上都构成了一种全新的超凡的“写意”之境界。“疏体”画派的产生直接为写意画派的形成奠定了坚实的基础。对于吴道子画风技法的表现特点有很多评述。如郭若虚的“其势圆转,而衣服飘举”及后人的“吴带当风”之说。据说其“早年行笔差细,中年行笔磊落,挥霍如莼菜条,人物有八面生意活动”,“其赋彩于焦墨痕中,略施微染、自然超出缣素”,世谓之吴装《画鉴》。唐张彦远还详述吴道子作画的秘诀是:“守其神,专其一,合造化之功,假吴生之笔,向所谓意存笔先,画尽意在。”(《历代名

虢国夫人游春图(局部) 张萱【唐代】

簪花仕女图(局部) 周昉【唐代】

牧马图 册页 绢本

韩 幹 [唐代]

画记》) 这种追求线条简约、色彩素淡高雅的画风特点, 真正渗透出了中国画的新气象——即写意画风的美学新境界, 同时也为水墨写意人物画的形成构建了一个意向桥梁。

第五节 五代、两宋时期的绘画

五代、两宋时期的绘画, 继承了唐代的绘画传统, 在唐代绘画发展的雄厚基础上, 技法的表现更趋成熟, 取得了艺术创作的全面繁荣和丰收, 这个时期是继唐代之后中国绘画史上又一辉煌灿烂的时期。这一时期以石恪和梁楷

行脚僧图 纸本

佚 名 [唐代]