

中国画技法丛书

玉 画 人 物

浙江人民美术出版社

赵建华 著

作者简介

赵建华，1958年生于杭州，多年来从事中国人物画创作，作品以反映现实生活为主，也擅长为古典诗词阐发画意。现为浙江省美术家协会会员，浙江省中国人物画研究会会员。出版有《中国一百文学家》、《中国古诗一百首》、《唐诗一百首》、《唐诗精选二百首》、《元曲百图》、《成语故事》、《世界通史》等作品。

图书在版编目(CIP)数据

国画人物 / 赵建华著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2006.6

(中国画技法丛书)
ISBN 7-5340-2176-6

I. ①国... II. ②赵... III. ③中国画: 人物画—技法(美术) IV. ④J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第065492号

发行人: 奚天鹰
责任编辑: 舒晨
封面设计: 黄晓峰
责任印制: 陈柏荣

国画

人

物

目录

国画人物技法简述	1
轻罗团扇掩微羞 / 作画步骤	2
幽台独坐 / 作画步骤	3
春思 / 作画步骤	4
读春	5
淡秋	6
清夏	7
送别	8
秋趣	9
河坊街打更的老人	10
溪声山色图	10
初夏 / 作画步骤	11
听MP3的女孩 / 作画步骤	12
侧身坐的大学生	13
女人体	14
转经	15
学水墨画的女学生	16
安徽姑娘	17
带包的小勤	17
童趣图	18
站立的女孩	19
燕儿(局部)	19
小姑娘	20
服装系的女孩	21

国画人物

—中国画技法丛书

出版: 浙江人民美术出版社·发行

(杭州市体育场路347号)

经销: 全国各地新华书店

网址: <http://mss.zjcb.com>

印刷: 浙江兴发印务有限公司

开本: 787×1092 1/8

印张: 2.5

印数: 0,001—3,000

版次: 2006年6月第1版·第1次印刷

书号: ISBN 7-5340-2176-6/J·1758

定价: 15.00元

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

国画人物技法简述

中国绘画史上,人物画有着丰富而卓越的艺术表现力和深厚而悠久的历史传统。传统的中国人物画有古代壁画、年画、木刻、版画、石刻造像等,五十年代出土的楚帛画《御龙图》和《龙凤图》是当今见到的最早的独幅人物画,画面上用线描来表现内容的方法,充分展现了中国人物画的精湛造诣。随着佛教的传入,魏晋至隋唐,中国人物画形成了极其辉煌的局面,涌现出了大批的人物画圣手。可惜在漫长的社会动荡中,中国人物画过早地露出了衰弱的迹象。

人物画的造型与笔墨问题一直是画家们探寻的课题,清代画家任伯年在中国人物画的写实与写意上、笔墨与造型上,做过很多的探索,自此,中国人物画艺术开始了一个崭新的时期。现代画家黄胄以速写法画国画人物,用笔以中锋为主,讲究整体效果。而画家方增先则以花鸟笔法人物,

苏武牧羊 任伯年 清

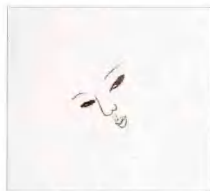

女青年 赵建华

从书法艺术的用笔中汲取营养,对每一条线、每一组线构成的严密性和笔墨的组合、画面的局部变化都非常讲究。他们的作品风格独特,有很强的生命力。随后以写实为主的水墨人物画蓬勃勃勃地成长起来,人们摆脱传统束缚,进行了大胆的尝试与探索,形成了多方位多层次的发展新局面。

今天,年轻的一代画家可谓人才济济,伴着开放的气候登上绘画舞台,得到了空前的自由发展。他们大胆地表现现实生活,敢于创新,成为人物画的创作主流。历史发展到今天,中国人物画终于重新焕发出新的光彩。

本画册中收编的作品大多是我在课堂写生及课余的习作,不是单纯的人物画研究,而是将人物与环境结合起来做综合性的探索。这是我数十年致力于水墨人物画创作,遣兴之余,偶有所得。人物画是一门内涵丰富的艺术,探索的历程必定是漫长而艰辛的,我将与所有挚爱这门艺术的朋友坚定地走下去……

步骤一：用勾线笔勾出五官及脸，线条须圆润丰满。

步骤二：用稍大一点的笔画头发头饰。

步骤三：画衣服时用中锋顺势勾出衣服里的身体结构，写出衣褶，一气呵成，再用浓墨写出裙带提神。

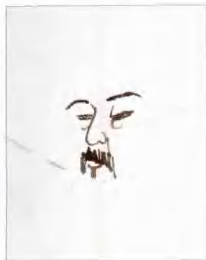

步骤四：中锋勾树枝、嫩柳、嫩花草、桌子及道具。墨稿基本完成。

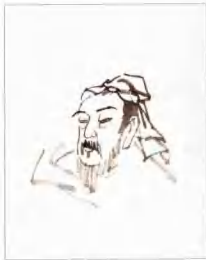

轻罗团扇掩微羞 / 作画步骤

步骤五：待墨干后，用朱砂调三绿加曙红调成肤色，含水较多，从眼部和脸颊下笔。用朱砂点嘴唇、腰带，用花青、赭石染衣服。以色盘中多余颜料加少量墨画桌面色彩。描绘古代人物，色调不宜大艳，应考虑其着色的古意。落款、钤印。

步骤一：用勾线笔勾出五官及脸，一般从眉和眼入手。

步骤二：用稍大一点的笔画头发和胡须，用笔多用侧锋。

步骤三：画衣服时用中锋顺势勾出衣服里的身体结构，写出衣褶，一气呵成，再用浓墨写出褶皱提神。

步骤四：侧锋画石，多用棱角，勾勒轮廓，撇小竹叶，加苔草，卧笔擦画茅屋。墨稿基本完成。

步骤五：待墨干后，用朱砂调三绿加曙红调成肤色，含水较多，从眼部和脸颊下笔，用朱砂点嘴唇和腰带，用花青、赭石涂衣服。以色盘中多余颜料加少量墨画石块色彩。落款，铃印。

幽台独坐 / 作画步骤

步骤一：用勾线笔勾出五官及脸的侧面。

步骤二：用稍大一点的笔画头发、发髻、颈头饰。

步骤三：画衣服时用中锋顺势勾出衣服里的身体结构，写出衣褶，一气呵成，再用浓墨写出裙带提神。

步骤四：侧锋画石，多用棱角，勾勒皱褶，撇小竹叶，加苔草。墨稿基本完成。

春思 / 作画步骤

步骤五：待墨干后，用朱磬调三绿加曙红调成肤色，含水较多，从眼部和脸颊下笔，但不宜染得太深。用朱砂点嘴唇和腰带，用花青、赭石涂衣服。以色盘中多余颜料加少量墨画石块色彩。落款，钤印。

读春

淡秋圖
壬午夏月
趙運昌

淡秋

清 夏

众所周知，山水和花鸟的造型比人物容易掌握，可是人物形象虽难把握，但水墨写意本身的艺术特点是不会因为难而宽容我们的。小品画具有更多的笔墨观赏性，题材的选择也很宽泛，所以既可作为学习传统、提高笔墨能力的有效途径，也是学人物画过程中发挥灵感的基础。

少日秋

堪话

别离

怕作

送行

待定风波

辛丑年

词意幽

丙戌初夏

赵建

画於杭州

小雲栖

画

画

秋趣圖
甲申之秋
鍾建雲
畫

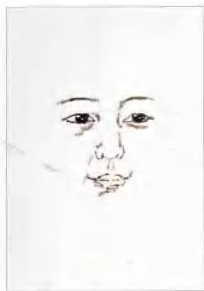
秋趣

河坊街打更的老人

溪声山色图

步骤一：用中锋线勾出五官及脸部。画女青年皴擦不宜过多，力求洗练。

步骤二：头发用笔不可太湿，要见笔，同时要估计到墨色干后的深浅程度。

步骤三：衣服的材质及厚薄不同，所形成的衣褶也不相同，勾线既要顺畅，又要稳定。裙子上墨时要按结构大胆落笔。

步骤四：根据画面和趣味需要适当配以景物，以使整个画面更加富有生机。

乙酉初夏
顏惠山
畫

步骤五：头部、手部，多用朱砂、曙红、石绿，点粉可用朱砂。衣服可略加颜色渲染，用笔要大胆，发际、鬓角及头发可用花青或石青等色，但不宜太多。

初夏 / 作画步骤

步骤一：先确定头像的位置，然后用中锋线勾出五官及脸部。

步骤二：头发用笔不可太湿，要见笔，同时要估计到墨色干后的深浅程度。

步骤三：衣服的质地及厚薄不同，所形成的衣褶也不相同，勾线既要顺畅，又要稳定。

步骤四：根据画面和趣味需要适当配以景物，以使整个画面更加富有生机。

听MP3的女孩/作画步骤

步骤五：头部、手部多用朱红、曙红、石绿，点唇可用赭砂，衣服可略加颜色渲染，用笔要大胆，发际、鬓角及头发可用花青或赭石等色，但不宜太多。

侧身坐的大学生

写生，是学习写意人物画不可缺少的一课，它的主要功能是锻炼技能与积累素材。平时从生活中带回的原始素材，尽管是不完整的、探索性的，但却具有生命力，能给人以想像和启发。坚持日积月累地努力，造型能力必然会得到提高。

八月初矣趙建畫於小和山高校區

女人體

转经

在人物结构和明暗转折的一些部位中发现线，用线的造型来表现体积感。如果只是单纯地画像，有可能会丧失绘画语言的特质而显得俗气。