

荣宝斋国画技法丛书

写意画范

■ 吴山明 著

人物

荣宝斋出版社

荣宝斋国画技法丛书

写意画范 人物

■ 吴山明 著

荣宝斋出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意人物画范 / 吴山明绘著. —北京: 荣宝斋出版社,
2004.10

(荣宝斋国画技法丛书)

ISBN 7-5003-0750-0

I. 写... II. 吴... III. 写意画: 人物画—技法
(美术) IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 096820 号

责任编辑: 孙虎城

装帧设计: 孙虎城

责任校对: 朱 布

责任印制: 毕景滨

写意画范·人物

荣宝斋国画技法丛书

作 者: 吴山明

编辑出版发行: 荣宝斋出版社 邮编: 100735

制 版 印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张: 4

版次: 2004 年 10 月第 1 版 印次: 2004 年 10 月第 1 次印刷

印数: 0001—5000

定价: 26.00 元

目 录

写意人物画简述 1

写意人物画的笔法与墨法 2

人物头部造型 3

脸部的画法 3

脸部的设色 4

眉的画法 5

眼睛的画法 6

鼻子的画法 8

嘴的画法 9

胡须的画法 11

头发的画法 12

耳朵的画法 13

人物手部造型 14

手的画法 14

人物脚部造型 16

脚的画法 17

鞋的画法 18

人物写生 19

人物写生步骤 19

生活写生 23

人物画构图 26

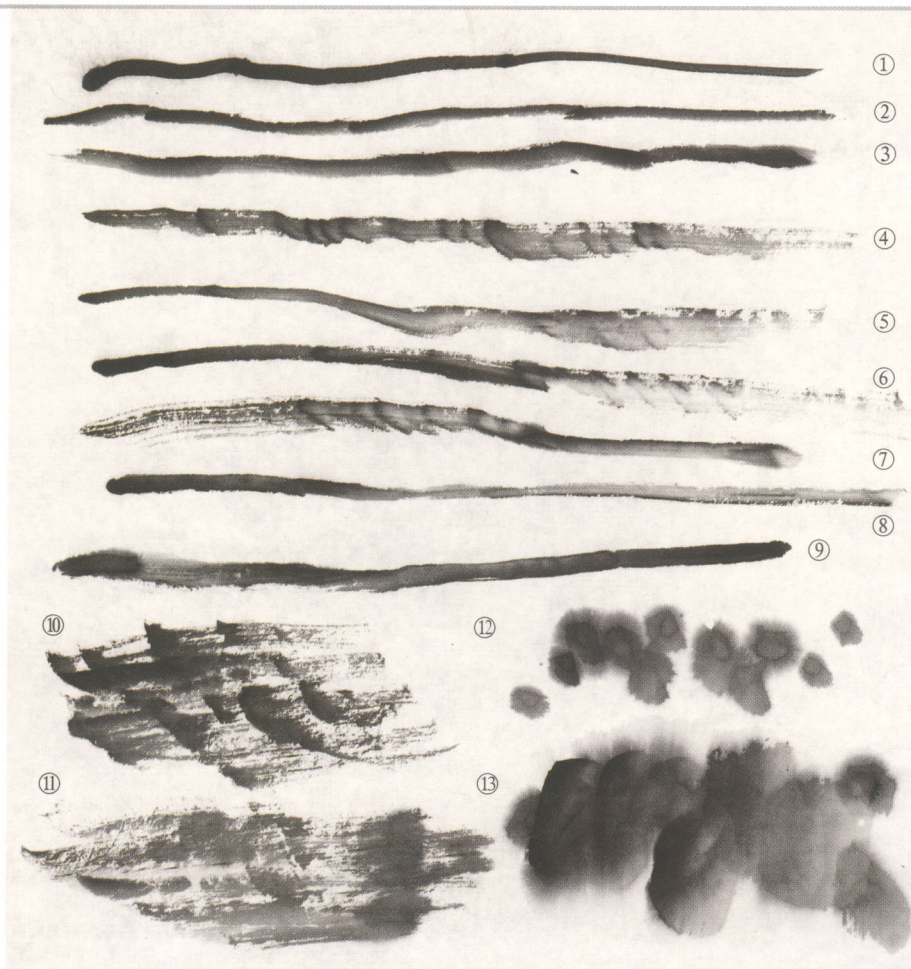
作品欣赏 28

晨曲 吴山明 / 绘

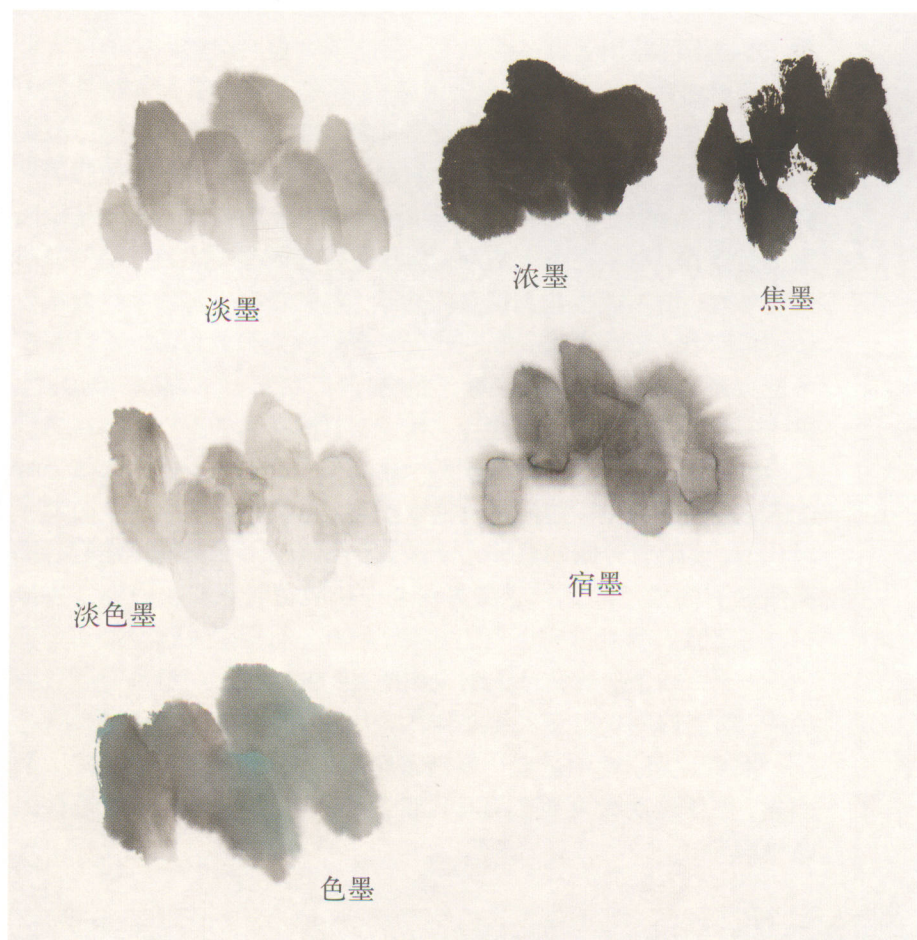
写意人物画简述

中国写意人物画，可以说大的发展是从南宋梁楷开始的。梁楷的功绩是在人物画领域中创造性地扩大了用笔、用墨的概念，并且进行了更加意象地、高度概括地表现对象的尝试，其在作品中所取得的艺术效果是成功的。梁楷将较单纯的工笔用线扩大成线、点、面，并将不同的用笔类型相结合，使之成为更自由的、各种对比更强烈的艺术组合；他又将自然淋漓而丰富的墨色融于各种笔触之中，从而进一步开拓了写意人物画的新领域。这种充满韵味、层次丰富、笔触变化多端的独辟蹊径的画法，自由而又准确地表达了人物的神态、动态、形态。以他的《泼墨仙人》图为例，不但在绘画史上是佳作，就是在今天看来，那具有特色的造型方法、笔墨的形式美等等，仍然能给我们很多的启示。好的作品，其艺术魅力往往会超越时代，影响深远。历史上有不少绘画大师的作品，不但其艺术魅力经久不衰，而且还不断地给各个时代的人们以新的启示。像梁楷以及后来的徐渭、陈老莲、八大、石涛等人的遗作，是在多少代人的发掘中，才逐渐被认识的。他们天才的创造，往往未被当时的人们所全部认识。他们独特的审美观，在某种意义上讲是超越了时代的，要随着时间的推移才能被人们逐步认识和理解。他们的作品所具有的强烈的艺术感染力，至今仍吸引着我们去研究、去探讨，将写意人物画推向历史的高峰。解放后，写意人物画经历了五六十年代、八十年代两个大的发展时期，创作出了一批具有时代特色的、新型的现代写意人物画作品，中国写意人物画从而进入了第一个发展时期。特别是老一辈画家新的奋飞，中、青年画家的大胆求索，更使这次大发展充满时代特色，不但水平更高，而且更深入也更深刻了。

- ①中锋
- ②卧锋
- ③逆锋
- ④侧锋
- ⑤卧锋转侧
- ⑥中转侧
- ⑦侧转中
- ⑧中转卧
- ⑨中转逆
- ⑩皴
- ⑪擦
- ⑫点
- ⑬乱

图一

图二

写意人物画的笔法与墨法

笔法主要包括勾、勒、点、虱、擦、染、泼等形式。

其中，勾勒是通过中锋、侧锋、卧锋、逆锋等用笔方法来完成的。中锋是竖着执笔，在运笔时笔尖始终保持在线的中间位置，画出的线条浑厚有力，但变化较少；侧锋是笔尖在线的一侧，利用毫身横着纸面进行运笔，笔痕可宽可窄，变化大，但易单薄；卧锋是横拖运笔，笔根在前，笔尖在后，最适于拉长线，所画出的线条具备部分中锋的长处；逆锋是横着用笔，笔尖在前，笔根在后，逆向运笔，笔毫时收时散，所画出的线条既粗犷又多变化。在实际运用中，其用笔则是综合性的，或中转侧，或侧转中，或中转卧、逆，或卧转侧等。(见图一)

墨法主要有破墨法、淡墨法、焦墨法、宿墨法、泼墨法、色墨法、粉墨法等。(见图二)

人物头部造型

脸部的画法

脸部的用笔，除与五官协调外，还应与全身的处理呼应。用笔的类型、工写的程度、用笔的节奏及主次安排，都应与整体谐调。脸部的着色，无论从结构、体面或感觉着手，都应使其与整体的用笔相协调，一般不宜过分强调体积感。中国画的线本身是一种提炼概括的产物，是以平面的结构和造型来描绘表现对象的。人物的主要结构是依靠线的穿插、各种笔触的组合来体现的，因此，色彩在塑造上只起辅助和补充的作用。另外，中国画的观察方法是抛弃光线的影响，而只去观察描绘对象的形体与固有色，从单纯中去求变化和丰富。因此，对体面的理解也应摆脱明暗的概念，以虚实处理去追求体积感。

脸部的设色

脸部用色一般以朱红(水彩色)、土红(水彩色)、藤黄为基色,也可以朱砂、土黄(水彩色)为基色,再适当地调入大红、花青、石青。画妇女可适当调入石绿和白粉(略带粉质的颜色对宣纸的覆盖性强,水渍不明显)。画男人和老年人则可调入少量的墨或其他冷暖色。调合后的颜色,不沉淀才能用,沉淀的是因脱胶而色水分离,着在宣纸上色彩不能随水渗化,应另选颜色重新调合。

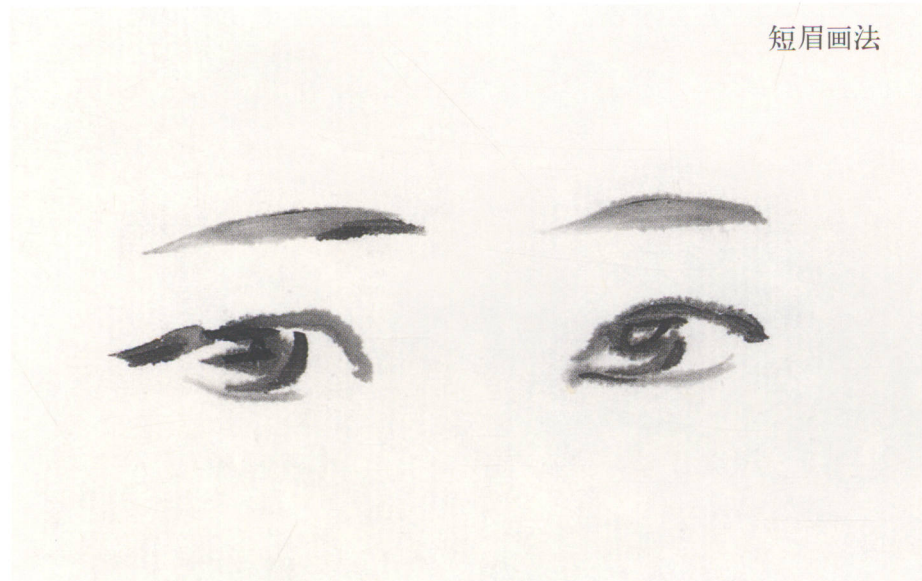
寿眉画法

浓眉画法

短眉画法

平眉画法

长眉画法

眉的画法

与眼紧相连的是眉,眼部的表情是依靠眉的辅助表达的。画眉应小心谨慎,因为眉部高低聚散,表情便起变化。眉毛的组合松而薄,用笔不宜过实,应虚实结合,轻松简练。眉毛的中段可画得实一些,两端则宜虚。眉毛还因年龄、性别不同而有差异。青年人眉紧,眉毛的走向清晰,外形明确;老年人眉毛长并且散乱,外形也不怎么明确;妇女的眉毛比男子淡而细;儿童的眉毛则比成年人淡而短。此外,还应注意因头部运动所造成的眉与眼之间的透视关系。

眼睛的画法

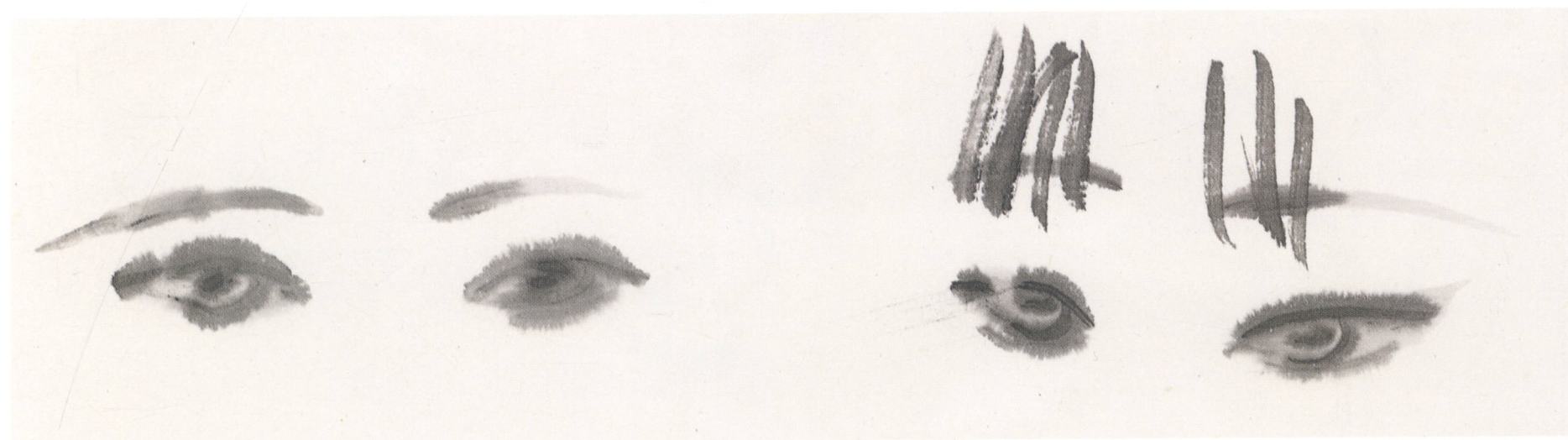
画好眼睛的要点是：造型、眼神、透视与得当的表现手法，也就是说要画得准确、有神、生动。

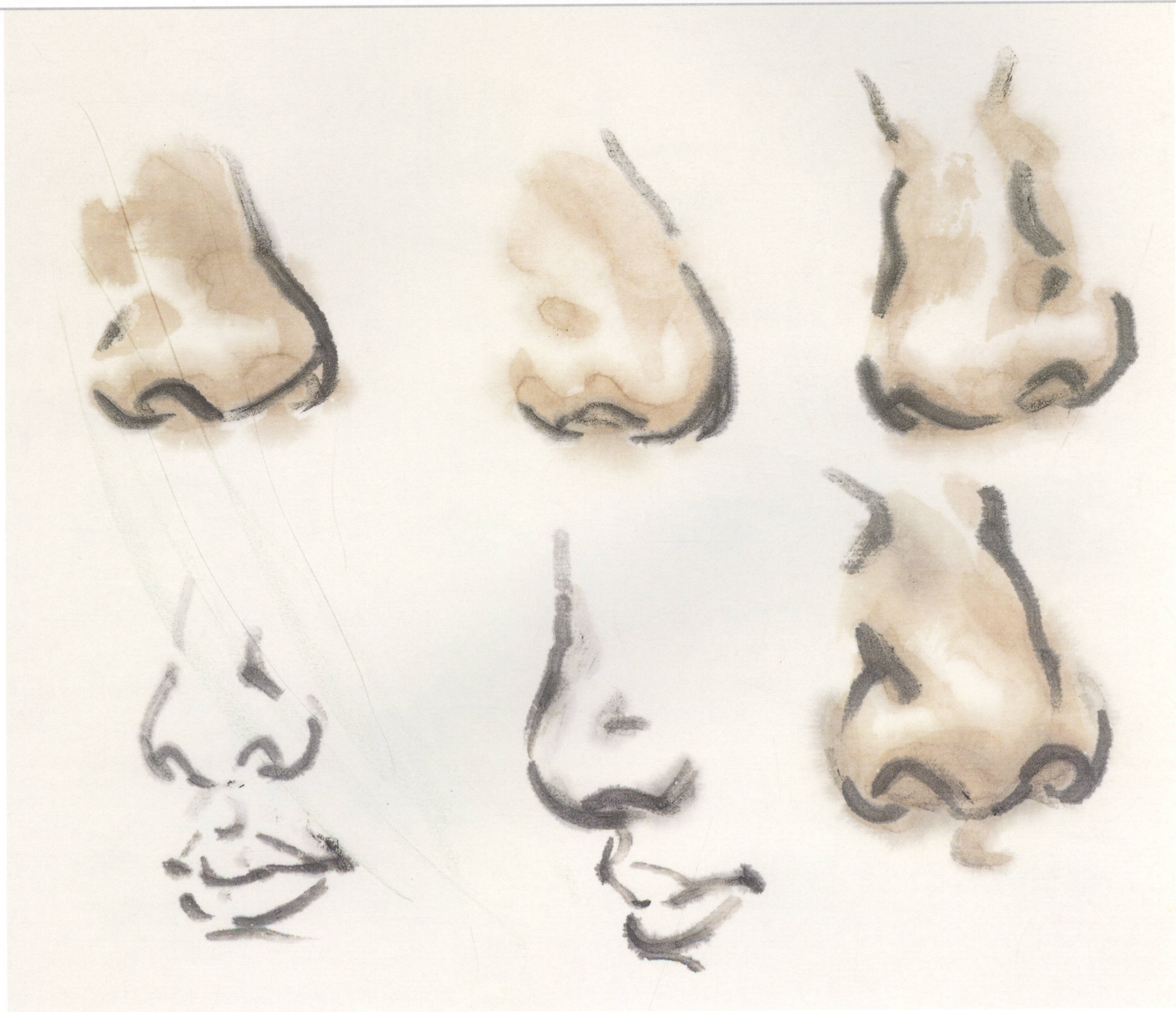
以淡墨勾眼眶，以浓墨或焦墨点眼珠，不留高光。

以淡墨勾眼眶，以浓焦墨点眼珠，留出高光。

以淡墨点眼形，以浓焦墨勾勒点睛。

鼻子的画法

中国写意人物画中最难画的是鼻子，因为它的位置最重要，体面最强烈，但需用笔勾勒的地方却最少。在西方绘画中，可借助体面、明暗、色彩去塑造鼻子，但中国画体面不宜太强烈，色彩也不宜太浓厚。因此，要靠勾勒、皴擦和简单的色彩去塑造鼻子。画鼻子应注意鼻子的大体类型，如鹰勾鼻、蒜鼻、塌鼻、希腊鼻、悬胆鼻等等。还应注意鼻尖和鼻翼的比例、鼻孔的透视、鼻根与眼窝内侧的关系、鼻端与上唇的关系等。为表现鼻子的立体感，可将勾勒、渲染、皴擦等手法结合起来使用。

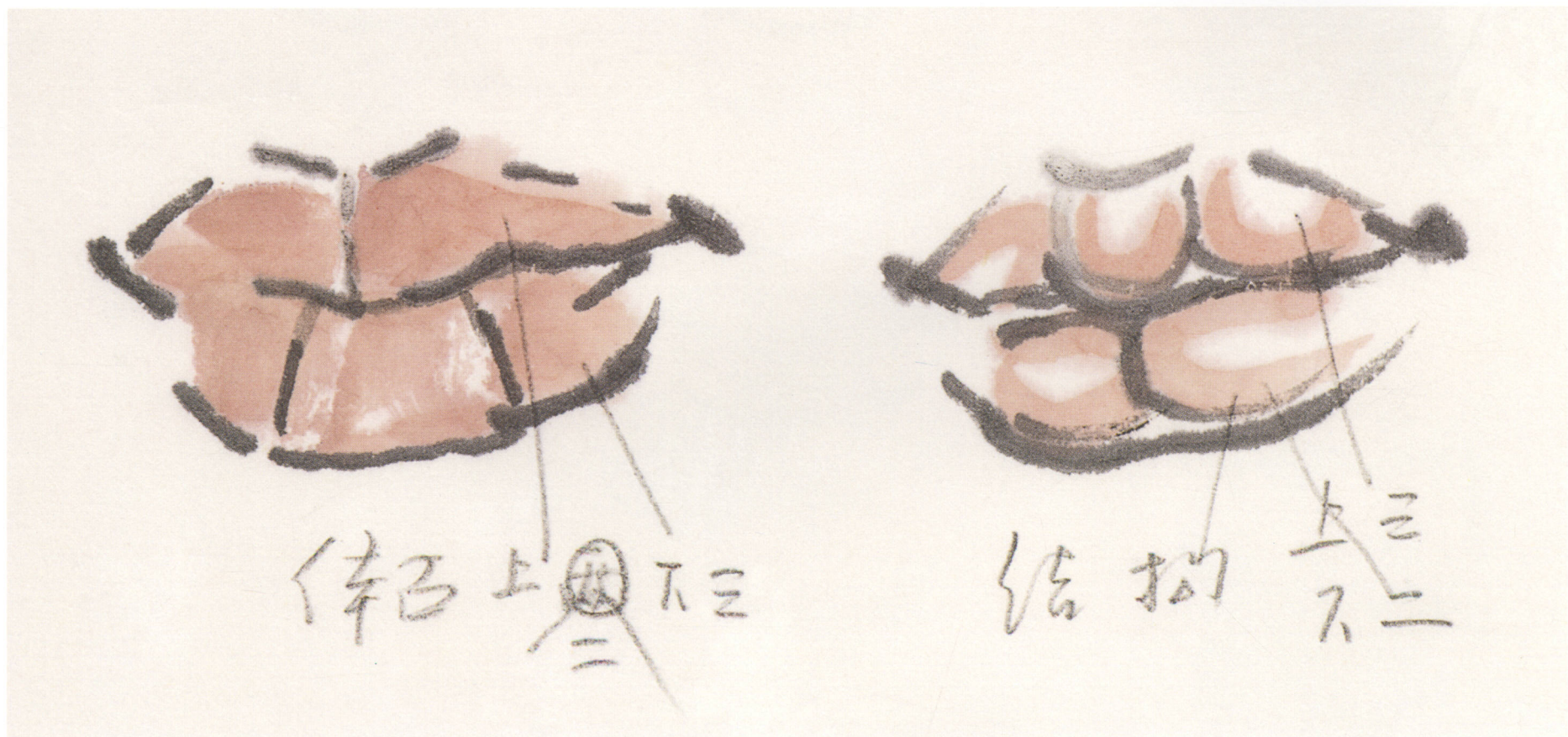
嘴的画法

人的面部除眉、眼以外，嘴的表情算是最丰富的了。试图以描绘嘴的形态变化来表达语言，那是愚蠢的。然而，脸部的喜怒哀乐等各种丰富的情感变化却都与嘴的表情有关。嘴的表情，主要体现在外形、唇间线以及嘴角的变化上。嘴部的色彩明显，并且与皮肤的质感明显不同，描绘时应细心而准确才可能较好地表现它。一般画嘴的方法是，先以墨勾唇间线及嘴角，再以淡墨按体面画出上下嘴唇的立体感。用笔应干湿结合，可留少许高光。也可以或先勾唇间线和嘴角，再按上唇和下唇的结构上色，留高光或不留高光均可。不分上下唇一笔点染，唇间线和嘴角均可趁湿勾出，不考虑结构和体面，只凭感觉，追求色的韵味，但必须注意嘴部的外形特征。此法一般适合于画少女和儿童。

结构分析

体面着色法

画嘴应将体面与结构结合起来，还应注意与上颚和下颚的关系，因为嘴是长在整个颚部的球体上的，因此，嘴部与颚部的交界线不宜画得太实，应虚实结合。也可不勾线，直接用色彩的浓淡去区分，会显得浑厚而自然。头部的运动与颚部的活动会引起嘴的外形起透视变化。在头部转动时，上唇的透视变化比下唇的变化大，这是上唇弧度比下唇大的缘故。嘴的颜色不宜太纯，应考虑与面部肤色协调，不要造成涂口红的感觉。调色时可掺入少量间色或对比色，使色泽透明、滋润、沉着。上唇色一般深于下唇，上唇色相偏冷，下唇偏暖。

胡须的画法

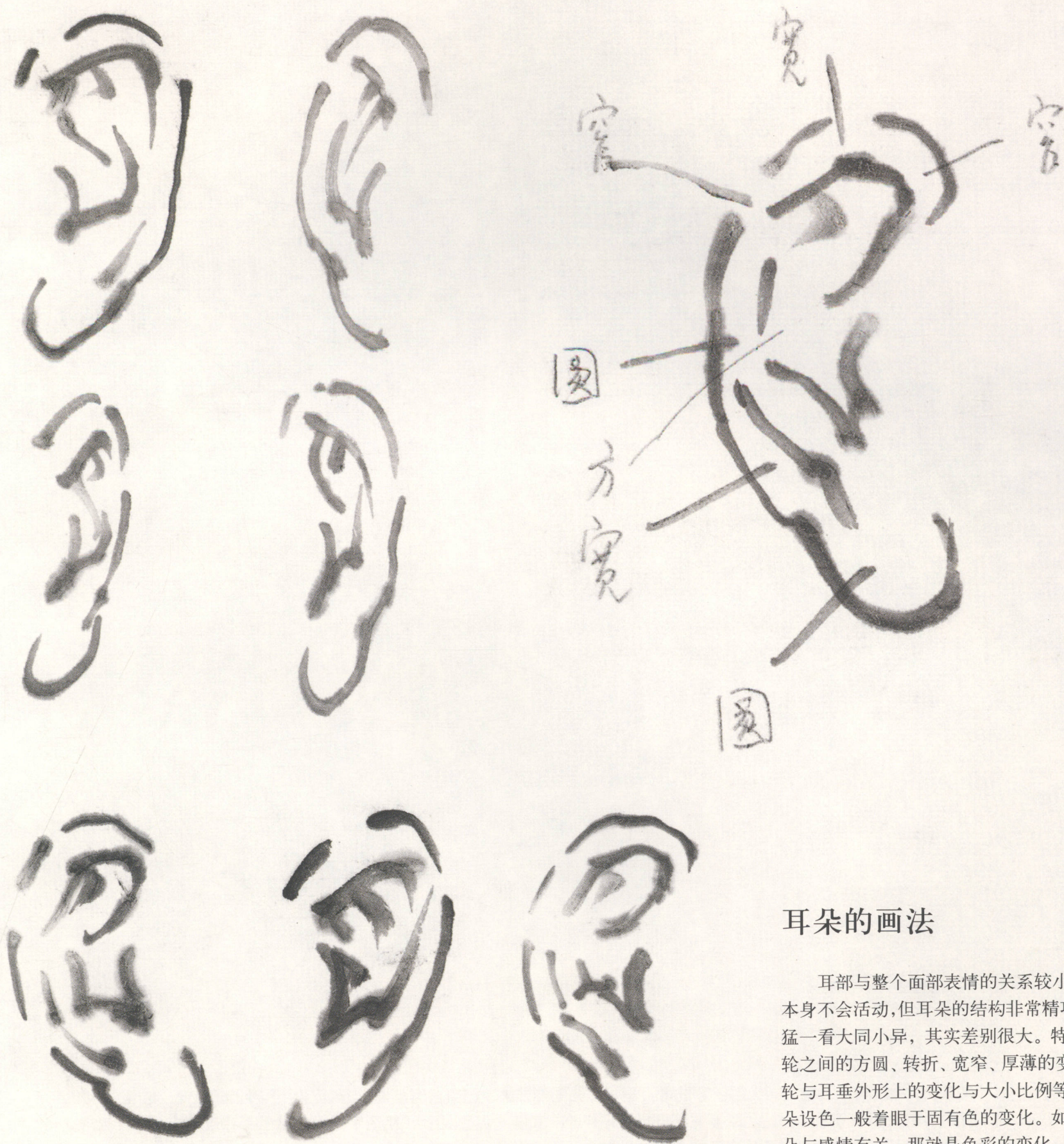
人的胡须比头发更疏松，而且大都向下生长。画胡须最忌僵、乱、平。应一组一组地来分析、概括，不要一根根去描绘，也不宜用块面法塑造。具体画法一般是顺长势分组表现，用笔要活，才能表现出胡须松散的感觉。在画短须时应注意须尖的生长方向和须根的生长关系等等。短须是紧紧依附在皮肤上的，所以用笔只能以侧锋点、染、皴、擦。画白胡须最好自然突出。以白粉填写或勾勒的方法也可，但不如留出空白的自然。

头发的画法

头发与脸的关系比较密切，头发与额头交接的发际变化自然，所以在表现中不易太截然，否则象戴上假发套一样。画头发要用侧锋皴擦，还需保留一些枯笔，并将面部之色冲入枯笔之中，以表现皮肤与发际之间的过渡层次。也可以用花青、青墨、赭墨等作适当渲染，以增加中间调子，使头发与面部衔接自然。画头发应注意其基本结构和转折面，以及头发的紧松、厚薄等。这都是表现质感的关键，也是在笔法上大作文章的地方。头发的其他部位，则可根据需要，或重结构，或重笔触的节奏，或表现体积，或表现感觉，自如处理。

耳朵的画法

耳部与整个面部表情的关系较小。耳朵本身不会活动,但耳朵的结构非常精巧严谨,猛一看大同小异,其实差别很大。特别是耳轮之间的方圆、转折、宽窄、厚薄的变化;耳轮与耳垂外形上的变化与大小比例等等。耳朵设色一般着眼于固有色的变化。如果说耳朵与感情有关,那就是色彩的变化。人在激动时耳朵则会变红。