

中国人物画名家技法讲座

谢志高水墨人物小品

XIE ZHIGAO SHUIMO RENWU XIAOPIN

主编 贾德江

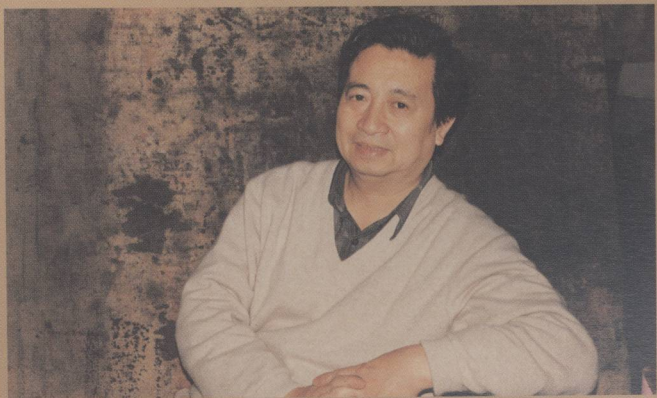
北京工艺美术出版社

● 编辑人语

水墨人物小品是历代画家所喜爱表现的一个画种，也是学习中国画进行笔墨训练的好形式。它画幅小，形象单一，手法简练，画起来很方便，具有抒情、随意的特点；它不求深沉、严肃，但求清新、活泼，即兴而作。正是这种抒情随意性，作画时比较自由，我们可以用它做各种技法的笔墨试验，往往会出现意想不到的特殊的艺术效果。人物小品的取材相当广泛，可以画历史人物、传统题材，也可画古今文人诗词意境；可以画城市、农村生活中所见，也可将人物结合山水、花鸟、动物等组成画面。人物不求多，景不求全，取材不求大，只求笔情墨趣。

著名画家谢志高在中国画坛负有盛名，他不仅有宏篇巨构的大作为人称道，其水墨人物小品也以高雅、清新、生动的格调赢得人们的赞誉。读他的小品，仿佛感到一股淡淡的清风，从心头拂起，舒缓静谧、淡雅圣洁。这种大家的风范，应是中国画学子的表率。多画人物小品，不仅可以锻炼自己的笔墨功夫，更可以培养自己的形象记忆能力和捕捉、表现美的能力。因此，它是提高造型能力和笔墨技巧的重要途径。

著名人物画家谢志高简介

谢志高

1942年生于上海，祖籍广东汕头。1958年考入广州美术学院附中；1966年毕业于广州美术学院中国画系；1978年考取中央美术学院中国画研究生；1980年毕业，留中央美术学院中国画系任教；1988年调入中国画研究院。现为中国画研究院创作研究部主任，国家一级美术师，中国美术家协会理事。享受国务院特殊津贴专家。

作品曾多次参加全国美展，在十几个国家展出，曾二次获北京优秀美术作品奖，全国连环画二等奖，套书一等奖，北京国际水墨画优秀奖及中、日、韩水墨画优秀奖等。主要论著有《写意人物画技法》、《水墨仕女画技法》、《谢志高画集》等。

● 浅谈水墨人物小品 ●

谢志高

何谓“水墨人物小品”？这个“定义”是谁最先提出来的？在哪个年代提出的？很难考证。依我的理解，所谓“小品”，是相对于大作品而言。一位中国画家，在创作鸿篇巨制的大作品时，需要“十年磨一剑”的精神，“搜尽奇峰打草稿”的生活积累，“九朽一罢”的功夫，呕心沥血才能完成，但这种大部头的“长篇小说”般的创作，毕其一生，就其数量来说，也是屈指可数的。因此，中国画家日常大量要做的功课，便是通常称之为“小品”的东西了。

“小品”一般篇幅较小（通常都在6尺宣以内，多为4尺宣、4尺对开、3开、6开、8开、扇面、册页等等），内容较单纯，形式较活泼，花的时间也较少。画家常常是有感而发放笔直取，一气呵成，犹如“散文”、“随记”，是“短平快”的一类作品。因此，“小品”是画家运用笔墨手段，抒发情感，表现生活最快捷的艺术样式，同时，也是画家追求审美品位，塑造艺术个性，锤炼笔墨功夫所必不可少的案头功课。

“小品”的形成，如果追根溯源，则应与历史上的文人画挂上钩。我国自唐代以来，写意水墨画渐兴，至宋元明清盛行，并为文人士大夫所独钟并掌握，成为画坛主流。他们推崇“水墨为上”，以书法入画，“聊写胸中逸气”。以在文人画中具有特殊影响的“扬州八怪”为例，分析其作品的艺术特色便不难发现，其作品与我们通常称之为“小品”的中国画有着紧密相连的血缘关系。

物转星移，如今已进入二十一世纪。时代不同了，历史上的文人画中“愤世疾俗”的东西在今天的写意水墨画中，在“新文人画”中，在“小品”画中，已荡然无存。画家在创作中更注重笔墨形式自身的审美体现，注重画面的抒情性、观赏性和张扬自我（艺术个性），而随着社会物质生活的提升，时下“小品”画已大量被楼堂馆所乃至家庭所采纳，成为公共场所与人居环境不可缺少的组成部分。又随着艺术市场的兴起，“小品”画也自然而然地流入商品市场，使之具有商品的特征。以上两种社会需求反过来必然又刺激和推动“小品”的繁荣和发展。

“水墨人物小品”是中国写意人物画家在探索中国人物画的现代表现这一漫长而艰苦的艺术跋涉中必不可少的磨炼，人物画家正是通过对“水墨人物小品”的辛勤劳作来达到艺术的丰厚积淀。过去，美术院校的中国

画教育未能对“小品”画的功能及价值有充分的认同，故在课程设置中处于可有可无的地位。当然“水墨人物小品”难度较大，首先要过“人物造型”这一关。一幅水墨人物小品通常是在没有草稿的前提下落笔成形，写意人物画家应该象写意花鸟画家那样挥洒自如，左右逢源，画不准时，万万不能以“变形”自慰，应当杜绝“皇帝的新衣”这种欺世盗名的“法宝”。“水墨人物小品”的人物造型训练，有赖于平时大量的速写、默写以及写生练习，以求稳扎稳打提高对人物形体动态以及形象、神态的理解和掌握。同时，配合一定量的插图、连环画的创作实践，当可练就较强的造型能力。

过了造型关之后，便是笔墨关了。一幅“水墨人物小品”虽说画面不大但仍然具有与大幅作品相同的艺术完整性。所以，不仅画面涉及山水、花鸟（通常作为背景处理），要求画具有山水花鸟技法素养，虽着墨不多，仍应显功力，尤其应与自己的强项（人物）相匹配，不能过于露“怯”，何况小品画面的笔墨处理，更应从书法、山水、花鸟的笔墨技法中吸取营养。

“水墨人物小品”的画面要富有情趣，情浓而意切，趣味盎然，形象要健康、纯朴、惹人喜爱。

小品画的题材具有重复性，但对于人物画家来说，应当清醒地意识到，不断重复的花卉鸟虫和名山大川并不太让人生厌，而过于重复的人物形象则容易使人反感。所以，要坚持深入生活，扩大视野，尽最大努力来拓展新的题材，才能使自己对笔下的形象保持新鲜感，具有艺术创造的活力。“水墨人物小品”的画面以人物为主体，对人物形象的刻画要笔简意赅，避免公式化、概念化、千人一面的毛病。

我从事中国人物画数十年，除了努力画过一些较大篇幅的作品之外，自然也画了许多“水墨人物小品”。承蒙出版社厚爱，约我结集出版，虽又冠以“技法讲座”之名，但艺术的本质是个性，绘画艺术没有诸如“ $2 \times 2 = 4$ ”这种放之四海而皆准的公式。所以，个人的一点体会也只是一孔之见，是自己个人艺术道路上的一点折射而已，并不具有典型意义。

● 小品《春光》画法步骤

步骤一 我习惯从头部画起，先画头巾，再画头部形象，接着画连接颈部的衣领、肩膀、手，因为刚刚起笔，用笔，用墨均注意松动些，相接不要过死，留有余地。

步骤二 接着画围裙、裤子，注重人物形体的外形塑造，完成动态，并画与人物活动紧密联系的鸽子。

步骤三 根据画的气氛及构图需要，添几只相呼应的鸽子，并加背景的树枝。

步骤四 墨色干透之后，着色，一般也先从人物形象着手，再画裙上的朱砂等大片色彩，以确定画的基本色调，最后点缀春天的花。从全局出发或墨或色或线再巡察一遍，题款盖章，完成。

步骤一 首先从头、手画起。水墨人物小品，一幅画常常只画一个人物，而其面部形象与手又是画中焦点所在，故画的

成败在此一举。如把最紧要的东西画好了，形的问题就解决了大半，便可以放胆落墨。如不理想，便换纸重来。

步骤二 接着画竹篮与身后的荔枝枝干的叶，搭起画的基本骨架。

步骤三 在枝叶上穿插荔枝果实，同时着色。为表现荔枝的鲜美，注意使果实与枝叶间的笔墨水分与色彩有相互渗化含混的效果，不能太干枯，界线不能太分明。

步骤四 统览全局，收拾一遍，题款盖章，完成。

小品 《清荔》 画法步骤

早春

1996年 纸本
68cm × 68cm

宣纸纸质带底色，较柔细，不太生，水分在纸上扩展较慢。作画地在广东，气候较湿润，用水充足，水墨与色彩相互渗化，虚实相映，画面效果颇有韵味。

物情不系黄鹂睡，小窗风卷落花丝。何人静日已收竿，日午正宜执扇仕女于北京清华

执扇仕女

1995年 纸本
68cm × 68cm

此幅依据明人诗意而作，较工细。我作画时往往临阵变法，落笔之后，常根据画面形成的效果，依照艺术规律去处理，并不固执在落笔之前的想法。开始也不想画的工细，但画了

头部及上衣之后，自然地用中锋勾勒下来。石头及花枝的处理以线为主，配以大小疏密不同的点，使之形成端庄典雅的画面效果。

玉兔呈祥

1999年 纸本

68cm × 68cm

兔年即时所作，画小姑娘喂兔。因是贺年的画，故应注重喜庆。胭脂调砂，红而沉着，加水仙花突出春节时令，画面笔调轻松活泼。

沙田女

1987年 纸本
68cm × 46cm

当时翻阅旧时速写，有画兴，几乎单用一支兰竹画成。先以墨没骨画头巾，再画脸部形象，接着画衣服、手脚，较顺畅。广东妇女的

旧式大裤腿用墨先摆上，趁湿勾衣纹，与上衣形成线与面的对比。少女略歪的头与欠起的双脚，静中有动，使形体有了表情。

春晖

1993年 纸本
68cm × 68cm

癸酉鸡年画鸡，也是贺年即兴之作。用色和墨没骨画成，稍加勾勒，花枝用长锋侧笔，使之飘动起来，女孩与公鸡、母鸡和小鸡，渲染乡土与家庭气息。

时装表演

1997年 纸本
68cm × 68cm

一次出差外地偶然有机会看了来自山东青岛的模特表演，其衣服夏裙用大红大绿的牡丹图案组成，浓郁的中国民间味与时尚的现代女性相结合，勾起画兴。表演结束之后，凭记忆将此形象记下来，遂成此画。

蕉林香风

2000年 纸本
136cm × 68cm

此幅以大片没骨芭叶为背景，衬托站立的窈窕淑女，线、墨、色相映，蕉叶汁绿加石绿

趁湿时勾叶，使之浑然一体，干透之后加前排浓墨写成的新竹，增加层次和空间。

太白松风

2001年 纸本
136cm × 68cm

李白是我常画的题材。因自己很喜欢李白的诗和人品，经过多年多次的描写，为表现李白的俊朗和气度，我确定以松树与李白相对应组成这一题材的艺术形态。通常我所画的李白均穿白衣，这样，松树自然成为衬托。松干基

本用赭墨没骨法，稍加勾勒，中小枝干及松针全用中锋，这样才显松的精神，也是李白的精神。松的姿态要有风动的感觉。李白的形象用侧面较为合适。画面右下角有一石头，上有纸笔及盛酒的葫芦，点出诗人的细节。

清照词意

1999年 纸本
68cm x 68cm

李清照，我国文坛历史上的才女和女诗人，也是我常画的题材。此幅用墨痛快淋漓，一气呵成，焦、浓、淡几种墨色处理比较得当，有节奏感。

岭南多佳荔

2001年 纸本
68cm × 68cm

这也是我常画的题材。学生时代每年都要下乡与农民“三同”，再加上二次“四清”工作经历，因此对珠江三角洲沙田地区生活感

受较深。亚热带地区的风土人情环境特征便于入画，易出画面效果。

画南方小品，灵秀易得，但要避免太“甜”，

故在重墨与重色之处均注意层次的处理，使之厚重和生涩。

春韵

2001年 纸本
68cm × 68cm

此幅写仕女边走边吟诗的形态。左手握书背于身后，右手依诗韵轻打节拍。为增强人物的动感，把背景的石头与花浑成一体，如未对准“焦距”的效果。

梅角数枝梅凌寒独自开

遥知不是雪为有暗香来
志高赏梅图于庚辰初春北京

赏梅图

2000年 纸本
100cm × 51cm

修长的仕女身披斗篷在赏梅，若有所思，若有所吟。脚下露出的鞋尖位置，表明上半身的扭动顾盼，人物的动态神情靠这些细节的处理，形成了含蓄的东方女性美。园林石头用破墨法，是最虚的部分，更加突出仕女身上明快流畅的线条组合。

幽兰

2002年 纸本
68cm × 68cm

此幅将幽兰的实际比例略放大，置于近景以求合理。仕女脸部形象清新脱俗，与幽兰相结合。花裙用紫色，以免过艳。

晨风

1995年 纸本
68cm × 68cm

去过几次甘南藏族自治州和青海藏区,尤其是1981年带美院学生深入到海拔三四千米的玛曲草原,那是初次感受藏区生活,十分激动。此幅表现策马奔驰的景象,在未干的色或墨上加以皴染整理,造成动的效果,惜马的个头稍小了些,但整幅画面效果较好,便留下来。

气衡生于厚朴不以无人而不芳君子修道立德不为困而改节 孔子家语乙亥夏三月于北京

孔子家语

1995年 纸本
68cm × 68cm

孔子身穿粗布衣服,骑着毛驴,过深山,见幽兰有感而发。此幅毛驴的笔墨处理较好,几大笔没骨法写成,与用线勾勒的孔子形成对比。

