

当代中国画名家技法

吴山明人物画法

山东美术出版社

当代中国画名家技法

吴山明人物画法

吴山明画
西子湖畔
山明
画

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

吴山明人物画法 / 吴山明著. — 济南: 山东美术出版社, 2004.4

(当代中国画名家技法)

ISBN 7-5330-1522-3

I. 吴... II. 吴... III. 中国画: 人物画-技法
(美术)-图解 IV. J212.25-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 023889 号

出 版: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 6921597 6921836

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂

开 本: 889 × 1194 毫米 大 12 开 2 印张

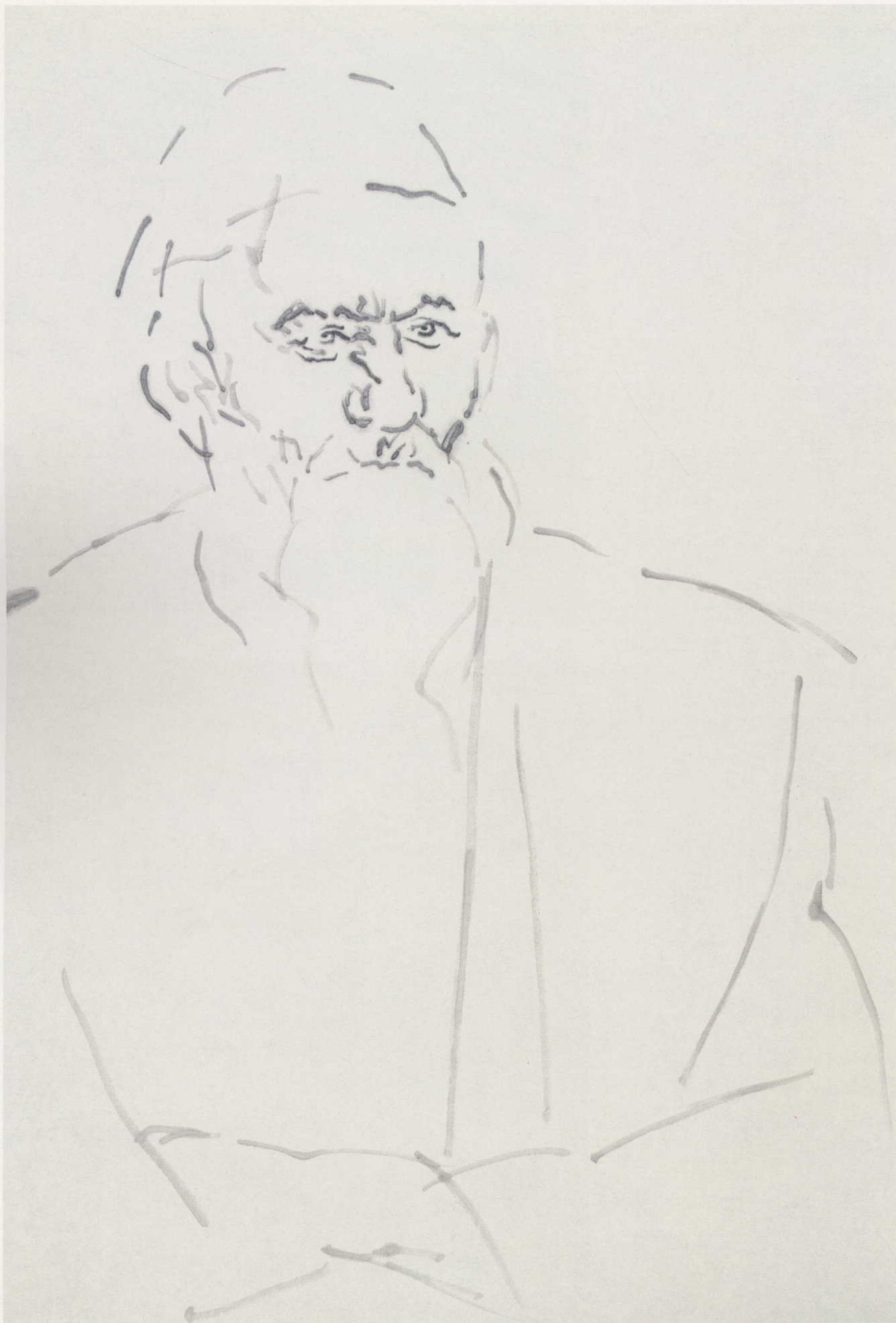
版 次: 2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 16.00 元

田林罕 摄

吴山明 1941年出生，浙江浦江人。1964年毕业于中国美术学院中国画系。现为中国美术学院中国画系教授、博士生导师，造型艺术学部主任，中国美术家协会理事、浙江中国人物画研究会会长，杭州美术家协会主席、西泠书画院长，文化部文化艺术品鉴定委员，国家邮电部邮票评委会会员，第八届全国人大代表，第九、十届浙江省人大常委。在中国美术学院执教35年，并担任中国画系副主任、主任10余年。出版有《吴山明画集》、《水墨速写集》、《中国人物画教材》等十数种画集和教材。1997年中国中央电视台《东方时空·东方之子》栏目拍摄并播出了吴山明专题。

人物写生，一般在大的构图确定后，可从眼部开始画，然后眉、鼻、嘴与脸部外形、耳部、头发相继完成。

注意头部与颈部的关系，确定身体其他部位的比例、位置，并可用淡墨作大轮廓的定位。反复比较，深入表现，注意整体，尽可能保留并发挥宿墨之笔渍之美感。作为水墨画，不上颜色也可使画面完美，并有完成感。

天一先生
畫筆

如敷彩,则应注意其固有色的变化,并保留某些现场感觉,应弱化光源感,以使色泽与墨线更和谐。

造化为师——宾虹先生肖像

这是一幅作者全面运用宿墨与积墨法的力作。作者多年来思考的一些观念，在本画中也实实在在地得到体现。一张以宿墨表现的全景式人物画，线的“屋漏痕”特色得以鲜明的体现，不仅有“虚”的时间感，而且有“实”的空间直观。宿墨与用水的技巧得以充分展示，并利用其所产生的特殊的笔迹，进行墨的积叠，使这种积叠产生新的形式美。人与景有机组合，产生了一种新的表现强度与力度。以新的审美感觉去组合画面，最终使作品细部深入，大局整体，使呈现作者绘画个性的笔墨语言又打开了一个具有新意的审美视角。画中的某些审美观念是作者十年思考实践的结果，也许对同行的画家们会有所启示。该画与《潘天寿先生像》都已为中国美术馆所收藏。

藏娃

这是一幅将宿墨线的特点发挥得较好的作品，笔简而意赅。

每一种趣味不同的笔墨语言，都对应着一种能发挥其特色的组合形式。宿墨线则适应于不拘泥具体细部，形体宽松，组合相对随意的物体的表现。

宿墨画法运笔不宜太快，要缓缓而行，如落笔时笔底能感到“入木三分”则更佳。要使宿墨的感觉结而透，必须用大水，用大水是大渗大化的前提，这是用活宿墨的秘诀。

草原无垠

这是一幅大小超真人的头像。这种单纯以线勾勒的大头像，容易画得空乏，因此对于所下的每一笔都必须经得起推敲，所选用的线在艺术的负荷量上要大，线本身要经得起看，也就是说线条的表现力要强而且趣味要丰富。这幅作品中作者选用宿墨型线造型，其强度和力度足以撑起这种超真人的形体并准确地勾划出了人物的神态。

《草原无垠》成功之处是画面的布局与人物手部的描绘，二者几乎撑满画面。头上横着的大片黑色帐篷，逼使读者视线与画面的人物都投向远处的空间——无边无际的大草原。

织帐图

这是一幅色墨混用的作品，不过其表现手法要多样一些，除色墨线外，还有色墨点乱与皴擦，在色彩上除紫兰与紫红外，甚至还用了一点金色。

从整个画面看，仍然偏重墨色，以墨色压住画面。在整个画面中用色的部位应当适当集中一些，不宜太分散。画面中金色的使用是一种尝试，以期使藏妇在阳光下产生一点闪烁的感觉。金色除大块平填外一般很难用好，因为金色属矿物性质，其质地不同于常用之色，在画面中所产生的视觉份量上远远超过其他颜色，有时甚至会压过墨色，因此金与墨混用时往往会使墨色也失去光彩，因而用金色时要特别小心。作者经常将金色与墨色相间而用，采取这样相间的方式便是为了保持墨色之本色与明度。

牧牛老人
初秋
青
高
原
路
生
名
士
外
城

牧牛老人

色墨混用，特别是色墨线的使用是很值得我们深入研究的课题。色墨的混用，是利用色与墨在笔中尚未均匀渗合时即落笔，让色与墨在水的作用下，借助宣纸的特殊渗化功能来表现对象。色墨混用之法一般多见于花鸟画中，而在人物画中则以色墨线为多。色墨线的运用要注意线的色相，一般以单纯为好，而且在总量上色与墨的比例仍应以墨色为主，切不可让单纯的色线为主体，因为墨色对画面的作用是任何其他颜色所无法替代的。

《牧牛老人》以赭墨、赭黄墨线为主，其浓的或淡的线之中都含有墨，其中色偏重的线较集中于头部与皮帽处，其他部分的线中，均含色较少。由于作者用了宿墨，色的性质也因与宿墨混合而产生变化，而产生沉淀、凝结等变化，因此作画时用水一定要饱和，有时甚至可略过一些。为了使色墨线的特色得以显示，线的组合宜简练明确，并尽可能将其显示在空白之处，以使色墨线在画面中产生独奏式的效果。

藏族汉子

《藏族汉子》一画带有较多的主观因素，作者依据对象，重新组合了能适应自己笔墨特色的构成形式。这中间会有较大的取舍、强化与减弱，更多的是作者根据对象的造型特征与气质所作的提炼与强化，这种艺术处理的结果，使画面形象更集中，更突出，也更理想。

《藏族汉子》的色彩属概括型，是自然色彩对画家主观反映的结果，这种东方式的色彩处理方法，是单纯化、原色化的，追求大的对比，并弱化光的影响。脸部色彩基本上以固有色为基础，弱化体面关系，让线与色结合更自然，使线仍起表现主要结构凹凸的作用。线的表现是很明确的，线的艺术趣味又是非常细腻的，其笔意、笔趣、笔韵、笔力等都是根据不同人物和画面的艺术处理的需要而设定的。同时它又具有相对独立的欣赏功能。因此对线的美好的艺术趣味必须细心保护，切不要在作画的过程中轻易破坏或弱化。

阳光下的丫头

这是作者比较满意的一幅作品，也是作者一个时期的代表作品。一幅好的中国画作品除形与神兼备之外，气与韵也是重要标准。气韵不仅是形式美，中国画中的形式美往往也是意境本身不能分开的组成部分，因为气韵既表现在意境的整体感觉中，同时又包含在具体每一笔一墨之中。笔与墨两者之间也不可分，笔与墨是一个事物的两个方面，中国画的笔墨不仅是形式与技巧，也是作品内容的有机组成部分。中国画的笔墨的失败会使意境暗淡，反之笔墨的成功也必然使意境生辉。因为中国画是一种情感色彩很重的画种，笔墨是作者情感与情绪的倾注与渲泻，并在渲泻之中最后完成意境的营造。作者试图以宿墨晶莹感与韵味来表现非光源性的光感，从画面看，笔墨已起了这样的作用。因此笔墨的失败与成功必定牵动全局。

岁月——剑湖老农

这幅画以淡宿墨为主，以淡宿墨所形成的沉厚凝结的线条来表现老棉袄的质地与结构。以大片的淡宿墨为主，用浓缩墨提神，效果尽管朦胧，但朦胧中其线渍仍显出形体与结构。画面中仅脸部与手部以明确性很强的线条勾勒，由于大片淡墨的反衬，使头部与手成为了整个画面的亮点，宿墨线苍与润的结合恰到好处地表现了历史的沧桑感。

吮手的小孩

这是作者以宿墨勾勒的代表作之一。画面用笔准确，用线简洁，结化得当，特别是眼部，简练的几笔，便把孩子的形、神与墨韵变化与笔痕之美都成功的体现了，特别是眼珠中的墨韵变化细腻而准确，以不多的笔墨表现了很丰富的情感和趣味。《吮手的小孩》一画的其他部位也和协顺畅，线的组合自然优美，连头发的某些部位也渗化得恰到好处。