

老年大學國畫教材

写意人物

一点通

主编 邵洛羊
编著 王仲清
王重来

上海人民美術出版社

老年大学国画教材
一点通编委会

主 编
邵洛羊

编 委
(按姓氏笔画为序)

王仲清
谷 吉
邵洛羊
杭 英
潘 之

邵洛羊

1917 年生
上海老年大学书画社社长
上海中国画院顾问
一级美术师
《中国美术大辞典》总主编

图书在版编目(CIP)数据

写意人物一点通/王仲清,王重来编著.-上海:上海人民美术出版社,2004.1
老年大学国画教材
ISBN 7-5322-3810-5

I.写... II.①王... ②王... III.写意画:人物画-技法(美术)-老年大学-教材 IV.J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 122734 号

写意人物一点通
(老年大学国画教材)

主编:邵洛羊

编著:王仲清 王重来

上海人民美术出版社出版发行
(上海长乐路 672 弄 33 号)

全国新华书店经销 上海场南印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 3

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

印数:0001—6100

ISBN 7-5322-3810-5/J·3540

定价:12.00 元

目录

前言	(1)	3. 《苏东坡》范画步骤	(24)
一、怎样画好人物	(2)	4. 《布袋和尚》范画步骤	(27)
二、技法分解	(5)	5. 《达摩面壁》范画步骤	(30)
1. 仕女基本画法	(5)	6. 《钟馗送妹》范画步骤	(33)
2. 名贤基本画法	(8)	7. 《钟馗执剑》范画步骤	(36)
3. 钟馗基本画法	(11)	8. 《寿星》范画步骤	(39)
4. 寿星基本画法	(14)	9. 《牧童》范画步骤	(42)
5. 牧童基本画法	(16)	四、参考图例	(43)
三、范画临摹步骤	(18)	1. 写生图例	(43)
1. 《李清照》范画步骤	(18)	2. 创作图例	(44)
2. 《太白醉酒》范画步骤	(21)	附录：画题选(四体书法)	(48)

前言

随着城市人口的老龄化以及生活质量的普遍提高，老年人上老年大学学习的热情日益高涨，他们虽从各自的工作岗位上退休了，但他们退而不闲，仍努力追求“老有所学，老有所乐”，接受终身教育，提高生活质量。

全国已相继成立了老年大学万余所，书画艺术是其中很受欢迎的科目。作书画的过程，刚柔相济，静中有动，它能帮助人们很好地协调生理和精神，所以学习书画既能陶冶情操，也能延年益寿。

老年人学书画，健康高雅，成效显著，他们不以当画家为目的，仅作玩票，自得其乐。本套书的编写出版，既给老年大学学书画的学员作教材，也便于自学的老年书画爱好者使用。本书的编写，本着浅显易懂的教学精神，故不失为初学者的入门范本。

一 怎样画好人物

人物画是中国画画科中较为重要也是较为难掌握的一大画种。画人物难，难在人物的造型和神态，即要求形神兼备。写意人物画关键在“意”，即用意笔来表现人物的精神面貌，不求逼真，但求传神。因此，写意人物画造型要适度夸张，运笔时要有灵性，这样画面才会气韵生动，玩味无穷。人物画从古至今由工笔发展到写意已有二千多年的历史，历代名家辈出，著名的画家有东晋的顾恺之，唐代的吴道子，宋朝的梁楷，明朝的唐伯虎，清朝的任伯年等，然而近现代的画家则更重写意，以期体现时代之精神。

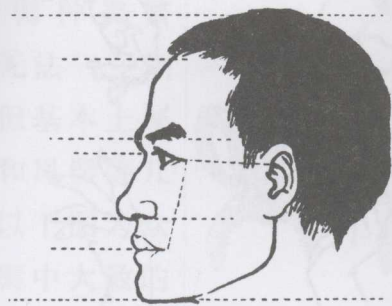
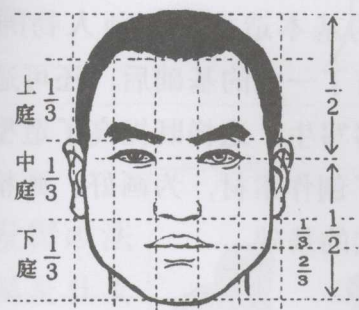
人物画的题材丰富，有道释(如“八仙过海”、“布袋和尚”)、名贤(如“竹林七贤”)、钟馗、仕女(如“四大美女”)，以及戏曲人物画等。其中的“钟馗”是中国民间传说中驱邪逐魔之神，是神话人物，也是中国人物画的传统题材，内容有“捉鬼”，“钟馗嫁妹”等。钟馗画始于唐代，盛于宋朝，在民间中每年除夕有家家户户都贴《钟馗图》来驱邪的习俗，成为正气除邪的象征。钟馗作为驱除灾害，给人以美好生活的向往，乃至今天仍有许多画家乐于作此题材。钟馗其特征为戴帽、穿袍、蹬靴，或提剑，或执扇，著名的画家任伯年、吴昌硕、齐白石均有钟馗图杰作传世。

《钟馗》 王震

另外，仕女画也是众多画家笔下的题材。仕女画，原本专指绘官宦、贵族等大户人家的大家闺秀或贵夫人的生活形象，边上也画有侍女作陪衬的。但发展到以后，就变成泛指以古代女子形象作为绘画题材的作品。“明四家”之一的唐伯虎、仇英均为仕女画高手，近代国画大师齐白石、傅抱石也均擅仕女画，其中齐白石早年因仕女画而享有“齐美人”之誉。写意仕女画，讲究大笔墨，个性强烈，富有时代气息，这在近现代的仕女画作品中较有明显特征。其他人物画题材还有很多，如“八仙”、寿星、牧童等。近年来戏曲人物画也是很多画家所乐于表现的一个题材，其发展历史虽不长，但也已名家荟萃，从而丰富了人物画的艺术魅力。

在画人物画时，首先要注意人身高的比例，小孩一般是4至5个头的高度，成人

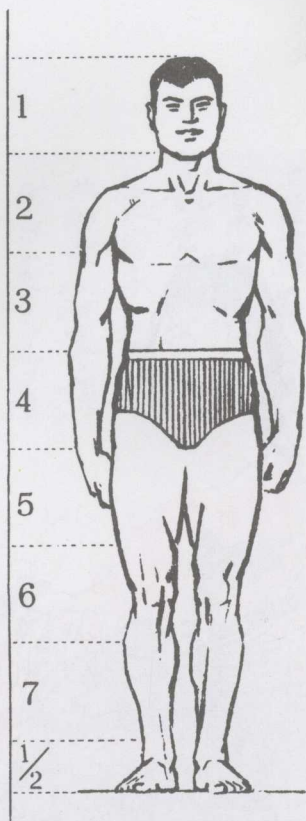

萬世塵沙日色薄丘里停車雪玉作慈母密疑
身上衣未卸長安不思著
齊璜

老年大學國畫教材

3

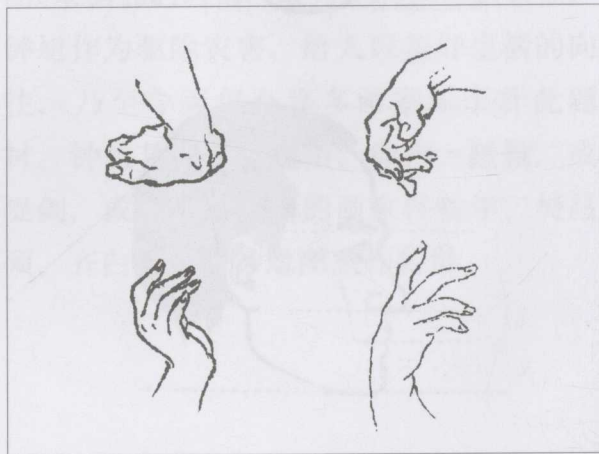
《仕女》 齐白石

一般是7个半头左右的高度(如图)。头部中的脸部最为丰富，也是形象和传神的最关键部位，脸大致有方、圆、长、瓜子等脸型，画时一定要注意左右眉、左右眼、左右耳是在一直线上的，并且均相互平行，左右对称。在表现男士时，线条可以强调方直些，以显坚实有力的阳刚之气。而在表现女性时线条可以放圆些，以突出其阴柔之美，尤其是在五官和手的表现上。

起稿可以用稍深的铅笔(4B~5B)，便于擦拭、修改，也可先画一幅初稿，然后再将新宣纸覆在其上，透出轮廓。写意人物画在笔墨的工、写、虚、实上的分配，一般是脸和手较为强调些，可稍工些，而衣服的表现上可发挥得写意些，产生画面的主次、虚实的对比。笔墨技巧上，可用传统的积墨、破墨、点垛、干笔、湿笔等技法，使画面层次丰富，有节奏、有变化。

初学人物画时，可以从临摹入手，熟悉人物的基本造型和刻画人物的笔墨技巧。在有了一定的基础后，还可适当地去进行速写写生，这样既提高了造型能力，又搜集了创作素材，为画好、画精人物画打下坚实的基础。

技法分解

1. 仕女基本画法

仕女画难于一般的人物画，只有画好容貌、手指、身姿此“三美”，方能使仕女画画面传达出真正的美感来。

①五官画法

眉的画法：用描笔或衣纹笔蘸淡墨以中锋横拖，未干时再在靠眉间处补上稍浓之墨。绘画时运笔速度要轻快，尽量一笔画成。

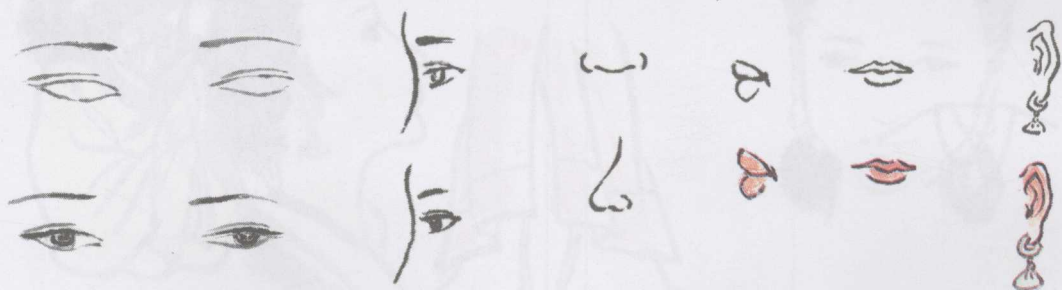
眼的画法：将描笔或衣纹笔蘸淡墨用中锋勾出眼眶，未干时再用稍浓墨画出眼

睫毛和眼珠。

鼻的画法：用描笔或衣纹笔蘸淡墨以中锋运行。在提按时线条要有起伏，而在转折时线条要圆，并注意线条的流畅和连贯。

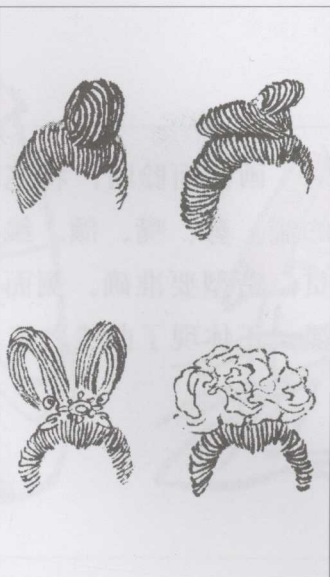
嘴的画法：从左至右的运笔过程要有起伏、有节奏。上色可选用朱磬，注意上嘴唇要略涂深些。

耳的画法：由上而下画出耳廓，画毕加上耳坠。耳坠可用三绿色。

②发髻画法

发髻是仕女画的重要特征，然发髻种类繁多，无法一一列举，但基本上属螺髻和风髻等几种。下图为众多发髻中大致的几种盘法。

在绘画时可先作勾线再染墨色，也可用大笔写意一笔画成。注意在大写意时，应先将羊毫笔湿透水，再饱吸淡墨，如果再加上些花青也可以，然后用笔尖舔上些浓墨，并以侧锋下笔，这样画出的笔墨有浓淡的丰富变化。

③头部画法

先用大白云笔蘸浓墨将发髻的造型画好,再用衣纹笔或描笔画出眉、眼(也可以先画眼再画眉),注意两眼间距为一眼的长度,两眼位置须在一直线上。接着再画出鼻、嘴和脸型,其中鼻和两眼为等腰三角形,嘴和鼻为同一垂直线上。最后用淡墨加花青染发,朱磬涂嘴唇和脸之色。

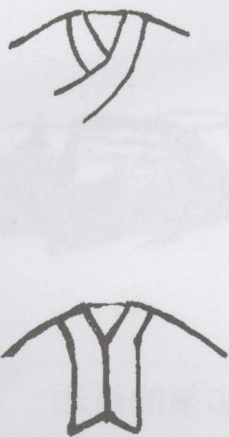
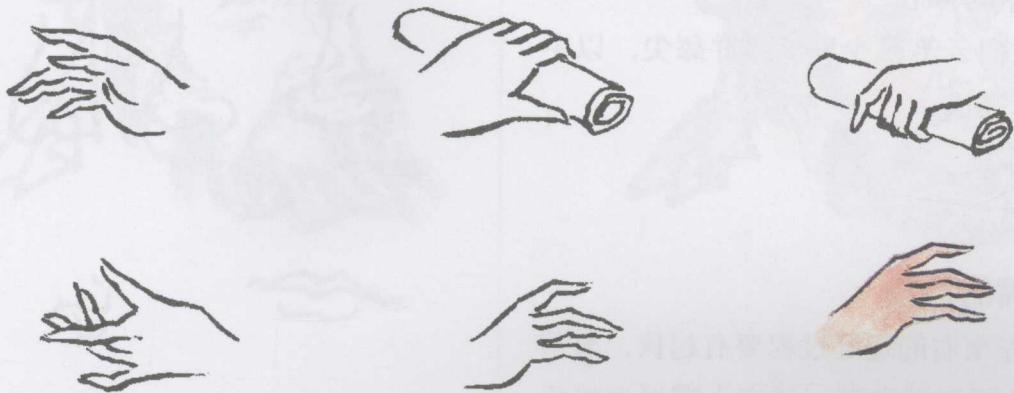
画侧面脸时,将笔由上而下勾勒外形的额、鼻、嘴、颌。线条起伏要优美、连贯,造型要准确。侧面之脸的线条起伏明显,正体现了曲线之美。

④手的画法

调，恰到好处，切忌生搬硬套，牵强附会。

手是人物画中最难画的部位，其手指关节变化多，且姿态各异，更重要的是画手要能准确地传达、反映人物的思想活动。画仕女画的手时，要抓住纤细、优美的特点。选择手的姿势配在身上要自然协

作画过程是先用铅笔画出手的轮廓，再用衣纹笔或描笔蘸稍浓墨进行勾勒，待墨干后用朱磬上色，但朱磬要用水渗淡些，以便用湿笔来画。

⑤衣服画法

衣服分为上衣和裙、裤，上衣又有长袖和短袖之分。领子的形式有交领和对领。

2. 名贤基本画法

①眼眉画法

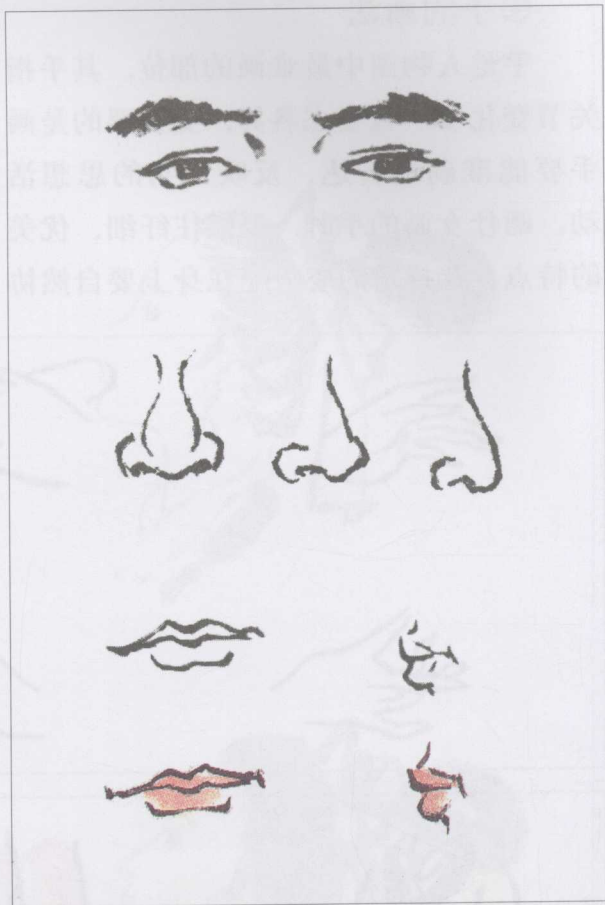
画眉可用大白云蘸浓墨以侧锋来完成。画眼时用中锋，线条要方而直。

②鼻的画法

用大白云笔蘸少许淡墨并舔尖，以中锋短线来完成。

③嘴的画法

从左至右的运笔过程要有起伏、有节奏。上色可选用朱磬，注意上嘴唇要略涂深些。

④须的画法

不同须的表现方法可体现出不同男性的性格特点。作画时可用大白云笔蘸浓墨

以侧锋拖扫，先重后轻。将干时再施以淡墨。

⑤耳的画法

用大白云笔蘸少许淡墨以中锋之势勾勒。注意线条要流畅。

⑥头部完整画法

先用大白云蘸墨将头部勾勒好。注意

墨色的浓淡、枯湿关系。再分别点染脸、须等部位。

⑦手的画法

手指变化虽万千，但只要掌握几种常用的手势就可以在创作中运用自如。注意

男性的手指要画出他的刚硬度，在线条的表现上须加强方而直的特点。

⑧衣帽画法

衣服主要分外衫、小衫。外衫即宽衣大袖，小衫即紧身窄袖。领子的形式主要是交领、直领和盘领。

画名人贤士常戴的帽子一般为东坡巾

(文人雅士好戴)、软脚幞头(为文官与学士所戴)、束髻小巾(在家时所用)。

衣帽是人物的陪衬物，一般可用斗笔来画。运笔时须大胆，尽量放开，这样能增加画面的虚实关系。

交 领

直 领

盘 领

外 衫

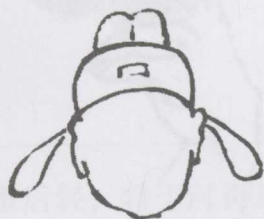
小 衫

束髻小巾

东坡巾

软脚幞头

⑨鞋的画法

画名人贤士之鞋主要为履和靴两种。

可用大白云笔以中锋来勾勒。

履

靴

3. 钟馗基本画法

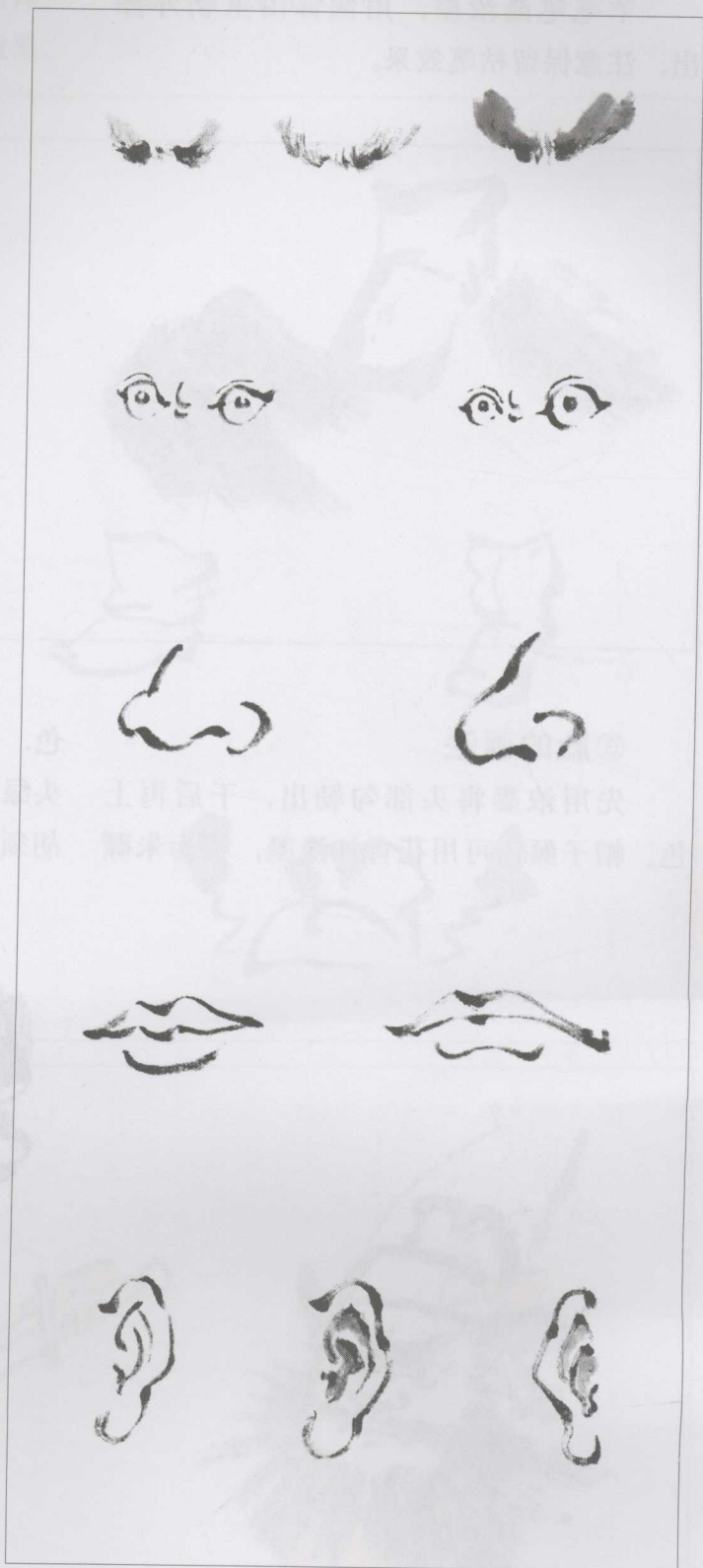
①五官画法

画眉时，用羊毫笔蘸浓墨，将笔尖先下按后上提，一笔画成。注意收笔处要见枯笔（如眉之左图）；也可以用侧锋连续擦出几笔枯笔效果，在干后再染些淡墨。注意两眉间距几乎相连，有紧皱眉头之感。

眼眶是用狼毫笔蘸浓墨来画，要注意画得圆些。在眼眶中点上眼珠，但眼珠要小，且留有白点，这样才能使眼睛既怒目圆睁，又炯炯有神。当脸为正面时其两眼的大小应相似（如左图），但在脸为侧面时侧面的眼应略小些（如右图），两眼间距保持一眼之距。

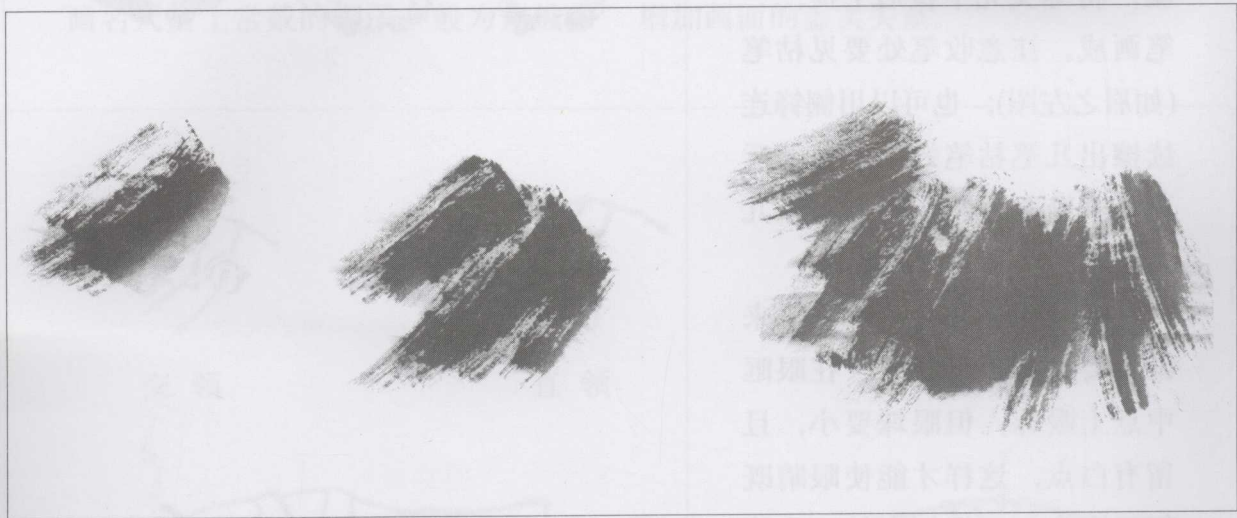
正面之鼻参见左图，侧面之鼻参见右图。要求狼毫笔蘸浓墨以中锋运笔，线条要流畅，且有起伏。

画嘴（左图为平和型，右图为愤怒型）、耳皆强调运笔时的按和提，这样画出的线条就有变化。耳的内纹里可略施淡墨，以求立体效果。

② 须的画法

羊毫笔蘸浓墨，用侧锋由里朝外擦出，注意保留枯笔效果。

③ 脸的画法

先用浓墨将头部勾勒出，干后再上色。帽子颜色可用花青加淡墨，嘴为朱磬

色，脸、耳部位可用朱磬加一点绿(三绿或头绿)来完成，注意眼眶内的留白。最后将胡须染上些淡墨。

④靴、帽画法

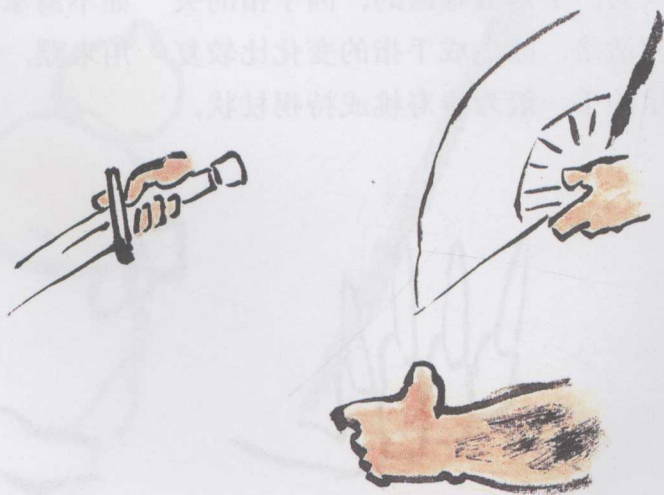
应画得比头部更为轻松、粗犷、大胆，使画面有对比感。

画靴和帽时，可选用羊毫笔，侧锋、中锋并用。注意用笔要强调写意的效果，

⑤手的画法

钟馗的手一般为提刀或执扇状，手臂或手背之毛可用侧锋擦出；手的颜色和脸一样，在朱磬加一点绿后用湿笔画成。

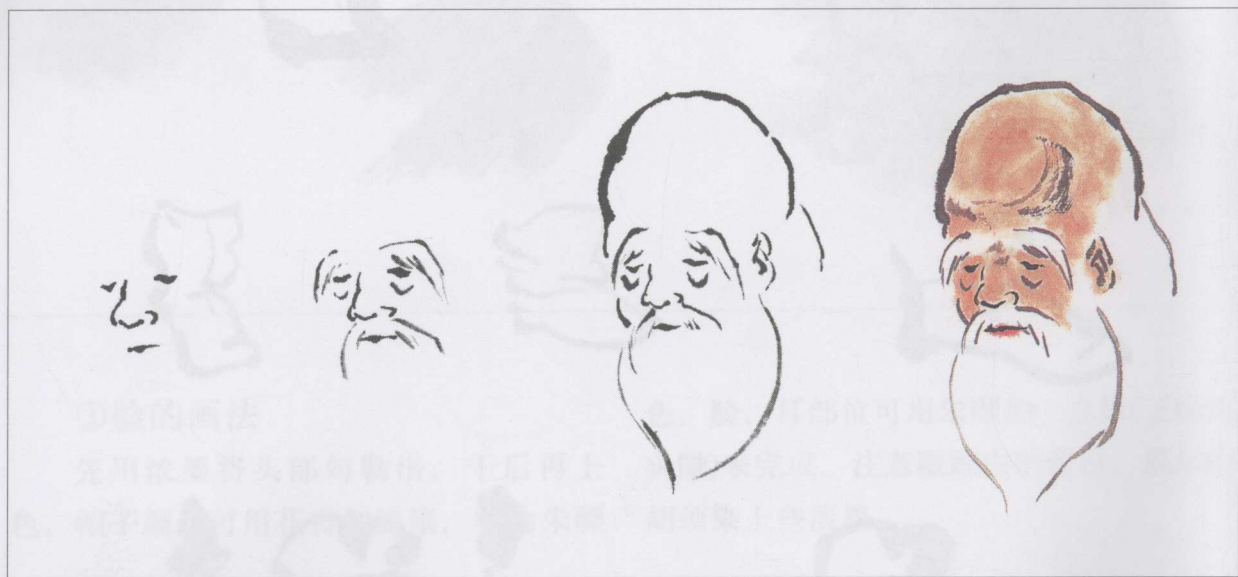
4. 寿星基本画法

① 头部画法

将狼毫笔蘸稍浓墨以中锋点出眼、鼻、嘴，接着再以淡墨画出眉、眼袋和须。

用原来之笔以中锋勾出脸型、耳、发及长须。

用淡墨以侧锋擦出发达的额部，用羊毫笔蘸朱磠上嘴唇和脸的颜色，其中脸的颜色要淡些，可用湿笔画，使颜色有自然化开之效果。眉、须、发处应注意留白，不上色。

② 手的画法

画人物，手是最难画的，因手指的关节多且较活络，故造成手指的变化比较复杂。寿星的手一般为捧寿桃或持拐杖状，

指甲稍长些，可以用狼毫笔以中锋画成，如不易掌握也可以用衣纹笔画之。上色可用朱磠，注意颜色不要画到指甲部分。

