

孙建东 吴祖略 等 编绘

三顧茅廬

丙子嘉月雄仁堂

新妖圖 歲次甲申冬月 趙月 畫於福州斗門左室

忠義春秋
甲子年
印
館
增
刊
此
圖
畫

著名绘画大师教你学会各种不同风格的绘画技法

名家国画技法·传统人物

孙建东 吴祖略 等编绘

大成至聖先師孔子造像

戊寅年之夏月 孫建東畫於青島

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

名家国画技法·传统人物 / 孙建东 吴祖略等编绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2008.11

ISBN 978-7-80738-020-8

I. 名… II. ①孙… ②吴… III. 中国画 - 技法 (美术) IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 156380 号

出版者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮政编码: 300074

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京精制轩彩色制版有限公司

印 刷: 北京地大彩印厂

开 本: 1/16 210mm × 285mm

印 张: 10

版 次: 2008 年 11 月第 1 版

印 次: 2008 年 11 月第 1 印

印 数: 1-5000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-020-8

定 价: 98.00 元

目 录

第一部分：技法篇

- 1、写意人物技法（画佛）..... 1
- 2、工笔人物技法 39
 - ① 墨彩法 39
 - ② 淡彩法 45

第二部分：范例篇

- 1、弥勒 53
- 2、钟馗 73
- 3、帝王将相 107
- 4、吉祥传说 117
- 5、文人高士 128
- 6、其它 154

第一部分：技法篇

1、写意人物技法（画佛）

一、笔法

1. 写生

中国画写生以线为主，使用工具初学者可以用铅笔或炭素铅笔，达到了一定程度之后，我们提倡使用速写钢笔，即美工笔，以锻炼下笔肯定，在瞬间捕捉对象动态特征的能力。熟练掌握了美工笔的特性以后，画出的线条可以带有毛笔的韵味，粗细转折变化自如，还能很方便地涂出黑块。

速写用线宜简练、概括，先抓主要的轮廓线、动态线，然后再刻画细部。

2. 画写意弥勒佛常用的各种笔法：

①中锋：中锋用笔是中国画的主要笔法，笔锋沿着笔画的中心走，线条深厚而结实，挺拔有力，前人称之为“绵里针”。在仙佛人物的创作中，中锋线条可用于人物脸、手的勾勒，以表现出皮肤和肌肉的弹性。画面需要出现端庄稳重的衣纹线条时(如铁线描、琴弦描等)可用中锋来画。

②侧锋：侧锋用笔在写意画中用途很广，笔锋在线条的一侧行走，笔痕往往一边光一边毛，线条粗壮苍劲，笔势灵动，精神外拓。写意人物画中，要表现带有动感的衣纹线条时多用侧锋，但在创作实践中，往往是中侧锋并用，方能刚柔并济，以灵活多变的线条来表现对象。另外，配景中石头的勾勒、松树树皮上的鳞片等皆可用侧锋。

③逆锋：逆锋也叫“擢笔”，笔杆倾斜，笔尖在前，笔根在后，笔锋与线条行进的方向相反，逆向行笔时笔锋时聚时散，线条粗犷多变，笔感苍涩、老辣，力感跃然纸上。

④裹锋：也叫转笔，在运笔的过程中用手指捻着笔转，使笔锋缠裹而行，出现的线条会产生许多墨色的变化，浑朴含蓄，不露锋芒。

以上两种笔法适合在配景中表现枯藤、老树等植物，画弥勒佛担布袋的木杖也可用逆锋和裹锋。

⑤在笔法的具体运用中，还有以下许多变化，如勾、皴、点、染；还要注意提按、转折、虚实、滑涩、顿、戳、揉、扫等。应当指出在写意画中经常是几种笔法互相混用，根据需要审时度势，随机应变，方显用笔之气韵。

二、墨法

1. 墨法的基本概念

墨法是写意人物画的主要艺术语言之一。墨无笔则不立，笔无墨则僵死，墨法与笔法是相辅相成的，缺一不可。掌握墨法，先了解以下概念：

①墨分五色，主要指墨的色阶，墨与水调节以后能产生各种深浅不同的墨色变化，按古人的分法，至少可以分为焦、浓、重、淡、清五种，而实际运用中远不止这五种，互相之间也不可能分得很清楚。

②从功能上看，墨分干、湿、浓、淡，是互相对立又互相依赖的几个方面，其变化全靠水来完成。墨中水分多墨就淡，水分少墨就浓，然淡墨浓墨都有干湿之分。

③调墨大致有三种方法，一是盘内调墨法，墨色均匀，深浅变化少。二是笔上调墨法，笔尖和笔肚、笔根墨色不同，下笔即能出现丰富的变化。三是纸上调墨法，利用宣纸吸水的性能，不同的墨块在纸上碰撞而产生变化。此三种方法各有优势，创作时可以相互混合运用。

2. 画弥勒佛的整体墨法处理

整体感是任何绘画都必须关注的一个基本要点，在弥勒佛的表现中，首先要注意墨块和线条的对比关系。一般情况下，墨块多处理在袈裟上，线条相对集中在脸、手和裤子衣纹上，最大的空白则是佛的肚子。再加上背景的石头、树、藤等的墨和线与之呼应，画面上就有了黑、白、灰的对比，干、湿、浓、淡的对比，处理得好，能产生很强的形式感和旋律感。

3. 常用墨法

①积墨法：指笔上加笔，墨上加墨，由淡至浓，一层一层渲染，一般是干后加，也可乘湿加，此法在山水中常用，可使画面变得浑厚丰富。画弥勒佛在配景时可用此法。

②破墨法：浓淡墨相间的使用方法，可浓破淡、淡破浓、干破湿、湿破干，还有色破墨、墨破色等，用途极广。破墨法用好了，干中有湿，浓中有淡，厚重圆润融于一体，能出现很生动的笔墨情趣。人物画勾衣纹和配景石头时常用。

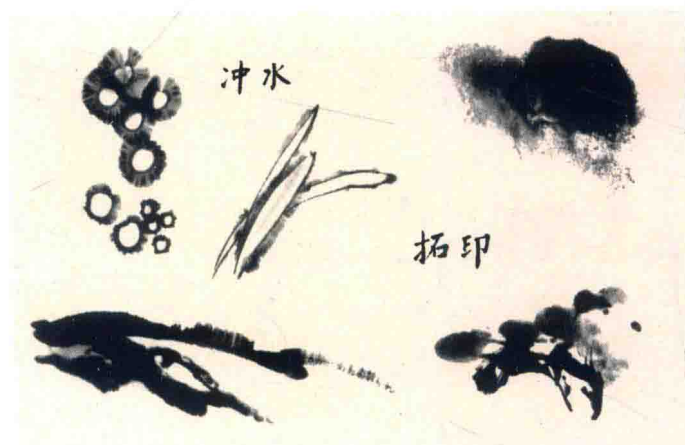

③泼墨法：利用生宣纸上水墨会洇的特性，用大量的水和墨泼洒在纸上互相渗透，在大面积范围内产生一种淋漓酣畅，变化丰富的效果，大写意中常用。画大幅的弥勒佛在袈裟上使用泼墨法，效果很好。

④宿墨法：指隔宿或隔几天的陈墨汁，往往胶质已脱，浓淡稀稠不匀，有时还会在纸面上沉淀，笔痕浓重、苍郁。黄宾虹画山水善用宿墨，现代画家吴山明也常用宿墨画写意人物。

三、色 法

1. 中国画用色的基本概念

中国画在古代称之为“丹青”，可见色彩在中国画的历史上曾经有过很高的地位。但自元明清以来，文人士大夫把水墨画看作文人墨戏，开始崇尚一种重水墨而轻色彩的观念，认为作画用色多了乃工匠所为，只有纯水墨才是高雅的，这样色彩便退后到附属的位置。历史发展到今天，这种观念还在影响着有一部分画家，但总的来说，色彩作为绘画表现中的一个重要因素已越来越受到大家的重视。

写意人物画用色有以下特点：

①随类赋彩，指按照不同的具体物象给予具体的色彩表现，即以物体的固有色为依据进行着色。

②色彩的装饰风格，指大量使用纯色、对比色或纯色与浓墨进行对比，这也是传统绘画与民间艺术的特色之一。

③色彩的主观使用，指按照画面的主题需要而设计色彩，或根据作者的理解自行处理色彩，妙超自然。如一改松、竹的固有色绿色，而改用朱砂来表现，就是最典型的例子。

④色不碍墨，墨不碍色。中国画一般以墨为主，以色为辅，色不可夺墨，要做到色墨交融，在处理一些不太和谐的色彩时，在多种颜色里都加上少许墨色，可以起到色与色之间的调和作用。在实践中我们发现，在淡墨处，或需要显示和保留较好墨韵的地方，可采用淡彩；在重墨之上要显色彩，则必须用重彩，而单用重彩也往往用重墨加以勾勒。

2. 写意弥勒佛用色技法

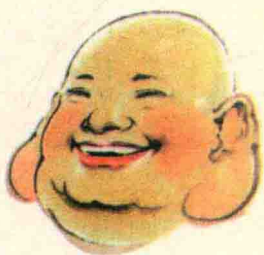
画写意弥勒佛无论是先勾线后着色,还是直接用墨、用色没骨点厖,首先要讲究用笔,设色时要落笔在结构处,下笔求“稳”、求“准”,最忌像刷墙般一味平涂。

创作之前,先要对整幅作品的色彩分布有一个统筹的安排,若以水墨为主,则比较简单,只须在脸、手和脚略施淡彩,其余的地方全部保持纯水墨即可。若想色彩表现丰富一点,就要多动一点脑筋,如服装是用红与黑来对比,还是写实一点,把袈裟画成黄色;配景是以随类赋彩的方法来表现,还是用朱竹、朱松来相配等。必要的时候可以先画一个小色稿,做到心中有数。

弥勒佛脸部设色二例

传统设色染法
染高不染低

结合西画光影
按明暗结构染色

弥勒佛皮肤的色彩,按传统写意人物画的方法是以赭石为主,染高不染低,即按结构在凸起的地方下笔。但要注意必须使用上好的盒装轻胶赭石,目前市场上所卖的锡管装的赭石色往往质量不过关,干后有太多的沉淀,会出现花脸现象。笔者的习惯配方是用朱磬对石绿为主色调,局部用赭石皴染结构,脸颊处趁潮加染淡红色(包括手掌、指肚和脚底心),有时在头皮处略罩淡花青,效果也不错。

四、局部步骤分解图

(一)弥勒佛头像画法

步骤 1: 弥勒头部画法大多采用勾线填色的方法, 初学者可采用木炭条起稿, 注意五官的位置和比例。

步骤 2: 用笔锋好的中号勾线笔蘸中淡墨勾出轮廓线, 以中锋为主, 下巴、耳窝可适当使用侧锋, 眼睛、鼻孔、口腔内用墨较深。

步骤3：用加健大白云调淡赭墨烘染五官的结构，重点在鼻子的暗部、耳窝和双下巴处下笔，以增加立体感，嘴唇可用赭石加胭脂来染，注意下嘴唇两侧不要染得太实。

步骤4：候干，用软橡皮将木炭条的痕迹轻轻地擦干净。脸部肤色可用朱磬加石绿调成基本色，用较大的羊毫笔进行渲染，染时要见笔。趁湿在脸颊部位加染淡红色，并用笔上余色加染耳垂。

弥勒佛 头部画法

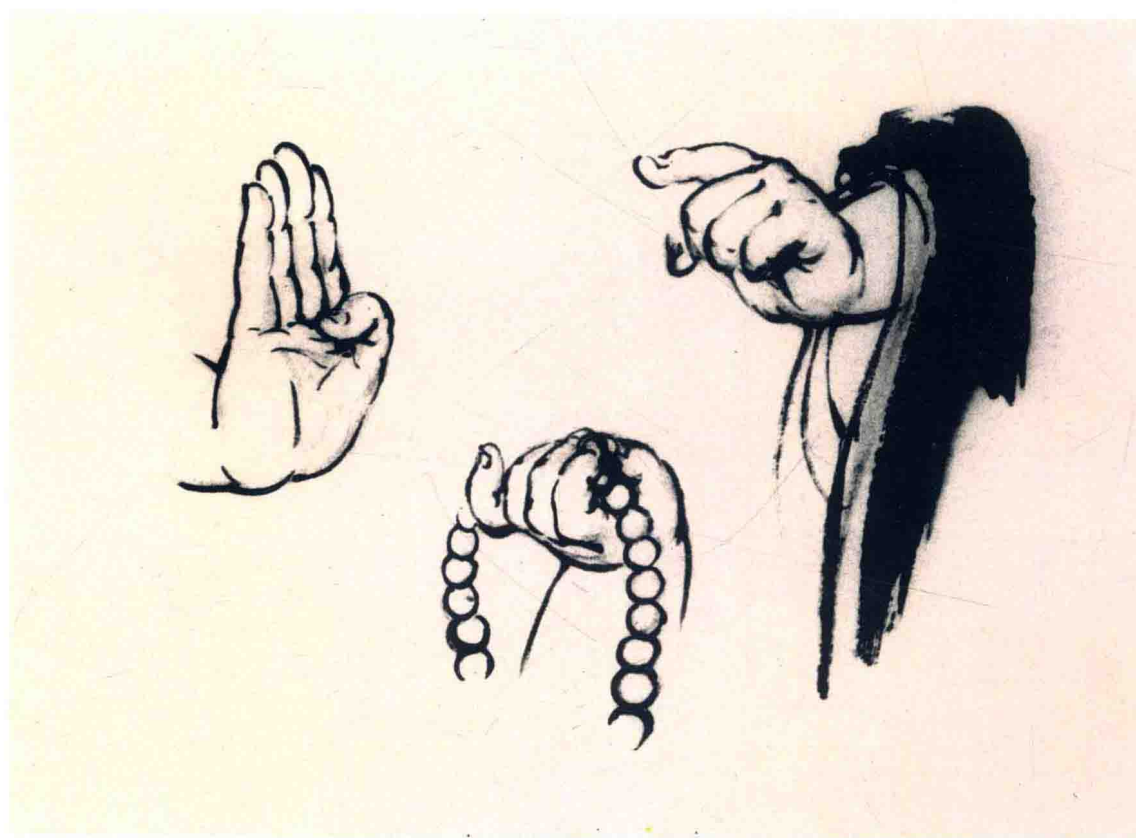

完成图：最后收拾五官细部，可在画面水分干到八成时进行，以便色彩能很好地衔接，完全干后用浓墨加点眼睛的最深处，部分轮廓线条可以复勾。

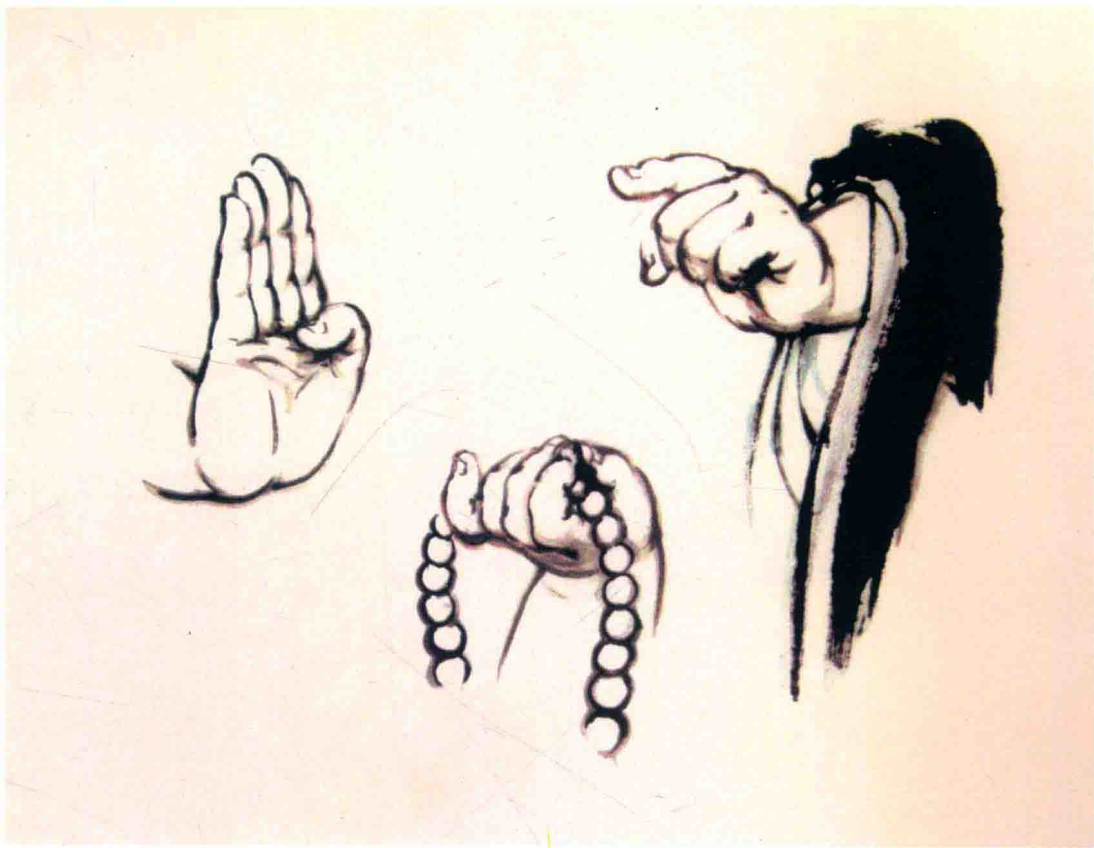
(二) 弥勒佛手部画法

步骤1：画人难画手，手的变化最多，这里介绍几种画弥勒佛常用的手势，可先设计好动作用木炭起稿。

步骤2：用有变化的中淡墨勾线，线条要有弹性，以表现出那种胖嘟嘟的感觉。佛珠可用浓墨勾线。

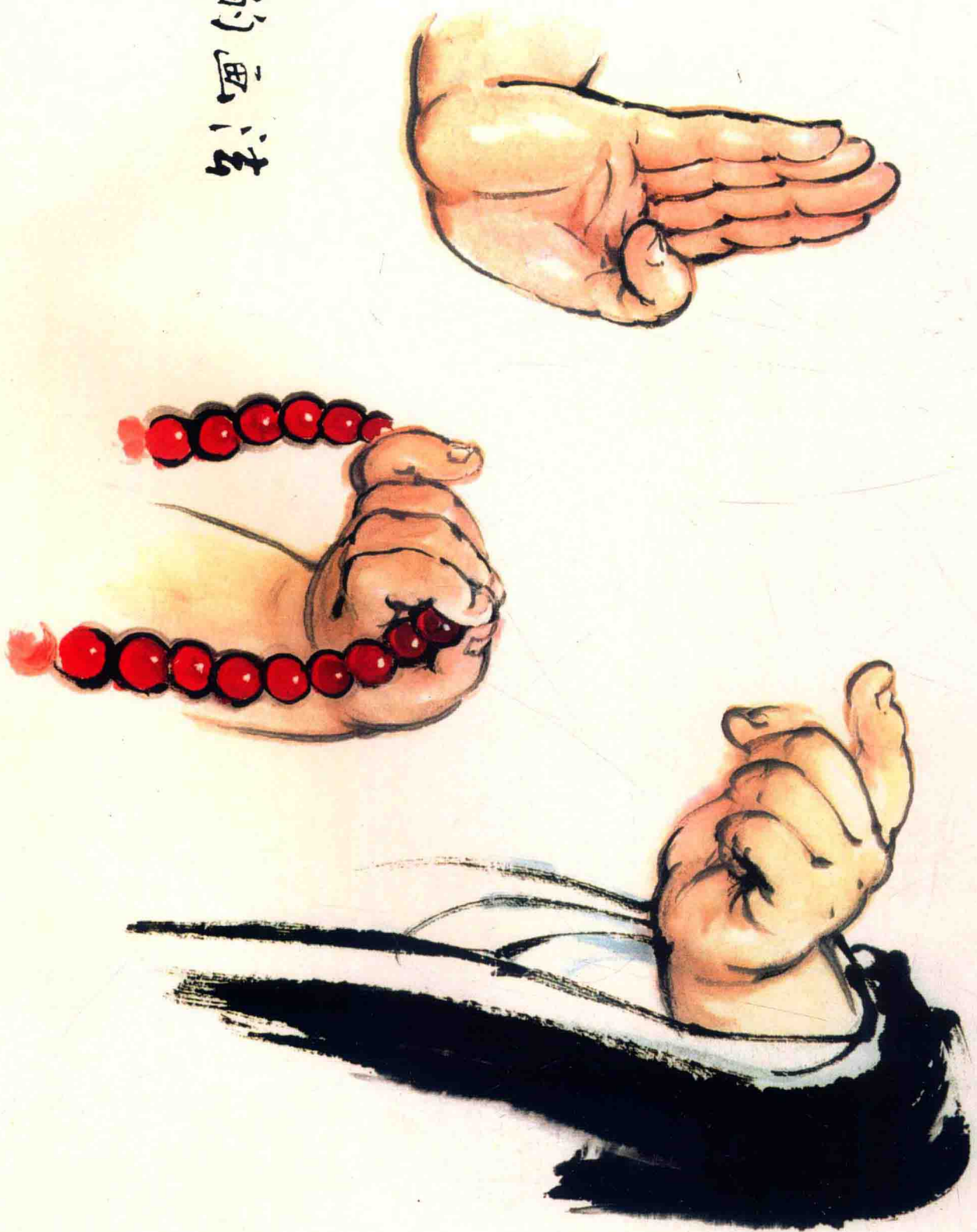

步骤3：用淡赭墨，沿轮廓线进行烘染，并按手的结构渲染暗部，处理上可比画脸稍简略些，以免喧宾夺主。佛珠用淡墨沿线外烘染。

步骤4：仍以朱磬和石绿调成基本色，用较大的羊毫笔罩色，掌心 and 指肚部分可以罩淡曙红色。注意控制水分，适当洒出轮廓线外面一点是没有关系的，如颜色洒出去太多，可用清水从外面接一下，把颜色逼回来一部分，并可避免颜色的边缘干后结出明显的分界线。

手的画法

完成
图：细心
收拾细部。
佛珠可用
朱砂调大
红，笔尖
蘸胭脂来
染，借鉴
西画の方
法，细心
地留出高
光点，如
不小心洩
没了，可
在干后用
白粉加点。

作品步骤图一：
乐在其中(直径 67cm)

步骤 1: 此幅弥勒佛大形以圆为主，大体定了轮廓位置以后，即放笔直取，先用浓墨将袈裟一挥而就。

步骤 2: 从五官入手，用勾线笔勾出弥勒佛的形象、手和身体，注意线条要求既简练又生动，最后勾佛珠。