

「跟名家学画」丛书

怎样画戏曲人物

杜彦锋 著

化学工业出版社

名家教你，零基础学画国画！
让你变身画戏曲人物达人的实用教程！
比你想得更容易！更有趣！更轻松！

忠義一腔貫古今補天化日慶昇平英雄
儕輩稱夫子萬世尊頌武聖人

甲午年正月 彦鋒

「跟名家学画」丛书

怎样画戏曲人物

杜彦锋 著

化学工业出版社

· 北京 ·

戏曲和国画都是中国的传统文化精粹，二者结合之后必将焕发出更加璀璨的光芒。本书由杜彦锋编写，简要介绍了人物画和中国传统戏曲的知识，详细介绍了戏曲人物画的特点以及详细绘画技法，并展示了多幅作品的详细步骤，引领读者逐步掌握戏曲人物的绘制方法。

本书适宜喜爱美术或者戏曲的读者使用。

图书在版编目(CIP)数据

怎样画戏曲人物 / 杜彦锋著. — 北京: 化学工业出版社, 2016. 5
(跟名家学画丛书)
ISBN 978-7-122-26648-4

I. ①怎… II. ①杜… III. ①中国画—人物画—国画技法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 062424 号

责任编辑: 邢涛 张兴辉
责任校对: 王素芹

装帧设计: 韩飞

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司
889mm×1194mm 1/16 印张 4 $\frac{1}{2}$ 字数 150 千字 2016 年 9 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 25.00 元

版权所有 违者必究

跟名學五 丛书编委会

主任：姚泽民

委员：（排名不分先后）

姚治华	孙菊生	董辰生	姚少华	苏士澍
沈 鹏	刘 艺	李 铎	谢 云	张 飙
覃志刚	杨晓阳	马海方	刘曦林	孔 紫（女）
范 曾	崔如琢	范 扬	史国良	霍春阳
刘大为	冯 远	吴为山	范迪安	徐 里
何家英	胡抗美	张立辰	程大利	田黎明
程茂全	田伯平	赵志田	王阔海	曾迎春（女）
孟庆占	师 鸿	刘方亭	郑宏涛	沈一丹（女）
喻继高	吴悦石	张江舟	赵长青	陈洪武
宋雨桂	王易霓	冯大中	许 勇	孙文铎
赵华胜	李宝林	王梦湖	于永茂	程振国
吴云华	孙安民	廖 军	王 涛	张 松
柯文辉	周志高	王兴家	纪清远	卢 平（女）
邹立颖	洪 炜	王之鳞	刘铁宝	谷 溪
李力生	李学功	赵 普	赵万和	魏 鼎（女）
金默如	郭公达	周韶华	邱笑秋	万 鼎
张仲愈	刘俊京	张和平	杜希贤	毛水仙（女）
萧晖荣	徐培晨	徐恩存	陈危冰	萧 丽（女）
刘兆平	米南阳	陈志良	马文典	康 征
萧 平	蔡国声	金 申	王敬之	丁子同

丛书序

2014年9月24日，习近平主席在纪念孔子诞辰2565年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会上指出：“文以载道，文以化人。中国人民的价值观和精神世界，是始终深深植根于中华优秀传统文化沃土之中的。优秀传统文化是这个国家、这个民族传承和发展的根本，如果丢掉了，就割断了精神命脉。”由此可见，当代教育包括核心价值观的培育，必须强化以中华经典文化为核心的本根教育，注重经典价值的有效传承。

“画乃文之极”。中国画，是中国传统文化的精粹，是中华民族的骄傲，是一个极具鲜明民族特色的艺术品种，经过上千年的积累和沉淀形成了它特有的面貌，形成了独特的风格和审美情趣以及一套完整的理论体系。提倡和继承中国传统文化，就必然离不开对中国画的研究和学习。基于此，姚泽民工作室联合化学工业出版社策划编辑出版了本丛书。本套丛书在强调“系统性”和“实用性”的基础上，更加注重强调“可操作性”，便于广大书画爱好者学习如何绘画，为其提供最直接和最实在的帮助。

“笔墨当随时代”。未来永远属于会学习的人，期待你的开卷有益。

姚泽民工作室

2015年10月3日

戏曲人物画是以中国戏曲为题材进行创作且以中国画的形式来加以表现的，因其戏、画相谐，意趣同生，故而诸多画者对其偏爱有加，各展才情，倾力描绘。

早在宋人画页中就出现了戏画，元代壁画里亦有戏曲演出场面，至明清两代戏画就更多了，如清中叶的贺世魁及清晚期的沈蓉圃都是当时知名的戏曲人物画师。还有民间以戏曲为题材的版画，盛行于清中叶以后，因这类版画多在新年张贴，又称“年画”。主要有河北杨柳青年画和江苏桃花坞年画等。近、现代画家蒋兆和、叶浅予、关良、董辰生、高马得等在戏曲人物画方面皆给后世留下了宝贵的资料。

以中国画的水墨，画中国戏曲的人物，显得和谐自然，相得益彰。两种传统艺术相互碰撞，必生出美妙的艺术之花，可谓如鱼得水，这样的艺术结合具有理论上的可能性和技术上的可操作性。戏曲舞台上演的大多都是忠孝节义、诚信良善的故事，尊重国粹艺术，运用中国画笔墨技巧，把戏曲人物、故事塑造得更为绚丽感人，又不伤戏曲的风骨，绝非轻易之举。中国人物画家在创作过程中，最突出的难题是：人物不能画得太工、太写实，太工则不耐看，但又不能画得过于变形，太变形就显得精奇古怪，使大众难以接受。对此，齐白石先生曾有惊人妙语：“太似为媚俗，不似为欺世”。其次，画家会受人物形象的限制，令笔墨难以抒发奔放；假若逸笔草草，容易有损人物形象。再有，画家所画人物易于千人一面，致使笔下艺术形象雷同。这就要求画家要有扎实的绘画功底，同时热爱戏曲并对其有深刻了解。谙熟戏曲的剧情、身段和人物造型，将戏曲舞台上演员的

“瞅”“瞟”“盯”“瞄”等眼神，捕捉到位，通过人物身段、手势、腰腿的功架变化来刻画人物动态。

舞台上的戏曲人物已经典型化了，与现实生活中的人物已大不相同，不必过于强调夸张变形。只要依照戏曲人物的本来面貌加以提炼概括，适当地突出戏曲人物的形、神特征，便可获得良好的艺术效果。

戏曲演员的每一个动作都是经过精心设计的，其舞姿静止下来就是一座优美的雕塑造型。细微至于十个手指的动作，也是严格规定的整个舞蹈姿势中的重要组成部分。动如疾风，静若止水，动和静的巧妙结合，构成了舞台上一幅幅千姿百态的美丽画面。

戏曲人物画，可以用写意中传神与写实中传真相结合的艺术形式来进行创作。中国画重写意传神，不主张过分写真；但作为有具象的人物画，则又必须在写实基础上再讲传神，具象题材的人物画若不写实，就会走样而不被承认；但一味求真而变成依葫芦画瓢，人物画就会缺失精气神。

本书通过大量精彩图例和详尽步骤说明，将戏曲人物的绘制展现在读者面前，如果读者由此增加了对我国传统艺术的了解，进而喜爱戏曲艺术，则作者不胜欣慰。

书中不足之处，请广大读者指正。

杜彦锋

杜彦锋

杜彦锋，祖籍山东海阳，现居北京。为中国书画协会副会长、中国公共关系协会艺术委员会委员、中国文化名人诗词书画研究院名誉院长、文化部老艺术家书画院理事、北京海峡两岸书画家联谊会理事、北京戏曲脸谱艺术研究会秘书长。

杜彦锋自幼酷爱戏曲和书画艺术，毕业于中国戏曲学院。受教于刘方亨、田有亮及刘曾复、欧阳中石、何镜涵、官布、董辰生、米南阳等诸位先生。在戏曲绘画方面有着深厚的造诣。

他笔下的戏曲艺术形象，虽然仅仅选择了一出戏中的某个角色，却能做到手、眼、身、法、步准确到位，画出了这一出戏的戏眼，达到了“形神兼备”的艺术效果，使人仿佛能从中听到铿锵的锣鼓声，可谓寓动于静。在表现手法上，擅用“兼工带写”的绘画形式来画戏，

以工整细致的工笔技法绘画人物面部五官，用较为疏朗纵情的写意画法绘制盔髻行头。他那写实摹真手段，为笔下形象注入了鲜活的生命力；那矫捷脆快的中锋笔法，折射出清新洗练的线条韵味。这种传统而新颖的绘画形式，既同时兼具了工笔画与写意画的魅力，又有效避开了工笔易僵板、写意易失真的“雷区”，既见功力，又展才情，虚实相生，给观者留下了较大的想象空间，充分体现了戏曲和国画两大国粹艺术的审美真谛。

他曾为诸多戏曲表演艺术家如：周信芳、裘盛戎、盖叫天、王金璐、谭元寿、景荣庆、袁国林、马金凤、王晶华、吴钰璋、侯少奎、谢锐青、尚长荣、李鸣岩、朱世慧、郑岩、于魁智、张建国、李佩红及当红青年京剧演员刘魁魁、张建峰、李扬等都绘过舞台艺术造型。诚可谓形象逼真，生动传神。

2007年12月，他在北京戏曲博物馆成功举办“杜彦锋京剧绘画展”，中央电视台及诸多报纸、刊物都做了相关报道。

2008年5~8月，随中国科学技术馆赴欧洲进行中国传统文化交流，期间担负现场书画、篆刻、脸谱绘画及京剧表演展示等任务，被誉为“中国传统文化交流的使者”，受到我国驻欧洲各使领馆官员及国际友人的称赞，作品被争相收藏。

2010年1月，于北京文联剧场举办个人画展。

2010年11月，作品“裘韵流芳”于中国美术馆展出。

2011年10月，历时近一年，完成了大型戏曲人物画《名净十三绝》的创作，许多专家、学者都给予了高度评价，誉之“填补了清代沈蓉圃氏《同光十三绝》独缺净行的一大空白”、“可为传世之作”。

2011年11月，《名净十三绝》《裘韵流芳》《袁风永劲》《京昆十矮图》及《霸王别姬》《钟馗嫁妹》等多幅作品于北京798艺术园区展出。

2012年5月，中国集邮总公司印制发行了《杜彦锋戏曲绘画》个性化邮折。

2012年9月，京剧人物绘画作品《强项令》《铡包勉》参加由北京市纪委、市委宣传部、市文联共同举办的中华世纪坛反腐倡廉艺术作品展并被组委会收藏。

2014年至2015年作为“特邀编委”参与编写北京市小学综合实践课程地方教材《快乐学京剧》，并为其配画插图。

2015年11月，应邀赴美国参加“国际艺术节”，获“中美文化艺术交流大使”殊荣。

第一章

中国画基础·····

1

第二章

戏曲简述·····

7

第三章

绘制技法解析·····

17

第四章

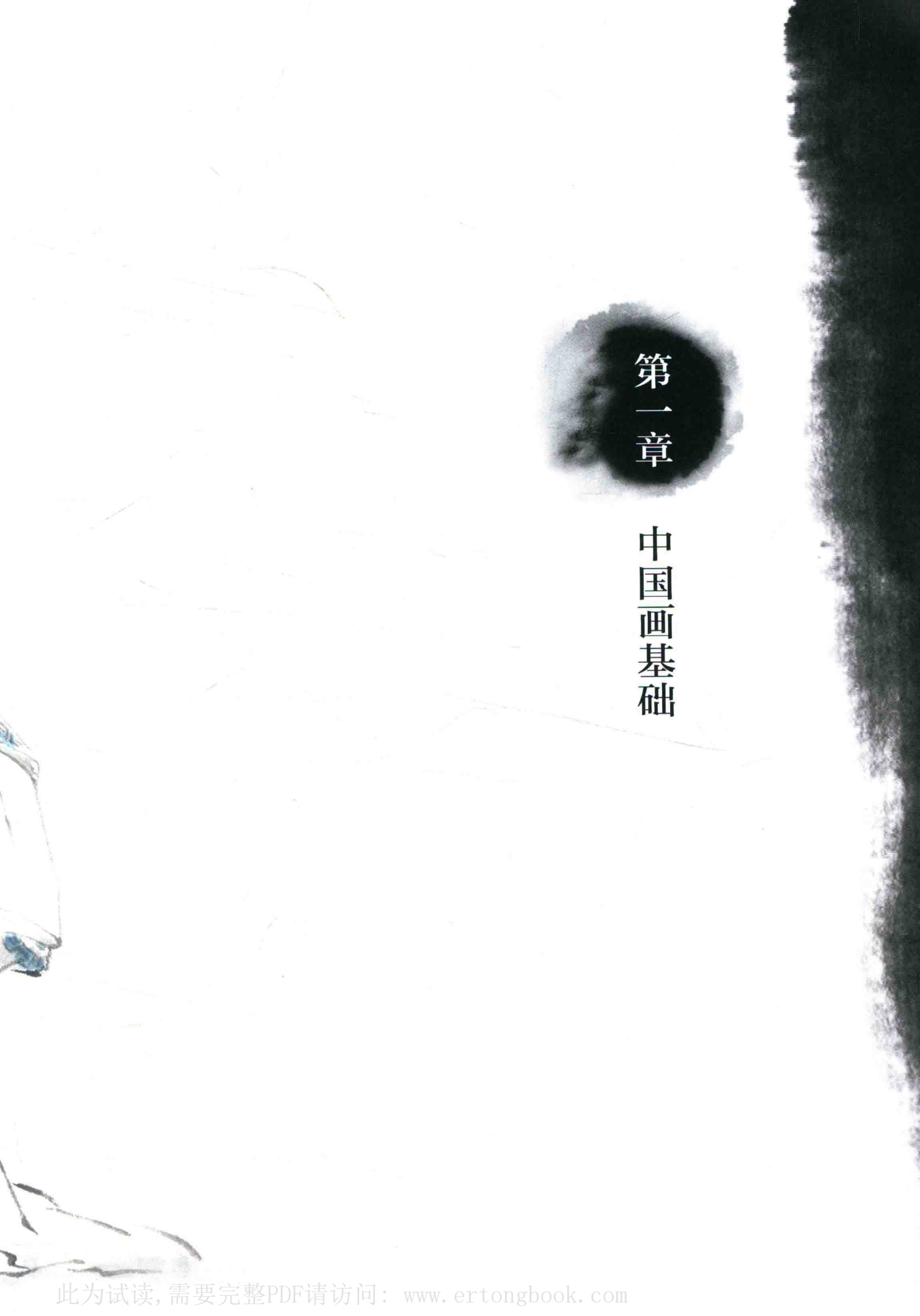
戏曲人物绘制实例·····

27

第五章

作品赏析·····

51

第一章

中国画基础

一、概述

中国画在古代无确定名称，一般称之为丹青，主要指画在绢、纸上并加以装裱的卷轴画。近现代以来为区别于西方输入的油画（又称西洋画）等外国绘画而称之为中国画，简称“国画”。它是用中国所独有的毛笔、水墨和颜料，依照长期形成的表现形式及艺术法则而创作出的绘画。中国画按其使用材料和表现方法，又可细分为水墨画、重彩、浅绛、工笔、写意、白描等；按其题材又有人物画、山水画、花鸟画等。中国画的画幅形式较为多样，横向展开的有长卷（又称手卷）、横披；纵向展开的有条幅、中堂，盈尺大小的有册页、斗方；画在扇面上面的有折扇、团扇等。中国画在思想内容和艺术创作上，反映了中华民族的社会意识和审美情趣，集中体现了中国人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。

中国画在世界美术领域中自成体系。主要运用线条和墨色的变化，以钩、皴、点、染，浓、淡、干、湿，阴、阳、向、背，虚、实、疏、密和留白等表现手法，来描绘物象与经营位置；取景布局，视野宽广，不拘泥于焦点透视。有壁画、屏幛、卷轴、册页、扇面等画幅形式，辅以传统的装裱工艺。人物画从晚周至汉魏、六朝渐趋成熟。山水、花卉、鸟兽画等至隋唐之际始独立形成画科。五代、两宋流派竞出，水墨画随之盛行，山水画蔚成大科。文人画在宋代已有发展，而至元代大兴，画风趋向写意；明清和近代续有发展，日益侧重达意畅神。中国画强调“外师造化，中得心源”，要求“意存笔先，画尽意在”，强调融化物我，创制意境，达到以形写神，形神兼备，气韵生动。由于书画同源，以及两者在达意抒情上都和骨法用笔、线条运行有着紧密的联结，因此绘画同书法、篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征。作画之工具材料为我国特制的笔、墨、纸、砚和绢等。近现代的中国画在继承传统和吸收外来技法上，有所突破和发展。

二、中国画工具

1. 毛笔

毛笔有软笔、硬笔之分；也有长锋、短锋之分，种类繁多，大致可分为狼毫、羊毫和兼毫（狼羊毫）。

狼毫比较硬而富有弹性，画出的线条苍劲有力、挺拔，如勾画动物的眼睛、鼻子、耳朵、嘴，双勾花卉、补景等时用。常用的狼毫笔有小红毛、衣纹笔、叶筋笔、书画笔、狼毫大书画、兰竹、狼毫提笔等。

羊毫比较软，圆润柔顺，能饱含水分，点花、染叶比较饱满、厚实，但是对于初学者很不容易掌握，难以得心应手，常用的笔有羊毫小楷、羊毫长锋、羊毫提笔、白鹤展翼等。

兼毫由狼毫和羊毫等合制而成，比较适中，具备羊毫和狼毫的特点，点染、皴擦时比较适用。如撕画动物的皮毛，染动物的眼睛、鼻子等，使用方便，初学者容易掌握。常用的笔有白云（大、中、小）、提笔（大、中、小）、七紫三羊等。

初学者在选购毛笔时，要注意毛笔的质量，笔的质量对书画技巧的发挥和画面效果至关重要，新笔毛质整齐，抱团，用来勾线条和画比较精细的地方；旧笔锋尖较秃，合拢比较差，恰好可以用来撕毛（破锋撕毛），效果很好。长锋笔

因为锋毫较长，画出的效果非常自然，但是初学者不易掌握；短锋笔比较适宜初学者。

新买来的毛笔要用清水发开，千万不能用热水泡，每次用完一定要及时涮干净，不能让残墨（色）将笔毫胶住，收藏新笔也要用水发开，把定形剂洗去，否则极易生虫。毛笔洗净之后要用废宣纸将水吸干，不要在水中浸泡时间过长，以免笔杆发胀，导致笔头脱落。

持笔一般以拇指、食指和中指捏住，使笔竖直。

2. 墨

墨锭分油烟和松烟两大类。油烟有光泽，宜作画；松烟墨色无光泽，宜书法。现在书画家们常用“一得阁墨汁”和“中华墨汁”等，使用方便。宿墨，即隔夜墨，光泽和层次感都比较差，如果要用时，可以墨锭研磨一下。

古人讲“墨分五色”，是指墨色可以分成多种层次，即焦、浓、重、淡、清。墨色的变化与水分的多少有直接关系。作画时为了使墨色变化丰富，一定要有浓淡干湿的不同变化。

画面上墨色的干湿程度除了和笔中的水分有关之外，也和运笔速度有关。行笔速度快而且轻，墨迹就显得虚，其中会出现很多的空白和牵丝，这种效果成为飞白。

3. 宣纸

宣纸有生宣纸和熟宣纸之分，熟宣纸就是在生宣纸上涂一道胶矾水制成。生宣纸适宜画写意动物画和写意花鸟画；熟宣纸不洇水，适宜工笔画，不适宜写意画。

生宣纸中以“净皮”为好，“特净皮”为上，其余则较差。

皮纸性能与宣纸近似，但是表现墨色的层次和浑厚感方面不及宣纸。皮纸耐水性较强，细腻，

宜渲染，例如，画动物的毛皮时，能表现出湿润、绵软的特殊效果，画山水时，表现出云的气氛。

4. 颜料

国画颜料分三种、两大类。三种即块状、粉状和袋装。两大类即矿石制成的，如赭石、朱砂、石青、石绿等；植物制成的，如藤黄、胭脂、花青等色。此外，还有人工合成的，如锌钛白、朱磬等色。矿石制成的颜料颜色厚重、覆盖性能好；植物色也叫水色，它色薄而透明。初学者选用袋装颜料比较方便。

三、中国画用笔技法

笔法即毛笔运行的法度、法则。其中包括持笔、运腕、用笔三部分。中国画用笔的方法很

多，归纳起来分三个步骤：起笔、行笔、收笔。起笔要藏锋，行笔要有提、按、顿、挫、轻、重、缓、疾等变化。收笔要回锋，在运笔时要灵活掌握，不要死板。就笔锋得偏正而言，又有中锋、侧锋、转笔、折笔、破笔等。

中锋，也称正锋。执笔姿势要端正，笔尖与宣纸成丁字形，如勾画动物的五官以及双勾草虫、花卉等，都要表现出很规矩的线条。

侧锋画出的线条一边浓、一边淡；一边湿、一边干，有时还会出现飞白，富有灵活多变之感。如表现动物的身体和尾部，点写花头和花叶等效果比较好，画石、树干、竹竿一般用侧锋。

扫笔，又称逆锋，即将笔锋散乱，少蘸墨色，下笔要快，像扫地那样在纸上用侧锋很快擦过。此方法飞白较多，有苍劲、飘逸之美，画大面积山石和粗树干时常用此方法。

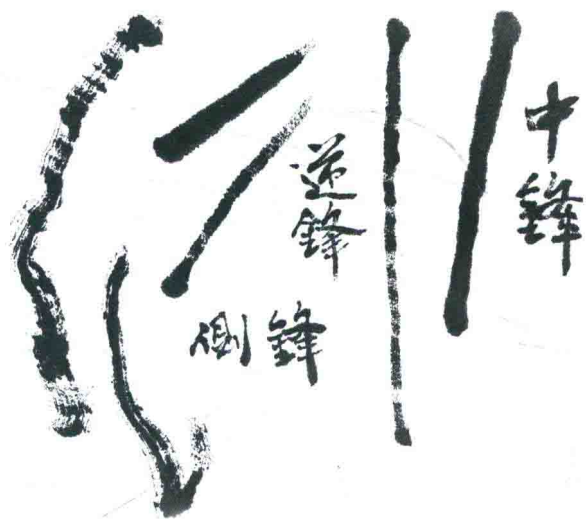

提笔，又称拖笔，即笔杆与画面的角度随意，用大拇指和食指捏住笔杆尾部，笔杆在前，笔尖在后，随意拖拉画出线条。它自然曲折，如画虾须、鲢鱼须、绕茎植物及垂柳时用此方法。

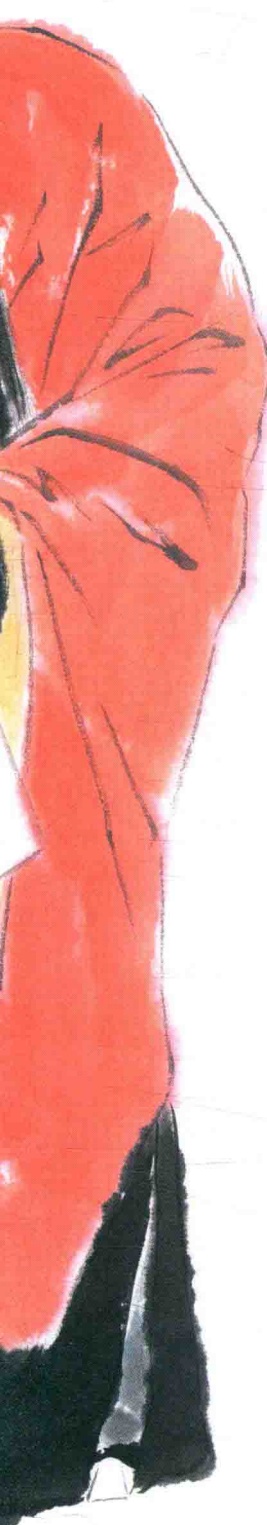
破笔，又称破锋，最好选用旧笔，笔尖蘸墨在色盘边上将笔锋压扁散开，形成排笔刷那样来撕画禽鸟的羽毛和动物的皮毛，能出现绵软的皮毛效果，突显出动物皮毛的质感。

皴擦，用干笔侧锋横向在纸上轻擦，以显示出山石的纹理凹凸以及阴阳明暗的方法称为皴擦，画石头以及大树的干多用此法。

点，也称点簇，即不用勾线，而以笔尖蘸墨或色，笔锋落纸铺开，笔锋有浓有淡。有的点法是笔锋落下后即抬起来，有的笔锋落纸后稍有动作（行笔），画花卉叶子、小鸡、麻雀等都可用到点法。

第二章 戏曲简述