

写意人物百态

编著 孙建东

图书在版编目(CIP)数据

写意人物百态 / 孙建东编著. -- 上海: 上海人民
美术出版社, 2011.6

(十招画室)

ISBN 978-7-5322-7328-7

I. ①写... II. ①孙... III. ①意笔人物画—绘画技法
IV. ①J211.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第086049号

《十招画室》编委会

总主编	潘 之
顾问	邵洛羊
	韩 敏
	王仲清
	高式熊
	金正惠
	颜梅华
	徐昌酩

写意人物百态

(十招画室)

编 著: 孙建东

策 划: 潘志明

责任编辑: 徐 亨

技术编辑: 季 卫

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海惠顿实业公司

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 2.5

2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

印数: 0001 - 3300

ISBN 978-7-5322-7328-7

定价: 22.00 元

- 一、概述/1
- 二、人物画画法及步骤图/3
 - 基本画法/3
 - 1.笔法和墨法/3
 - 2.色法/3
 - 步骤图/4
 - 1.寿星画法/4
 - 2.钟馗画法/6
 - 3.布袋和尚画法/8
 - 4.杨贵妃画法/10
- 三、写意人物百态/12
 - 1.僧佛仙道/12
 - 2.名贤雅士/18
 - 3.仕女人物/25
 - 4.刀马人物/31
- 四、人物画范图/36

一、概述

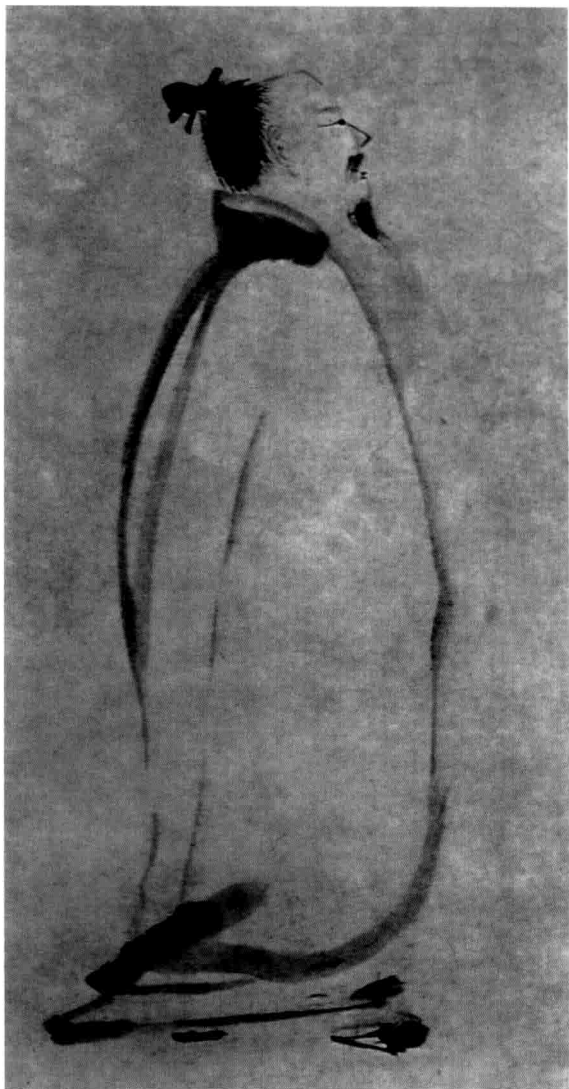
中国古代传统绘画艺术博大精深，源远流长，古装人物画是其中一个重要的组成部分，深受广大人民群众喜爱。

中国的人物画，简称“人物”，是中国画中的一大画科，出现较山水画、花鸟画等为早；大体分为肖像画、风俗画、道释画、仕女画、历史故事画等。人物画力求人物个性刻画得逼真传神，气韵生动，形神兼备。其传神之法，常把对人物性格的表现，寓于环境、气氛、身段和动态的渲染之中。故中国画论上又称人物画为“传神”。

古装人物画包含的题材内容非常丰富，诸如僧佛、仙道、仕女、古贤、帝王将相、民族英雄、刀马人物、文人雅士等，还包括古代的民间风情，如渔樵耕读、放牧狩猎、琴棋书画、成语典故等等。学习者可以分类从一些代表人物的画法上取得突

东方朔偷桃 吴伟（明）

太白行吟图 梁楷（宋）

破，从而举一反三。比如先画好了钟馗，掌握了画大胡子的莽汉的造型规律，再来学习画达摩、张飞、李逵、程咬金等。只要服饰和道具上加以变化，就会很容易上手。当然，人物的服饰必须符合其时代的特征，千万不可张冠李戴。

中国人物画家主张以神“君形”，紧紧抓住有利于传神的眼神、手势、身姿与重要细节强调分别主次，有详有略，详于传情的面部手势而略于衣冠，详于人物活动及其顾盼呼应而略于环境描写。

人物画中使用的笔墨技巧与技法，在写意人物中，笔墨相互为用，笔中有墨，墨中有笔，一

笔落纸，既要状物传神，又要抒情达意，还要显现个人风格，其难易程度远胜于山水花鸟画。而在工笔设色、白描和小写意作品中，则更重视笔法的基干作用，为此创造了十八描。笔法或描法一方面服从于形象的结构质感、量感与神情，另一方面也要传达作者的感情，同时还用以体现作者的个人风格。在色彩使用与诗书画印的结合上，人物画和一般中国画的特色则并无不同。

学画人物画，造型和笔墨是最重要的两个部分，缺一不可。学习者必须下功夫研究人体的解剖结构，打好基础，进而表现人物的气质、神韵，

仕女图 唐寅（明）

钟馗捉鬼 任伯年（清）

达到形神兼备。还可以通过写生，以现实生活中的模特为形象依据来表现古代人物，则可使其更具个性特征，避免千人一面的现象。笔墨功夫则需要有一个不断的积累过程，也可从写意花鸟和山水中汲取一些有用的技法，最终形成自己的笔墨程式和表现风格。

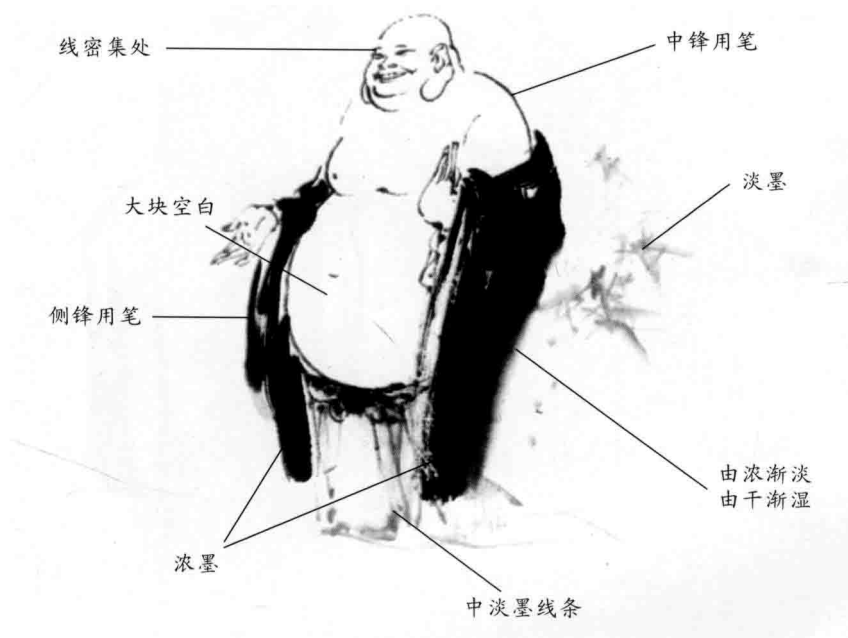
从古到今有许多画人物画的大家、名家，如顾恺之、顾闳中、梁楷、仇英、陈洪绶、任伯年、徐悲鸿、张大千及现代名家刘继卣、程十发、范曾、刘旦宅、戴敦邦等，他们的作品都可以作为初学者学习的范本，通过临摹掌握传统的技法精髓，逐步过渡到自由创作的境界。

二、人物画画法及步骤图

基本画法

1. 笔法和墨法

线条和墨法是写意人物画的主要语言，墨无的。笔法主要有中锋和侧锋等等。墨法主要有浓、笔不立，笔无墨则僵死，笔法和墨法是相辅相成淡、干、湿等等。

2. 色法

写意人物画用色有：色不碍墨，墨不碍色，在结构处下笔要求“稳”和“准”，切忌像刷墙要做到色墨交融，要随类赋彩，按照不同的具体的人物形象给予具体的色彩表现，设色时要落笔般平涂。

布袋和尚头部设色法

仕女衣服设色法

步骤图

1. 寿星画法

① 用木炭条画出人物和背景的位置。夸张一下寿星的额头、胡须和手中的寿桃。

② 落墨。头、手精细些，衣服粗放些。龙头拐杖是比较讲究笔墨功力的地方，以浓墨为主。注意干湿浓淡变化，尽量一笔到位。

③ 人物设色，留出眉毛和胡须，衣服上红色。以朱砂朱磬为主色调，显得喜庆。

④ 画出背景的仙鹤和松树。仙鹤要用笔灵动，松针干后罩花青。鹤体与寿星胡子、眉毛可用薄粉罩染。

寿星图

辛卯新春 健东

⑤ 用淡蓝色染出远山，暗喻寿比南山之意，同时也反衬出鹤体之白。落款标题用篆字笔意，更有古意。盖章三枚呈不等边三角形分布，使画面更趋稳定。

2. 钟馗画法

① 木炭条起稿，确定人物大的动势。

② 施墨稿，五官刻画注意表情。衣服放笔勾线，趁湿用大笔皴以淡墨，以求丰富的笔墨变化。

③ 脸部着色，以赭石为主调，暗部调入淡墨。染时根据结构下笔，适当留白。须发可罩淡花青。

④ 用朱砂、朱磬染红色披风和剑穗，胭脂加墨染腰带。

⑤ 在扇面上用朱砂加大红写上“福”字，略加胭脂画蝙蝠，最后落款盖章完成作品。

3. 布袋和尚画法

① 先用木炭条起稿，注意形准和构图。脸和手、脚可仔细些，衣服、背景要放松，点到为止。

② 落墨。以线为主，勾出人物形体，上衣用大笔施墨。

③ 人物设色，以朱砂加石绿作为基础肤色。调以赭石、胭脂等烘染暗部。元宝和布袋染黄色。蓝色腰带以花青打底，石青罩染。

④ 用写意花鸟的技法画出背景荷花。用笔放松自然，花头勾线染色，荷叶用花青、藤黄加墨直接点染。

⑤ 待荷叶干后，叠加墨竹以增加层次，最后落款盖章完成作品。

4. 杨贵妃画法

① 木炭条起稿。注意表现人物的结构动态，略带忧郁的神情，以及与配景孔雀、白猫的位置关系。

② 用细毛笔勾脸、手和肌肤，用大笔勾衣裙。保持松动，与较工的脸与手形成对比。

③ 以朱砂兑石绿为基调染肤色，脸和手心趁潮加染淡曙红。为达到贵妃雍容华贵的效果，衣饰、花纹可画得繁密些，局部加点金粉。

④ 画出陪衬的白猫和孔雀，注意靠近人物的地方要处理得虚一些。石头的暗部用墨宜浓。

⑤ 泼彩破墨画背景芭蕉，并加小竹叶、小藤萝丰富层次。细心收拾画面，比如修改裙摆轮廓。最后落款盖章。

三、写意人物百态

1. 僧佛仙道

这个人物系列作品表现的是僧佛仙道的人物形象，形象刻画潇洒，用笔老到，线条苍劲有力，设色精妙，构图各有特点。

达摩面壁

达摩一苇渡江图

坐石修真