

写意人物画写生

创作技法

○陆允铭○著

2

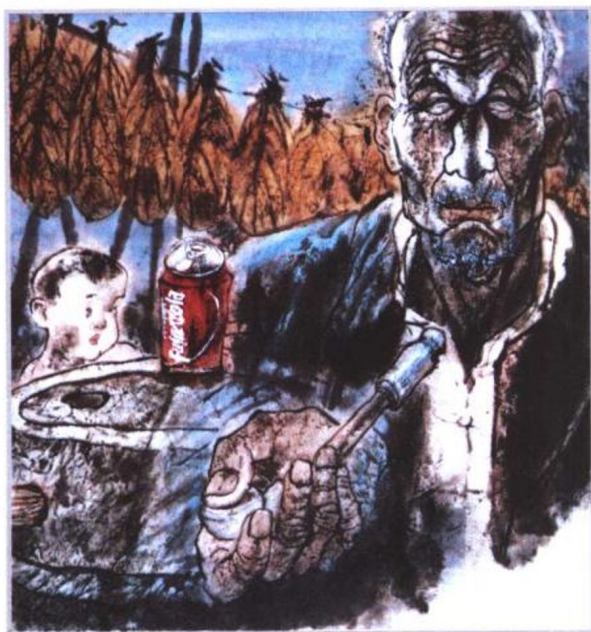

辽宁美术出版社

写意人物画

写生与创作技法

○陆允铭○著

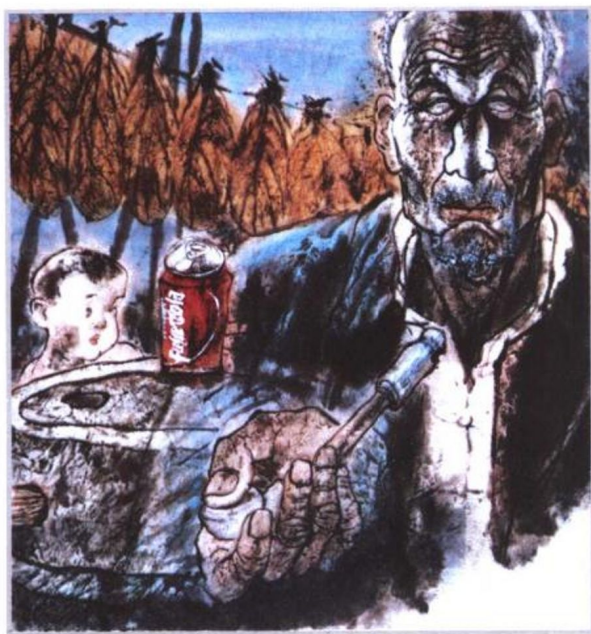
▲辽宁美术出版社

写意人物画

写生与创作技法

○陆允铭○著

▲辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意人物画写生与创作技法 / 陆允铭著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2001.9

(中国画写意技法丛书)

ISBN 7-5314-2820-2

I. 写… II. 陆… III. 写意画: 人物画: 写生画—技法(美术) IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 066340 号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码: 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 字数: 11 千字 印张: 5

印数: 1-3000 册

2001 年 9 月第 1 版

2001 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙 扬

责任校对: 逸 群

封面设计: 洪晓冬

版式设计: 杨 晶

技术编辑: 鲁旭富

定价: 35.00 元

引言

中国画是我国特有的民族绘画，它是世界上最悠久的绘画，有着灿烂的历史，其独树一帜的风格和高度的艺术水平，屹立于世界艺术之林，成为中华民族的骄傲。

人物画，是中国画人物、山水、花鸟三大画种之一，而各画种又分工笔、写意两种基本形式，此书是专讲写意人物画的。写意人物画，顾名思义就是以最简练、最概括的笔法抒写和表达人物情感的一种画法。它着重于“意象”来表现人的情态和表达人的意会。“意象”乃是画家在观察客观事物的基础上，注入自己的思想情感加工而成的艺术形象。它不是机械地再现自然，也不是毫无根据的抽象，而是不离开对象的基本形似，经过对自然物的加工，表现对象的一定真实，追求神韵意趣，上升到“神似”的更高层次。

写意人物画的画家，首先要向大自然的客观世界学习，经过对现实生活中的人以及物象反复观察、思考、感悟、构想，触景而情生，形之于笔墨，创造出一种源于生活又不同于生活，既体现了生活本质的真实，又突出了人物形象的神韵特征，同时又蕴含了画家的情思、理想以及对自然物象的独特感受。

至于在写意人物画表现技巧上，各画家都有自己独到的特点。特别是近几十年来，人物画家在技法上吸取山水、花鸟画的笔墨技法，并又融汇西方绘画的解剖、透视、色彩、质感等，加之今人的服饰、动作，生活与古人有很大的区别。在笔墨设色技法上，经过许多画家们的辛勤努力和探索，无论是在绘画内容和形式上都取得了很大的升华和发展，创作出许许多多新颖动人的优秀作品。这些作品，无论是在形象的刻画，还是内心感情的描写，艺术境界的追求，都给我们带来了深刻的美的享受。

我写这本书虽为写意人物画作品创作谈，但大部分是从我个人的视角去谈写生、谈实践的感受、谈刻画人物情感、谈写意人物落墨技法及创作过程的感想，不免存有偏见。加之本人学识和水平的局限，肯定会有很多不足之处。好在艺术的天地里没有绝对的“只有这样”、“不能那样”，而应该是“也可以这样”。对艺术作品的评判标准，历来是仁者见仁，智者见智，仁智兼而有之。如果本书能给读者某种启发和参照，那将是对我的最大宽慰。

辛巳中春允铭于陋室轩

目 录

综述

从生活中汲取营养

深入生活 善于发现

学会捕捉生活细节

写意人物画的写生

写生中的形与神

传神写照 表现物我

学会寻找“生活原形”

写生稿的整理与组合

写意人物画意在笔墨

写意人物画新材料的探索及应用

丙烯加墨的运用

丙烯加水彩的运用

宿墨与胶矾的运用

源于自然 高于生活

《山里人》的创作过程及表现技法

《走访途中》的创作过程及表现技法

《塞上情》的创作过程及表现技法

作品欣赏

综 述

在中国绘画史上，人物画是发展最早的画种之一。远在新石器时代，仰韶文化的彩陶上就已有人物图案的纹饰。1949年出土于长沙的绢地《人物龙凤帛画》是迄今最早以线的形式表现物象的方法，展示了我国千百年以来人物画的造型手段。唐代以前所见人物画基本都是以较工整的勾线方法。而现在能见到的最早的写意人物画，要属五代的石恪《二祖调心图》和南宋的梁楷《泼墨仙人图》等。

新的世纪已经开始，延续几千年的传统写意人物画面临着如何发展、超越和创新的问题，这是当今历史发展的需要。这就要求我们在继承传统优秀文化遗产的同时，必须进一步冲破陈旧落后的条框限制，解放人们的思想，以“创造自然”，代替“再现自然”，使人能更加

自由地表现自己的心灵世界，从形式到内容达到“天人合一”。

著名画家刘文西曾说，中国画在21世纪的发展，首先要看人物画。人物画是体现当今社会改革、发展，展示人们精神面貌的画种。这就要求人物画家要有较高的素质，要深入社会生活之中，体验生活，研究生活。深入生活的核心就是深入人物。

当今许多中国画家在广泛吸收中外优秀文化的基础上，努力创作适应时代、满足人民需要的新作品。经过长期不断的努力实践与探索，在写意人物画这方沃土上一定会开出更加绚丽多姿的花朵。

本书做为引玉之砖，着重阐述从生活中领悟情感而进行创作的亲身体会，供读者以借鉴和启示。

● 北宋·石恪 二祖调心图（局部）

从生活中汲取营养

我国有两句与传统文化有关的衍生名言：“生活是创作的源泉”，“人民是艺术的母亲”。它与古人的“外师造化中得心源”、“收尽奇峰打草稿”实质上是同出一辙，都是告知有志于艺术事业者能从大自然和社会生活中学习积淀创作素材，使自己的情感融入民众之中，物化于自然之内，使其创作的作品更富有时代性。

纵观千百年来凡有成就的画家，他们之所以能创作出传世佳作，与他们置身于民众之中、对人间百态及大自然的千变万化的细心体察、潜心揣摩是分不开的，或对物写生，或默记于心，并结合自身的内心情感而成。宋代张择端的《清明上河图》将劳动者(人民大众)置于主人翁的地位，几十艘船只刻画入微，几百人畜无一雷同，这都是非生活、无写生而不能成就的。

元代著名大画家黄公望画《富春山居图》时，曾亲自居富春山多年进行观察、写生和默记。他说：“仆归富春山居，无用师偕往，假日于南楼援笔写成此卷……阅三四载未得完备，盖因留在山中，而云游在外故尔。今特取回行李中，早晚得暇，当为着笔，无用过虑有巧取豪效者”。五代的人物画家顾宏中通过“目识心记”而画成几十个人物形象的传世名作《韩熙载夜宴图》。近现代画家徐悲鸿、张大千、李可染等，亦都经常深入社会生活，潜心创作出许多优秀作品，为后人树立了榜样。总之，画家经常深入生活、体察社会是创作出佳作的重要因素。

● 五代·顾闳中 韩熙载夜宴图(局部)

深入生活 善于发现

古人云：“心不在焉、视而不见”。这里渗透着视觉在同一种空间上形成的感觉认识。所以说，画家的眼睛要学会捕捉事物，要善于发现问题。同到一个地区去采风，有的人就感到没什么可画的，而有经验的画家却满载而归，这反映了一个画家艺术修养的底蕴，也决定了他对自然事物的认识深度。艺术修养全面的画家能发现别人认为平常不值得关注的事物，并能从中看到本质的东西。艺术的魅力恰恰是来自于对自然的精细入微的观察和深刻的感受。按照美的要求，严格地进行提炼取舍。这样画出的人物不仅有他自身的形象，而又蕴含着作者本人的深情，所画出的作品，才能耐得住人们的品味。

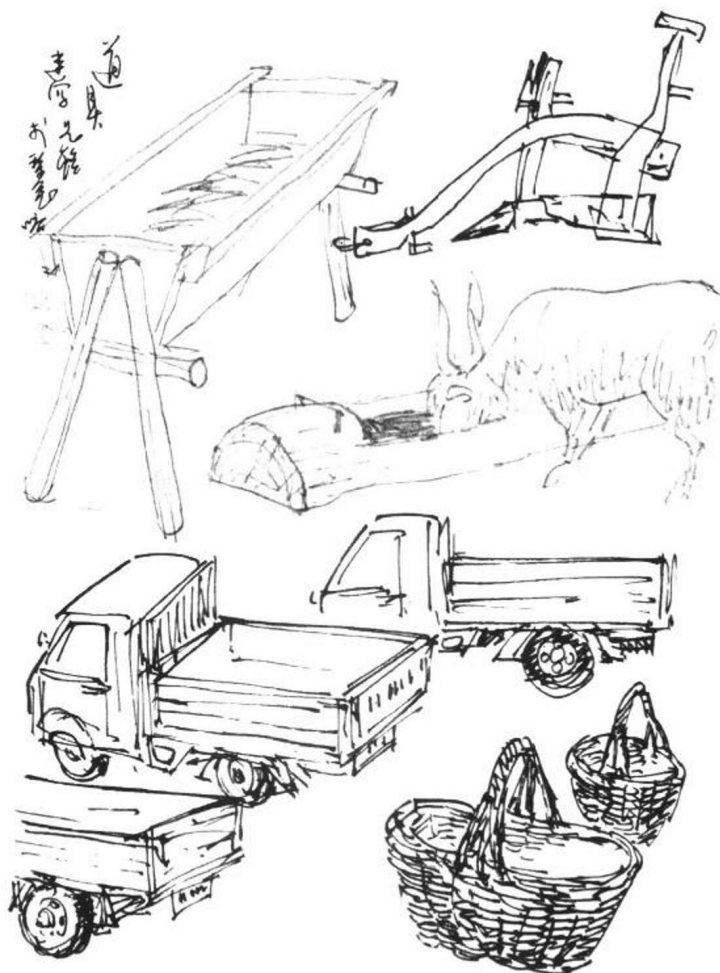
学会捕捉生活细节

画家到生活中收集素材、实地写生是创作作品的重要组成部分，它与基础训练、技能培养是相辅相成的两个方面。有些初到大自然生活中去写生的朋友，看到什么都想画，结果画了不少，意义不大。究其原因，无外乎其写生之目的不明确。我们应该看到，到社会生活中写生不同于教学中的写生课。一个是有计划、有目的的

到社会生活中寻找对象、捕捉细节、收集素材；一个是课堂中的基础训练。

画家到社会生活中体验生活、收集素材，首先要有明确的主题，即所到之处都能反映我国几十年来改革开放、经济发展给人们带来崭新的精神面貌。这样，才能发现问题，发现自己所要寻找的对象及生活环境。热爱生活才能发现生活。

我青年时期在北方农村渡过，和农民朋友接触较多，同他们结下了深厚友情，直到今天他们中的一些音容笑貌仿佛犹在眼前。我喜爱农村，喜爱农民。所以，我也画了很多农村的速写，创作了不少农村题材的作品。

我们提倡深入社会，体验生活，不仅仅是到工厂、农村去，生活在都市中的画家本身就身处于伟大变革的社会中。身边的世界千变万化、日新月异，要表现的新人、新事、新面貌层出不穷。这就要我们加强文化艺术的修养，提高我们的洞察能力，提炼平凡生活中的闪光点，使之成为我们作品的题材。同时，我们还可以利用电视网络等现代化工具提取素材，通过慢写、速写、默写和忆写记录下来。

写意人物画的写生

写生的目的在于通过对不同对象的形体、形象和神态特征的研究、描绘，把握和提高造型能力，以便为日后的创作提供素材。

写生工具

我们出外写生时，对笔的需求没有固定的严格要求，一般用钢笔、炭笔、铅笔、毛笔等，这要根据自己的习惯和画面需要具体情况而定。我画写意人物速写时，一般喜用炭精笔或铅笔(以4—6B为宜)，因为它携带和使用方便，线条粗细变化大，又可以表现轻重深浅(浓淡)的效果，这为日后写意落墨打下了良好的基础。在用纸方面，市场上的速写本及白报纸、宣纸即可。

速写的方法

初学速写者，应先从慢写入手，去理解人物的造型及结构，尤其是对头部五官的刻画要仔细、要符合解剖、要注意神态。然后旁及躯干、四肢，要把握好手、脚的动势。手、脚的动势要同脸部表情联系起来画，因为人物表情除五官神态外，特别是手的动作更是传达人物情感的重要部分。在这一时期，我们可找些比较有特点的熟悉的人作模特儿，进行反复练习和体会。

锻炼默写

在现实生活中，万物都在不停地运动着，瞬息即逝，变化不定，不可能象课堂上画静止的模特儿那样。这就要靠我们的头脑去记忆，然后再将他表现(画)出来。这就需要我们学会默写。默写的首要条件是学会观察，要学会抓住对象的本质特征，特别是对象的面目表情，要突出个性。其次，要抓住他最典型、最优美的动势，象应用照相机一样将他印刻在你的脑海中。落墨时，头像要从眼睛开始；动势要从躯干开始、构筑动作的框架。

写生中的形与神

写意人物画贵在传神。在写意人物画的写生中，首先应尽力把形画的生动、准确，这是“以形写神”。但形不等于神，形似不见得神似，无形必无神。这就是通过对外形表象的把握，进而深入表现其内在精神气质。因此，写意人物画的学习首要是把握形的准确，其后才是研究如何捕捉表现精神本质的神，达到“以形写神、形神兼备”。

“神”是指客观对象身上显露的精神因素，可由性

格、气质、情感组成。以形象特征和外在形体动态上的表露，即为神态；表情上的显露，即为神情；在气质上的表现、则为神气。这神态、神情、神气就是客观对象的“神”。我们只有了解人物的内心情感，才能体现写意人物的“形神兼备”的本质特征。

梁元浩 89岁的平鲁大娘
2001.5.7

静态写生的步骤:

(1)、作画之前首先要熟悉对象,抓住他的个性,确立如何表现的方法;(2)、起稿时以木炭条(或其它笔)或淡墨用笔取势,对象的轮廓、形体比例要准确,但不必过于具体。起稿过于仔细,反会对笔墨的发挥受到制约。但对人物的神态务必要准确把握。(3)、人物画落墨通常从头部开始,头部又依次从眼、鼻、嘴、耳、额发、脸部轮廓等部位开始,加以线勾勒,以墨点染皴擦(表现方法多种多样)。特别是人物的眼神,要体现其个性,要展现人物的灵魂。在用笔用墨方面注意中、侧、顺、逆锋及长、短线的结合变化,疏密、聚散及墨的浓、淡、干、湿。总之下笔要大胆放松,而后细心收拾,注意虚实变化对比。(4)、着色(敷色)时,一般从表现的固有色(也可以适当根据光源色、环境色)或中间色入手。用瓦笔法按结构染出,注意虚实关系,适当留出空白。然后用浅色去晕开联接未干的第一遍颜色,增加敷色层次、韵味和厚度。(5)最后为调整,其目的为求得画面完整统一,重点突出。

作品《希望》是我根据以前的一幅速写而创作的。当时一位好学的青年人到我家串门，闲聊后，他坐在沙发上看起书来，我抓其神情画张速写(如下图)。后来，为创作一幅青年工人创新改革，利用假日专研技术为主题的画，将速写加以改进而成。

表现方法：面部刻画稍细，体现出一种专心致志的神态。衣服用水墨大写意法，勾皴擦同时进行，与较工细的面部处理形成对比，体现出工作服布质粗硬和肥大的特点。道具、背景处理概括，使主体突出。

传神写照 表现物我

写意人物画的意象造型,其目的是为表现人物的内在精神气质,而不仅是对人物外形的如实描绘。外形画的再准,只能是对自然物体的复制,它绝算不上写意作品的创作。“神”的传达,是画家对自然人物的主观感受的赋予,是通过生活的提炼、夸张而达到的艺术的升华。写“神”是写意人物的表现核心。

学会寻找“生活原形”

写意人物画中的人物形象、气质是画家在创作中所赋予的。要想在作品中所塑造的人物个性与主观达到一致,特别是在创作古典题材的作品时,这就要求我们在日常的生活,要学会捕捉作品中人物的“生活原形”,

将其写生和默记下来,整理、归纳后加以借用。

我经常创作一些古典题材的作品,《钟馗》就是其中之一。钟馗乃民间传说中人物,是除恶、驱邪之神,是历代人们弘扬正气的寄托和正义的象征。为塑造这一形象,除参阅大量的历史资料和民间各画种外,我很注重在现今的生活中寻找“原形”。我画了很多在公、检、法战线上工作的战士、干警们的写生和肖像。因为,在现今的生活中,是他们在打击犯罪分子、清除腐败现象和黑社会邪恶势力中,为民除暴安良,维护着人民生命财产安全。他们那忌恶如仇、洞察秋毫、深沉敏锐、炯炯如电的眼神和雄伟昂然的形象,在我塑造《钟馗》时,刻划了出来,赋予了新的生命力。

《钟馗》的表现方法

图①在众多的写生中挑选和整理出绘画所要求的“生活原形”。

图②先用浓墨画头部、五官、胡须及双手和剑。

图③用赭石加少许石绿染面部和手,再用大笔(最好是加健羊毫笔)调好浓淡墨,以书入画泼写衣服、靴子(须按衣纹及结构走笔),一气呵成,以求气势。

图④进行局部调整、收拾。画龙点睛，给画面注入精、气、神。落款。

图⑤《钟馗》局部的表现技法

我所画的历史人物，常常让我联想到这个人物当时活着的时候所处的时代。同时，又想到了今天现实生活中的人们。我时常用今人来看古人，虽然情景不同了，但人生百态，在历史发展的长河中又何等的相似。

我把今人的精神面貌速记下来，然后用“情”放宽自己的思路，把古人的音容笑貌综合起来，反映到自己的作品中。虽然还不很成熟，但我愿通过此书呈现出来，求教于同道。

《武圣图》的表现方法：

(图1)、用兼毫(笔锋稍长为宜)勾头部、手臂及衣服甲冑，应注意画胡须用笔要见飞白，墨要浓；

(图2)、以朱砂加少许淡墨坡笔染脸、手(用高染法)留出空白、增强结构感，在手的关节突出处用淡墨稍加染点；用淡墨渲染胡须、直到满意为止、勾出甲冑叶片及刀、再用羊毫或兼毫大笔蘸调好的花青加藤黄泼写斗篷，用笔要大胆、放松以求力度和气势；

(图3)、用淡墨和赭石染甲冑暗处，稍强调一些明暗关系稍加皴擦。为增强份量感，再用花青加藤黄少许罩染斗篷，最后调整统一。落款。

武聖神威

忠義肝膽傳千秋
青龍寶刀泣鬼神
馬漢雲字侯景剛
後時分以贊其初
先勉可若勉之

