

人物初步

吳蓬

亂柴描

須俱枯濕

濃淡剛柔

粗細亂中

不亂稱得

至法矣

壬午初夏

吳蓬於京

華地壇

白齋北牕

吳蓬 編繪

国画初步系列教学丛书

人物初步

吴蓬 编绘

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

人物初步/吴蓬编绘. —桂林:广西师范大学出版社,
2002.6

(国画初步系列教学丛书)

ISBN7-5633-3590-0

I.人… II.吴… III.人物画-技法(美术)
IV.J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 039020 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路 15 号 邮政编码:541001)
网址:www.bbtpress.com

出版人:萧启明

全国新华书店经销

发行热线:010-64284815

河南第一新华印刷厂印刷

(中国郑州经五路 12 号 邮政编码:450002)

开本:787mm × 1 092mm 1/16

印张:3.75 插图:50 页 字数:5 千字

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷

印数:0 001 ~ 5 000 定价:16.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

书画论语

吴蓬

生：美术书店里有许许多多的画册，不知哪一类值得翻翻，哪一类不须看？

师：有时间的话都可以翻，不过你得有一双犀利的眼睛。比如一些名家的东西，不一定全好，也有他的不足之处，千万不能把缺点当成优点来吸收。一些普通画家的东西，也有可取之处，去翻翻也有好处。此中有二。你觉得差，想一想他差在哪里，为什么差，当你知道原因后，你以后就可避免此类不幸，此其一。有些作品，画家的用笔功夫很差，用墨韵味不足，同时形的处理又有点做作，但他的布势、结构、墨色分布倒有可取之处，那你就吸取，再说他的某种处理方法或许能给你一些启示，可以扩大你的表现方法，此其二。

生：您说的那双犀利的眼睛是怎样的呢？

师：那就是“五行品味说”的审美眼光。

生：“五行品味说”，以前听您讲过，但不够深刻，请老师再给我具体地讲解一下。

师：所谓“五行品味说”，是我近年来对书画审美之五要，借“阴阳五行”中之“金、木、水、火、土”为五则朴素之审美标准。

“金”者，金石味。用笔老辣、韧炼，(骨力)刚柔相济，枯湿相约，具金石味。(你要达到这一致范，必须练好金文，先从黄宾虹先生的大篆入手，得着笔法后，再去临写大量的两周青铜器铭文。到时候你笔下的金石味自然会应运而生。)

“木”者，松灵、质朴。形态质朴，结构如草木般自然松灵，有随意见物形之致。(你要达到这一致范，必须练好草书，草书的大家很多，例如孙过庭、黄山谷、张旭、怀素等。还有一种沉着痛快的章草，如王遽常先生的不以形拘，能在取形中见其笔致变化。再具体地讲，你握笔的松紧也得恰如其分。你的手好比抓住一只麻雀，不能

抓得太紧而把它捏死，也不能抓得太松而让它飞走。这样你的用笔就达到松灵活脱而进入随意见物形的境界了。)

“水”者，滋润。墨色不干巴，有滋润感。(水的致范，说穿了很简单，要在枯笔的基础上用水才见其滋润的美感。正像雨水必须洒在干裂的土地上，才有价值，否则便成了淫水泛滥。)

“火”者，气势韵味。题意豁然，线条动势及水墨韵味如火焰光照。(这是书画者的内涵学养所至，还有天分所至，你不必强求，只要你肯实其中，功到自然成。)

“土”者，浑厚。用笔不浮躁，圆浑沉着，积墨不腻，如肥土之积，浑厚丰实。(从具体用笔来讲，你得以中锋用笔为上，竖起笔来作画，千万别把笔杆子趟下去以拖笔作画，即使要以侧锋用笔，也得竖起笔来侧锋直用。行笔之速度须以笔中的含水量而定。水多则快行，水少则慢行，为的是让墨水恰如其分地渗透在纸上。如同照相机的原理，就是光圈的大小必须与快门的速度相协，让底片感光恰到好处。所以作书画也同样，能力透纸背而不滞板者为上乘。在山水画中的积墨，必须以松灵为要，若浑厚而不松灵，是谓大病。故此你得久战沙场，方可百战百胜。)

生：请老师给我举一个“五行皆全”的画家来分析一下他的作品。

师：我就来谈一下黄宾虹先生的作品。我们细细拜读宾老作品，随处皆可见到，他的用笔勾线，皴擦点丑，既老辣又韧炼，达到了“金”的致范。宾老好作金文大篆，其功力可谓前无古人。故此宾老线条的“金石味”，是与他的金文功底不可分割的。此乃“金”。再看宾老画面的结构、造型，皆是随意松灵，质朴可爱，同时又能在浑厚中见松灵。细察宾老的线条组合，正如纤夫行舟，

担夫争道，繁而不乱，自然灵通。所以在宾老作品中“木”的要素，随处可见。此乃“木”。我们见到的许多宾老山水画，常以为未曾干透，其实是几十年的作品了，这就是滋润感，正如宾老所说的“干裂秋风，润含春雨”。所以说，一切美的感慨，都是在对比中显现的。没有那老辣的金石味线条，是不可能体现滋润的美感的。此乃“水”。宾老作品中，除了一些习作之外，都有豁然的气势、氛围。如《宿雨初收》、《春雨朦霏》、《夜山之游》等等作品中一些浑厚华滋、萧散清旷、苍浑高古之意境，一开卷就咄咄逼人，荡人心扉。此乃“火”。再看那些浓淡相破的墨色、色墨互渗的情趣。故此我评价宾老的积墨为积德。每积一层，自有一番境界，不厌其繁，如同积德，有多多益善之慨。此乃“土”。总体讲来，宾老作品“五行俱全”，是我们后一辈人学习与借鉴的优秀楷模。

生：是不是可以说具备了“五行”之征，作品就进入高层次水平了？

师：不是。具备了“五行”之征，只能说是合乎正格罢了。书画家若要进入高层次水平，最后的较量，就是靠“气度”了。

生：“气度”是不是跟“肚量”有关？请老师解释。

师：我先来讲个故事。记得少年时，一到晚上便去茶馆听说书，我最爱听古战场上的事迹，印象较深的是《薛仁贵征东》。一次薛仁贵与辽邦首领盖苏文交战，盖使的是大刀，薛使的是长枪。几个回合后，盖一时疏忽，把大刀掉在地上。此时薛非但没有乘机去刺盖苏文，却用枪把掉地的大刀挑起，让盖接住大刀，再行交锋，结果，盖拖刀而逃。说书人交待，盖之武艺高强，一般不会拖刀而逃，只因为薛仁贵的“气度”压倒了他，使他胆怯而不敢蛮战。

生：老师，您不必再解释了。我已明白什么是“气度”了，并懂得了“气度”对创作的至关重要。

我观看了许多名家的作品，发现这么一种现象。可以说凡是名家，他们的作品都有一个独特的面貌，像任伯年、吴昌硕、蒲华、黄宾虹等等，一看就知道，用不着看落款。所以我想，要成为名家必须赶紧创出一个面貌来！

师：是的，但你只说对了一半。可知面貌有方面大耳者，眉清目秀者，又有獐头鼠脑者，青面獠牙者，油头滑脑者。你说后者之类算得上美吗？再说书画创作如同一位厨师欲创作一道名菜，不是以奇怪的作料，或难于上口的味道去创作，而是让人乐于上口，又有营养价值，同时又有回味无穷的滋味，方可称为一道名菜。同样，书画要具备一个独特的面貌是不难的，难的是要有一个好的面貌。

生：怎么才算一个好的面貌呢？

师：我前面已谈过，它必须具备“五行”的审美标准。

生：“五行”这一审美标准，在古代有人提过吗？

师：没有。但也有类似的说法，比如五代荆浩在《笔法记》中提及“用笔四势”：筋、肉、骨、气。我以“五行”对照，惟有木为筋、土为肉、金为骨、火为气，缺一水，不全。宋代苏轼论书法写道：“书必有神、气、骨、肉、血，五者缺一不可。”我以“五行”对照，神为木、气为火、骨为金、肉为土、血为水，“五行”全矣。其实“五行”之征的完备，非但书画如是，文章如是，人生、事业皆得“五行俱全”，方可臻为上乘。

吴 蓬 字稚农，号无篷、仁弘居士、石门散人，室名白雪斋、明琴草堂、月底箫声楼。浙江嘉兴人，1941年生，当代著名画家。能文，善古琴，书法篆刻皆精。有《吴蓬画集》、《研田耕耘录》、《芥子园画谱》（水墨彩色版，吴蓬临本）等行世。倡立“五行品味说”，以金、木、水、火、土“五行”之征衡味书画。

目 录

学前四知	1
开课语	3
钉头鼠尾	4
头部之比例	5
眼睛例	6
眉毛例	7
鼻子例	8
嘴巴例	10
耳朵例	11
面部分位	12
正面头像	13
五分之四头像	15
四分之三头像	16
侧面头像	17
侧面半身像	18
蹲人像	19
坐人像	20
站人像	21
钉头鼠尾带兰叶描	23
钉头鼠尾合铁画银勾描	24
铁画银勾描	25
铁画银勾带行云流水描	27
各种手势	29
焚香诰天	30
东山丝竹	31
无量寿佛	32
执扇仕女	33
老子出关	34
米颠拜石	35
女娲炼石	36
长春图	37
钟进士捉鬼	38
吹箫佳人	39
送子观音	40
公孙大娘舞剑	41
漂母舍饭	42
望秋云	43
归去图	44
绿池赏荷	45
参禅图	46
十八描	47
书画论语	52
尾语	54

学前四知

第一：工具、材料

（一）砚 要有一方发墨快的砚台。如何鉴别呢？可用指甲在砚台上轻轻一划，如出现一条白色的甲灰，即是发墨快的砚台；你若对着砚台呵上一口气，它能湿润得可以磨墨，而且摸上去又像小孩的脸颊一样光滑，这种砚台当然是再好不过了。如划上去只觉得一滑而过，没有甲灰，那肯定是不发墨的。别管它雕刻得如何精美，那只是中看不中用的。

（二）墨 墨一般有三种：油烟、松烟、漆烟。油烟墨有光泽，适合于画花鸟；松烟墨无光，适合于画山水；漆烟墨介乎两者之间，它适合于写字。研墨时，先在砚台上放少量的水，磨浓了，再放点水，再磨，这样就快。如一下子放上好多水，反而要慢。因为水多了容易使墨头发胖发软，软了就不发墨，而且会掉下墨渣，影响作画。所以最好用两枝墨交替来磨，磨一段时间，让墨头干燥一下，用布把墨头擦干，这样可以使墨头一直保持结实、坚硬。墨头坚硬，发墨就快，磨起来有沙沙之声。上好的墨干后，边上又坚硬又锋利，像一把刀子。若用旧墨作画，当然更佳。所谓旧墨，一般在三五十年以前，墨中胶质已脱，火气全无，用来画山水更是雅淡得宜、气味清隽。有人问，为何不用墨汁？那你一比较即可明白。因为墨汁画出来的水墨层次以及韵味，没有磨的墨丰富。若是上品旧墨，其墨色气息之雅，更是墨汁无法相比的。当然，为了省事，在练习时不妨使用墨汁。

（三）颜料 有两种颜料最好使用块状的：一种是花青，一种是赭石。最好是苏州姜思序堂出品的，胶又重，末子又细腻，色泽鲜明且没有火气。其他可以用锡管装的。

（四）毛笔 画国画的人，一般都不太讲究，只要使用起来方便就行，所以一些画家都是各自选用的。

（五）纸 不管是何种宣纸，只要是吸水性能好的，就可用，吸水性能不好的，就别用。因为吸水不好，画出来就没有韵味。如果使用上了胶矾的纸、绢或者扇面一类的不吸水纸张，那我们得用积水法画，画成后的效果又是另一种味道。

第二：执笔姿势

画画与写字一样，用“五指执笔法”。握笔好像抓住一只小鸟，不能把它捏死，也不能让它飞走。画小幅作品，用指、用腕，坐着画；画大幅，用肘、用肩、用腰，可站着画。一般都是中锋用笔，所谓中锋用笔，就是竖起笔来画，笔锋在墨线中间移动。有些笔画，需要侧锋用笔，侧锋笔也须竖起笔来画，只是笔锋在墨线的侧边移动，它并非卧倒笔杆来画。因为竖笔画出的力度要浑厚，卧笔画出来的力度较为单薄。何故呢？因为毛笔是圆锥形的，像锥子一样，杆子一卧下就无力了。墨水是顺着每根笔毫直流而下的，竖起笔来作画，那水墨的凝聚力是很大的。如敲锣打鼓一样，你直敲它中心点，它的振动频率较匀，即使你轻轻地一点，它的音色也是浑厚饱满。如果你斜着敲去，那音响就显得单薄。在古琴上弹奏，老师经常提醒学生，要正势入弦，道理是一样的。

第三：速度、力度

（一）速度 懂得照相原理的人都知道，镜头的进光量大，就快速曝光，镜头的进光量少，就慢速曝光，让底片成像有个合适的感光度。我们作画行笔速度的快慢，也是这个道理。墨水多时，行笔就快，画到墨水少了，行笔速度就渐渐慢下来，为的是让笔墨能力透纸背，恰到好处。

（二）力度 当你掌握了速度，力度就伴随而来。不过还得特别强调一下，力度跟书法功力有关。你若同时练习书法，那即相辅相成了。

第四：有笔、有墨（当然不是指工具上的笔与墨）

（一）有笔 即是行笔有一波三折，抑扬顿挫，并有刚、柔、粗、细的变化，下笔有笔势。若在线条中含有枯、湿、浓、淡的变化，即便达到了所谓“笔中有墨”。

（二）有墨 即是在小块或大块的墨色中具有枯、湿、浓、淡的变化韵味，并且那些大块墨色亦能具备笔势笔触感，也就达到了所谓“墨中有笔”。

开课语

当人们听到要画人物，不免有些难色。其实，我们传统的人物画，学起来并不难。不像学西洋画，要画石膏像、素描、解剖等等，很繁。中国画很简单，只要把老师的稿子拿来铺上一层薄纸，在上面描摹。（可把本书中画稿去复印放大一倍，即可作练习使用。）一张又一张地描，慢慢地线条也熟练了，形态也掌握了，自己也会起稿了，当然也会写生了。（所以学国画的步骤是先临摹后写生。）

首先，我们来强化训练一下，就是先练好“钉头鼠尾描”。整天地练习，可在废报纸上练。先是悬腕练短的线条，再用悬臂练长的线条。一般练上三至五天就差不多了。你不要以为这很简单，只要你踏踏实实地练习好后，若画其他的如“铁线描”、“行云流水描”、“铁画银勾描”、“芦叶描”、“兰叶描”等等，就方便得多了。以上诸类描法都是由“钉头鼠尾描”演化出来的。

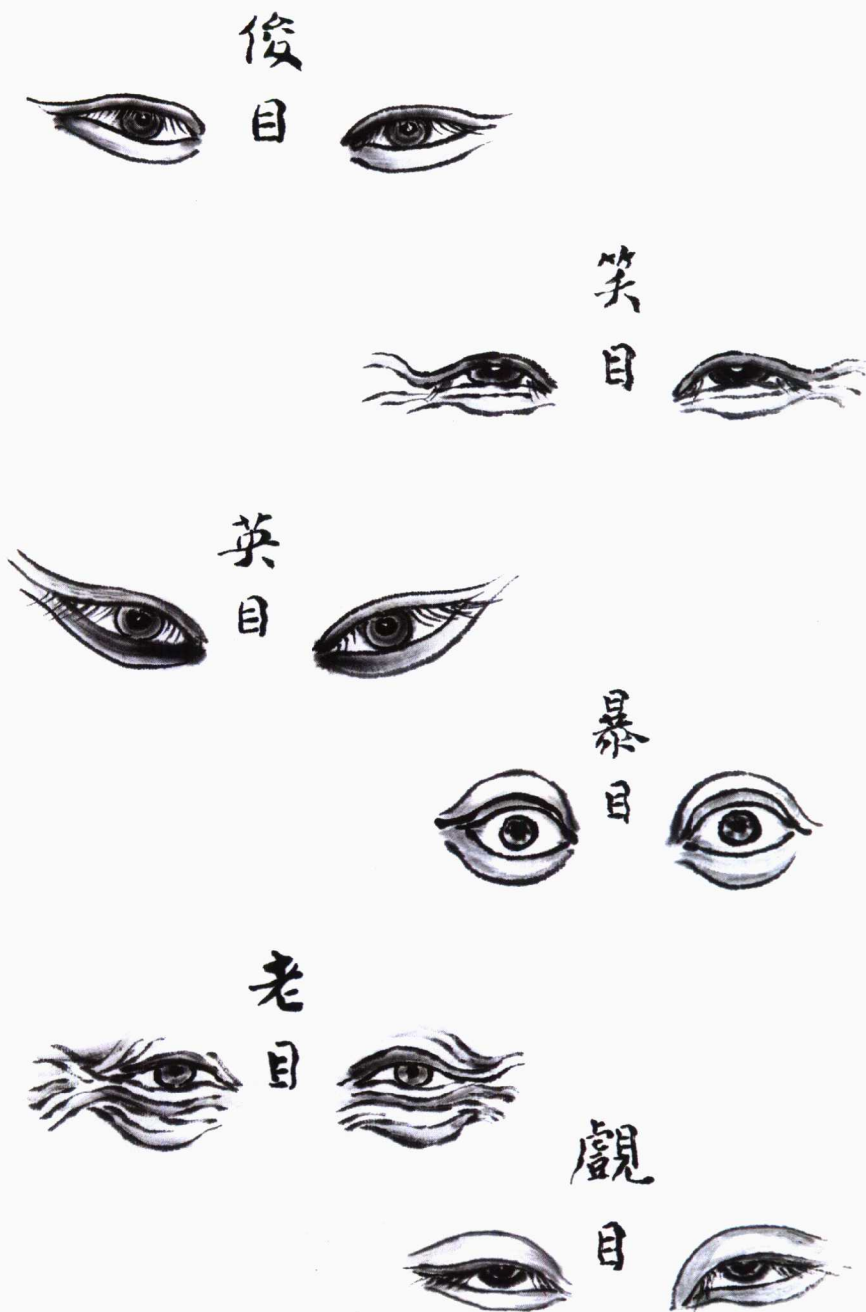
因为中国画是以一根线条的变化来统率乾坤，来传神达意。在训练过程中，要特别提醒的是，**执笔如写字**。无论中锋侧锋，笔杆都得竖直，千万不能拖锋卧笔。握笔像抓住一只小鸟，不能让它飞走，又不能把它捏死。还有一种握笔法，称为“盲人探路法”（笔杆握得很高），这是一种不准确的姿态，千万避免。学画初步，须正其道，专其心。画画并不难（不要看得很神奇，可以在短期内学会），难的是，同时要有练习书法的毅力，看书要摘笔记等等。听起来觉得很苦，其实你进入其中，便可苦中得甜，其乐无穷。所以绘画是一种娱乐，同时又是一种学识，使你充实人生、强化生命，何乐而不为呢！

画前先把墨磨浓，狼毫勾线笔用清水浸透后，舔成微湿状，蘸上一点浓墨，画到淡时、干时，就先去蘸水，然后蘸墨。（要训练成用笔蘸水如用手指蘸水一样的敏感。）由浓画到淡，淡了又蘸浓墨，浓而又转淡，如此形成一种线条墨色的变化节奏。养成一种有条不紊的良好习惯，不要随便蘸水蘸墨，或者在笔洗里随便把浓墨洗掉。能保持笔洗里的水清澈见底，方可称为用水之高手。

我们先从近代著名画家任伯年的人物画学起，接着再学他的老师任渭长的人物画。伯年的线条比较活泼流畅，渭长的线条较为古拙凝重。我们能在他们两人中间得着精华，那画人物的基础即可以奠定了。（我们学的虽是古代人的衣褶描法，若用来描写现代人的衣褶，也可以相通。因为人的四肢没有变化，衣服褶纹的线条只是长短的变化而已。）

钉头鼠尾

蚕眉

劍眉

濃眉

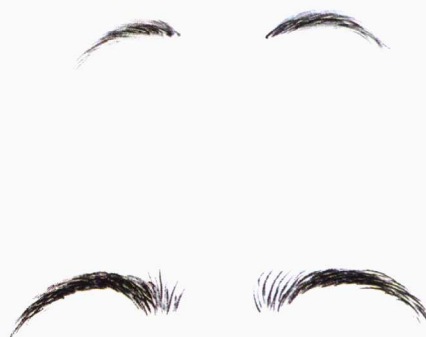
平眉

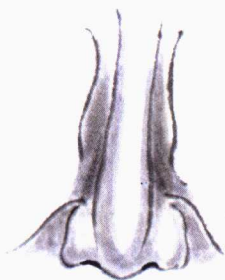
壽眉

蛾眉

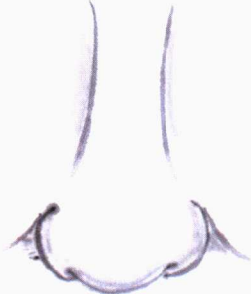

瘦鼻圖

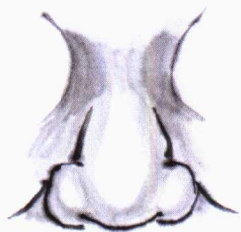
瘦鼻輕描骨格
兩邊隙染追根
一路高崗懸挂
蘭台清硬藏門

肥鼻圖

豐滿渾元細
評鼻梁高大自
盈：形如花插
是中正厚實全
憑虛寶明

塌鼻圖

名雖塌鼻亦圓
隆村滿陰陽環
抱豐年壽山根
平且濶間深兩
孔鼻門中

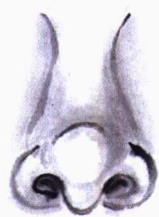
高鼻圖

染見高峰沒改
移無痕無跡妙
誰知更兼潤色
提神氣直貫天
庭自絕奇

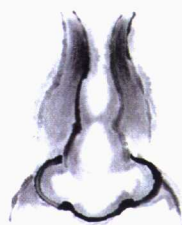

露鼻圖

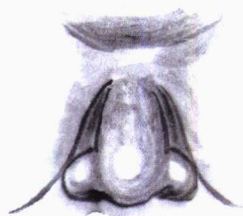
露鼻猶如
塌明明雙
孔門二環
抬一准微
骨不尋根

結鼻圖

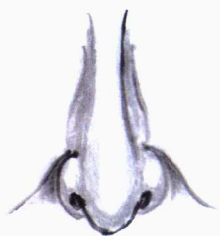
結鼻近乎
瘦葫蘆神
彩如適圍
清染凸呂
字兩圈虛

斷鼻圖

山根無則
斷年壽准
頭生下襯
上兜起其
中自有橫

勾鼻圖

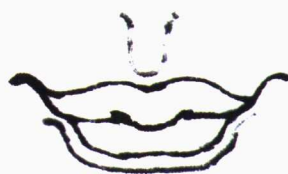

勾鼻多兜
染人中鼻
底藏形如
鷹嘴式年
壽位高長

攢角口

峭角口

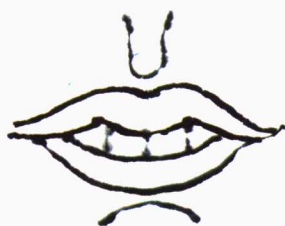
癯嘴

厚唇

露齒

喜意

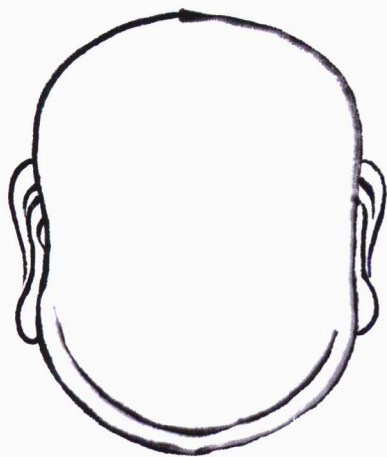
側

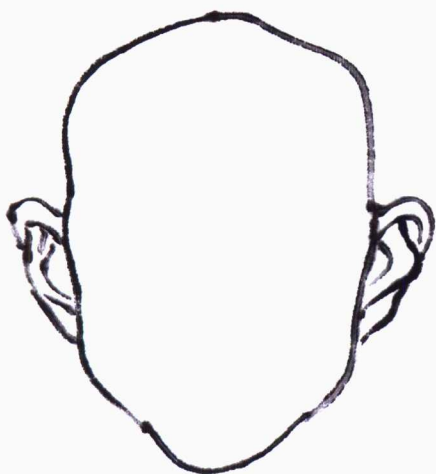
偏

肥人耳

瘦人耳

耳朵例