

国画名师指导

·写意人物·

秋 露

写意人物 技法

秋 露 编著

- 名师指导、零基础上手
- 掌握要点、提升技法
- 100余幅高精度作品展示
- 帮助您成为写意国画高手

包含19分钟零基础起步教学
40分钟写意人物示范案例教学
94幅超大高精度作品欣赏

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

国画名师指导

·写意人物·

秋 霖

写意人物技法

秋 霖 / 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

国画名师指导·写意人物·秋霖写意人物技法 / 秋霖编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2014.9
ISBN 978-7-115-35778-6

I. ①国… II. ①秋… III. ①写意画—人物画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第107884号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本，由著名画家秋霖编著。全书共7章，包含了写意人物画的入门基础知识、写意人物头部的画法、写意人物四肢的画法、写意人物身体的画法、人物速写，以及人物创作和教学欣赏等内容。本书还附赠1张DVD教学光盘，包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富，讲解详细，步骤清晰，对于正在准备提高国画写意人物绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

本书适合初学者阅读使用，也适合作为美术专业院校和培训机构作为教材使用。

◆ 编 著	秋 霖
责任编辑	郭发明
执行编辑	何建国
责任印制	李 东
◆ 人民邮电出版社出版发行	北京市丰台区成寿寺路11号
邮编	100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址	http://www.ptpress.com.cn
北京盛通印刷股份有限公司印刷	
◆ 开本:	889×1194 1/16
印张:	7
字数:	291千字
印数:	1—3500册
	2014年9月第1版
	2014年9月北京第1次印刷

定价: 49.80 元 (附 1DVD)

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 人物画不同时期的特点.....	06	4. 人物服饰.....	13
新石器时代.....	06		
商周时期.....	06		
西汉.....	06		
魏晋南北朝.....	06		
隋唐.....	07		
五代.....	07		
宋代.....	07		
元代.....	08		
明代.....	08		
清代.....	08		
2. 人物画分类.....	08		
线描.....	08		
兼工带写.....	09		
写意.....	09		
3. 人物画技法.....	10		
笔法.....	10	1. 五官.....	15
墨法.....	11	眉眼.....	15
色法.....	12	鼻子.....	16
		嘴巴.....	17
		耳朵.....	18
		2. 头部的不同姿态.....	21
		侧面1.....	21
		侧面2.....	22
		正面.....	24

第2章 五官、头部 14

— 第3章 手、脚、鞋 26

1. 手.....	27
姿态1——虚接.....	27
姿态2——实握.....	28
姿态3——屈指.....	29
姿态4——摊开.....	30
姿态5——紧扣.....	30
2. 脚.....	32
正面.....	32
侧面.....	33
3. 鞋.....	35
正面.....	35
侧面1.....	36
侧面2.....	37

— 第4章 身体 39

1. 站.....	40
2. 蹲.....	43
3. 卧.....	48

— 第5章 创作 52

— 第6章 速写 63

1. 速写的意义.....	64
2. 速写的方法.....	64
方法1：由慢到快；由静到动.....	65
方法2：由繁到简，由收到放.....	65
方法3：由单人到多人，由局部到整体.....	66
3. 速写的步骤.....	67
目识.....	67
心记.....	67
臆测.....	67
4. 速写的要诀.....	67
稳.....	67
准.....	67
狠.....	67
5. 速写作品欣赏.....	68

— 第7章 作品欣赏 77

国画名师指导

·写意人物·

秋 霖

写意人物技法

秋 霖 / 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

国画名师指导·写意人物·秋霖写意人物技法 / 秋霖编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2014.9
ISBN 978-7-115-35778-6

I. ①国… II. ①秋… III. ①写意画—人物画—国画
技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第107884号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本，由著名画家秋霖编著。全书共7章，包含了写意人物画的入门基础知识、写意人物头部的画法、写意人物四肢的画法、写意人物身体的画法、人物速写，以及人物创作和教学欣赏等内容。本书还附赠1张DVD教学光盘，包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。

本书图例丰富，讲解详细，步骤清晰，对于正在准备提高国画写意人物绘画修养和技法的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。

本书适合初学者阅读使用，也适合作为美术专业院校和培训机构作为教材使用。

◆ 编 著 秋 霖
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
责任印制 李 东

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本：889×1194 1/16
印张：7
字数：291千字 2014年9月第1版
印数：1—3 500册 2014年9月北京第1次印刷

定价：49.80 元（附 1DVD）

读者服务热线：(010) 81055296 印装质量热线：(010) 81055316

反盗版热线：(010) 81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

Contents

目录

第1章 入门 05

1. 人物画不同时期的特点.....	06
新石器时代.....	06
商周时期.....	06
西汉.....	06
魏晋南北朝.....	06
隋唐.....	07
五代.....	07
宋代.....	07
元代.....	08
明代.....	08
清代.....	08
2. 人物画分类.....	08
线描.....	08
兼工带写.....	09
写意.....	09
3. 人物画技法.....	10
笔法.....	10
墨法.....	11
色法.....	12
4. 人物服饰.....	13

第2章 五官、头部 14

1. 五官.....	15
眉眼.....	15
鼻子.....	16
嘴巴.....	17
耳朵.....	18
2. 头部的不同姿态.....	21
侧面1.....	21
侧面2.....	22
正面.....	24

第3章 手、脚、鞋 26

1. 手.....	27
姿态1——虚按.....	27
姿态2——实握.....	28
姿态3——屈指.....	29
姿态4——摊开.....	30
姿态5——紧扣.....	30
2. 脚.....	32
正面.....	32
侧面.....	33
3. 鞋.....	35
正面.....	35
侧面1.....	36
侧面2.....	37

第4章 身体 39

1. 站.....	40
2. 蹲.....	43
3. 卧.....	48

第5章 创作 52

第6章 速写 63

1. 速写的意义.....	64
2. 速写的方法.....	64
方法1：由慢到快，由静到动.....	65
方法2：由繁到简，由收到放.....	65
方法3：由单人到多人，由局部到整体.....	66
3. 速写的步骤.....	67
目识.....	67
心记.....	67
臆测.....	67
4. 速写的要诀.....	67
稳.....	67
准.....	67
狠.....	67
5. 速写作品欣赏.....	68

第7章 作品欣赏 77

入门

第1章

写意人物画也称水墨人物画，是通过概括、简练、传神的线条和笔墨技法，追求一种意境、意趣的审美高度。而由此形成的中国画的写意精神、意向性和文化内涵，赋予了中国画独特的艺术魅力。本章将为大家详细介绍人物画不同时期的特点，人物画的分类、技法，以及人物动态、结构等的基本画法。

1 人物画不同时期的特点

自从中国出现了最早的美术作品，就有了对人的描绘。因为任何一种艺术作品与人类是分不开的，人类在进行艺术创作的同时，也把对自身的关注作为题材表现在艺术作品里。这样的艺术作品才能更好地展示人类自身的感情，而且中国几千年的艺术沉淀，使每个时期对人物这个题材有着不同的表现方式，每种方式都有自身独特的艺术魅力。

•新石器时代

现在所能见到的新石器时代的《舞蹈纹彩陶盆》，而从这件作品中，就可以看到艺术对人物的关注，把人物作为一种题材去描绘、去表现。这件作品看上去用笔朴实稚嫩，但却给人以灵动之美，足以表现出人们当时手舞足蹈的欢快之情。

《人物御龙图》 战国

•商周时期

商周时期，绘画已开始兴起并大量应用起来，这一时期的绘画作品还是以壁画居多，据史书记载，当时已有画帝王和功臣的画像，但流传下来、能够见到的少之又少。其中现在能见到的有战国时期的《人物御龙帛画》。画中描绘一个壮年男子侧身直立，精神饱满，驾驭着一条腾空而起的飞龙。此画的构图饱满生动，对龙的刻画活灵活现，对人物的表现也颇为生动，表现出画中人物驾驭飞龙的能力。至此可以看出中国的人物画已进入到象形的阶段，也可以看出当时画家对人物的塑造能力。

•西汉

西汉时期的人物绘画，现在所能见到的也是少量的墓室壁画，但依然能从这些壁画中看到，西汉时期的人物画比较具象，刻画比较细致，真实地反映了人们的生活情况。

•魏晋南北朝

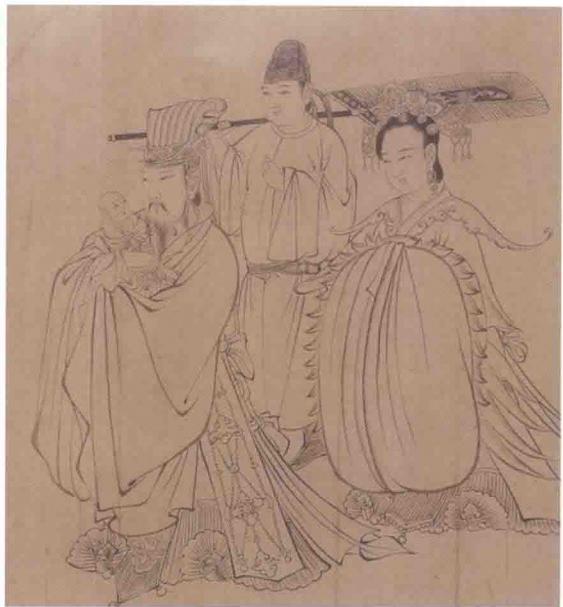
经历了殷商和两汉的文化积淀，在魏晋南北朝时期，中国的人物画迎来了发展的第一个高峰，不但出现了大量的作品，还有丰富多样的表现技法，也出现了许多令人称道的大师。魏晋时期不但作品令人称道，还流传下来对后世影响极大的人物绘画理论。著名人物画家顾恺之在这一时期就提倡“以形写神”。他提倡画人物不能单一地追求外形，更要追求在精神上的相似，描绘出人物的精神气质。单单这一点，已经是人物画史上的一个重大进步，而且为画家更高层次的追求指明了发展的方向，而且顾恺之自身也为后世留下了经典之作，后世人们争相学习临摹。

《洛神赋图》(局部)晋·顾恺之

•隋唐

隋朝绘画起了承前启后的作用，至唐代逐渐形成了新的绘画风格。特别是人物画取得了卓越的成就，所取的题材更加广泛，有宗教题材、宫廷仕女、历史故事、贵族生活等。而且各时期都有名家出现，逐渐形成了各个阶段的特色和千姿百态的个人风格。例如，初唐时期的阎立本，画人物特别注重内在精神的表现；尉迟乙僧，他从中原传来了用重色晕染，表现物体光暗体积的西域凹凸画法。盛唐时期的吴道子，他的作品数量很多，但没有流传下来，所能看到的《送子天王图》也是宋人所临摹，但是他对线描做出了巨大的贡献，创造性地发现了线的变化和力量。中晚唐时期的周昉，擅长描述贵族妇女生活。擅长人物画的名家还有梁令瓒、陈闳、李真、孙位等人。上述画家每个人几乎都有传世之作。唐代人物画作为绘画历史上的一座高峰，具有极高的艺术感染力和历史价值，一直被后人所学习。唐代绘画具有现实主义精神，充分体现了封建统治者的丰功伟业和经济繁荣的社会面貌。

《送子天王图》(局部) 唐·吴道子

•五代

五代时期的人物画不断吸收人物画传统的现实主义创作经验，所以也出现了著名的画家。如周文矩，他的绘画特点是在继承周昉风格的基础上稍有变革。顾闳中的《韩熙载夜宴图》是一幅现实主义的杰作，由听琴、观舞、休憩、赏乐和调笑五个场面组成。人物非常传神。不同的画面，绘声绘色地表现了韩熙载玩世不恭的生活态度和忧郁孤独的苦闷心情。

•宋代

宋代时期绘画有了长足的发展，也组织了创作活动。肖像画的突出成就表现为宫廷写真高手和民间写真画师的活跃，人物故事画和风俗画的发展则达到了相当的高度。代表人物——梁楷，其减笔人物画更是在发展写意人物画的技巧方面做出了卓越的贡献。风俗画的发展则是在宋代城市经济的发展和市民文艺创作的基础上而兴起的，反映的社会面之广泛，人物阶层之丰富，是前所未有的，其已经超出了美术的范畴。张择端的《清明上河图》等，则是描写城市生活的名作。

《韩熙载夜宴图》(局部) 五代·顾闳中

《清明上河图》(局部) 宋·张择端

•元代

人物画发展到元代，就没有山水画和花鸟画那样兴盛。人物画虽不是元代绘画的主流，但在潜流之中也有一定的发展，并且在某些方面也有独到的特色。一些人物画的优秀传统被一些画家所继承并发扬光大。

《贵妃上马图》(局部)元·钱选

•明代

明代是中国封建社会发生急剧变革的时期，绘画的发展曲曲折折，但是也出现了一些对后世人物画发展有影响的推动因素，如推动明代宫廷人物画发展的因素，这是美术史上微弱的闪光点。

•清代

清代人物画在绘画发展的整体颓势下，呈现出了多元化的局面。到了晚清则有了海派人物画的加入，使人物画的整体面貌发生了改观，同时在人物画发展史上也出现了历史的反弹。

《竹下弹琴》清·任伯年

2 人物画分类

•线描

在中国绘画中，线描既是具有独立艺术价值的画种（白描），又是造型基本功的锻炼手段。线描不仅可以勾画静态的轮廓，还可以表现动态的韵律。用线和空白还可以谱写出一支支和谐流动的线的协奏曲。中国历代画家对线有着深刻的认识和高超的创造，他们用千姿百态的线抒发情感，描绘自然，使“线”在艺术作品中具有独特的魅力。

在线描中线条可以有许多变化，如长短、粗细、曲直、疏密、轻重、刚柔、有韵律等。常用的线条有直线、弧线、曲线和折线。主要用来训练写意人物画的观察方法和表现方法，学习写意画的用笔和用墨。

•工笔

追求一种严谨、工整、细致入微、传神生动的绘画表现效果。注重人物形象生动、结构的严谨、线条的工整、渲染的细致、着色的典雅明丽。常见的有重彩和淡彩两种形式，重彩多指以画面着色厚重艳丽、效果强烈，淡彩则是指着色清新淡雅，用色较薄而柔和。

•兼工带写

一幅画中的形象，有笔法工整细致的部分，亦有较放纵写意的部分。用工、写两种画法表现出物象的形神，多见于花鸟画、人物画。

任伯年可以说是兼工带写的代表画家，其短暂的一生中留下了大量的兼工带写的作品。人物的脸部精细描绘，背景或服饰则用写意画风，逸笔草草却是神采飞扬，笔精墨妙。其花鸟作品中也经常可以看到花卉或禽鸟的描绘精益求精，用线描绘制，而其他的石头背景均用大的墨块点绘。

初学写意人物画时，可先从着色的兼工带写开始练习，然后再逐步放开用笔，进入意笔着色。其中着色方法也是可以先从淡彩开始，然后循序渐进到重彩的刻画。

《苏武牧羊图》(局部) 清·任伯年

•写意

写意是国画的一种画法，用笔不讲究工细，而是注重神态的表现和抒发作者的情趣，是一种形简而意丰的表现手法。

写意画分为小写意和大写意。所谓小写意，更倾向于用水墨画法写物象之实，但不失水墨的生动意趣。而所谓的大写意，是运用自由、奔放的笔墨来表达丰富多彩的人物形象，更倾向于以水墨画法表现画家的主观情感，继承的是宋元的文人墨戏传统。

写意画法要求通过简练概括的笔墨，着重描绘物象的意态神韵，南宋的梁楷、法常，明代的陈淳、徐渭，清初的朱耷等，均擅长此法。清代恽寿平说：“宋人谓能到古人不用心处，又曰写意画。两语最微，而又最能误人，不知如何用心，方到古人不用心处；不知如何用意，乃为写意。”宋代韩拙说：“用笔有简易而意全者，有巧密而精细者。”前者乃指“写意”。

大写意画法是人物画中最大程度发挥写意人物画技法和特性的画法，也是难度较大的一种绘画形式。一些传统的减笔、泼墨、泼彩、洒水等技法，都可以在大写意的大笔挥洒中得到充分的体现。这种技法通常运用自由、奔放、简洁的笔墨来表达丰富多彩的人物形象。

《二祖调心图》(局部)五代·石恪

3 人物画技法

历代人物画家在长期的艺术实践和积累中创造了丰富的写意人物画技法。他们在总结和吸取写意人物画传统笔墨技法规律的基础上，通过实践中的灵活运用，使用笔墨工具推动了写意人物画的革新和进步。

• 笔法

一般是指笔锋的运用方法。

笔锋可分为中、侧、逆、拖、散等。

中锋用笔：握笔较直，笔尖在笔道的中间，笔痕呈圆柱形。

侧锋用笔：笔锋略向左右倾斜，使笔尖、笔腰同时向一侧着力。笔痕变化较多，有时出现一面光一面呈锯齿形的效果，能同时表现线与面。

逆锋用笔：将笔头倒逆而行。顺笔作画时，笔根在前，笔尖尾随；逆笔作画时，笔尖在前，笔根尾随，自上而下、自右而左逆毛而行。

拖锋用笔：拖锋也叫拖笔、露锋。笔头侧卧于画面，顺毛而行，行笔放松，可边行边转笔，笔痕舒展流畅，自然松动。

散锋用笔：笔毛散开而行，笔痕丰富虚灵，轻松飘逸。在写意人物画中，一般以中锋为主，辅以侧逆散拖，不可主次倒置。

勾勒，皴擦，点厾。

勾勒法实际上就是用线的技法。线条是最有表现力的一种语言，中国画始终把点、线作为最基本的手段。中国的艺术家始终刻意求索线条世界的奥秘，使线的表现力达到了登峰造极的境界，用线表现客观物象的形、质、神、态，以及画家主观的情感、意趣。

皴擦的技法过去多用于山水画，现代的写意人物画家吸收皴擦的笔法来补充、丰富线的表现效果。所谓皴，就是以连续用笔的复线，来表现物体的质感、质感、量感，用以调节线与线之间的关系，以描绘某些线条无法表现的内容。所谓擦，即是在连续用笔时比皴笔更短促，用笔更虚灵、松动，要尽量不见笔痕。

点厾法是一种扩大的点或粗线，写意人物画中大面积的墨色常用此笔法。

《朝元仙仗图》宋·武宗元

• 墨法

积墨法，在山水画中运用得较多。所谓“积墨”是指各种不同墨色、不同笔触的不断交错重叠而产生的特殊艺术效果，给人以浑朴、丰富、厚实之感。积墨时每一层次的笔触的复叠，一般在前一层次的笔触干时才进行，而笔触的相叠必须既具形式感又能表现物象。积墨时，湿笔比渴笔更难，因为湿笔之积累，易臃肿呆俗，不易达到苍郁淋漓的效果；而渴笔不但容易疏松灵秀，而且在有败笔时，也容易补救。渴笔之积累应防止松散纤弱。湿渴混积是最常用的技法，用好了可出现浑、秀并呈之效果。在人物画中积墨法一般用于画毛发，粗质感的物件与衣着、老人的皮肤，以及表现某些对比及气氛中的特殊效果等。

宿墨法，墨中的胶部分或全部同墨粒游离引起沉淀，这样便会在宣纸上时凝时化，而且笔痕清晰，不易渗化或覆盖。宿墨不如鲜墨之墨色有光泽，但却乌黑而浓郁，作画时，往往因其各种笔痕不易相融重叠，以及部分未脱胶之墨的偶发性渗化而形成一种特有的奇趣，从而使宿墨法自成一格，并被历代画家所青睐。

泼墨法，是指随笔将多量的不匀之墨挥泼于宣纸上的作画方法。这种挥泼而成的笔痕、水痕，有一种自然感与力度，但也有很大的偶然性与随意性，是作者有意与无意的产物，容易出现既在情理之中又在意料之外的效果。泼墨法往往和大写意联系在一起，适用于追求情趣、感觉及在造型上无需很严格的题材与物象。如画衣着宽松的古风人物，画活动中或舞蹈中的简笔人物，或画处在风、雨、雾、夜中的人物，都有利于泼墨法的发挥。

指墨法，是以手指为笔作画的一种特殊表现手法。早在唐代就有“以手摸素绢”作画的记载，但真正形成指墨法，是清代高其佩，他在前人基础上发展与完善了指墨的技法。指画实际是运

用手指头、手指本身，甚至手掌部作画。一般来讲，手部的凹凸处与皮肤是贮水器，附在手部的墨水沿着手指不断流向指尖，利用指甲与指尖肉进行作画。指甲无需太长，半厘米左右就足够了，太长容易使所画的痕迹单薄，指甲与肉同时接触纸而容易产生较厚重之效果。五个手指可以分别运用，也可以连续运用，也可二三指合起来使用，甚至手指各关节与手掌有时也可配合使用。为了蘸水方便，也可用小碟盛墨水，放在手边，边蘸边运指。指画用纸渗化度不宜太大，应用豆浆纸、煮碓笺、熟宣或者具有相当渗化度的纸。

胶墨法，是指以掺胶之墨作画的技法。掺胶可先掺和在墨中，使墨呈重胶状，也可墨与胶随时边掺边画。胶墨在宣纸上因胶与墨之间比水与墨之渗化困难，容易产生不均匀感，而我们正是利用这种特殊性能去表现某些新的感觉。胶墨画法自古有不少人运用，如任伯年、吴昌硕、蒲华都是用胶墨的能手。胶墨之痕在干后仍有新鲜而湿润之感，而且水所渗成的边圈包围透明的墨韵、墨块之效果，常为画家所利用。

•色法

色，可以分为颜色与用色。在古代写意人物画中，用色居于从属地位，水墨为上，水墨为主，用色特别是用重色的作品很少见。近代与现代的写意人物画用色开始增多。

着色技法

写意人物画的用色有原色、调合色、色墨三种。古代的绘画以原色为主，写意人物画也如此，而且以淡彩居多。现代写意人物画用色品种繁杂，手法也随之增多。原色与墨色之间有天然之联系，以墨为主的画面原色会显得单纯、醒目，有协调之感。而以原色为主的画面，墨色也会具有清晰明亮的效果。现代的写意人物画，原色使用仍是人们研究的重要课题，特别是对民间美术、民间工艺美术中使用原色的研究和汲取，从而使现代写意人物画之原色色调比古代要丰富得多。

《虢国夫人游春图》(局部) 唐·张萱

《吉祥秦地系列》(局部) 秋霖

《舒畅》秋霖

古今人物画着色对比

在古代作品中，用色一般不打破物象原来不同固有色之间的界限，如左图的《虢国夫人游春图》所示。在现代作品中，有的仍沿用这种手法，但已开始按画面需要与作者的主观感受去概括与处理画面的色彩，或打破固有色之间的界限，或归并同类色，甚至按气氛与表现的需要改变原有的色相等。这些手法虽然超出固有色的色相与界限，但仍需以所表现物象为依据，尊重对象的总体感受与印象，否则容易失去生活的浓度，并养家用色上类型化、概念化的习惯。

现代写意人物画注重画面的色彩调子，如西方绘画，特别是水彩、水粉画的用色方法，现代工艺美术的色调表现，都是影响中国写意人物画的调合色使用的重要因素。但中国写意人物画调合色研究的重点应放在固有色的变化上，对光源色的研究与利用不能作为重点。调合色应在表现丰富多彩的固有色的变化上多下工夫，从色块的并置效果中求得大统一、小对比、丰富而协调的效果。