

中国画
创作技法丛书

人物小品

杨乾亮 著

立意、选材、造型
笔法与墨法，构图和画眼
题款与用印

海峡出版发行集团 | 福建美术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

● 中国画创作技法丛书

杨乾亮 著

● 海峡出版发行集团 福建美术出版社

人物小品

图书在版编目(CIP)数据

人物小品 / 杨乾亮著. — 福州: 福建美术出版社,
2014.6

(中国画创作技法丛书)

ISBN 978-7-5393-3120-1

I. ①人… II. ①杨… III. ①人物画技法—国画技法
IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第121720号

中国画创作技法丛书

人物小品

作者: 杨乾亮

责任编辑: 吴骏

出版发行: 海峡出版发行集团

福建美术出版社

社址: 福州市东水路76号16层

邮编: 350001

网址: <http://www.fjmscbs.com>

服务热线: 0591-87620820(发行部) 87533718(总编办)

经销: 福建新华发行集团有限责任公司

印刷: 福州万紫千红印刷有限公司

开本: 889×1194mm 1/20

印张: 8.4

版次: 2014年6月第1版第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5393-3120-1

定价: 48.00元

题款与用印

149—164

笔法与墨法

53—112

概 述

1—2

目 录

立意、选材、造型

3—20

构图和画眼

113—148

人物形体与结构
素描与速写
人物画的画法

21—52

概述

中国写意人物小品画，是以人物形象为题材，篇幅不大即兴发挥的绘画。它形成于唐宋，而盛于近代、现代。早在唐代，就传有“画圣”吴道子创作出了水墨淡彩画，可惜世上只见记载，没有实物。我们现在能见到的实物绘画，是宋代的梁楷所画的《泼墨仙人图》，大笔泼洒，水墨淋漓，抒写出仙人醉态，很是耐看。它的《太白行吟图》用狂草的笔法画出诗人的胸襟和豪放洒脱的气度，堪称是写意人物画的典范之作。这两幅画面构图都不大，而且都只有一个人物，但它代表人物画早期的成就。

人物小品画真正昌盛，是在近代、现代。鸦片战争以后，西方国家加速对中国及亚洲的侵略，同时也带来了两种文明、两种文化的交流与碰撞。中国人物画在这个背景下，大量地吸收了西方的人物造型的理念，有了一个很大的发展，涌现出很多好的画家和佳作。像晚清的任熊、任薰、任颐，现代的徐悲鸿、刘海粟、李叔同，以及解放后的浙江写意人物画派、京津画派等，都是写意人物小品画的重要画家和画派。

学习和创作人物小品画，首先要了解它的艺术特点和技法，明白它是以“畅神适意”为主的即兴式的绘画。小品画是艺术家灵感的即发式的反映，通过一鼓作气的运笔达到浑然一体的境界，并在不长的时间中，将形、神、情、点、线、面、笔趣、力度、节奏、黑、白、灰等交融、组合、贯穿，安排在一个画面之中。这中间

梁楷《太白行吟图》

梁楷《泼墨仙人图》

需要大胆与精细、随意与严谨、必然与偶然的巧妙结合。通过对一种题材、一个构思、一幅画面反复地经营，从不完善到比较完善，从心中无数到胸有成竹，从刻意到自如，形成一个完美的画面。要求巨象在单纯里求变化，在变化中求统一。因此技法的大格调必须统一，否则会严重影响小品画艺术上的完美感。

学习人物小品画，可以以传统题材或生活素材的加工作为课题进行创作。开始时题材面不宜铺得太开，可选自己最感兴趣和较熟悉的三五个画面去反复变体，不断改进，逐步完善。要注重速写的锻炼，要深入生活，从生活中去找创作的动力。

本书是对学习和创作写意人物小品画的一些基本知识和一些技法的初步的介绍。希望能对大家有帮助。

任伯年人物画

徐悲鸿人物画

立意、选材、造型

“古法之佳者守之，垂绝者继之，不佳者改之，
未足者增之，两方画之可采入者融之。”

——现代·徐悲鸿《中国画改良论》

立意

画 不论大小，总要有一个画家想说的东西，这在古代叫“立意”。立意，就是一幅画的主题。

画一幅画，画家先要“有意”，然后“立意”，一幅中国画要求画家在熟练掌握笔墨的基础上，表达自己的意图。而画的成败会决定于意的释发，清代画家方薰在他的《山静居画论》中提到：“作画必先立意，以定位置。意奇则奇，意高则高，意远则远，意深则深，意古则古，庸则庸，俗则俗矣。”“画法可学而得之，画意非学而有之者，惟多书卷以发之，广闻见以廓之。”

由此，就使得原以描绘自然界万物的中国画从“再现自然”发展到“借物创意”，于是中国画家的审美追求从表象转到理念，从客观转到主观，从

追求自然美转到追求理想美。从而使中国画有了立命的根据和发展的广阔天地，思想的复杂弥补了客观的单薄。

中国画的“意”不外乎两个层面：笔墨意味的形式节奏美以及思想意识的理想情感美。

形式节奏韵律，一目了然。笔墨的浓淡意韵决定了绘画格调的高下，但这是技法、技巧、技能层面的“意”，懂“理”、懂“法”即能达到。画外之文意，画的内容思想之“立意”，客观已不再是自然界万物的自然属性，而已是人格化的形象了。这在美学上讲，叫人化的自然。或是自然化的人。其“意”在于人文思想，在创作上常用比兴、隐喻、象征等手法，以避开生硬直白的单调和内容，“意”味的淡化。

只关注笔墨意趣，谓之“游戏”，只关注思想内容易趋于“标语口号”，二者相互配合，方能感染人、愉悦人。

这幅画的主题，是反映宋朝开国皇帝宋太祖在没有当皇帝时的一段救人于危难的佳话。

这个题材在中国许多地方戏剧的中都有体现，主要是讲宋太祖打败强盗，救女子京娘，并护送其回家的故事。弘扬了中国传统的道德观念。

画家的所思所想“立意”，未必能与观者相通，观者与画者的经历差异、环境差异、学养差异、情感差异和思想境界的差异都会形成隔膜。在绘画形成“意象”之后，和观者进一步的交流的办法则是“题款”，它能给观者以导引，导引的题跋已成为中国画的重要组成部分。但款识只是第二位的，造型艺术只能以艺术形象来打动人。要知道绘画不是表现一定的主题，就是表现一种美的形式。二者都可以给心灵上的陶冶。如果没有立意就好像言不由衷，绘画就不具备审美价值了。画家是精神食粮的生产者，因此必先修身养性，提高自身的道德修养，这样才能有高格调的创作。潘天寿《听天阁画谈随笔》云：“名利之心不应不死。学术之心不应不活。”远尘，脱俗之后，才能以一颗无瑕的童心去热爱生活，观察生活，以童心去描绘生活。这样的画必定是“既雕既琢，复归于朴”（庄子《山木篇语》）的真正的艺术。艺术创作最可贵的是要有童心，古哲云：“大人者，不失赤子之心。”

这幅画的主题，是反映新疆少数民族的特色生活。驯雕是一些少数民族的传统习俗。

驯雕图

歲在癸未冬月 龍其於津

少醉筆意以操心懷

“孟母教子”是中国传统教育子女的故事，反映了中国人的教育观念。对现实生活很有教育意义。

一、题材的选取

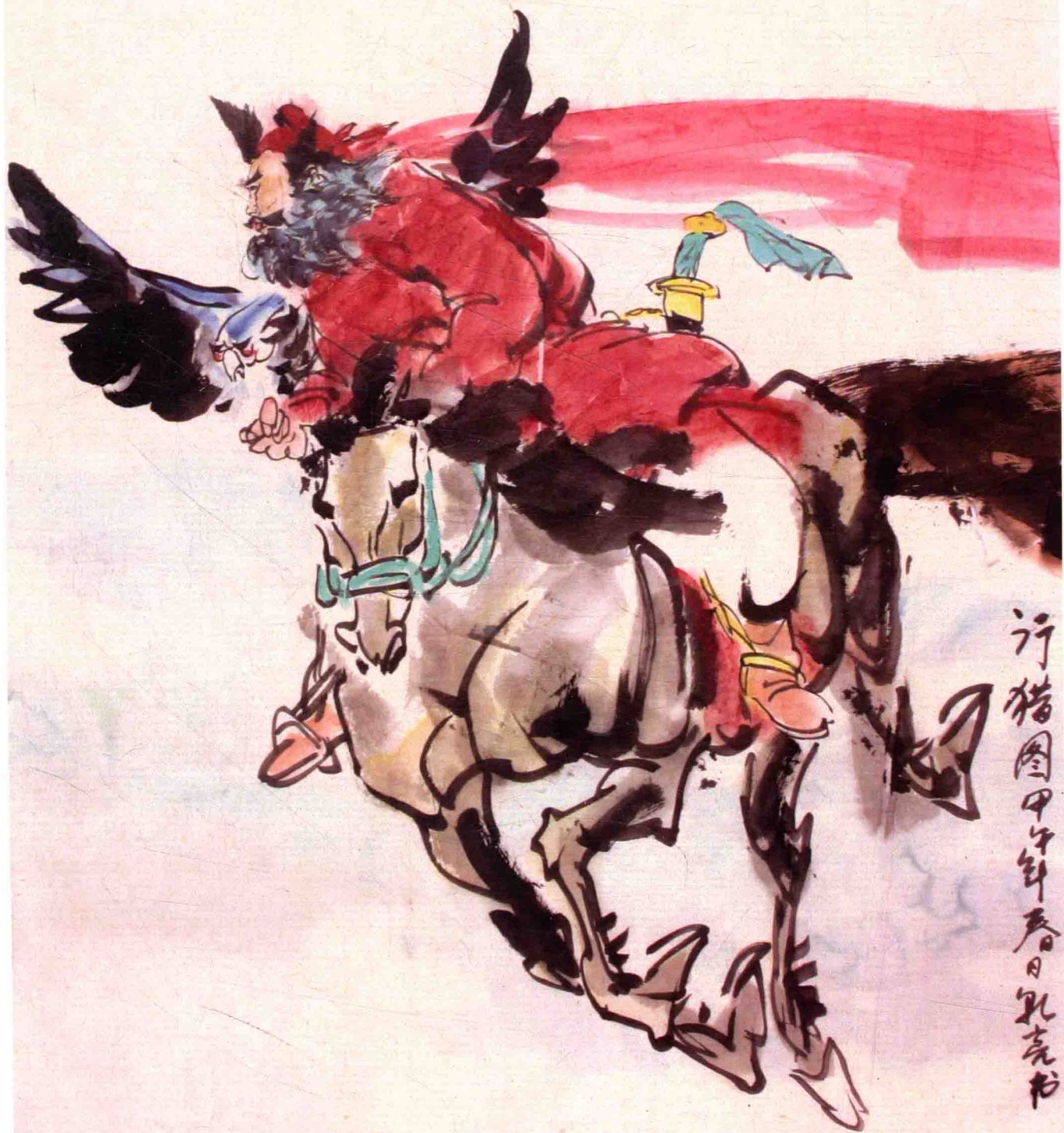
小品画选取题材的原则是以表现画家本身所熟悉的生活为主，也可适当画一些历史人物及诗词意境。初学小品画，选用的题材范围不要太广，可选用自己感受最深、最熟悉的某个生活面，反复进行多角度、多层次的表現。切忌去画不熟悉、甚至从未见过的题材。选取的题材一定要有情趣、有思想。切忌干巴巴的说教，要以情趣感人，用思想醒人。不要画成概念化的图解。表现历史人物和诗词意境的题材，必须尽量多占有—些文献材料和图片等等—些间接材料。构思以前要反复理解人物的形象、个性，诗词的意境，以及时代背景（包括社会制度、经济、文化、风俗、习惯、以及特定时代的建筑），反对毫无了解地主观硬造和毫无思想的空洞表现。有条件的可以去画—些速写，到相关的地方走一走，看一看。画人物画特别要注意收集形象。—些有特点的形象，对以后的创作是很有好处的。这就是题材选择所要作的工作。

这是一幅反映少数民族舞蹈的特写。是根据我在新疆生活所画速写而创作的。

这是一幅反映少数民族生活的画作。猎鹰、马和骑手构成了这幅画的题材。

新華雄

歲在戊子年 韓亮於津

韓亮

用骆驼和少数民族小姑娘
为题材来描绘了新疆大漠。

二、意境

题材确定后，就进入构思、立意阶段。一幅小品画的成败与否，立意的高低、深浅、雅俗起着决定的作用。立意的目的是要创造艺术境界。意境是作品的灵魂，是作品的主题内容所在。中国画历来把意境作为绘画的美学标准。

什么是意境？简单说就是“缘物寄情”、“寓意于境”。画面要表现情、境、意、趣，使意与境相互渗透，情与景相互交融，物与我合二为一。小品画意境创造的重要特点是诗意，这是中国画与西洋画的一个重要区别。从古至今，中国画和文学，尤其和诗词结下了不解之缘，这就是我们常说的“诗情画意”。诗情就是诗的意境，画意就是画的意境。古人说“诗是无形画，画是有形诗”，“诗中有画，画中有诗”，正是这个意思。画有了诗意，就能取得画有尽而意无穷的效果，就能给观赏者无穷联想的天地，以及情趣、韵味的美感享受。