

国画名师指导

· 写意人物 ·

张少山

写意人物

技法

张少山 编著

- 名师指导、零基础上手
- 掌握要点、提升技法
- 60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
56分钟写意人物示范案例教学
50幅超大高精度作品欣赏

人民邮电出版社
S & TELECOM PRESS

国画名师指导

· 写意人物 ·

张少山

写意人物技法

张少山 / 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. 张少山写意人物技法 /
张少山编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 11
ISBN 978-7-115-36504-0

I. ①国… II. ①张… III. ①意笔人物画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第164405号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本,由著名画家张少山编著。全书共4章,包括写意人物画的起源,写意人物画的分类,写意人物画的造型特点,写意人物画的传统技法,写意人物画的绘制步骤,以及人物画绘制程式、创作示范和教学欣赏等绘画教学内容。

本书还附赠一张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,讲解细致,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。本书适合作为初学者的自学用书和美术培训机构及相关专业院校的教材之用。

-
- ◆ 编 著 张少山
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: 294千字 2014年11月第1版
印数: 1—3500册 2014年11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 画理 04

1. 概述.....	05
魏晋南北朝.....	05
隋唐.....	05
五代.....	06
宋代.....	07
元代.....	09
明代.....	09
清代.....	10
2. 分类.....	12
写意线描.....	12
写意着色.....	13
大写意.....	14
3. 造型特点.....	15
造型基础.....	15
意象造型.....	15
以线造型.....	16
动态结构.....	16
4. 传统学习方法.....	17
读画.....	17
临画.....	17
写生.....	17

5. 步骤方法.....	17
起稿.....	18
勾线落墨.....	18
着色.....	19

第2章 程式 20

1. 高原女孩.....	21
2. 祈福老人.....	32

第3章 创作 42

1. 高原之子.....	43
2. 高原春晓.....	59

第4章 赏析 75

国画名师指导

· 写意人物 ·

张少山

写意人物技法

张少山 / 编著

人民邮电出版社

北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导. 写意人物. 张少山写意人物技法 /
张少山编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2014. 11
ISBN 978-7-115-36504-0

I. ①国… II. ①张… III. ①意笔人物画—国画技法
—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第164405号

内 容 提 要

本书是“国画名师指导”系列中的一本,由著名画家张少山编著。全书共4章,包括写意人物画的起源,写意人物画的分类,写意人物画的造型特点,写意人物画的传统技法,写意人物画的绘制步骤,以及人物画绘制程式、创作示范和教学欣赏等绘画教学内容。

本书还附赠一张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,讲解细致,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。本书适合作为初学者的自学用书和美术培训机构及相关专业院校的教材之用。

-
- ◆ 编 著 张少山
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: 294千字 2014年11月第1版
印数: 1—3500册 2014年11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 画理 04

1. 概述.....	05
魏晋南北朝.....	05
隋唐.....	05
五代.....	06
宋代.....	07
元代.....	09
明代.....	09
清代.....	10
2. 分类.....	12
写意线描.....	12
写意着色.....	13
大写意.....	14
3. 造型特点.....	15
造型基础.....	15
意象造型.....	15
以线造型.....	16
动态结构.....	16
4. 传统学习方法.....	17
读画.....	17
临画.....	17
写生.....	17

5. 步骤方法.....	17
起稿.....	18
勾线落墨.....	18
着色.....	19

第2章 程式 20

1. 高原女孩.....	21
2. 祈福老人.....	32

第3章 创作 42

1. 高原之子.....	43
2. 高原春晓.....	59

第4章 赏析 75

画理

第1章

中国人物画是画家在艺术创作时把自身关注的事物和现象作为题材表现出来的艺术作品。这样的艺术作品不仅能更好地展示画家自身的感情色彩，而且是中国几千年艺术沉淀的结晶。在学习中国人物画之初，先要从宏观上把握人物画的发展史和创作理论，感悟其中的真谛，才能更好地指导我们进行艺术创作和创新。

1 概述

自从中国出现了最早的美术作品，就有了对人的描绘。魏晋南北朝时期出现了第一批人物画大师。到了唐代，人物画发展的艺术成就尤为突出。宋代人物画延续唐、五代绘画风格，出现了白描手法，而减笔画派则开创了写意人物画的先河。元代人物画则以释道人物和肖像为主。明代人物画首推陈洪绶，他的人物画格调高古，造型夸张典雅，线条清圆细劲，含蓄深沉。清末人物画以民间故事为题材，恢复了唐宋人物画的现实主义传统。

• 魏晋南北朝

魏晋南北朝是民族大融合、文化大融合的时代。此时国家大一统的局面被打破，封建礼教的束缚被松弛，文人开始有了较多的思想自由，艺术应表现主观情趣的要求被突现出来。这一时期佛教的传入、思想的解放、玄学的风行、专业画家队伍的确立，促成人物画由粗到精，宗教画尤为兴盛，出现了以顾恺之为代表的第一批人物画大师，也出现了一些人物画理论。顾恺之的画作笔墨简淡，线条连绵不断、悠缓自然、非常匀称、有节奏感，其代表作有《女史箴图》、《洛神赋图》等。魏晋南北朝至唐朝，以张僧繇、吴道子为代表的“疏体”画风就已经开创了概括简约的写意风格。

《洛神赋图》（局部）晋·顾恺之

• 隋唐

隋朝的绘画起了承前启后的作用，到了唐代，人物画形成了新的绘画风格，取得了卓越的成就。随着唐代的经济繁荣和文化的发展，出现了人物画发展的繁荣时期，绘画题材也更加广泛。这一时期的绘画题材突破了宗教绘画题材的束缚，有人物肖像、历史故事、贵族生活等不同题材。

这一时期的人物画家风格多样，人才辈出。初唐时期的阎立本，画人物画注重人物的内在精神的体现。盛唐时期的吴道子是一位特别有创新能力的画家，被后世尊称为“画圣”，民间画工尊称他为“祖师”，他是一位极有才华的画家。他还创造了白描水墨淡彩的绘画形式，画风用笔简练，即所谓“笔才一二，像以应焉”。我们虽然已经看不到吴道子的真迹，但是从一些文字记载中可以推测吴道子应该是写意人物画的先驱。中晚唐时期的周昉，擅长描绘贵族妇女的生活。唐代人物画作为绘画史上的一座高峰，具有极高的艺术感染力和历史价值，一直被后人学习。

《送子天王图》（局部）唐·吴道子

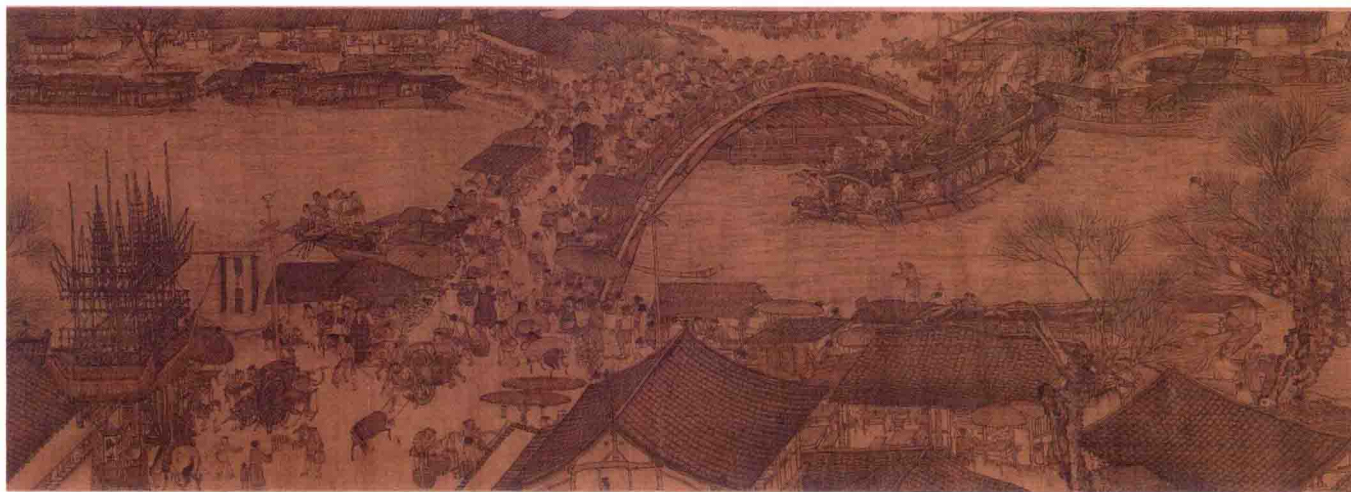
• 五代

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，创作题材逐渐宽泛，宗教神话、历史故事、文人生活都成为描绘的主题。画家注重人物神情和心理的描绘，传神写照的能力也有提高。这一时期也出现了一些著名的画家。画家周文矩的人物画大多描绘贵族妇女的娴雅生活，其绘画特点在继承周昉样式的基础上稍有变革。顾闳中的《韩熙载夜宴图》是一幅现实主义的杰作，画面由听琴、观舞、休憩、赏乐和调笑五个场面组成；人物造型准确，神情、姿态生动传神，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。

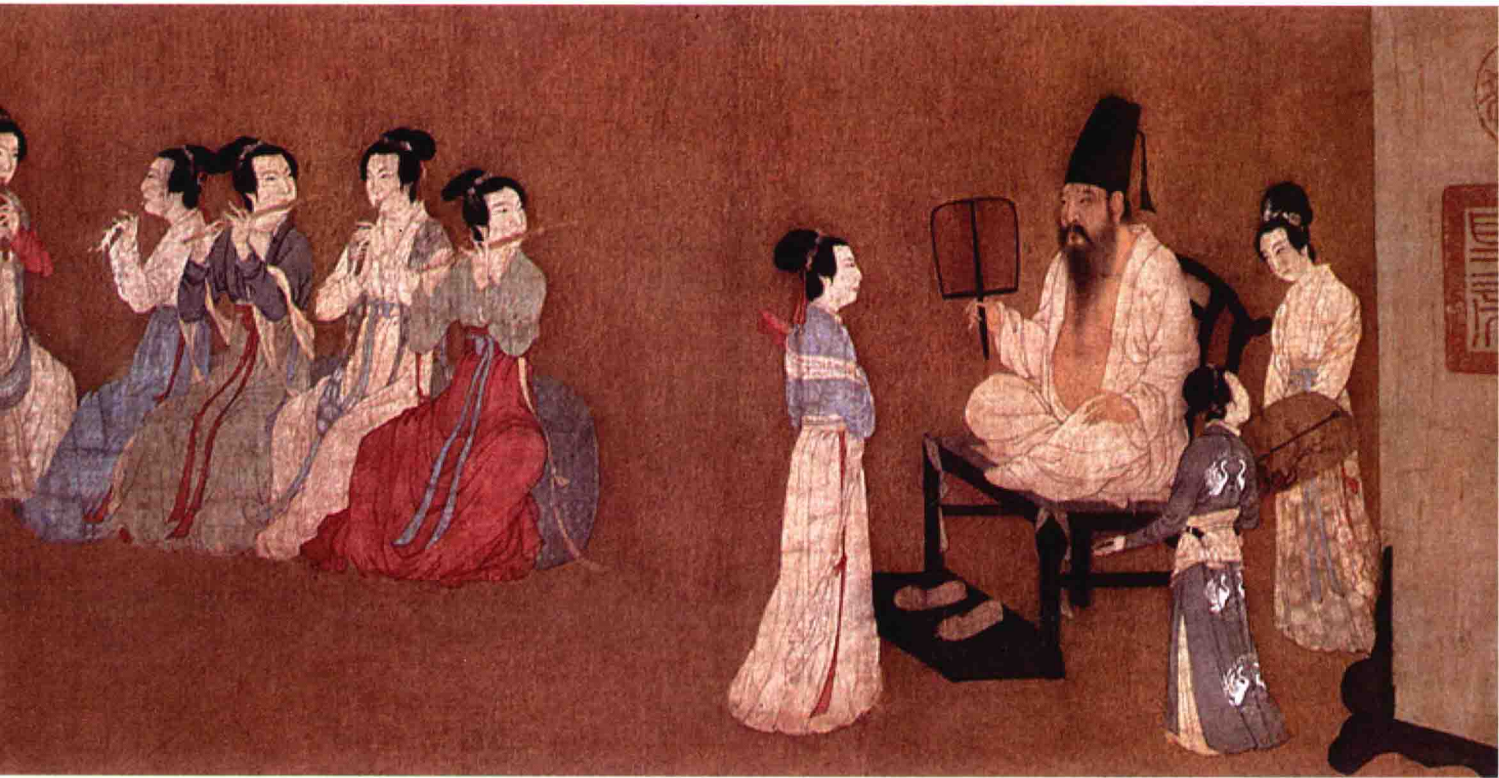

• 宋代

宋代绘画也有长足的发展，并组织了创作活动。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高的成就。这一时期画家众多，李公麟、苏汉臣、梁楷等都各有新意。这一时期的写意人物画的代表画家是五代的石恪和南宋的梁楷。他们创立了“减笔”的画风，“减笔”画使写意人物画渐趋成熟。梁楷作画常经过夸张变形，通过淋漓的水墨和狂草笔法表现画面人物洒脱豪放的气度。可以说他是大写意人物画的“鼻祖”。他的传世代表作有《泼墨仙人图》和《太白行吟图》。《泼墨仙人图》以极其简练的笔墨、高度概括的手法绘制而成，为发展写意人物画的技巧作出了卓绝的贡献。风俗画的发展则是因宋代城市经济的发展和市民文艺创作的兴致而兴起的，反映的社会面之广泛、人物阶层之丰富，都已经超出了美术的范畴。张择端的《清明上河图》场面巨大、结构严整、画法细致，是描绘城市生活的名作。

《清明上河图》（局部）宋·张择端

《韩熙载夜宴图》（局部）五代·顾闳中

《八高僧图卷》局部一 宋·梁楷

《八高僧图卷》局部二 宋·梁楷

《八高僧图卷》局部三 宋·梁楷

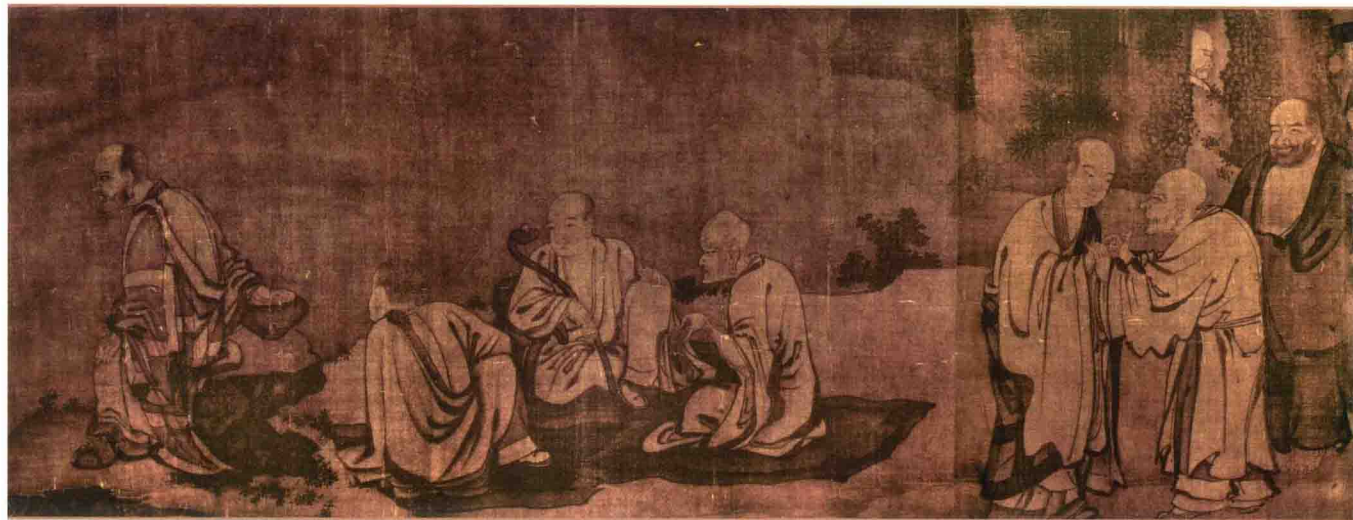
《八高僧图卷》局部四 宋·梁楷

《八高僧图卷》局部五 宋·梁楷

• 元代

由于元代的绘画主流转入山水画和花鸟画，导致人物画日渐衰微。人物画虽不是元代绘画的主流，但也有一定的发展，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。这一时期的代表性人物画形式有颜辉的粗笔和水墨淡彩画，以及赵孟頫等的白描人物等。

《十六罗汉图卷》（局部）元·颜辉

• 明代

明代是中国封建社会发生急剧变革的时期，绘画的发展也是曲曲折折的，但是也出现了一些对后来人物画的发展有影响的推动因素，譬如推动明代宫廷人物画发展的因素，是美术史中微弱的闪光点。明代人物画的代表性画家是吴伟，他师法吴道子，用笔酣畅奔放，风格雄伟粗简，作画不受拘束。文人画家唐寅和徐渭，有时也作写意人物画。这一时期陈洪绶的人物画成就最大，他的画高古淡雅、质朴脱俗，是一位有卓越创造和独特成就的一代大师，其代表作有《水浒叶子》和《屈子行吟图》。唐寅的《秋风执扇图》意境深远，浑然一体。

《东方朔偷桃图》（局部）明·吴伟

• 清代

清代人物画在绘画发展的整体颓势下，呈现了多元化的局面。到了晚清则有海派人物画的加入，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回溯。

清代文人画家有很多善画写意人物的画家，如黄慎、落聘等。黄慎的人物画以草书入画，笔力老道，不拘形似，但是形态上有天然的神趣。他的代表作《醉眠图》可以说是笔法气势雄伟，笔意纵横，于粗犷中见简练。另外，晚清时期的“海上三任”，尤其是任伯年，是一位全才画家，人物、山水、花鸟，写意、工笔及没骨，无所不会，无所不精。他作画极其勤奋，并大胆吸收西洋画中的速写方法和色彩知识，对写意人物画的发展做出了巨大的贡献。

《苏武牧羊》清·任伯年

2 分类

传统的写意人物画一般分为两大类型：一为大写意，二为小写意（即兼工带写）。而写意人物画在表现技法上又可分为三类，其一为写意线描，这是造型基本功的锻炼手段；其二就是写意着色，这是写意人物画最常见的形式；其三就是大写意，这是最大限度地发挥写意人物画技法的特性，难度相对较大的一种形式。

• 写意线描

在中国绘画中，写意线描既是具有独立艺术价值的画种，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。中国历代画家对线条都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，线条可以有許多变化，如长短、粗细、曲直、疏密、轻重、刚柔和韵律等。常用的线条有直线、弧线、曲线和折线。

此作品中的人物用线极简。用笔是这幅画最能打动观者的地方。六个人物形象的处理看似漫不经心，实则匠心独运。单就线的描法来说就不止三种，铁线描、高古游丝描、柳叶描都有体现。线条非常个性化和写意化。

《五羊仙迹图》 清·苏长春

• 写意着色

写意着色也叫“兼工带写”。具体是指一幅画中的形象，有笔法工整细致的部分，亦有较放纵写意的部分，用工、写二种笔法，表现出物象的形神。这种画法多见于花鸟画、人物画中。运用自由流畅、粗细相间、繁简照应的笔墨表现人物的精神面貌。

写意着色是写意人物画中常见的表现形式，是在写意线描的基础之上进行笔墨方法的训练，但重点放在写意人物的用色技法上，包括国画颜料的性能，用色的技巧和艺术，色墨混用时色与墨的协调、对比等。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。人物画中人物的脸部精细描绘，背景或服饰用写意画风，逸笔草草却是神采飞扬，笔精墨妙。在其花鸟作品中也经常可以看到他对花卉或禽鸟精益求精的描绘，用线描绘制，而对石头背景均用大的墨块点绘。

最初学习着色，可先从着色兼工带写开始入手，然后逐渐放开用笔，进入一般的意笔着色。着色方法也可以从淡彩开始，循序渐进到重彩的刻画。

《风尘三侠图》 清·任伯年