

ZHONGGUOHUAJIFA

中国画技法

郑绍敏 绘

民

族

风

情

小

品

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法
ZHONG GUO HUA JI FA

民族风情小品画法

郑绍敏绘

天津杨柳青画社

郑绍敏

1946年生，河北邯郸人。原中国工人出版社美编室主任。1966年毕业于北京工艺美术学校，曾拜名画家王雪涛为师。主攻中国人物画。传统基本功深厚，并刻意求新，工、写皆精。作品以反映新疆少数民族风情为主。大量作品在国内外报刊发表，许多优秀作品为国家和画院及国内外收藏家收藏。现为中国美术家协会会员、中国连环画艺委会委员、中国当代工笔画学会会员、全国书画院创作交流协会副秘书长、中国书画经营家协会副秘书长、首都师范大学美术学院客座教授。

图书在版编目（C I P）数据

民族风情小品画法/郑绍敏绘. —天津：天津杨柳青画社，2011.1
（中国画技法）
ISBN 978-7-80738-655-1
I. ①民… II. ①郑… III. ①中国画：人物画—技法（美术）IV. ①J212.25
中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第209072号

天津杨柳青画社出版 出版人 刘建超

（天津市河西区佟楼三合里111号 邮编：300074）
<http://www.ylqbook.com>
北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版 北京建宏印刷有限公司
开本：1/8 787mm×1092mm 印张：4 ISBN 978-7-80738-655-1
2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷
印数：1—4000册 定价：28元

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真：(022) 28376968
编辑部电话：(022) 28379182 邮购部电话：(022) 28350624

前言

人物小品画是人们喜闻乐见的绘画形式。所谓小品，篇幅小是主要特点，一般都在一尺或数尺之内，篇幅小着墨简约，构图单纯，简单明确。寥寥数笔把人物刻画得形神兼备，这也是小品画家追求的情趣意境。

如何学习人物小品画，应该解决两个大问题，一是造型基本功，二是国画笔墨基本功。

解决造型基本功要从画速写入手，速写既是素描的浓缩，又是向水墨画过渡的最好途径。画水墨人物小品画基本功之一就是画好速写。要解决好国画家所需要的速写，这在院校中称为“专业素描”。专业描绘是以“线”为造型手段，用凹凸的理解对象代替明暗调子的描绘；以虚实理解代替空间层次的处理；以具有活力的集形神表现于一体的线代替简单的轮廓线；以多方位立体地观察和理解去代替特定视角的平面观察方式；以中、短时间的素描和慢写去代替长期的注重无穷层次刻画的素描；以写生与默写的结合去代替单纯的写生；以主客观的结合去代替重客观的描写。

笔墨基本功训练平时可用绘图笔画许多速写，一个是练自己一笔画准的能力，同时也是用线来塑造对象，为国画用线打下一定基础。这里讲的硬笔“线”和软笔“线”是有区别的，不能混谈但可借鉴。中国意笔人物小品画用线是解决好点、面、皴、染、擦的基础。线是骨，而点、面等可起丰富、补充和活泼画面的作用。所以平常要经常用毛笔直接画速写，这样才能真正锻炼意笔人物画的用笔用墨的基本功。

牧归图

从速写入手

1. 掌握正确观察方法

速写既是素描的浓缩，又是向水墨画过渡的好途径。作为一个中国人物画家，基本功之一就是画好速写。

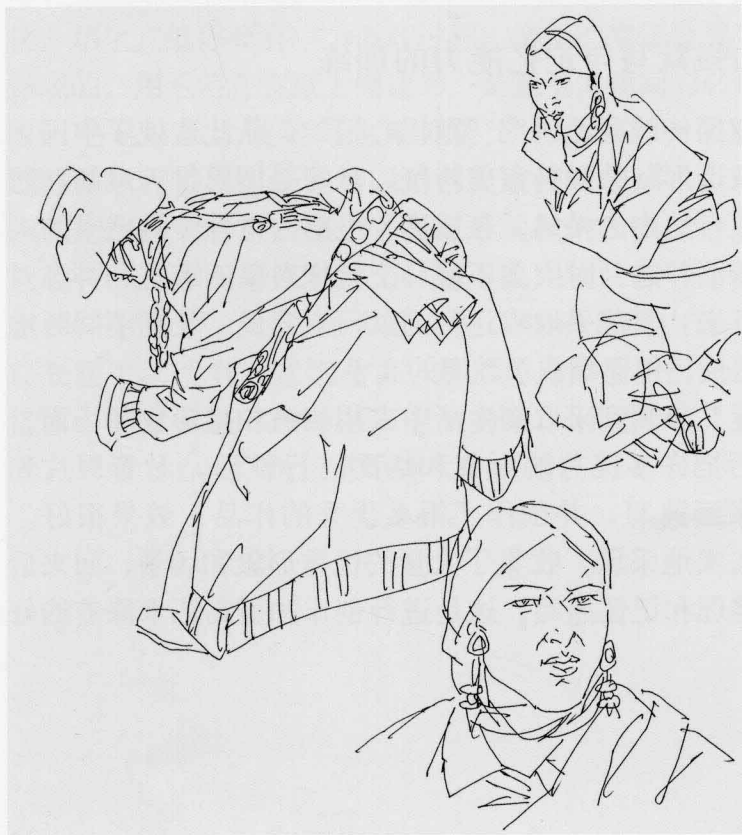
速写是艺术家训练造型能力、培养敏锐的观察力和探索形式美的手段，同时又是艺术家深入生活积累创作素材以及勾勒创作草图的工具。

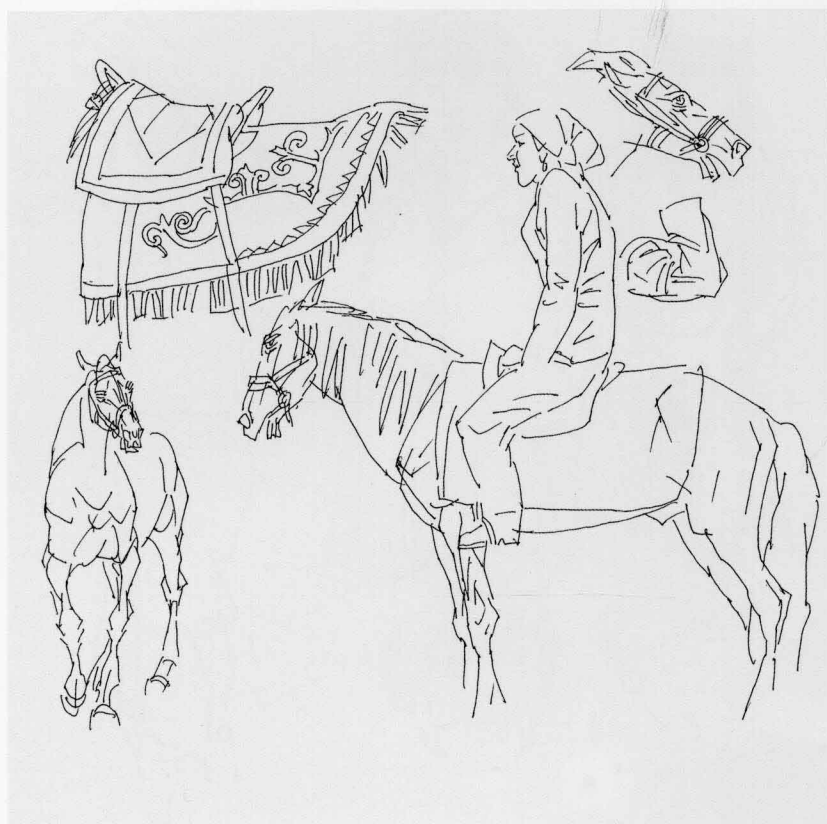
建立正确的观察方法是画好速写的第一步，有人说：“画家的眼力很厉害！”画家能准确深刻地把握形象，一要准确，二要整体。

初学画画的人开始先被对象局部所吸引，一头钻进局部的细节里去，这与常人被动地“观看”没有区别。我们说艺术家看对象时，是一种主动的感受和判断，是一种心灵的抚摸，是对对象个性化的全方位观照。看到对象时总能产生形式上的印象（或方脸或长脸……）。总之，这种对对象的第一印象是必须牢牢把握的。

整体把握形体结构是正确观察对象的方法。形体结构是造型的本质因素。可以这样说，没有形体结构就没有形象，对象表面上的光影、衣褶、起伏是一种现象，要透过这种现象发现其潜在的内质，即结构要素。

变平面观察为立体观察。平常人观察对象是平面地观察对象。画家是立体观察对象，对象本身没有线，线条是艺术家抽象出来的面的转折处和面与面的交界处。无论是采用哪种速写方法，都是要塑造体形，塑造结构，而形体和结构都存在一定的空间之中，所以立体观察和结构意识是一回事。

2. 掌握线的艺术特点

“线”是绘画艺术最基本的语言元素，其绘画特性最能体现画家的艺术个性。线造型方法源于自然高于自然，“线”蕴含东方哲理性思辨与精神气质，它以其敏感性、直接性和相像性特征，成为中国画的艺术特点，成为东方绘画艺术的主要表现形式。从古至今，中国水墨画始终延承着以线为主的造型传统，不论经历了怎样的变革和发展，这一艺术传统非但没有改变，反而在当今新的艺术思潮中，更加体现出线造型独有的艺术价值和品格。

① 轮廓线

轮廓即物体的外部形状，它反映了物象的基本造型特征。中国人的线和外国人的线就轮廓线来说是有共同点的，但中国画的线加入了毛笔书法的用笔特点和将画家的感情和东方哲理思辨蕴含之中。中国传统绘画多以表现轮廓为主，因此艺术形式和面貌缺乏物象的体积感，而少有空间和体积表现。近代和现代画家有了进一步认识，运用线的描绘，以虚实理解和表现代替了空间层次的处理，因此形象有了空间的体积表现。

② 结构线

结构线即物体由一个面转向另一个面的分界。通常物体的复杂关系并非只是轮廓线所表现的那么简单，要想完整实际地描绘物象，除轮廓线外，其内部结构也是刻画的内容。中国画用线经常以用笔不断变化来完成，在结构表现中多用粗线，此线有力度，笔触比较方，它是光影的浓缩。

③ 形式线

所谓形式线，即为了追求形式美感和艺术风格的线的表现，它不依自然物象所呈现的表象结构，而是源自于画家对形式美感的追求而臆造的，并符合了绘画本体需要的。

“依形写神”“形神兼备”是水墨写实人物的本来宗旨。中国绘画写实形态的差异，来源于中西绘画的美学观念和表现方式以及表现工具的不同。画风和艺术风格的不同来源于画家艺术素养和思想品格。

3. 加强默写与记忆能力的训练

中国传统画论讲究“默识心记”，从此造就了中国画“意象造形”的独特审美特征。默写强调思维、理解和想象。在自然中去采风，在旅途、电影、电视中有感人的人物或场面，遇到时大多不能马上就把对象的形态和神态对照画下来，只能采取靠记忆的默写来完成，长期不间断地训练之后，便逐渐成了默写的高手。

近几年画家采取到生活中去用相机拍摄形象和场面，回来后把许多优秀的形象和场面进行整理，对着照片和记忆来画速写，并创作了很多优秀的作品，效果很好。通过去实地采风，收集了大量的优秀形象和场景，回来后进行整理和记忆速写。这是进行创作和提高艺术修养的好办法。

4. 从慢写入手

“专业速写”实际上没有这个专题，中国画有其自身的艺术特点，专业速写或专业素描是指与中国意笔人物相适应的与结构相结合的时间较短的素描。学习意笔人物必须学习造型、专业、创作三门基础课，而造型基础的主课则是专业素描即专业速写。

从慢写入手，是说学速写不要求快，要以准确为标准。开始先画一些静止不动的姿态，比如采风的照片中好形象好场景。画专业速写是要训练自己的一笔画准。中国画的特点是用毛笔和墨画成的，毛笔画形象是不可改来改去的。画头像也可以按中国意笔人物画特点从眼睛画起。画专业速写的模特儿，一般以平光为宜，以便使对象的本质性的东西处于更自然的状态。画对象时必须改变思想方法和观察方法，改变某些作画方式，改变表现方式。我们必须以凹凸的理解和表现去替代明暗调子的描绘；以虚实理解和表现去替代空间层次的处理；以具有活力的集形神表现于一体的线去替代物象轮廓；多方位立体地观察和理解去替代视角的和平面的观察方式；以写生默写的结合替代单纯的写生；以主客观的结合替代重客观的描写等。

5. 强调量的积累

速写的功夫一方面是练眼、练手，一方面通过临摹和看书增加艺术修养磨练自己的心。一个画家眼力磨练得再敏锐，没有高的艺术修养也是难以达到艺术的高度的。因此强调量的积累是眼、手、心的多方面磨练和学习的积累。

在速写中要求通过大量的、多角度的、运动中的写生来研究规律，然后用线概括出来。速写是抓住瞬间的感受，注重生动的表现，同时，还要在用线中包含着对形体的理解。所以将眼力培养成一要准确，二要整体。画好意笔人物关键一个“勤”字，“熟能生巧”“勤能补拙”就是这个道理。速写的水平是随着认识水平的提高而提高的。

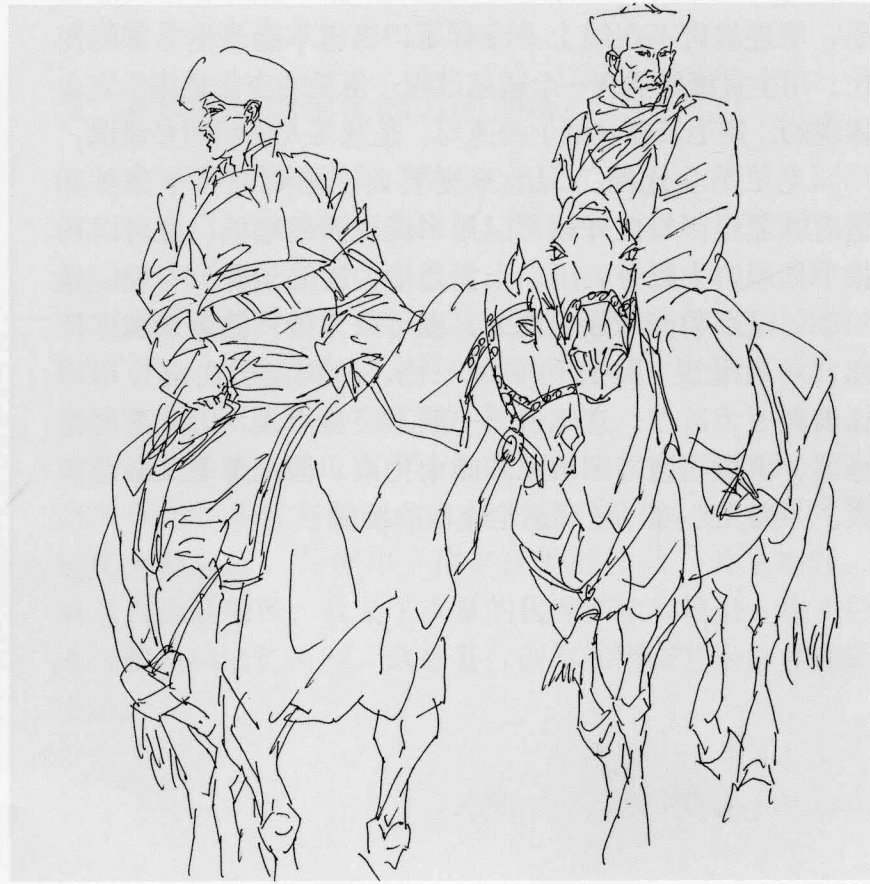
6. 意笔速写

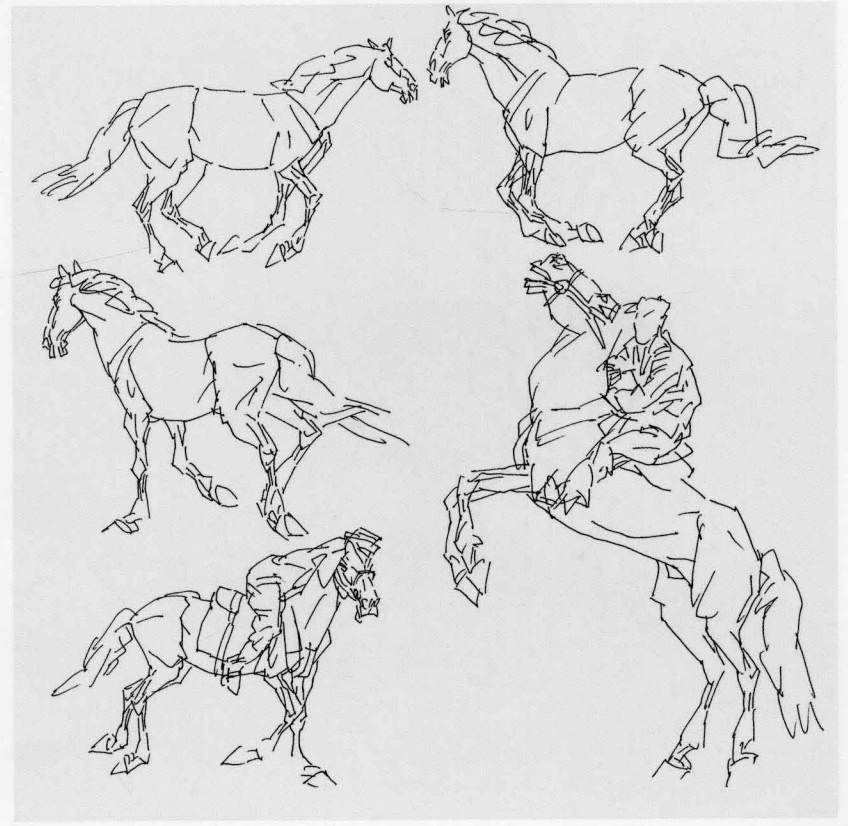
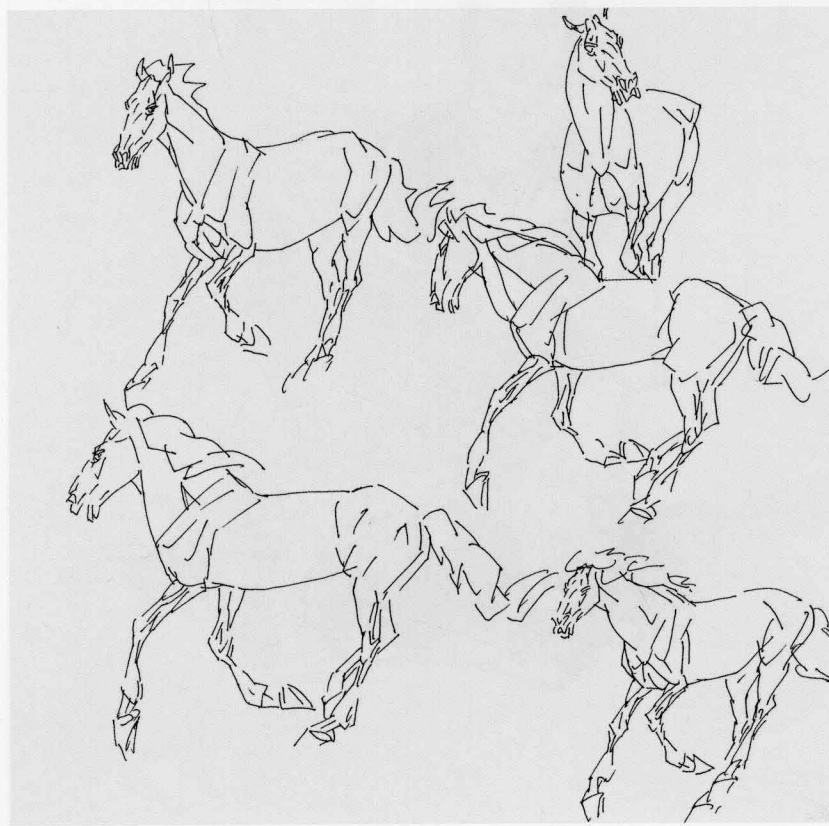
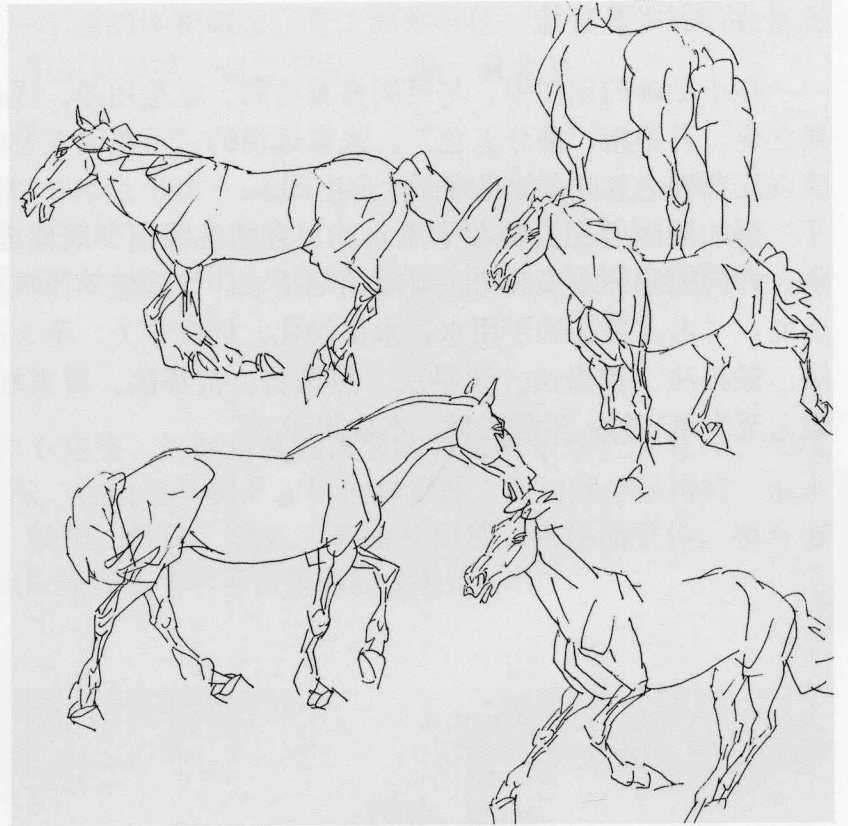
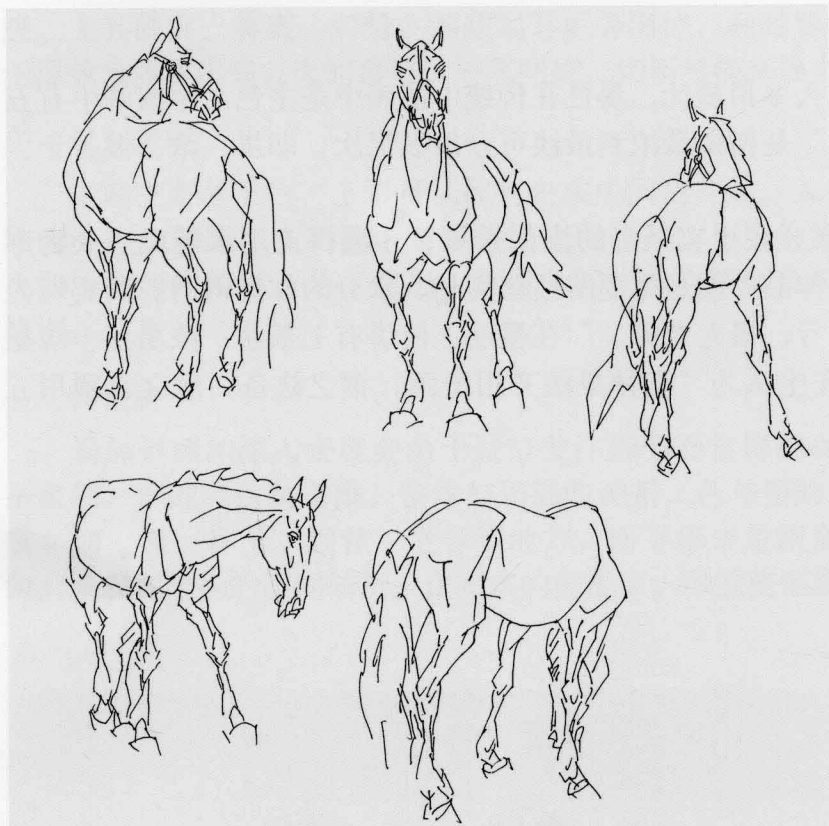
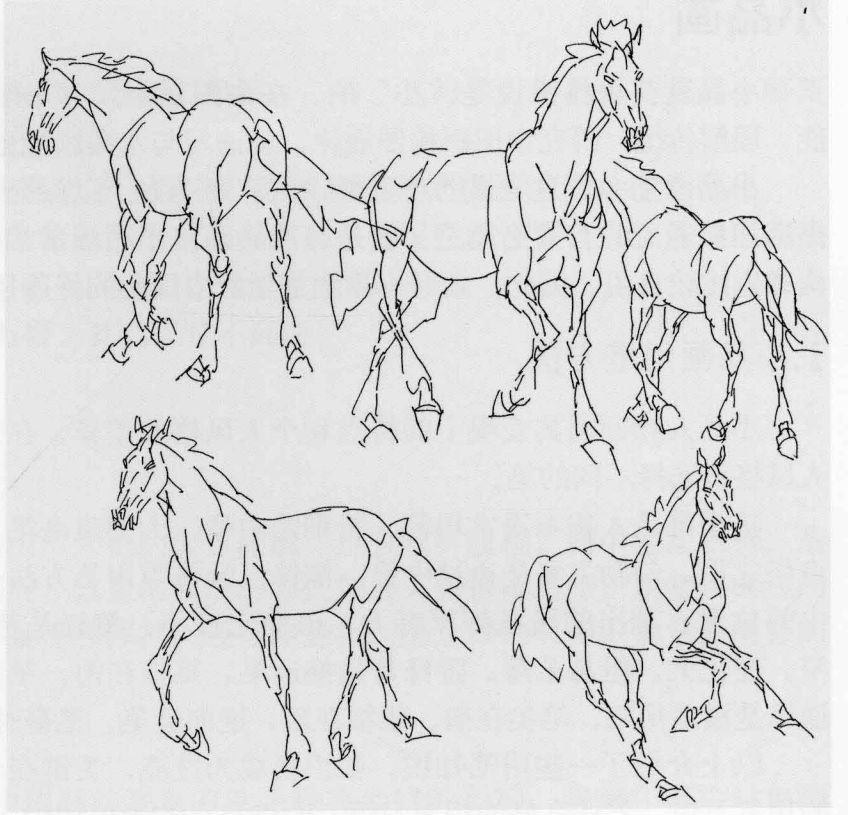
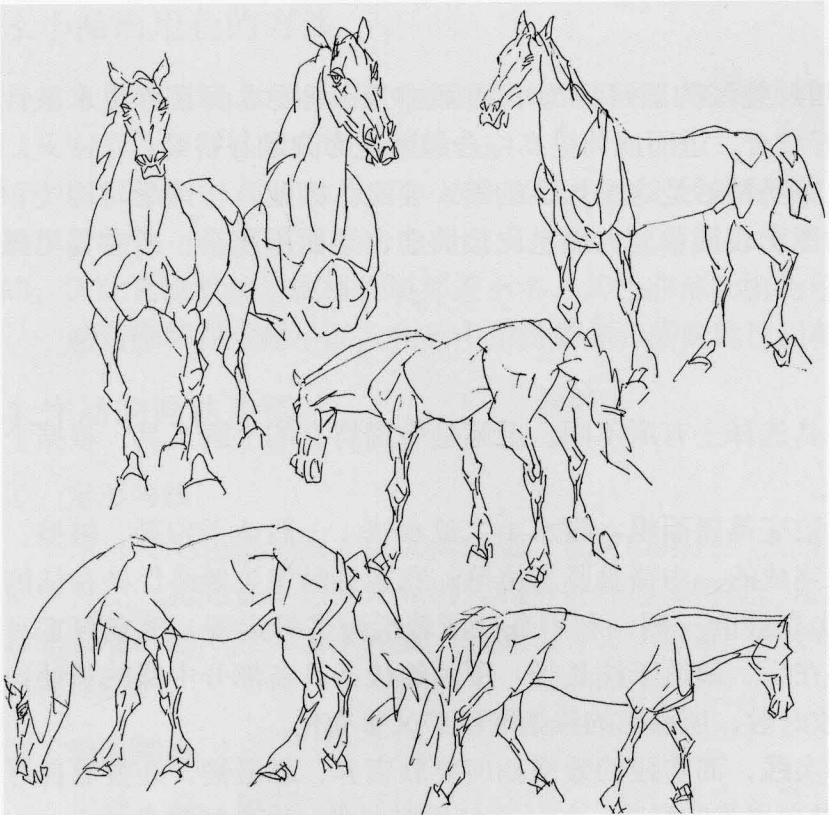
笔与墨是相互依存的，笔以墨生，墨因笔观。没有墨，笔迹就留不在线上；没有笔，墨也不能产生丰富的变化。用生宣纸需要有一个适应过程，笔墨的变化是靠生宣来体现的。用毛笔在宣纸上画速写，是意笔人物画的必修课。

毛笔写生比硬笔写生难度要大，需要有一个磨练和适应的过程。写生开始可以用木炭或淡墨起稿，也可以用指甲把形的大趋势画出。上墨是最关键的步骤。一般以线勾勒，以点和面增强表现力，也可以用染、擦等手法作补充。一般地说，中锋可多用一些，特别是肌肉部分用中锋表现更为适当。意笔速写一般不轻易修改，因此落笔需谨慎，但意笔速写画用笔不能太拘束，因此落笔又必须胆大。“胆大心细”是画意笔速写的关键。

人物
与
马
的速写

小品画

小品就其规格来说是“小”的，在中国画中尺寸小于四尺整张的画可称为小品画。小品画要求画家熟悉水墨性能，理解传统，研究中国画构图规律，使速写与水墨画能更好结合，进而成为提高综合造型能力的最好桥梁。

小品画更多着意笔墨的观赏性，内容则不太予以深究，笔墨精妙是这类作品的第一要义。因此，作为学习传统和提高笔墨能力的有效途径之一就是画小品画。小品画常常构图比较简单，人物也比较简洁，场面不复杂，所需要笔墨构架也比较自由。因此，画好小品画是学好中国画的好途径。

1. 小品画用笔方法

小品人物画因其表现上的特点和个人风格的差异，在工具选择上有所不同。毛笔是中国特有的书画工具，根据个人风格可选择不同的笔。

狼毫笔是人物画通常用笔，特别是中型、大型狼毫笔。狼毫笔硬而粗，吸水小，放水快，一般适于勾勒、皴擦、点染之用。勾勒主要是通过中锋、侧锋、卧锋等用笔方法来完成的。中锋是竖着执笔，在运笔时笔尖始终保持在线的中间位置，画出的线条浑厚有力，但变化较小；侧锋是笔尖在线的一侧，利用毫身横着纸面进行运笔，笔痕可宽可窄，变化大，但易单薄；卧锋是横拖运笔，笔根在前，笔尖在后，最适于拉长线，所画的线条具备部分中锋的长处；逆锋是横着用笔，笔尖在前，笔根在后，逆向运笔，笔毫时收时散，所画出的线条既粗犷又多变化。

以上介绍了一些用笔知识。知识要成为技能，关键在于实践，而实践的效果如何要靠素养，靠激情，还要靠良好的用笔习惯。养成良好的用笔习惯，改进自己的素养结构，提高用笔的涵养，如此坚持到底必然会有良好效果。

2. 小品画用墨方法

在小品画的创作中，与笔同样重要的，就是用墨。现在大多用墨汁。墨色在传统中国画中是主色。中国画中有五墨之说，五墨指“墨分五色”，张彦远说的“运墨而五色俱”是指由最浓到最淡可分很多层次，即黑、浓、湿、干、淡，五者缺一不可，如此画面才会生动。

墨的浓淡变化关键在于用水。只有熟练掌握不同程度水分在生宣纸上的渗化效果，才谈得上用水墨塑造人物形象。如何控制好水墨韵味，要靠用笔用水。气韵生动体现在作品中就是笔墨的技法高超，水分的掌握得当。黄宾虹先生说：“古人墨法妙于用水，水墨神化，仍在笔力，笔力有亏，墨无光彩。”在墨法上他讲有七墨法：浓墨法、淡墨法、破墨法、积墨法、泼墨法、焦墨法、宿墨法。黄宾虹先生认为“七种墨法齐用于画，谓之法备；次之，须用五墨，至少用三种；不满三种，不成其画。”

3.小品画用色的方法

常用的国画之色，分矿物性和植物性两种。矿物性的有朱砂、朱磬、赭石、三青、三绿等。植物性有花青、藤黄以及胭脂等。常见的有锡管国画色。

国画颜料，属矿物质者，易在宣纸上沉淀形成痕迹，年久也不会褪色。而植物性者则极易渗化，也易褪色。一般用矿物色可先用同类植物色打底或与植物颜料混合使用，以使色泽浓重而滋润。因为现在的锡管色大都是调配而成的，因此无论矿物质或植物性都差不多，其性能都如植物色，既无沉淀，也无浓重之感。

赭石颜料在水墨小品人物画中用得最多，因此建议用赭石膏，其色正且不沉淀。

4.作品的画法步骤

① 定形勾线

用木炭笔轻轻勾画人物大体轮廓，也可以用指甲大略勾画出人物的大体轮廓，也有只打腹稿，胸中构想轮廓。造型要关注人物的整体感受，强调人物特征和形象特征。定位后，以意笔线描的方式勾画人物基本造型。用笔讲究线的意味表现。意笔线描追求厚重、稳健、有力、含蓄、酣畅、凝练和浑朴。还需注意笔与笔之间的节奏、力量、笔势的延续和联系。

② 局部刻画

用皴、染、擦等手法刻画人物形象，这步骤为上墨。中国画的观察方法是抛弃光线的影响，观察和描绘对象的结构与造型。作品的成败，主要看上墨的顺利与否。第一遍墨很重要，头部渲染在结构线后，用来增加头部结构体积感。尤其眼窝、鼻底、口缝、颌底和耳后等部位，画时要有一个圆的体积概念。身上形体部位，要将整体黑白关系和干湿效果体现出来，大胆落笔，一气呵成，切不可描来描去。积墨要等第一遍墨干后，一遍一遍地加。

③ 深入表现

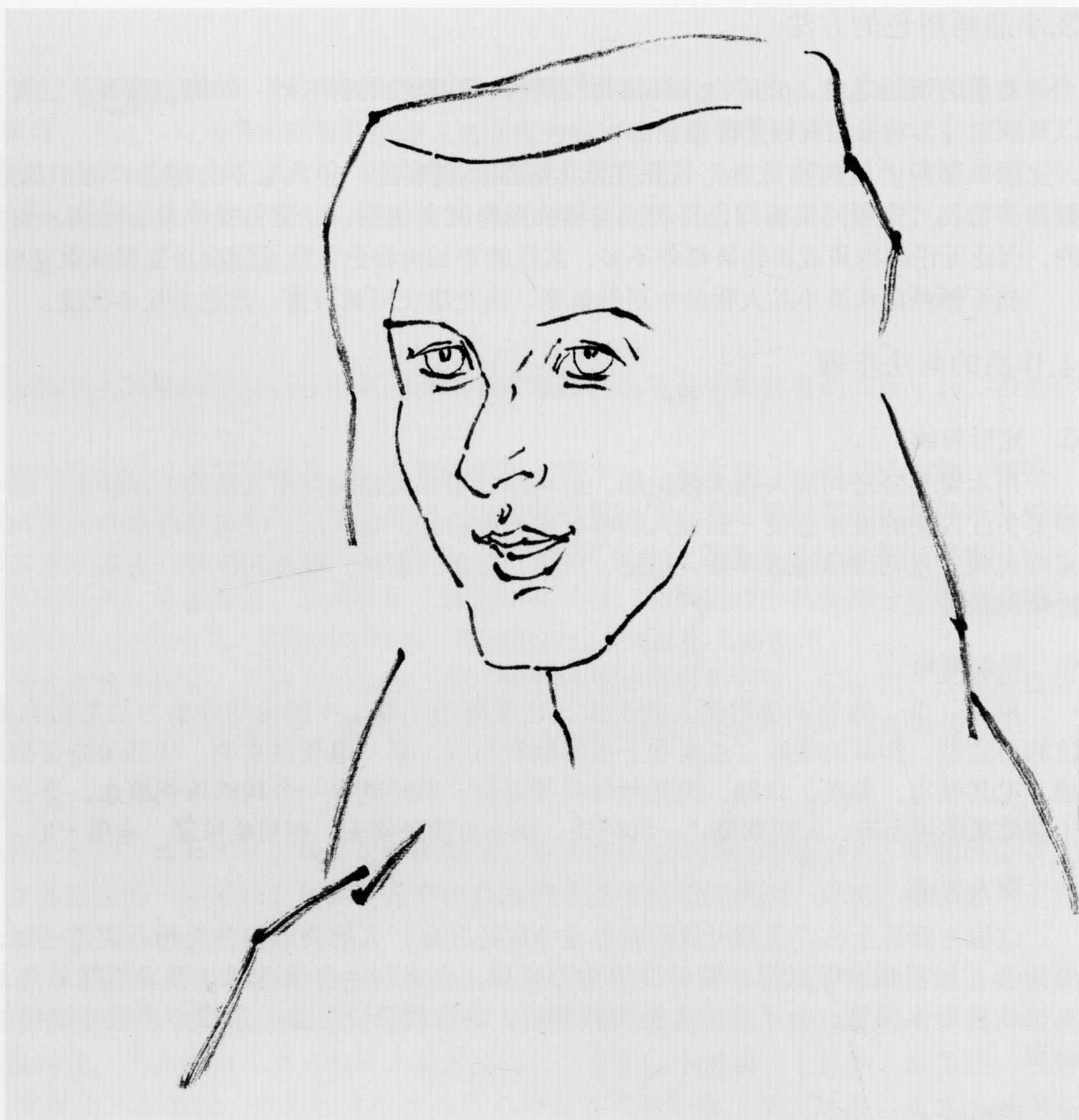
这遍主要是上色，上彩可从固有色或中间色开始。人的脸部用色为赭石调进三绿，加少许淡墨以适应所描绘的对象为准，加胭脂渲染脸部，嘴唇按结构用赭石。少女的脸色要透明，但又不能单薄，水分湿润些比较耐看。脸、手也按结构形体用笔。为了突出人物肌肤部分，衣饰颜色应尽量少用或不用过分浓艳的色彩，以求得较为雅致清明的格调。

④ 调整统一

局部刻画和深入表现会由于过分关注细节而显得琐碎和不完整，这时应从画面整体着眼对画面全面整理。如线条粗细，形的黑白灰安排，整体与局部的关系，色与墨的分配。这遍也是积墨和积色的步骤。凸起部分保持第一遍水痕，如上额、鼻子、颧骨、下唇等地方；凹下部分是眼窝、眼角、鼻底、颌底、耳后可积色。用色要整体，要有方向，来表现结构的不同转折。在写实的前提下，尽量使笔墨组织体现某些不可言传的形式美感。

《塔吉克新娘》 画法步骤

步骤一 抓大形体，用淡墨取直线确定大形后从画眼部开始入手。

步骤二 勾勒。勾勒时注意线的浓淡、疏密、虚实的和谐关系，注意人物之外形与内形特征，注意物象的现场感与神情变化。

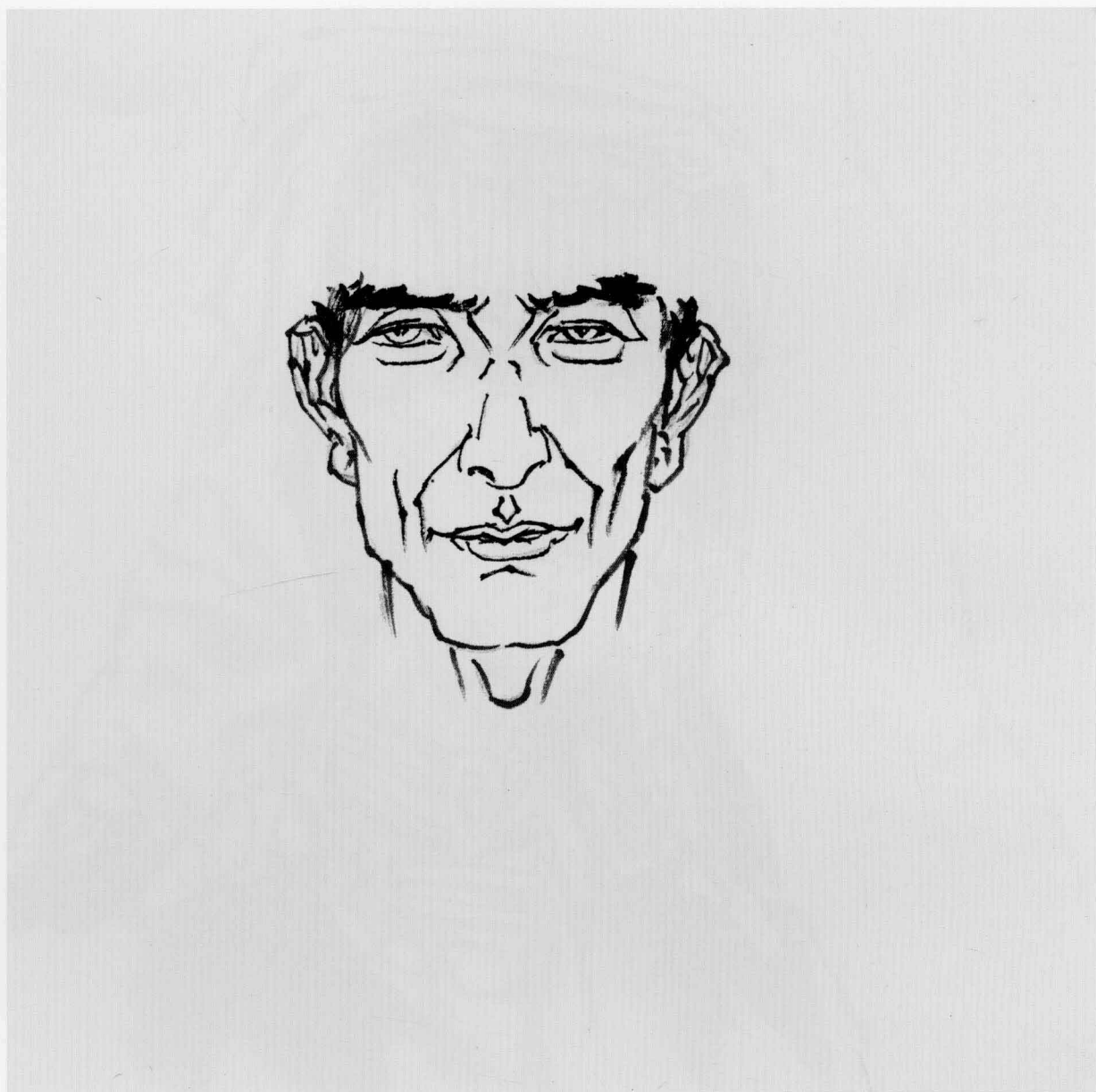

步骤三 渲染。渲染之目的为增加形体的厚度，丰富线的感觉，补充线所表现的不足，增加物象的某些感觉性的东西。

步骤四 敷彩。着色可以从脸部开始，脸部可用赭石调进三绿加少许墨（压颜色的火气）按脸部结构敷色，着色时要有一个圆的体积概念。凹下部分稍加冷色。衣服与配饰以赭石为主，头发用花青加墨敷色。

《塔吉克新郎》 画法步骤

步骤一 抓大形，从眼部画起，根据对象大的特征和结构从眼部开始，画鼻、嘴、脸外形及内形到耳。

步骤二 用不同墨画帽子和衣服，在内轮廓不宜用线时，可用毛笔侧锋的形成的面去皴擦。用笔要变化但不能离开形体的结构特点。

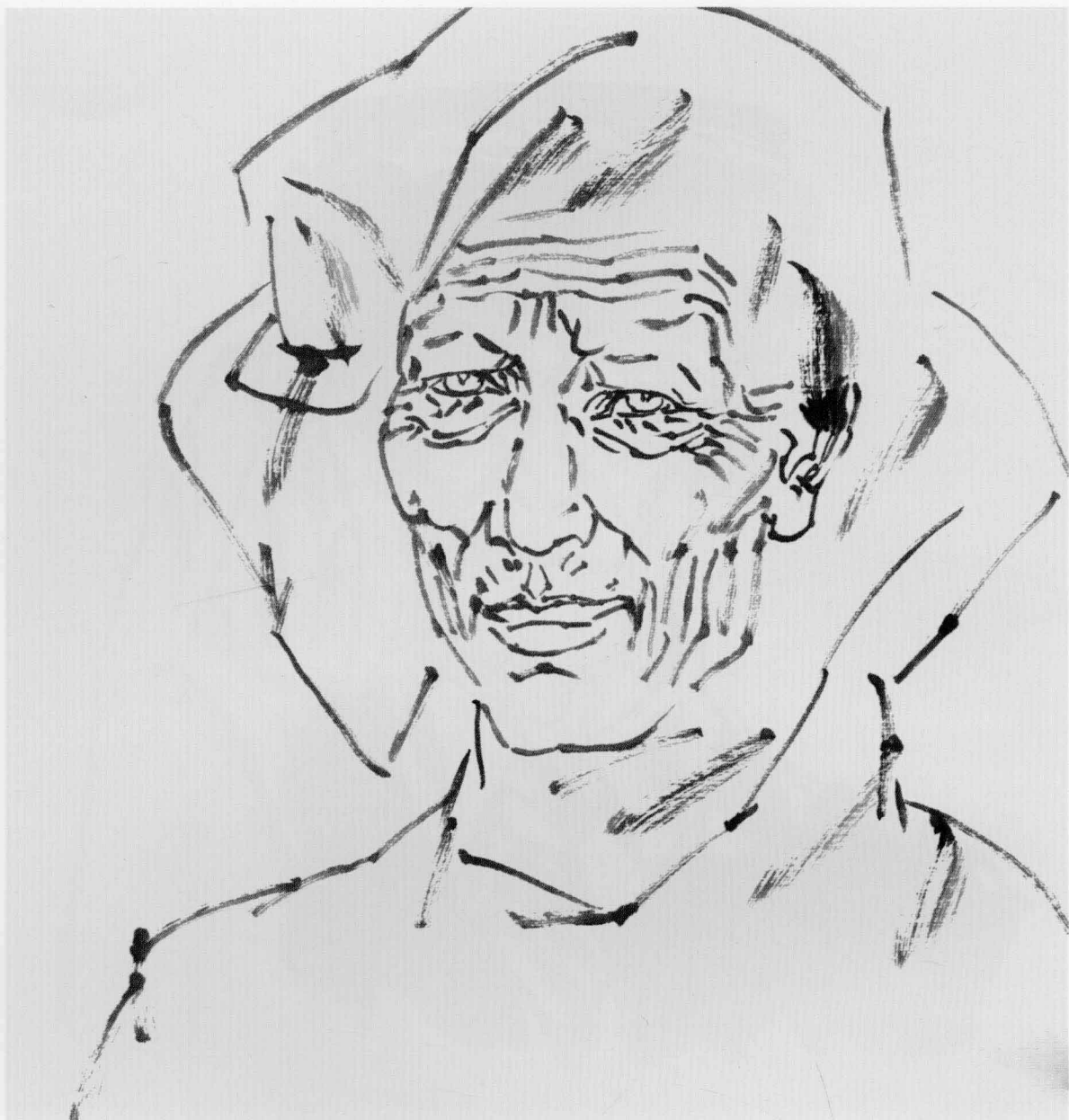
步骤三 渲染。渲染要根据形体结构的需要，淡墨渲染主要用在底面有阴影处，如鼻子底下、上眼睑与眼球相接处及下眼睑、鼻梁、鼻头、颧骨、嘴的上下及底部，眉毛内侧的凹处用墨要加倍，以突出结构为佳。衣服和帽子用大笔侧锋，有时用积墨画。

步骤四 敷色。脸的颜色以赭石为主，适当加三绿、花青和淡墨。领带为三青，头带为赭石加朱磬。

《藏族老太》 画法步骤

步骤一 抓主要特点，从眼画起，用淡墨，脸部在解剖透视上，应尽量准确。古人说，以形写神，没有形就没有神。有的大形用直线和侧锋的皴擦来表现形体。

步骤二 勾勒。勾勒时注意线的浓淡、疏密、虚实和长短对比来塑造形体。注意人物的外形和内形的特征，用线要有变化但不能离开结构乱画。