

怎样画人物

吴绍人 著

中国画自学丛书

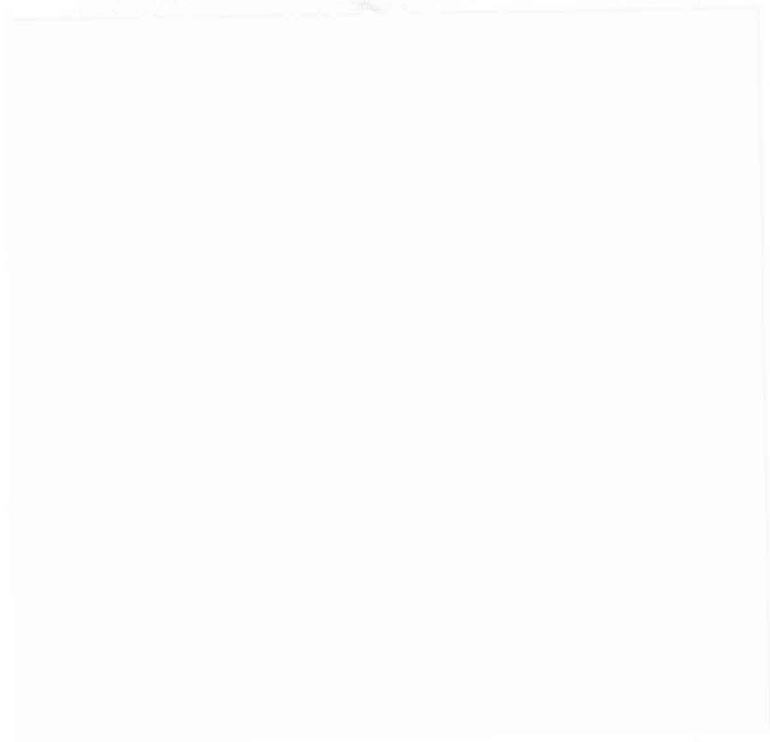

河北美术出版社

中 国 画 自 学 丛 书

怎 样 画 人 物

吴 绍 人 著

河 北 美 术 出 版 社

一 九 九 二 年 · 石 家 庄

责任编辑：高同宝
封面题字：李 杰
装帧设计：高 鹏
作品翻拍：敦竹堂

中 国 画 自 学 丛 书

怎 样 画 人 物

吴 绍 人 著

河 北 美 术 出 版 社 出 版
河 北 新 华 印 刷 二 厂 印 刷
河 北 省 新 华 书 店 发 行

开本：787×1092 毫米 1/16 印张：2.25

1992 年 7 月第 1 版 1992 年 7 月第 1 次印刷

印数：1—10000 定价：3.50 元

登记证：（冀）002 号

ISBN 7-5310-0485-2/J·446

人 物 画 法

写 在 前 面

中国人物画有着悠久的历史,它代表着东方绘画的原始因素。在我国漫长的绘画历史演变中,中国人物画形成了完整的绘画体系。在艺术发展史上占有独特的地位。

晋代画家顾恺之创立了“以形写神”论。南齐谢赫《古画品录》所列六法,为历代画家确立了人物画品评和创作所遵循的准则。自古至今,画家辈出,风格各异,顾恺之的画风“笔迹周密、紧劲连绵,如春蚕吐丝”。唐代吴道子写人物,笔力雄放,线条遒劲飞动,“有笔不周而意周之妙”。被后人誉为“吴带当风”。五代石恪,“笔墨放纵,简炼洒脱”。师法李公麟的梁楷,既能“细笔”又善“减笔”。他笔下的人物,线条奔放、笔势粗阔,寥寥数笔,形具神出。清代画家黄慎、任伯年,现代画家徐悲鸿、蒋兆和在继承传统的基础上,不断探索追求,创造出了足以表达他们内心世界并代表那个时代的杰出作品。

人物画在表现形式及用笔方法上有工笔和写意之分。写意是对工笔而言。工笔工整严紧,勾勒细腻精巧,富有装饰性。写意则着力于物象意境之描绘、凝炼概括,笔墨淋漓,乃写心中之意。本书着重论述写意人物画笔墨技法和表现形式的主要方面,目的旨在介绍写意人物画技法的基本因素和规律。同时也涉及到工笔画技法的有关问题。

造型手段和表现方法

线 条

中国人物画造型的主要手段是线条。(见图 1、2)以线条形式表现的绘画代表着中国传统人物画造型最坚实的基础。它构成了我国民族绘画风格最基本的艺术形式。没有线就没有中国画。

凡画人物,都离不开对线条的运用。历代中国画家都重视对线条的研究。明代邹德中《绘画指蒙》载有“古今十八描法”,所概括的线描样式都是线的变化。中国画的线条,具有高度的表现力和概括力,无穷无尽,千变万化。线条在中国人物画中不仅仅是确定外部轮廓和内部结构的语言。而且是表现物象质地空间、传达感情以及形式美感、民族气质等诸多内容的重要手段。它那跃动的并赋予绘画形象以生命的线条是在笔墨运行中自然显露出来的多种线条的组合、重复、穿插交错,从而产生视觉空间和联想。

这样,我们就清楚了线条在人物画中的地位和意义:

- (1)线条组合,构成表现客观对象的外部与内部关系的本质与联系;
- (2)借助线条,传达感情;

(3)线条具有独立存在的审美形式。

要学好人物画,就必须学会对线条——中国人物画造型基础的认识和理解。

图1 东晋 顾恺之 《女史箴图卷》(局部)

图2 蒋兆和 《流民图》(局部)

笔 与 墨

中国画在表现技法上的主要特点是笔墨,如同西方绘画的色彩一样。笔墨技法包括笔法和墨法两个方面。就技法自身而言,所谓用笔,主要指勾线的方法。也可以说是运用线条表现物象的方法。墨法则是表现物象本身深浅色度和浓淡虚实墨色的变化。

画人物,以笔见骨,以墨显肉。笔法和墨法各自起着不同的作用,但是笔墨之间又是不可分割的统一整体。以墨随笔,以笔取形。如果不懂得最基本的用笔用墨的方法,要想收到好的艺术效果是不可能的。

笔 法

当你理解了线条在人物画中的重要作用,要研究线条的变化是怎么产生的,笔的不同运动产生线条的变化,笔的运动方式就是我们所说的笔法。笔法有勾、皴、擦、点等基本技巧,现就一般规律加以阐述。

●勾。请你如同写毛笔字一样将毛笔握好。记住,握笔时手指不能握得太紧,要紧而不死。然后进行勾线。由于中锋、侧锋、拖笔、逆锋等用笔的转换,呈现出不同样式的线条。(见图3)1. 中锋:笔锋和纸面保持垂直状态,笔尖处在线条中间,笔力内在,其特点,线条圆润丰满;2. 侧锋:将笔杆倒向一方,笔尖自然与纸面呈现倾斜角度,笔锋接触纸的面积大,线条自然多方硬,出现一边齐、一边锯齿状或由于行笔速度而出现飞白笔。具有粗放苍劲的效果。侧锋是写意人物画常用的笔法。另外,由于提按不均和抖动等动作,使笔底的线条产生更多变化;3. 拖笔和逆锋:拖笔是横握笔杆,顺着笔锋拖拉向前行进,线条自然、轻快流畅。逆锋是将笔头向前推进的方法,阻力大,线条则苍涩老辣。

由此看来,笔锋的变化必然获得线条的变化。

●皴。所谓皴,是不同于勾线的方法。皴法用笔是借助于笔锋的弹力,多以连续重复的笔触形成笔迹的集聚与堆叠。并在画面上占据一定的位置和空间。是线条所不能代替的艺术效果。当你画人物时,对于如何表现人物的阴阳凹凸关系,形体的质地和空间关系,都必需学会运用皴的方法。皴对于加强画面的层次感和笔墨变化都起着重要的作用。在人物画中,常用的皴法包括线皴和面皴。在用笔方法上,皴一般用侧锋,但线皴和面皴在侧的程度上不同,面皴更偏重于横卧笔锋;其二,皴法下笔要讲究虚灵,以虚为主,不易求实、随轻随重,达到虚实相应;再者要注重笔势、笔与笔之间既要相互交错搭连又不显杂乱。

皴法通常是在用线勾好形体之后,辅助丰富线条表现力的一种手段。它依赖于线条并紧紧地结合于线条,离开线条的皴是缺乏意义的。即使你在单独练习时,也要结合线条一起进行练习。

●擦。擦笔近似于皴的方法,往往擦和皴同时并用,它不能掩盖线条和已皴好的笔触。常常是一笔墨皴后,等墨水将用干之际,将笔根内所遗存的墨色全部擦于纸上,或是另蘸些墨再擦。总之,擦笔用墨要干,更不能超过皴笔所用的墨色。擦笔的作用在于增加画面的厚重感和沉着感。为统一色调或因皴笔尚有不足之处,可用擦的方法进行补救。

●点。点的用笔方法各不相同,一般是连续交错用笔。在戳揉之中利用笔锋的弹性丰富点的变化。同时要注意运笔的快慢动作和用腕的力量。

图3 笔法图

图4 皴擦用法练习

几种墨法

用墨主要是指墨浓淡色度的变化和相互渗透以及黑白对比。墨分五色，同样是讲墨色深浅程度上的差异。焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨都取决于水的含量，用墨与用水是分不开的，这是其一；其二，墨的运用依笔的变化而变化，用墨和用笔是和谐的统一体。墨色的效果必须通过笔的作用而产生；其三，墨的韵味或是趣味，是运用墨的对比和变化的手法。湿墨中要显干墨，干墨中又见湿墨，浓墨中要有淡墨，淡墨中又包含浓墨，求得淡而浑厚，浓而空灵。（见图 5）

常用的墨法有三种：泼墨、破墨、积墨。

●泼墨。要选用大号羊毫笔或提笔、蘸墨需笔酣墨饱。笔头上墨色的变化，从笔尖至笔根分重墨、淡墨、清墨三个层次，笔根水分宜大，落笔要大胆，使墨随其形体挥洒于纸上，笔与笔之间需有空隙，使其自由渗化，产生笔墨淋漓的墨团，是泼墨的基本方法。

●破墨。破墨是人物画中常用的技法。它是将原有的墨色用另一种墨色局部破开，使其墨活而生韵。无论以淡墨破浓墨，或是以浓墨破淡墨，其中必须注意待第一遍墨未

图 5 墨法图

干时趁湿破之。这也是和积墨用法上的区别。只有趁湿运用另一种墨色冲破原有的墨色,并使之移动。才能丰富墨色的变化和韵味。

破墨还有以水破墨,以色破墨,湿墨破干墨等等。

●积墨。通俗的说,积墨就是多层次复加积染。皴、擦、点、染、堆集重叠都是积墨的方法。一般情况下,积墨是从淡墨入手,这样既能把握墨的层次,又能发挥墨的变化。积墨通常是待第一遍墨色干后重复加墨的方法。它需要笔迹墨痕分明。积墨的特点是浑厚、质朴、浓郁。

古人云:“故有笔法,而有生动之情;有墨气,而有生动之韵。”

组 织 线 条

研究人物画的顺序,是从其特点开始的,前边我们谈了对线条的认识和理解,现在我们仍然回到线条上来,并依次进行研究。

●取舍:取舍是对人物形体轮廓的概括和提炼。它着眼于组织结构以及结构之间的内在联系。工笔人物和写意人物都是运用变化着的线所构成。写意人物不同之处,没有工笔人物更多的程式,它更多的是运用灵活多变的手法表现人物运动变化的规律。一般说,绘画中的线条包括实线、虚线、呼应线和装饰线。结构线为实线,外轮廓和内部隆起及其表现本质特征的凹凸之处,要用实线加以肯定。虚线是说与形体保持距离的衣纹线。呼应线和装饰线有共同调节线条变化的作用,对于强化美感,规则线条装饰手法起着十分重要的作用。例如画头部,(见图6)前额和眼眶周围布满着线群网。眉弓凸起、眼窝凹陷以及隆突的鼻子等等,用线条给予肯定,可称是取的含义。至于显示皴纹的线条,应做到有取有舍,不能面面俱到或是一笔不舍。

当你刚开始画着衣人物时,会感到束手无策,无从下笔。其原因是衣纹模糊不清,再则是衣纹虽清楚,但繁杂纷乱,例如人在站立时,胸部、腰部、膝盖部等外部衣纹往往不全外露。人在坐着时,相反腰部衣纹多而紊乱,给你的观察带来很多错觉,找不到正确的线条,就无法画出你要画的对象。因此,必须学会透过层层衣着的掩饰,触及结构间内在关系,从中找到衣纹的变化规律和组织规律。在人物画中,把注意力移到由形体隆起显示的支点上,肩部、肘部、腕部以及臀部最宽部位等等,用实线加以肯定。由此而产生衣纹的形状或是关节运动弯曲出现的衣纹,是肯定线条的重要部位。至于与结构无关联的琐碎线条,将大量舍之,并运用呼应和装饰手法,依照衣纹变化规律加工组织。(见图7、8)

画人物、有关线条的取舍,取决于对形体结构的认识和理解。

●变化:平板的线条是缺乏生命力的。画人物要注重线条的变化,只有变化才能构成美的因素。人体外轮廓的曲线,形体结构间协调依存的结构线以及相互交错穿插的衣纹线都是线的变化。从视觉角度看,人物自身线条的变化包括有秩序的变化和秩序杂乱的变化。人体线条的变化多秩序,而着衣的衣纹变化则缺少秩序。当你画人物写生时,选择一个固定的动作,模特经过活动之后,又恢复原有的动作,你会发现形体之间的部位形状不改变,衣纹却大不相同了。因此,在组织线条过程中,还要善于观察衣纹的运动

图6 头部线条

图7 提炼的线

图8 组织线条

方向、角度,并由此产生线条间空隙的大小,从中找到线条变化与形体结构的内在规律,正确地画出人物形象。(见图9)

●疏密:疏密实际上是指线条的布局。如何处理线条和布置线条,一般采取对比的手法,形成疏密跳跃的节奏。

通常情况下,密线群大多集中在关节转折的部位,这是关节运动的缘故,衣服受到的阻力大,并产生很多皱褶,线条自然密集成群。密线群处理的方法很多,重要的是表现出线条和人体的关系。没有关节的地方,衣纹会显著减少或消失,组织线条时要依照其规律相对减少。疏密线条的组织,不可平均对待,在两者之间,要加强对比关系。(见图10)

疏密线条的组织,写意有别于工笔,工笔线条严谨周密、富有更强的装饰性,写意则是简炼概括,有更多的灵活性。

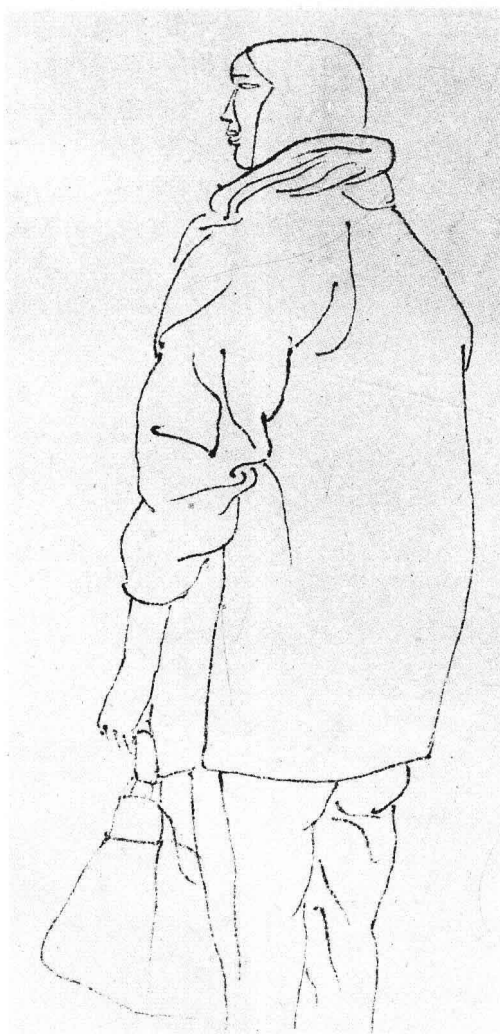

图9 线条的变化

图10 疏密线条

艺术处理手法

中国画离不开笔和墨,谈艺术处理,就是讲运用笔墨构成形体美与和谐统一的趣味美。

笔墨是历代画家为表现客观物象而创造出来的技法。六法中讲的“骨法用笔”,就是讲运用线条准确恰当地概括形象及其特征。

在人物画中,勾线同样要依照对象的不同形态、气质和精神特征运用笔墨。例如画人物的脸部,(见图 11、13 图局部)先以重墨画上眼睑,浓墨画眼珠,再以次浓墨画下眼睑。下眼睑用笔要虚一些,上眼睑则多实笔为好。干后再以湿而淡的墨色滋润上眼睑线条和眼珠,并可重复多遍。眉毛画法多重墨干笔,笔势随眉弓形态而变化,要尽力简炼概括,有虚有实,稍干后再以淡墨补充。画鼻子用笔要虚,不易过实,用墨要次于画眼的墨色。嘴的画法;用笔用墨要虚而淡,以虚求实,笔要干些,上、下唇边际线都要力求用笔的变化。虚笔灵活,可获得活动感。颧骨也要给笔给墨。脸部外轮廓线用笔要有圆有方,不易过实。整个脸部的画法要避免单一的笔法和单一的线条,要浓淡干湿,轻重虚实依对象的凹凸起伏而变化。以上方法偏重于男人。第一遍画完后,再以相应的笔法(包括皴笔)墨色进行调整统一,包括用浓墨或焦墨提神,这是第二遍。另外,有关老人头发和胡须的处理方法,(见图 12)需整笔破笔并用,墨重而见笔,稍干后再以淡墨调整。

画人物,有男女之分,老少之别,同样也有刚柔差异。质感粗糙和苍劲的老年人,多用干涩和参差不齐的笔法去表现。画年青女性,则采用湿而淡的墨色,中锋勾勒的方法

图 11 头部画法(局部)

图 12 笔墨处理

表现圆润而富有活力的特点。

衣服的画法和脸部画法不同。画衣服只求大体的准确或是有更多的感觉性,把更多的精力转入对笔墨的处理。例如画肩部的线条,由于衣服和肩紧紧地贴在一起,线条起伏变化明显,是表露内部结构最充分的线条,因此,用线要清晰肯定,它不需要模糊的概念和毫无说服力的痕迹,线条不易过粗,多取实笔。下垂的衣纹或是离体的衣纹要虚笔、粗线,线型变化可随之改变。(见图 13)这就是前边所说的,表现结构的衣纹要实笔,表现非结构的衣纹要虚笔。

另外,像棉衣或单衣,皮衣或毛衣,在表现质感上,都需用不同的用笔方法。

有关衣纹的勾勒,不要过多地追求某一局部的笔墨变化,而要求整体笔墨表达的效果,这一点是非常重要的。

皴擦笔法广泛用于人物画,你会感到它给你带来的兴趣。皴擦扩大了线条的表现领域。同时,对人物画艺术风格的多样化也起着重要的作用。

当你勾完衣纹之后,在线条上加以得当的皴擦,线条会立刻产生参差不齐的效果,

图 13 笔墨处理

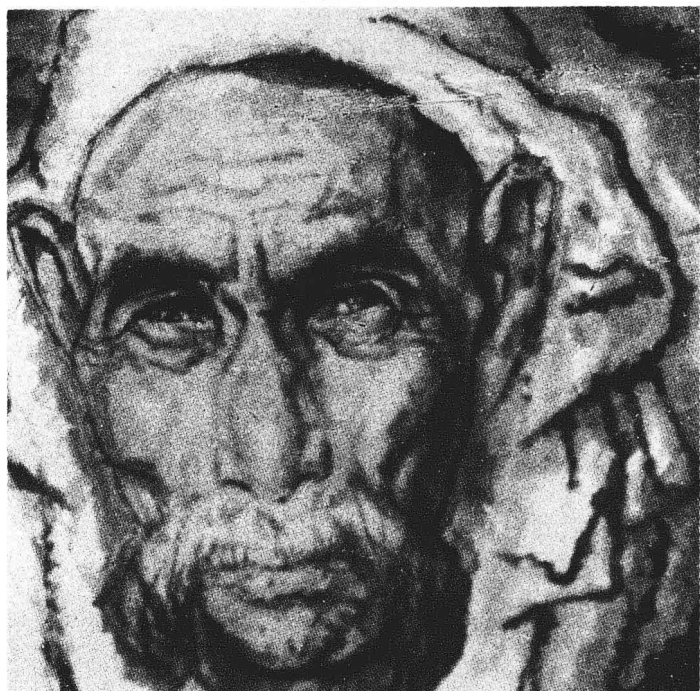

图 13(局部)

图 14 皱的效果

图 15 水墨头像 框架由线条组成。用方圆顿挫, 参差变化的线条表现头像属性的质感特征。接着运用大块的泼墨, 意味着头像的虚实变化, 面部线条自然显得清晰。几处分布不均的重墨是提神的部位。胡须画法、选择大笔顺势皴成和其它部位构成统一的整体。

若和另一根未加皴擦的线条作比较,差异更加明显。皴擦过的线条更显纯朴、厚重、浓郁。再有一种方法是在两线之间用笔,有堆笔积墨的意思。也称为高画法,同样会产生沉着的感觉。皴擦用笔可一次画够或分几次皴擦,以达到自己所追求的效果。因此,可以说,皴擦技法在增加质感、量感的同时,体积感和空间感也同时得到加强。(见图14)

皴擦技法,除自身的技法之外,用法很多,要因对象而异。大面积的皴擦要选择大笔,以显笔墨潇洒。局部皴擦会使画面加强黑白对比和节奏感。低皴可以衬托隆起的结构。皴擦取决于用笔,同时也离不开对墨的运用。

有关墨的运用,前边已讲过泼墨、积墨、破墨的方法。如何运用这些方法进行笔墨处理,请看图13,整个画面都是运用积墨的理论和方法所进行的艺术处理。图15多是以泼墨和破墨的方法处理画面。图17运用背景大块泼墨的方法衬托人物。不论采取哪一种方法或是混合用法,都要注意墨色浓淡干湿的变化以及墨自由渗透的特点。决不可依线填色。笔笔间要注意间隔,使水墨向四周扩散,以求墨韵。

中国画对形体结构的认识,总是和线条、笔墨联系在一起的。现代人物画,在继承传统的基础上,对于线条的形式,线条的组合排列,则有着许多新的观念。皴擦技法与线条结合,与墨并用,都会使人物画产生新的意境和时代特色。

图16 简炼的线条 这幅画是在有轮廓底子的基础上完成的,线条简炼概括、没有更多的笔,整块的空白,用粗而重的墨烘托而出。人物同样是完整的。