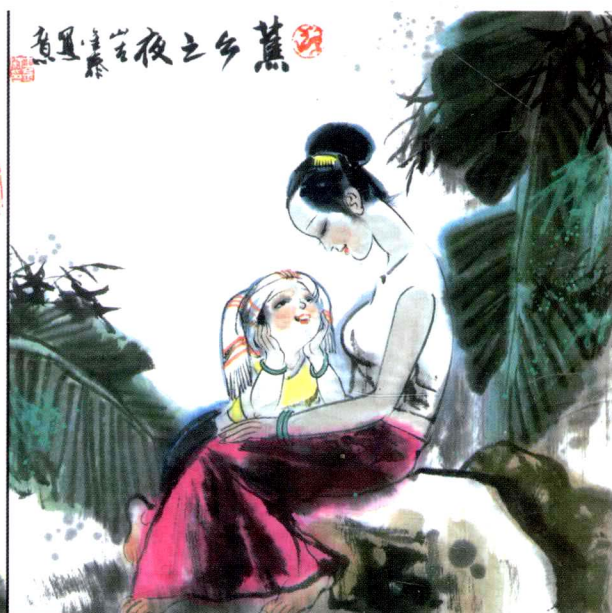

花样年华彩墨写意

王金泰 编绘

学画儿童题材画技法·唯美求真

花样年华彩墨写意

王金泰 编绘

J212.25/105

科学普及出版社

· 北京 ·

王金泰简介

1945年生于北京，号青元，祖籍山东，当代书画家。中国少年儿童出版社副编审、《中学生》杂志编委、美术总监、中国少年儿童报刊工作者协会美术摄影专业委员会主任、中国美术家协会会员、中华孔子学会会员、中国书画家联谊会理事、中国茶禅学会会员。多年来潜心研究中国画，尤擅人物。不论古今，无分中外，广泛涉猎，刻意求新，在艺术创作中独具个性。用笔简练潇洒又不失传统法度，笔情墨意，极富内涵。画面既充满中华文化的书卷之气，又洋溢着无限的童真和神韵，显示着悠久的文化意念与全新的时代风采。作品多次参加全国美术展览，并获国家级大奖。有大量作品赴日本、古巴、新加坡、捷克、瑞士以及中国香港和台湾等国家和地区展出，颇受好评。其中代表作之一《人民艺术家老舍》参加1992年“首届老舍国际研讨会”，受到与会各国专家学者的高度赞扬，著名学者赵朴初特地为此画题了诗。

1995年获“当代书画艺术名人”称号，并入选瑞士《国际艺术名人录》、《中国当代艺术界名人录》；入编《辉煌成就、世纪曙光》（2000年珍藏版）大型系列丛书及《中国专家大辞典》等典籍。艺绩曾被中央电视台、北京电视台、中央广播电视台及《人民日报》、《中国日报》（英文版）等数十家媒体介绍。

目录

- 1 砚田耕耘者心语（自序）
- 2 一、介绍中国人物画和人物画中的儿童题材绘画
- 2 1. 介绍人物概况
- 4 2. 人物中的儿童题材绘
- 12 二、儿童题材绘画的写意技法
- 12 1. 了解写意人物画的基本特征
- 14 2. 常用的工具和材料
- 16 3. 写意人物画的技法
- 24 4. 儿童题材写意人物画的大体步骤
- 29 三、速写、默写、素材、创作
- 34 四、儿童题材绘画写意人物
- 100 儿童题材绘画写意人物（参考目录）

其他编撰协助人员：

赵淑贞	王然	刘翠萍
钟奕	金沙	刘頔
王宇	葛一萱	闫玉清
葛林	王维平	刘梦遂
许秀芝	郑长顺	

图书在版编目（CIP）数据

花样年华彩墨写意 / 王金泰编绘. —北京：

科学普及出版社，2010.1

（学画儿童技法·唯美求真）

ISBN 978-7-110-07207-3

I.花… II.王… III.彩墨画：写意画—技法（美术）—儿童读物 IV.J212-49

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第232209号

科学普及出版社出版

北京市海淀区中关村南大街16号 邮政编码：100081

<http://www.kjpbbooks.com.cn>

电话：010-62173865 传真：010-62179148

科学普及出版社发行部发行
北京长宁印刷有限公司印制

开本：787mm×1092mm 1/16 印张：6.5
2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷
印数：1-5000册 定价：35.00元

本社图书贴有防伪标志，未贴为盗版

（凡购买本社图书，如有缺页、倒页、脱页者，本社发行部负责调换）

我习画四十余载，世事艰辛，艺途漫漫，虽已两鬓染霜，唯一颗童心未泯。

自艺术学院专科毕业后，当了十余年教员，又在少年儿童出版社做了近三十年的编辑，与少年儿童结下了不解之缘。在教学间隙和作“嫁”暇时，苦心钻研中国画人物、凡四十载，矢志不渝。在我创作的写意人物画中，古今人物不计其数。但始终对儿童题材的绘画情有独钟。这或许是多年做教员和当少儿图书编辑的缘故。对少年儿童十分喜爱，特别熟悉。孩子们的一颦一笑、举手投足，尽在心中，终生难忘。

回想起来，我半生的时间几乎都在为孩子们作画，出版了大量的图书、画了数以万计的插图和数十本连环画。一直视这方寸之地的插图为难得的艺术实践。恪守砚田，笔耕不辍。终抱收获就在耕耘之中之信念。利用编辑之余，阅读了大量有关少年儿童的古今文献，研究了儿童题材绘画的发展史。深入全国各地中小学和孩子们交朋友，画了大量的速写、积累了难得的创作素材。如此经年，积铢累寸，对我进行儿童题材的绘画创作大有裨益。从而萌发了我要为少年儿童创作系列儿童题材的国画作品。工夫不负有心人，终使夙愿得偿。精心编绘的国画集《中华少年精英百图》（1989年由北京少儿社出版）并荣获“全国第二届冰心图书奖”特等奖。后来又相继出版了《古诗童趣图》国画集（1992年由少年儿童出版社出版）；《论语》绘本（2004年由岳麓出版社出版）。

天下勤耕的农夫无不对收获充满希冀，砚田笔耕的画者，何偿不是如此？前人曾有“秃笔成冢”、“废画三千”之说，我虽不敢自比古人，但个中滋味也感受良深。我曾在画过的一幅《田夫乐》的题跋中写道：“自古耕者多辛劳，砚畔田边同一道。小憩闲谈品野果，推杯换盏饮醪糟。”它道出了画者艺田耕耘的苦与甘。

2005年，人民美术出版社出版了我编绘的《写意人物画技法新编》一书。书中介绍的是写意人物画的技法，但其中关于儿童题材绘画方面的知识和技法并不多，是一个遗憾。现在出版的这本《儿童题材写意人物画法》了却我一桩心愿，能够专门介绍自己在写意人物画中儿童题材绘画方面的基本技法和想法。同时，发表了自己一部分儿童题材绘画的写意画作品，把它奉献给读者。

本人不过是写意人物画和儿童题材绘画这片土地上的一个耕耘者。本书中的技法和浅论有很多不足之处，只是学习写意人物画和儿童题材绘画过程中的体验和随想。一孔之见，不足为训。拙作和浅见中的疏漏不当之处，恳请读者和方家指正。

耕者心语，权作自序。

一、介绍中国人物画和人物画中的儿童题材绘画

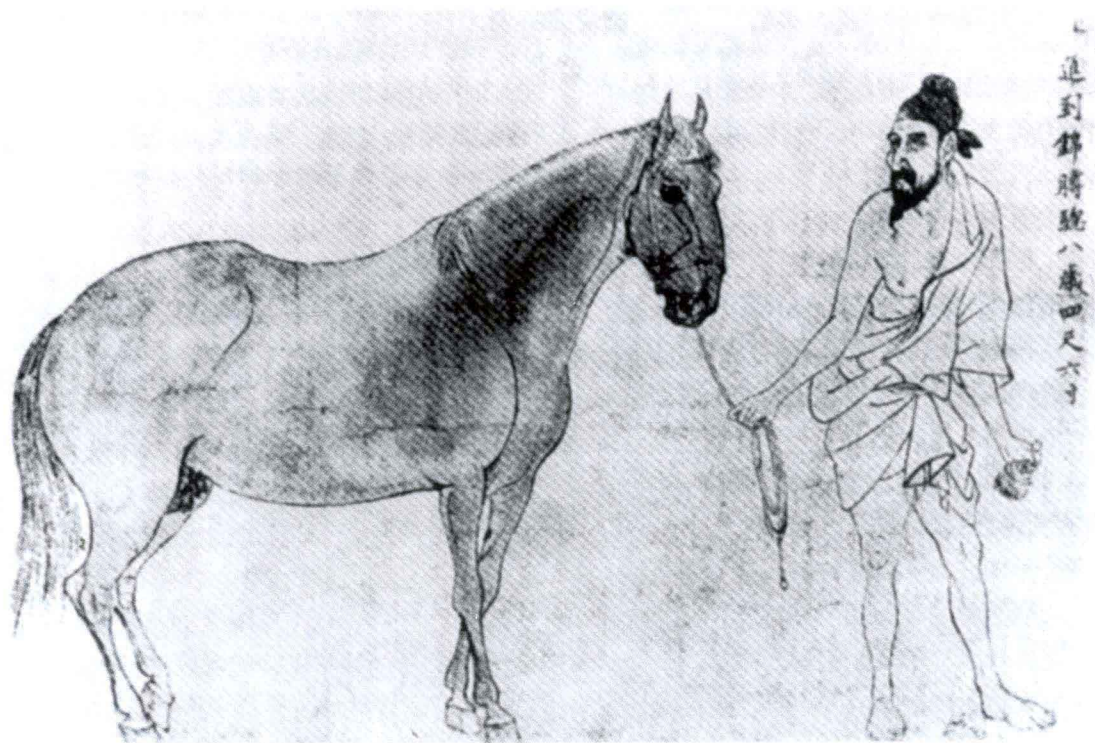
1. 中国人物概况

中国人物画作为一个完整的文化体系，其发展经历了一个漫长而璀璨的过程。人物画的产生早于其他画种，早在周代即有劝善戒恶的历史人物壁画；魏、晋、隋、唐是中国人物画发展的重要时期。唐代的人物画，开始注意人的形体，后来转向衣纹处理、导致了人物画家对线条的形式美的创造。“吴带当风”、“曹衣出水”还有“周家样”、“张家样”等都是对人物衣纹处理的典范。

在中国人物画发展的长河中，各个时代各个有成就的画家无不在继承传统的基础上，根据自己的气质、修养、审美趣味，充分发挥主观能动性，去探索新的形式，创造出各自不同的笔墨风格。北宋以前，中国人物画多以线为主，但都未能脱去色彩而独立，唯至宋代李公麟一扫粉黛，除却丹青，而以青毫淡墨，简洁、明快、遒劲、优美的白描画法独步古今（图1）。

自南宋受禅宗思想的影响，写意人物提倡以来，中国人物画开始朝另一个方向发展。从重视教育功能转向重视审美

图1 五马图（局部）宋 李公麟

作用；从为对象传神转向抒发作者情感。后来又出现梁楷的减笔画和泼墨人物画，在中国画坛上独树一帜。他画的《李白行吟图》摄取了李白整体动势，以纵横飞舞、飘逸简洁的笔法，表现李白面带微醺、临风吟诗，飘然若仙的神韵（图2）。他创造的减笔画脱胎于石恪，善于抓住物象的生动性，寥寥数笔，以畅快而有节奏的笔触，挥写而就，使人物情态出神入化，跃然纸上。这种画风，直接影响了后世的写意人物画。

元、明、清以来，“文人画”兴起，它猛烈冲击着传统画坛。提倡“写胸中之逸气”，主张“逸笔草草，不求形似”，这种变化推动了写意人物画的发展。明代的仇英、明末的陈洪绶，清末的任颐，虚谷、清末民初的吴昌硕等就是杰出代表，近现代画家中，齐白石、徐悲鸿、傅抱石等继承和发扬中国传统人物绘画方面作出了很多探索 and 贡献。

以上是对中国人物画的演化所做的一个粗略的概述。

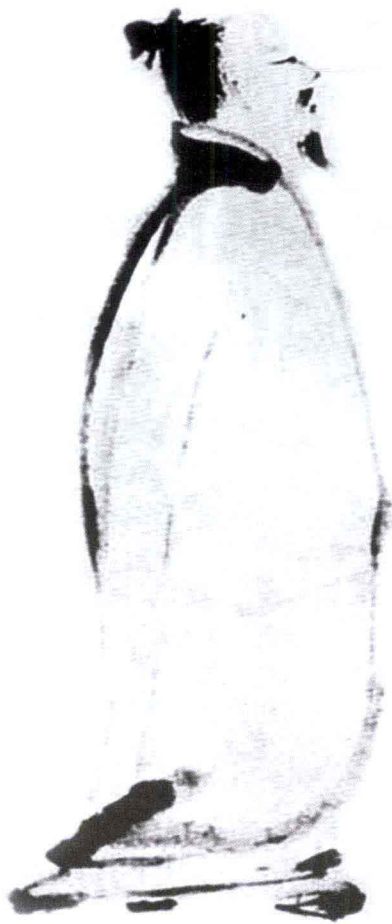

图2 李白行吟图 宋 梁楷

2. 人物画中的儿童题材绘画

儿童入画，自古有之。即指以表现儿童生活为内容的绘画。这一类作品在我国古代画史中称作“婴戏”式“孩儿”、现在，有人叫它“儿童画”。

有关专家认为：“儿童画”的叫法并不准确。因为儿童题材的绘画既非儿童作的画，也非专为儿童作的画。容易使人误解。还是用“儿童题材绘画”来称呼更妥当些。

还有一点需要说明：“儿童”这一概念，古今含义也不同，古时未成年人（男子未冠，20岁以下，女子未笄，15岁以下）都可称为“儿童”，年龄范围较宽泛。而今天，“儿童”一般指12岁以下的孩子。再扩大一些也不过15岁左右。因此，所谓“儿童题材绘画”中的“儿童”。应以今天为准。

儿童题材绘画在我国有悠久的历史，它萌生于战国，成长于魏晋，成熟于唐，盛行于宋……有着两千多年的发展过程，在我国传统绘画中有重要的位置。

儿童题材绘画属于人物画的范畴。它在技法上主要受人物画科的影响。最初的儿童题材绘画就是从人物画科脱胎而来的。但是儿童题材绘画既然已经成为人物画的一个分支，就有它自身的相对独立性。它在自身的发展过程中形成了一些特殊的技巧和风格，丰富并补充了人物画的表现方法。

儿童题材绘画作品在我国绘画史上大量涌现，从不同角度、用不同的手法，真实地再现了古代儿童多方面的生活，其中主要表现了儿童生活中的游戏、学习和劳动三项基本活动，被古代画史称为“婴戏图”、“放牧图”、“货郎图”。

“婴戏图”，顾名思义，就是表现儿童游戏的作品。高尔基说过：“游戏是儿童们认识世界的方法，也是他们认识世界的工具”。在游戏中长知识、长身体。戏猫、玩鸟、捉蝴蝶、斗蟋蟀、“过家家”……都是婴戏图表现的范围。比较《放牧图》、《货郎图》而言，《婴戏图》的内容最丰富，数量也最多（图3）。

儿童是人类生命延续的象征。在他们身上，人们看到自己童年的影子、引起美好的回忆；在他们身上，人们寄托着自己未来的希望，生发出幸福的憧憬。唯其如此，才使得儿童题材绘画具有独特的审美趣味，从古至今都受到人们的喜爱。

儿童题材绘画最早出现在汉代“画像砖”上。后来的一些在描绘妇女的故事和生活时，也有儿童出现，不过儿童往往多是点缀，成不了主角。

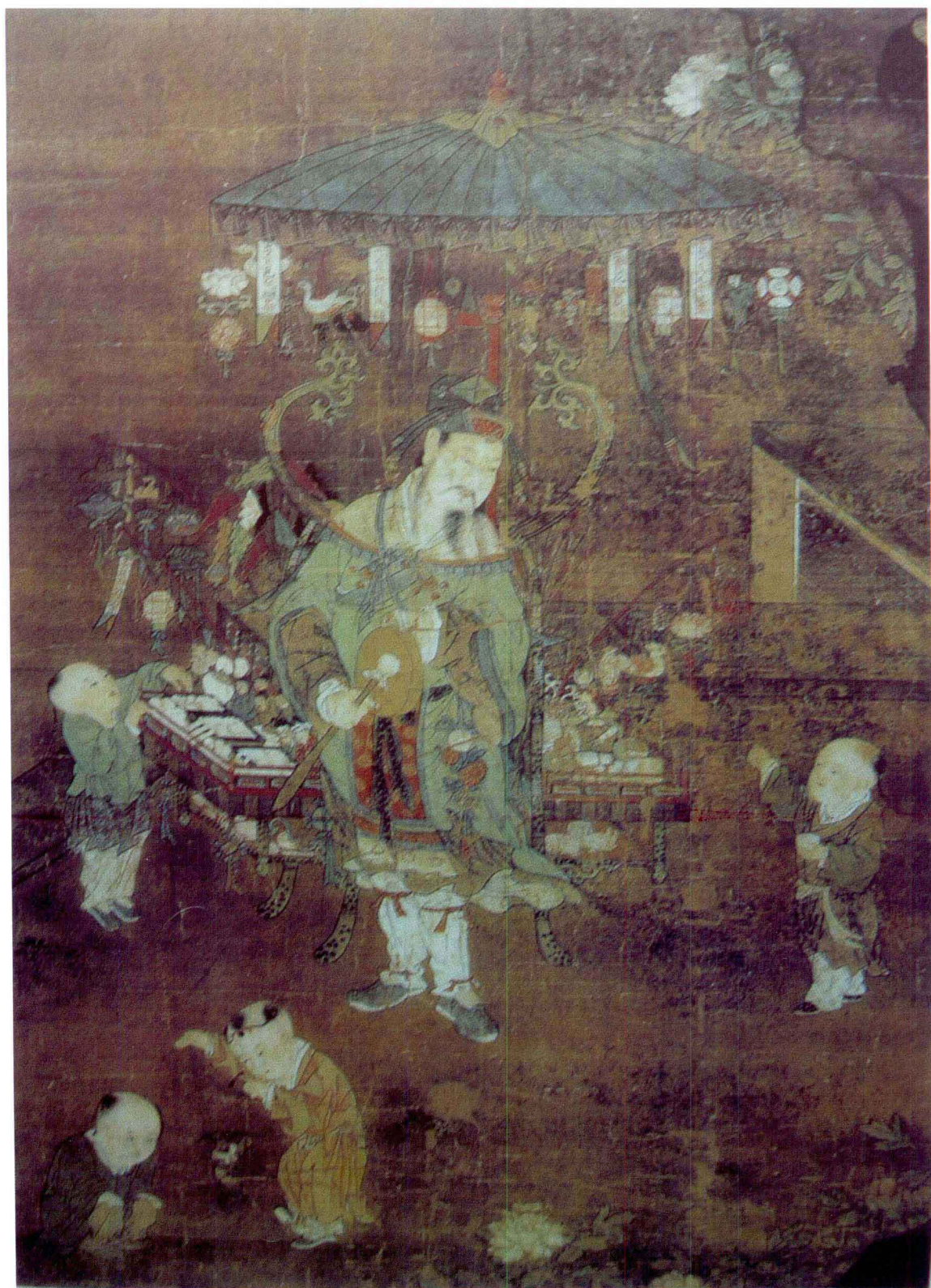

图3 货郎图 明 吕文英

魏晋时期，佛教传入中国。文人画家的出现，为人物画的发展注入了新鲜血液，使绘画呈现出绚丽多彩的壮貌。顾恺之就是晋代最著名的人物画家。他主张“以形写神”，创造了“游丝描”，享有“天才杰出、独立无偶”的美誉，他笔下的《女史箴图》中就有儿童出现，虽然儿童仍是起着烘托气氛的作用，但这些儿童形象较过去有了明显的进步。顾恺之是文人画中最早描绘儿童的人（图4）。

儿童题材绘画发展到唐代，已进入成熟的阶段。盛唐时期的画家张萱对儿童题材绘画的发展作出了重要贡献，他是我国画史记载中最早一位擅长儿童的画家。据《历代名画记》载：“（张萱）好画妇女、婴儿”。其后又有周昉、戴重席与其风格相近。

韩滉的“田家风俗”画，又以专画农村儿童著称，风格朴实、浑厚、粗放，具有浓厚的乡土气息。如《村童戏蚁图》、《归牧图》等。

图4 顾恺之（晋）游丝描

宋代是我国儿童题材绘画的鼎盛时期。画家之多，作品之众，取材之广，技巧之高、影响之大均为历代所不逮。

在宋代，儿童题材绘画已经成为一门重要的画料，而备受推崇，当时有一种说法：“一人，二婴，三山，四花，五兽，六神佛”。儿童题材绘画（婴）的地位已跃居第二。

说到宋代不能不说苏汉臣，他是宋代最擅长画儿童的代表画家之一（图5）。他对描绘儿童题材有特殊的兴趣。一生中创作了大量的儿童题材作品，最爱画的是婴戏图和货郎图。如《婴儿戏浴图》、《二童赛枣图》、《婴戏货郎图》……他的儿童题材绘画作品无论技法之高超、题材之广泛，在宋代都是手屈一指的。对后代儿童题材绘画有很大的影响。

图5 货郎图 宋 苏汉臣

元代，以水墨写意为特征的“文人画”兴起，成为画坛主流，人物画已极少、儿童画更是被排斥在外，在画史记载中，没有一件作品是表现儿童的，儿童题材绘画在元代显得异常萧条。

到了明清时期，文人画与民间绘画相互影响，及清末木版画的兴起，又使儿童题材的绘画出现新的转机。文人画的水墨写意画法也渗透到儿童题材绘画中（图7）。写意人物画法较之以往用的工笔重彩作品，他们创作的写意儿童题材绘画作品给人以耳目一新之感。也丰富了儿童题材绘画的技法和风格。其代表画家有明代的徐渭，他画的《放风筝图》寥寥数笔，情趣盎然。全用水墨却胜似设色、形象生动、妙趣横生。清人石涛、杨晋、华岳、闵贞、罗聘等人的儿童题材绘画都颇精到。后来又有清末民间画家任颐、任熊、仇英等人，画法以水墨为主，而稍掺淡彩、对水墨写意人物的技法掌握得相当纯熟。任颐的《归牧图》最为精彩。

最后谈一谈清末出现的木版年画中以儿童形象构图的作品，俗称“娃娃画”。其制作方法、风格与前者讲述的儿童题材绘画有着明显的区别。他不是描绘儿童的生活、而是借儿童的形象来寓意吉祥、如意、幸福、年丰等主题，故称“娃娃画”（图6）。

图6 民间年画娃娃图

图7 戏佛图 明 陈洪缓

把传统的儿童题材绘画与“娃娃画”加以比较，两者的区别是很明显的。前者是真实地表现儿童生活、强调细节的真实、力求表现儿童的个性，“随类赋彩”，画法写实，有很强的客观性。后者则是借儿童来表达人们的理想和愿望。抽象地表现生活，比如胖娃娃抱大鲤鱼等等，注重画面气氛，情节夸张，随“意”设色，画法写意，具有浓厚的浪漫气息和主观色彩。也应属于儿童题材绘画范畴，两者各具特色（图8，图9）。

以上所述，大略地将两汉至清代有关儿童题材绘画的发展过程梳理了一下，以便大家对我国古代儿童题材绘画的了解。

新中国成立以后，文化艺术事业繁荣发展，在儿童题材绘画的百花园也是欣欣向荣、繁花似锦、涌现出一大批优秀的画家和优秀作品。特别是党的十一届三中全会以后，改革开放的三十年里，文化艺术创作更是硕果累累。儿童题材绘画的成就也概莫能处，这里就不一一赘述了。

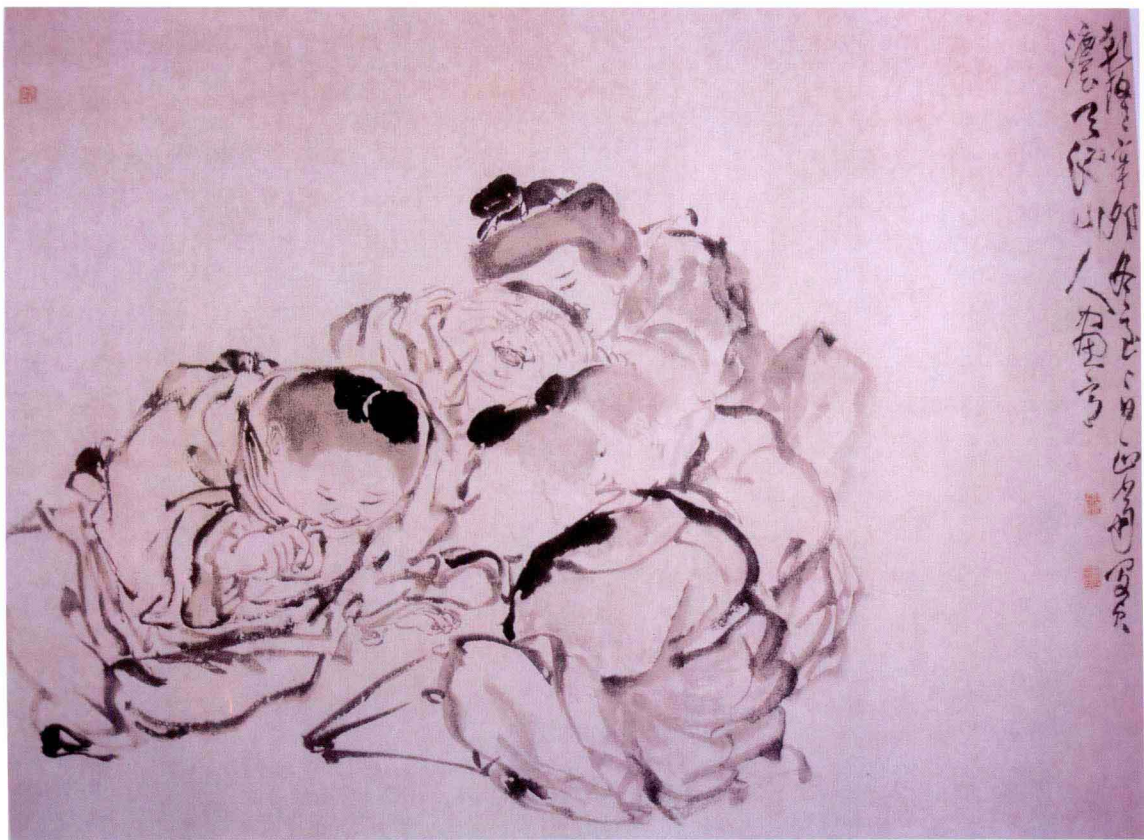

图8 戏耍图 清 闵贞

图9 牧童年图 张大千

二、儿童题材绘画的写意技法

1. 了解写意人物画的基本特征

千百年来，写意人物画以它独特的风格受到人们的喜爱，儿童题材绘画既然属于人物画的范畴，它在技法上必然受人物画科的影响，前面已经说过两宋以前儿童题材绘画多出自历代宫廷画家，画法多用工笔重彩。“文人画”兴起后，开始以写意笔法来作画，写意的儿童题材绘画自然也就应运而生。给人以耳目一新之感。由于本书主要介绍儿童题材绘画的写意技法，故先请大家了解一下写意人物画的基本特征。

写意人物画有它自己的基本特征：一是寄情写意，一是笔墨技巧。“画本立于意”，就是说，无意作画，画则无本。无欲抒之情，无深邃之意作画，画品徒有物像，就仅仅是再现物像之说明图；另一方面，“笔墨相生”也是中国画的一大特色。故写意人物画同样也要讲究笔墨技巧。总体来说，写意人物的画主要是根据意象造型的原则、充分发挥笔墨的“艺术语言”，使画面水墨淋漓、浑然一体，以极其简练的艺术手法，将特定的人物形象和笔墨情趣有机地结合起来，做到物我交融，表现深邃的意境，从而达到传神写意，抒情言志的完美结合。

写意人物画强调发挥画家的主观能动性，绝不是忽视“师造化”，恰恰相反，“法心源”是以“师造化”为前提的，是在客观对象的基础上，追求形神的一致性。正像潘天寿所说：“整体形神一致之表达，是由立意、形似、骨气三者，而总归于用笔之描写，实为东方绘画之神髓。”所以写意人物画在造型上始终是突出线的优势。舍去物体的明暗因素，把体面关系转化为线，以线造型成为写意人物画的形式特点（图10）。

此外，中国古代画家历来重视“传神”，从理论到实践不断地探索着形与神的关系。东晋顾恺之提出“以形写神”，说明形神的表现有赖于画家主观艺术意象的确立，并通过笔墨把它表现出来。因此可以看出“神”既要反映对象的精神气象、性格特征，又要包括画家主观的思想感情、审美情趣，理想及个性。可见写意人物创作既需要绘画上的基本功，又需要多方面的文化素养和广博的见闻。这也是写意人物画与一般绘画的不同之处，对于现代人来说，要画好写意人物画，不只是需要绘画技巧这一方面的才能，而且需要画家在古典文学、诗词、书法等方面的学问，才智和技能，更要具备现代人敏锐的观察

力，想象力和创造力。做生活的有心人，处处留心皆学问，如果要画好儿童题材的绘画，必须做到了解儿童、熟悉儿童、应当深入儿童中去，多画速写、记录生活、积累创作素材做到烂熟于心，方能挥笔自如。同时画家也要关心古代诗词中儿童生活的描写，也有助于古代儿童题材的绘画，像“牧童归去横牛背，短笛无腔信口吹”、“最喜儿小无赖，溪头卧剥莲蓬”。读来何等抒情，何等惬意，这样的诗句，有助于我们以童心入画，令笔下多一分超然和天趣。

所以，在学习儿童题材绘画的同时，首先要了解写意人物画的基本特征，便可以做到万变不离其宗了。

图10 缙萦上书救父

2. 常用的工具和材料

“工欲善其事，必先利其器”，要想画好写意人物画，必先做好物质方面的准备，并且要了解绘画工具与材料的特征。

笔

画写意人物画的主要工具是毛笔，它有硬毫、软毫和兼毫之分，又有尖、齐、圆、健之特点。“取万物之形，序自然之情，即圣人之志，非笔不能宣，实天地之伟器也”，这是古人对画笔的赞叹。因此，以线造型成为中国画自古以来的表现形式，人物画曾有“十八描”之法，从而使中国画的线条具有一定独立的美学价值。如何用毛笔画出很具表现力的线来，是能否画好写意人物的关键。

1) 硬毫：鹿、狼、鼠、獾、猪毛性硬，弹力较强，吸水不多，笔触苍劲，挺拔。在画脸部、衣纹勾线时多用之，如、叶筋、书画、兰竹等，最好锋要长一些，这样画起来随指腕变化产生不同的效果。有时根据需要画家还要对笔进行修剪。使它更适合自己的手感。

2) 软毫：羊、鸡、兔毛性软，吸水性好，易显露笔痕，渲染着色时多用之。如纯羊毫提笔，大楷羊毫，羊毫对笔等。

3) 兼毫：是以软硬两种毫合制而成，其软硬适度，也可用于写意人物画的渲染，补景，如画竹、石、树等。有小白云、小白云等。

根据不同的用途用不同的笔，以表现不同的质感。前人综述各种画笔的用途时说：“生纸用硬笔，熟纸用软笔，勾勒用硬笔，着色用软笔，工笔用新笔，写意用退笔（用旧后的笔）。墨画用硬笔，渲染用软笔，勾筋用硬尖笔，点苔用硬退笔，泼墨用大软笔，淡色用软退笔。”

墨

墨分油烟墨和松墨两类

1) 油烟墨，是取油烟和胶制成，色乌墨发亮呈暖黑色，可用水调出的层次丰富，是画写意人物画适合的墨。现在写意画家多以一得阁等墨汁代替，宜书宜画，使用方便，很受欢迎。

2) 松烟墨：黑而无光，呈冷黑色，宜书法家用，写意人物画一般不大选用。

3) 宿墨：隔夜墨称“宿墨”因胶性被破坏，暗而无光。