

ZHONGGUOHUAJIFA

中国画技法

邵鸿萍 绘

现

代

仕

女

人

物

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法
ZHONG GUO HUA JI FA

现代仕女人物画法

邵鸿萍
绘

天津杨柳青画社

邵鸿萍，又名鸿平，1957年9月生于天津，毕业于天津美术学院，现为中国美术家协会会员，中国工笔画学会会员，天津美术家协会理事、副研究员。

图书在版编目 (CIP) 数据

现代仕女人物画法 / 邵鸿萍绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2011.1

(中国画技法)

ISBN 978-7-80738-659-9

I. ①现… II. ①邵… III. ①仕女画—技法 (美术)
IV. ①J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 221121 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

北京锋尚制版有限公司制版 北京建宏印刷有限公司印刷

开本: 1/8 787mm × 1092mm 印张: 5 ISBN 978-7-80738-659-9

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 - 4 000 册 定价: 35 元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376988
编辑部电话: (022) 28379182 编辑部电话: (022) 28370634

中国人物画创作中的几点感受

自原始意象图像算起，先于文字，中国绘画已有四千年历史。在此长河中，人物画担当着重要的角色，故人物画成就博大且传世尤多。

受庄子养心求德之说影响，中国画以独特的纸、墨、笔、水为材料，高度概括的技法，依形写神抒情达意，令人感悟其内涵，从而形成了浩瀚宏大的审美学术体系和很高的人文艺术价值，彰显了自己民族的形式、风格与气派。

中国画与其他绘画形式也有共同点，就是同属墙上视觉艺术，均在平面材料上通过黑白、大小、长短、冷暖等一系列对比元素，传递着视觉信息，从而形成绘画的风范及个性。无一例外，每位有志画家都愿为此而投入毕生精力，否则是不好称之为“画家”的！

在多年的中国人物画创作中，有一些个人感受，在此谈几点吧。

一、造型 从事表现现代题材的中国人物画创作，造型能力是最基本的。好的人物画，不但要求结构准确，而且要求生动、严谨、充满个性，是在简练中寓深刻，概括中见深

入。中国现代人物画粗中有粗，易！粗中有细，难！粗中有细而且能够做到细而不僵、不死，充满着中国绘画之魂——自由“书写”，就更难！传统绘画的程式已不能充分满足现代形象的表现需求，笔墨当随时代嘛！应在传统人物画注重传神的同时，通过写生、速写等较为科学的训练手段，在现实生活中观察捕捉表现形象，为创作具有鲜活生命力的艺术形象奠定必要的基础。

二、笔墨 清代范玠在《过云庐画论》中说：“画以笔成。用笔既误，不必议其画矣！”笔墨不仅关系到中国画本质属性，同时还关系到中国画再发展和不断创新的方向，这一点怎么强调都不过分。

笔墨运用是中国画的主要特征，在国画创作中，要通过笔墨运用而表现客观现实生活形象。这个表现过程就是笔墨转换的过程，要努力锤炼笔墨技巧，做到使用笔墨如同使用筷子一样得心应手、游刃有余，要习惯以毛笔代替其他书写工具，平时的写生、速写、草图等，只要有条件都应用毛笔直接完成。要结合自身特点，尽可能避免概念化，从生活中

小憩图

找出鲜活的东西，日积月累形成自己的风格，这一点我们要以前辈大师为榜样。

三、气韵 如果说笔墨是中国画的根基，那气韵就可说是灵魂了。气韵的产生往往与环境、心情紧密相关，加之中国画采用材料的特性，不可重复，乃至不可再生，这也就是中国画魅力和价值之一。我们在品味国画时，总会说“有味”，所谓的“味”就是韵味，从而构成了作品给予我们不同感觉之要素。谢赫将“气韵生动”放在六法之首，说明营造气韵是一幅国画作品成败的重要条件，欲创作出一幅好的中国画作品，要表现出和谐的节奏与悦目的风致，散发感人的冲击力，大胆运用超脱的意象处理是必不可少的。运用中国画理之学说，调动和运用一切可以运用的主客观手段，使各个元素之间相互作用，互为依存渗化衬托，完整地体现出气韵之美。

四、色彩 中国人物画发展到今天其容量更大，要创作出丰满的现代人物画，只局限于传统色彩运用方法显然是不够了。这一点或可吸收一些西方绘画的养分。

中国传统人物画着色（特别是面部色）基本上不用间色（非赭石即朱磦），整个画面也不过是朱砂、石青、石绿、花青、胭脂和藤黄几种，且各自为政，画与画之间变化不大，共性多而个性少，纯色多间色少。

在千帆竞渡的多元化现代社会，传统的设色方法确实是

力不从心，但也不必用其他颜料代之。我们要做的是丰富色彩知识，灵活运用色彩变化，将传统国画颜料多元组合，在“墨分五色”的基础上，增强对色彩敏锐的感觉。

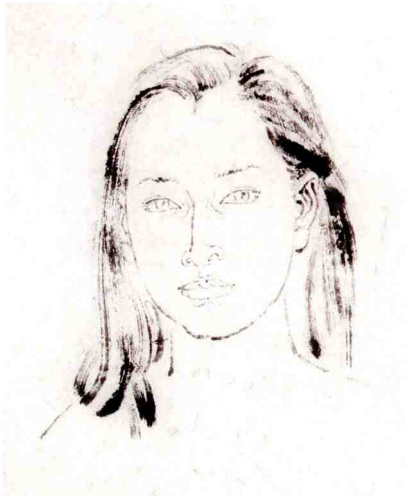
五、视觉 画是给人看的，增强作品的视觉感，使其能在众多的作品中脱颖而出，给视者留下深刻印象，是每位画家为之探索与追求的。在现代人物画的创作中，必须立足于传统的材料进行，要守住民族审美的底线，素描的东西不可没有，但不可过多。西洋画家可以画出令国人仰止的素描、油画，可他们绝对画不出纯正的中国画。

绘画的视觉感源于作者的内在之力，如列子所讲“纪昌学射”即是由外力向内力的转变，力从内在冲荡而来，胜过外在强力，力蕴其中，势余于外。故视觉感不仅是外在的、感性的，更要有内在的理性深度，这一切都源于画家的气质与学养，文化与风骨。要善于发现自己的长处与短处，克短扬长，力争极致，冲击视者，视觉中包含着思维，观察中孕育着创造。不知动脑卖傻力气，靠制作出力作的意识不可取，没有修养，越做越苍白！

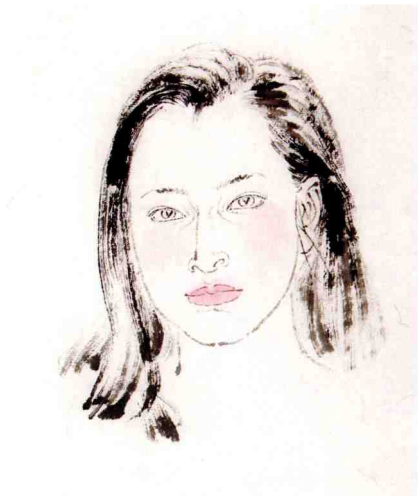
纵观当今中国画坛，如日中天的画家们天各一方，背倚之山光水色迥然不同，为人性情各异，故而画作之于画家，因地而异，因人而异。而今信息开放时代，个性张扬，极红尽绿，倍见风采，我们要做的就是思考，实践，再思考，再实践，尽其所能，画出好画。

都市女性面部画法步骤

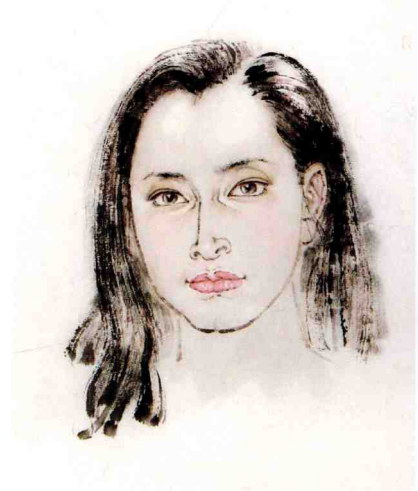
步骤一 此范图表现的是都市女性。文静、白皙是她的主要特征，笔墨的运用要稳重、准确，尽可能减少复笔。首先用淡墨中锋勾勒出脸型及五官，注意力度，要笔笔到位。

步骤二 用较为浓重的笔墨对眼神、头发做进一步刻画，并淡淡地施一层皮肤固有色，其间抓住要点，留有余地，不必面面俱到。

步骤三 依人物面部结构，趁湿做进一步刻画，此步骤不要急，趁湿画不完，可再次打湿。画此步采用较为冷重的胭脂、花青颜色干皴上去，用笔一定要轻而准，不要画过头。

步骤四 进行到此，要对头像进行整体调整，对需要响亮的部分如眼球等处再做处理，过于外露的要虚化压下去。而后用淡酞青蓝平涂整个头像，去掉一些火气，使整体在统一中有变化。

乡村女性面部画法步骤

步骤一 本范图是表现太行山山村女性的形象。其性格开朗朴实，笔墨当随形象，故笔墨相对快速有力，用淡水墨简单画出基本形和鲜活的神态特征，不必求全，力求准确。

步骤二 在上述步骤基础上，围绕最初感觉，进一步用颜色大胆画上面颊红色（体现山民特征），力求做到下笔肯定，留有笔触，扬其水墨味道。

步骤三 将附属服饰如头绳、头巾用朱砂、头绿画出，与肤色形成对比，浓重一些为好，充分体现山村人物特点，同时增强画作的视觉效果。

步骤四 在所有墨与色画过后，要进一步对面部进行深入刻画，如眼、眉、头发用淡墨，而其他部位用颜色，注意整体虚实变化，直至丰满、厚实、协调、完整。

手——俗称人物画中的第二张脸，特别是在中国小写意人物画创作中尤为重要。与脸相比，人的手部结构、动态更加丰富，变化多端，五根手指既要体现人物神采，又要合理自然，此范围均采用中锋白描，每一根线条的起笔、行笔、收笔和转折都有很好的体现。依其结构动态变化，渲染肤色时适当吸收西画技法，留有一些飞白，增强光洁、圆润质感及体积感。

步骤一 此幅作品的主题是表现都市女性在西式环境下的悠闲姿态。此幅作品首先以墨线勾勒入手，在充分体现中国笔墨线条等传统元素的基础上，吸收西画的光与色调等成分，但不失中国画的味道。

步骤二 人物形象确定之后，原始味道的木质座椅采用干淡墨多侧锋勾出结构主体，注意近实远虚的变化，将脸、手的固有色放上去，确定其主导作用，并画出部分花裙图案。

步骤三 用水墨施于上衣，再用胭脂、淡墨、石绿、藤黄和朱砂等颜色调和，画出裙子，既有中国红的元素，又很沉稳，并与花卉图案形成黑白对比。用胭脂沿墨线复勾，增强体积感，同时对脸部进行渲染，使其具有室外侧光效果（不必画足）。将生宣纸打湿，用干淡墨画出草地，这样做是为了不让草地过于清楚，从而使画面丰厚有变化，突出主要形象。

步骤四 在画面主体基本完成后，接下来刻画道具及环境，如：用山水画的皴法画出木质纹路，进一步增强质感，而后再用裙子颜色调水，再干皴木质纹路，使裙子的颜色不会孤立。用淡蓝色平染出天空，增强面部光感，同时进一步刻画，使面部形象响亮，并用石绿、赭石再画草地，用之前所用各种颜色调和稀释统染，使画面色调统一和完整。

步骤一 这幅作品中的人物是深入生活在路途中看到的。在夏日的槐树下，一个女孩坐在路边，双手捧着汽水，十分惬意。默着记了一幅速写，画好底稿，用淡干墨落正稿，画出关键部位即可。

步骤二 在初次落墨的基础上，进一步表现重点部位，如明亮的眼神和微笑的嘴角。用较重水墨泼出裙子，与中锋线条形成互补，丰富画面。平涂出皮肤基础颜色。人物周边依构图需要，将古老的槐树的干、枝、叶以及坐石等画出。

步骤三 在画面主体色调确定的基础上，做进一步的调整性刻画。黑裙与皮肤，黑白过于强烈不够协调，故采用朱砂画上衣颜色，形成黑白灰的完整画面，树叶用花青再平皴上一层，并对面部稍做试探性结构刻画。

步骤四 在经过以上过程后，要对画面进行整体调整。要以渲染为主，如树叶用头绿加赭石统染，将其茂盛感觉表现出来，画面中的树干、石头过于外露，使主体不够突出，故用淡墨加花青罩染，用暖色赭石画出背景，体现夏日炎热的感觉，衬托出树荫下的清凉之意。

步骤一 额头较为突出，发际向后梳理，这是江南女子形象特征之一，为此选择直立向上的侧面角度表现。采用钉头鼠尾线条重墨勾勒，用水分与力度控制虚实关系。