

青少年美术辅导教材

国画人物画法

王 征 著绘

浙江人民美术出版社

青少年美术辅导教材

国画人物画法

王 征 著绘

浙江人民美术出版社

(浙)新登字2号

责任编辑 杨德康

文字编辑 方关贤

装帧设计 潘孝忠

国画人物画法

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州体育场路347号)

全国各地新华书店经销

杭州之江印刷厂印刷

1996年12月第1版·第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 4

印数: 0,001—6,000

ISBN 7-5340-0675-9/J·573

定价: 19.50元

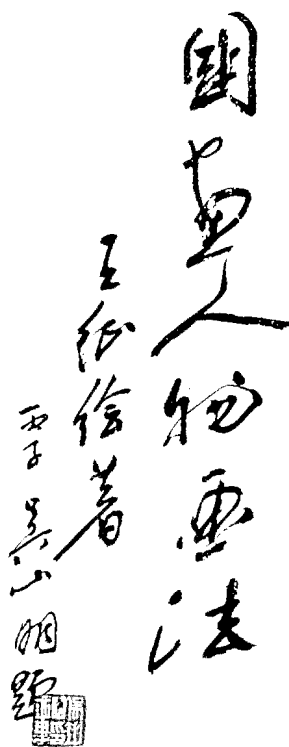
王 征(字志寿)

1938 年生于浙江台州温岭。1954 年考入原浙江美术学院附中。1966 年毕业于原浙江美术学院中国画系人物科。后历任浙江工艺美术学校高级讲师、副校长。1993 年被评为全国优秀教师并获全国优秀教师奖章。现为中国美术家协会会员。长期来,一直从事中国画人物的教学及创作。在工艺美术创作上也颇有建树,所创作的长卷画稿“红楼梦”、“三国演义”、“鉴真东渡”及西双版纳风情画,均制作成长篇百米画屏,被日本、澳门、台湾、新加坡等地客商购藏。

目 录

国画人物画法简谈	1
人物画法	3
少女画法	4
男青年画法	12
老大爷画法	16
老妇人画法	20
女孩画法	24
人物组合画法	28
母子情	28
姐妹俩	30
版纳恋歌	32
藏民赏刀图	34
花卉瓜果配衬画法	36
倩女图	36
山花图	38
收获图	40
采莲图	42
村边所见	44
葡萄熟了	46
其他配衬画法	48
归家道上	48
赶集途中	50
动物配衬画法	52
草原之鹰	52
牧趣图	54
傣女理妆图	56
作品示范	58
芭蕉之乡	58
山泉	59
版纳之夏	60
藏族风情	61
饲鹿图	62

封底:傣女牧羊图

国画人物画简谈

人物画的主要研究对象是人。人有男、女、老、少之分,有个人,有群体。生活中的人,又处在丰富多采的生活环境中,因此,本书除直接展示男、女、老、少的画法外,还将展示花卉瓜果配衬、动物配衬及其它配衬的人物画法。由于本书旨在介绍国画人物画法,因而对人体结构等基本练习的介绍从略。

○画具

笔:毛笔,有用狼毫制成的硬毫,其特点是笔的弹性足而含水量少,墨色变化不丰富;有用羊毫制成的软毫,其特点是含水量大,墨色变化丰富,但笔的弹性不足。另外还有以硬毫为主毫,软毫为辅毫的兼毫类毛笔,如白云笔,它兼有两者之优点。画人物,用笔落墨要求提起可以勾线,按下去能画出大面,因此选用硬毫笔比较相宜。着色笔用兼毫或其它各类提笔均可。

墨:以中华牌或一得阁墨汁倒在石砚中再加清水,用油烟墨磨出即可。

纸:用安徽泾县所产的“红星”牌净皮单宣最为相宜。也可以用皮纸,皮纸对笔的线条反映效果很好,但要注意:皮纸着色易灰,墨色易平,缺少变化。

○造型

用线条造型是国画表现人物的基本手段,研究国画人物造型,也就是研究用线造型的基本规律。线描造型是依据对象的体面组合、转折变化以及透视现象,使物象在不同角度上,产生我们视觉中所感到的形体边缘线,这就是通常说的轮廓线。所以线描的造型要求,就是准确地掌握形体的结构,掌握它在透视情况下所发生的变化,从而正确表达出物象三度空间的变化关系。

为能准确掌握和表达人物形体的组织结构,要下苦功熟记人体的主要结构,并以此去观察生活中的男、女、老、少的动态变化。美术家应具有透过衣着看到人物内在结构变化的能力。因此,对初学者来说,学习研究人体结构,将有助于记忆,是使造型能力的练习由写生、速写过渡到根据记忆作画的捷径。而默写能力的获得恰恰是解决国画人物造型基础训练的最主要的问题。当你具备了默写能力,那你落笔挥毫就有充分的自信,这是画好国画人物的基本条件。

○笔墨

要画好国画人物,除掌握用线造型的能力之外,还需学会如何运用笔墨来表现形体。笔法的要求是“圆而中”,“挺而健”。执笔要指实、掌虚,运笔要四面出锋,这样用笔回旋余地大,灵活而又生动。运笔的过程也是用墨的过程。运笔用墨的表现手法有勾、皴、擦、点、染等几个过程。

勾——以勾勒物象的轮廓线为主,这是一幅画的基础,是一幅画成功的关键。勾的要求是:提起笔来能勾出线,将笔按下能画出大面,要线、面结合,变化多端。

皴——在勾的基础上用长短宽狭的淡墨线条,画出物象的体积感和空间感。

擦——皴得不足则再擦,擦则用干笔淡墨,使形象更厚实,更具质感。

点——可用浓淡墨,将画面不足部分用笔点出来,使画面更富有变化、更醒目。

染——是用淡墨或淡色渲染,它必须在勾或皴的基础上进行,是作画的最后一道工序。

墨必须与水调合,才能产生彩、气、韵。墨的浓淡是与水的调合有关。但不管水的多与少,墨的浓与淡,表现在画面上时必须显得明洁、滋润,力求避免脏、暗、松散、凝滞而无神。

○色彩

中国画颜料主要有两大类：一类是植物质颜料，另一类是矿物质颜料。

植物质颜料有花青、胭脂、藤黄，质地细腻、透明，能随着水分自由渗化。它们之间可以互相调合，而且也可以与矿物质颜料调合。但植物质颜料不可厚涂，如果颜色厚涂了，透明度则减弱，色彩就会显得发灰、发闷。

矿物质颜料有硃砂、硃磬、赭石、石青、石绿。硃磬、赭石虽然是矿物质颜料，由于粉质细，能随水渗化，可以像植物质颜料一样使用。硃砂、石青、石绿三者因为粉质粗，不能随水渗化，所以它们之间不能调合使用，一经调合就会发灰、发脏。矿物质颜料最好画在暗底子上，如石青画在花青或墨的底子上，石绿画在汁绿或墨的底子上，硃砂画在胭脂或墨的底子上就特别鲜明而悦目。如若单独使用的话，可以先用笔蘸硃砂再蘸胭脂或笔头上触着一点墨稍作调合，立即画到纸上去进行自由渗化，这样画出来的颜色很厚实，富有变化。石青则可以调花青和墨，石绿则可以调汁绿和墨，像使用硃砂色一样的办法使用。

○艺术处理

艺术是一门追求美、学习美、创造美的学科。艺术处理就是美的处理。美是和谐的、有节奏的统一。

在用笔墨塑造人物形象时，要运用线与面的结合、浓与淡的墨色层次变化。线与面结合得好，墨色的浓淡处理得和谐，就会产生中国画特有的笔墨的美。因而，你在复杂的造型形态中运用好线与面，掌握好墨色浓淡变化这两者的完美组合，就能创造出和谐的、有节奏的、具有艺术美感的画面，这就是我们所要追求的目标。如脸是勾线的，那么头发必需是用墨色的面来衬托。如画屈曲在胸前的手是用线来表现的，那么手周围的上衣，就该以色彩的面来衬托。

从另一方面来说，线中存在着面，面中亦存在着线。如脸是勾线的，那么涂色则应该用大块面的形式。头发是用面来画的，那么在头发与脸庞的交接处也可以筛出几道细线来形成对比，以丰富它、衬托它。

用笔蘸墨能画出墨的线与面，用笔蘸色也能画出色的线与面。此外，也可以用笔蘸色再蘸墨画出色墨相混合的线与面，可以将诸多形式的线与面交错使用，产生丰富的画面效果。

同样，用墨有浓与淡，用色也有浓与淡。色墨的混合使用，有时会产生更富艺术趣味的色墨交融的浓与淡。诸多种浓与淡交互使用，我们就能画出多彩多姿、绚烂艳丽的画面来。

晚风

丙子秋月
王德春

这幅画表现的是在晚风中梳洗的妙龄少女，身子略向后倾斜，秀丽的长发随风飘舞，更加强了人物姿态的生动感。从色彩上来看，硃砂色的胸衣与筒裙，与黑发形成强烈的对比。为了衬托主体的重色硃砂主调，身后则以淡汁绿的荷叶作衬。然后在淡汁绿的荷叶上方添上几笔淡淡的胭脂色荷花，它既能对比大片的淡汁绿的荷叶，又能与硃砂色相呼应，使画面的色彩显得更为调和。

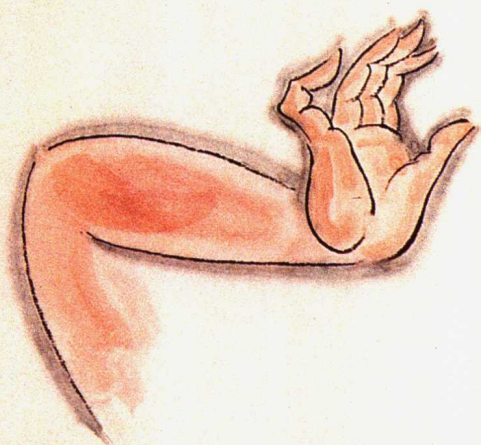
作画的顺序一般是从主到次,从前到后,从上到下,从左到右,但亦可根据实际情况和每个人的习惯而定。

1. 此画从右眼(按画面上的部位定左右,下同)开始画。先用笔蘸浓墨画出上眼睑,再勾眼珠留出高光,用虚线画出下眼睑,再在上眼睑上复一笔画出双眼皮。

2. 如此再画出左眼、双眉、鼻、口,勾出脸颊。

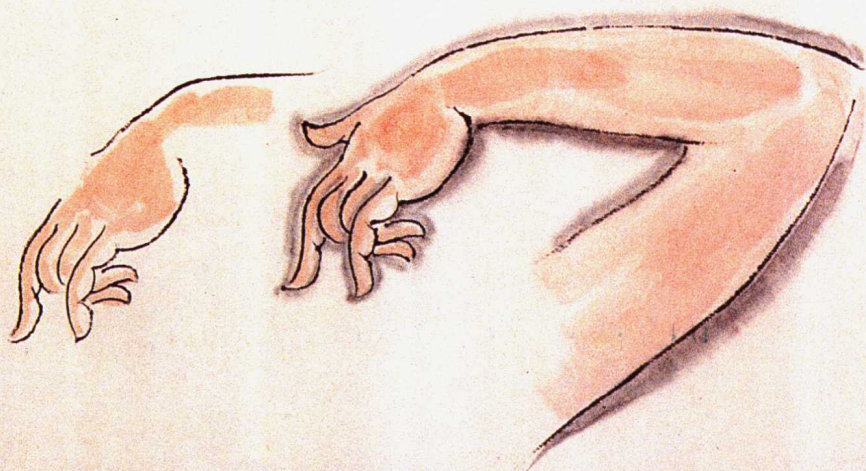
3. 再用提笔按头部的结构画出头发的几个大面。稍干,用小提笔上色,以笔蘸胭脂、硃磬、赭石,兑上少量的白粉调匀,先在两颊突出部位按脸部的结构画好两颊。然后用笔在清水中拖去大部分颜色,再向未着色部分上画去,填满为止,使两颊的重色不留痕迹。最后以硃砂色按口部的结构,画出有浓淡变化,富有立体感的嘴唇。

1. 画手时,先画小指及手掌的侧面,再画大拇指,然后依次画出其它三指,再接着画出屈曲着的手臂。

2. 待墨线干后再上色。以画脸部的颜色画两手,因受阳光照射的影响,手与手臂的外侧肤色略重,内侧面稍浅。因此上色时应向外侧的突起部分涂去,再用带水的笔向未上色的部分涂去,画满为止,使手臂的颜色融合而不留明显的痕迹。

3. 在将干未干之时,在手部周围略施淡墨,衔接手部与周围的关系,以避免孤立感。

1. 先画脸部,再按头部结构用笔按下扫出前额头发的几个大面。然后画右手及右臂,左手及左臂。要画好左右手指优雅的手势。接着画前胸部分,最后画头发。

2. 用提笔蘸饱浓硃砂,再蘸胭脂色,并在笔头上略触一点墨,然后将笔在调色盘上一拖,使其作部分混合,笔上的颜色就形成了笔头色浓重,并渐次的向笔根部分淡去,接着就用笔向胸部最突出的部分画去。再渐次渐淡地向腹腔及腰部扫去,自然形成从重到轻的变化。

3. 仍用硃砂笔画出髀部,以潇洒的笔法按形体结构画出在晚风中飘动的长裙。注意:就是用一支硃砂笔从浓画到淡,以使其自然渗化。

4. 用提笔蘸重墨,阔笔扫出几缕在晚风中飘舞的秀发。

5. 待墨干后,上脸色及两手色。最后,用汁绿色(即花青调藤黄加一点石绿色)阔笔画出背景部分荷叶。用淡胭脂点出荷花瓣,用较重的胭脂勾筋。(见第3页完成稿)

这是一幅带花篮的农家少女像，用浓淡墨勾画后上色而成。少女坐着的石头呈赭墨色，用没骨法画成。左下方的花篮是用焦墨线面结合画成。少女、花篮的中间隔着用没骨法画的石头，这样就使人物、石头、花篮三者关系在画面上的层次十分明确。因此，这是一幅勾线法——没骨法——线面结合法构成的画面。

1. 如前法,先以浓墨画出左眼,注意留出折光部分,上眼皮的复线与下眼睑要勾得重一点。

2. 再画出右眼及双眉和鼻子,然后画上嘴唇,上嘴唇的上部可不必勾,待用硃砂画嘴唇时显示即可。并勾好脸颊。

3. 用笔蘸浓墨,将笔按下去用侧锋先画出前额部分的头发,然后再画其余部分头发,这样可使墨色自然,浓淡相宜,并留出簪花部分。

4. 如前法涂脸色。先以硃砂色按嘴唇的结构画出上下唇并留出下唇的折光部分。用胭脂调硃磠、赭石色,用阔笔在脸的突出部分敷色,两颊稍重,再以较淡的颜色在下巴、前额及鼻子部位上色。然后将笔中的颜色洗去大部分,用带水的笔向没有上过色的部分画去,使其融合,不留痕迹。

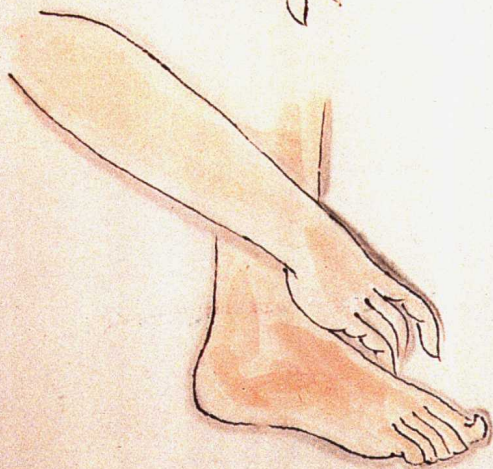
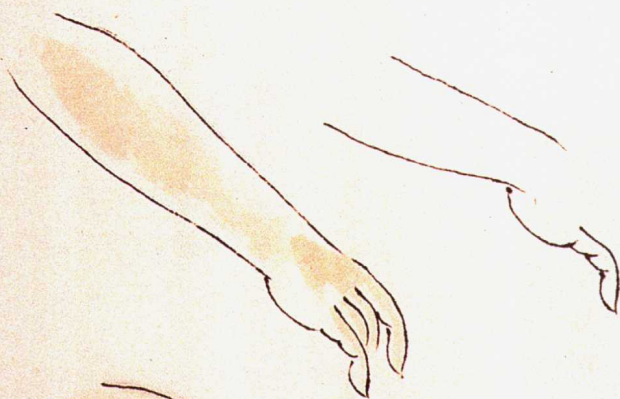
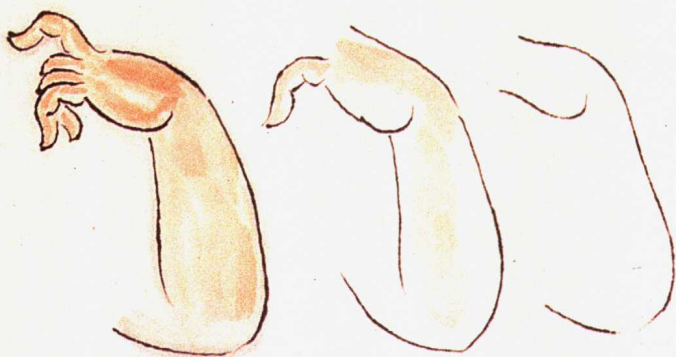
1. 先勾画出右手的手腕及手掌部分,再勾前臂外侧。接着画出小指,这就给手的体积拉出一个三度空间。然后勾画前臂的内侧。并顺次勾好无名指、中指。食指往上略翘,以显出少女优美的手势。

2. 画左手时,先画好手腕部分,并注意三条线的穿插关系。画准小指后接着画好其它手指。最后画出前臂。

3. 紧接着勾画左脚面、胫骨线,再勾小脚趾。脚底板的一条弧线要勾得形准且富有弹性,最后勾好脚后跟。

4. 右腿先勾画胫骨线,再勾脚后跟,然后勾出其它部分。

5. 用涂脸的颜色,以侧锋阔笔在手脚部分的几个大块面上敷色,然后用略带肤色的清水填满未上色部分,使手脚部分的色与水融合,干后不留下明显的痕迹。

1. 先画出头部及手与脚,接着以淡墨勾上衣,用浓墨连勾带皴画出裤子,再以细线勾出左脚。

2. 稍干,用笔在调色盘上蘸上调好的黄绿色向上衣的暗面涂去。再用淡墨涂满裤子,要注意留出笔痕。

3. 用焦浓墨画花篮,换色笔画红牡丹,然后点出绿叶。接着用笔蘸赭石再蘸墨成了赭墨色,将笔按下从石头下部开始横扫出几个大面。此时需注意在石块与花篮交接处要留出飞白,这样花篮就突出在前面 (见第8页画面)。

这是一幅傣族青年打着象脚鼓、跳着欢快舞步的画面。画面以红、黑为主色调，画上几笔铁棕叶的青色淡影，一方面烘托出西双版纳亚热带林区的典型环境，另一方面在色彩上亦可以与赭砂色作冷暖色调的对比，使两者相得益彰。从线面的组合与黑白灰的处理上来讲，象脚鼓的线与裤子重墨的面，头部小块重墨的面与四肢及五官的线，加上铁棕叶子大面积灰面的衬托，使画面在线与面、黑白灰的布局上显得较为合理。

