

怎樣畫工筆·意筆人物

馮一鳴·戴明德著·上海書畫出版社出版

《中國畫技法入門》叢書 14

怎樣畫工筆・意筆人物

馮一鳴 戴明德著

上海書畫出版社出版

責任編輯：徐德森 李 浩

怎樣畫工筆 • 意筆人物

上海書畫出版社出版發行

(上海欽州南路 81 號 郵政編碼: 200233)

各地新華書店經銷 浙江臨安彩印廠印刷

開本: 889×1194 1/32 印張: 2.75

1996 年 12 月第 1 版 1998 年 3 月第 3 次印刷

印數: 15,000—22,000

ISBN 7-80635-016-0/J·828

定價: 13.50 元

序

中國傳統的人物畫，已有悠久歷史。如東晉顧愷之，傳為“畫聖”，其《女史箴圖》，名聞古今中外。到了唐代，人物畫更趨鼎盛，名家輩出。及至兩宋，由於山水畫空前發展，文人畫的風氣又逐漸盛興。相形之下，人物畫則有衰落之感，而民間人物畫包括民間年畫仍經久流傳。縱觀敦煌壁畫，人物畫藝術，達到輝煌境地，從中亦反映出歷代人物畫之盛衰。清代的人物畫，在敦煌莫高窟沒有地位，在清代宮廷却有進展。康熙、乾隆為宣揚其“豐功偉績”，先後數次組織大批畫家，進行大規模的創作，留下不少巨製。但人物畫一到文人畫家之手，多為寫意；而工筆人物畫，大都出於宮廷畫家和民間畫師的手筆。

傳統的人物畫，門類繁多，為釋道、鬼神、仕女、漁樵，不一而足。作者落筆離不開師承與畫譜，代代相傳。雖有留心觀察人物動態者，然不善於面對人物寫生。明清兩代却有不少著名肖像畫家，留下豐富的“描容”佳作。當時不知有“模特兒”一詞。在清代宮廷畫家中曾有參用西法之舉，而封建勢力過於保守，未能得到發

展。及至清末民初，畫壇上有志之士，遠渡重洋留學，回國後又開辦美術學校，遂有如徐悲鴻的以西畫為底子運用傳統筆墨技法的人物畫，得到廣大觀眾的青睞，加以同道者、後繼者的努力，使人物畫幾乎起了脫胎換骨的變化。近三、四十年的美術院校，普遍重視人體素描基本功的練習，大力提倡人物畫創作，着重反映在畫譜上找不到而在生活中却常見的各族人民、各階層人民的豐富多彩的形象。不論工筆人物、寫意人物，無不如此。並通過歷代人物畫的優秀遺產，學習、借鑒、吸收古人的筆墨功夫與西洋素描功底相結合。

本書介紹兩位人物畫家的作品，可以從中看到這個變化的小側面。

馮君一鳴，戴君明德，皆受過美術學校基本功的嚴格訓練，於人物造型均具相當能力。在人物畫創作的實踐過程中，各自形成自己的面貌和風格。

馮君之工筆，難得工而不板，滌去某種匠習氣，造型生動，形象可愛，意境清新，色彩幽雅，富於裝飾感。特別擅於壁畫創作，如《金陵十

二釵》、《凌雲圖》、《五四風暴》等壁畫，都是大型的代表作。

戴君之寫意，難得在簡筆中突出人物形象，一手白描功夫，顯其素描功底，此為過去文人寫意畫家之所缺。使其寫中帶工，工寓於寫，統一和諧。其意筆之旨，意到筆未到，恰

含傳統繪畫之精髓。其《綠蔭》、《傣族少女》均是代表作。

本書的出版，將有助於讀者對人物畫的學習、研究和借鑒。應編者之約，樂寫此序。

楊 涵

1990年12月

目次

序	楊 涵	I
1. 怎樣畫工筆人物	馮一鳴	1
綫描頭部畫法		2
綫描眼眉鼻唇畫法		4
頭髮畫法		7
臉部表情		9
頭像着色步驟		12
手脚的畫法		14
衣紋類別簡介		18
太乙元永樂宮三清殿壁畫臨摹		20
工筆人物表現技法		21
2. 怎樣畫意筆人物	戴明德	46
意筆人物畫		47
意筆人物畫的表現手法		48
頭、手、腳的畫法		52
寫生步驟		63
人 體		67
人與環境		69
筆 墨		70
藝術手法		76
示範作品		80

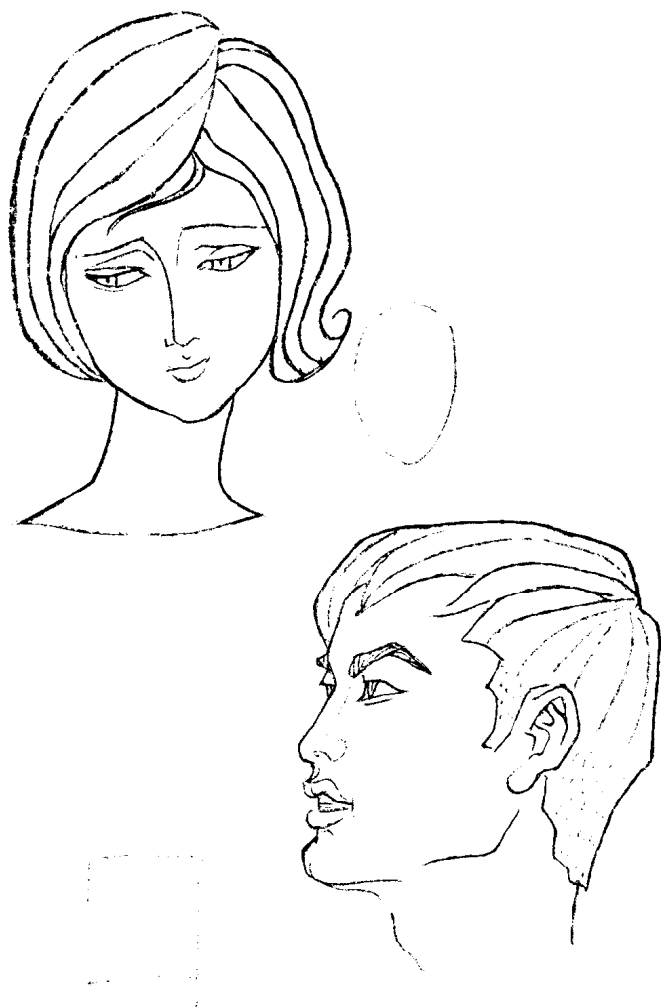
1 怎樣畫工筆人物

綫描頭部畫法

男方女圖 (圖1.1)

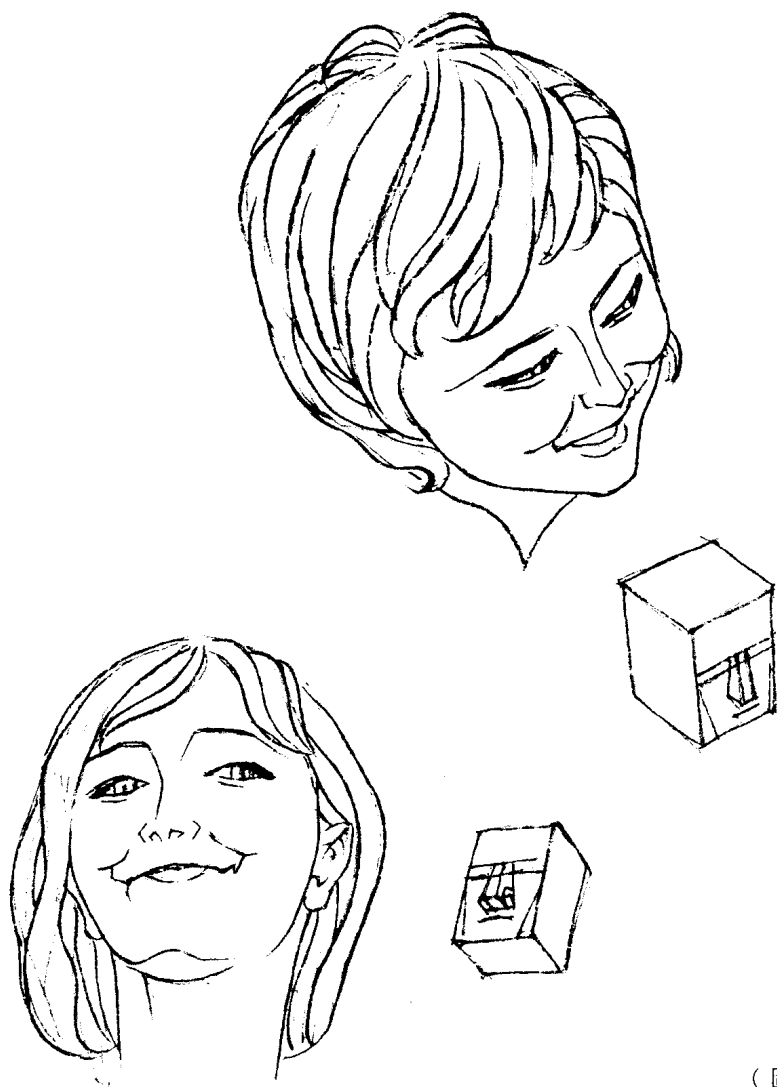
男女頭部外形區別明顯，女性頭型較圓，男性頭部較方。

(圖1.1)

立方體變化（圖1.2）

畫頭部要注意俯仰轉側，結構透視，以及前後的層次關係，簡便的方法可將頭部化成立方體。

（圖1.2）

綫描眼眉鼻唇畫法

眼球與眼瞼（圖1.3）

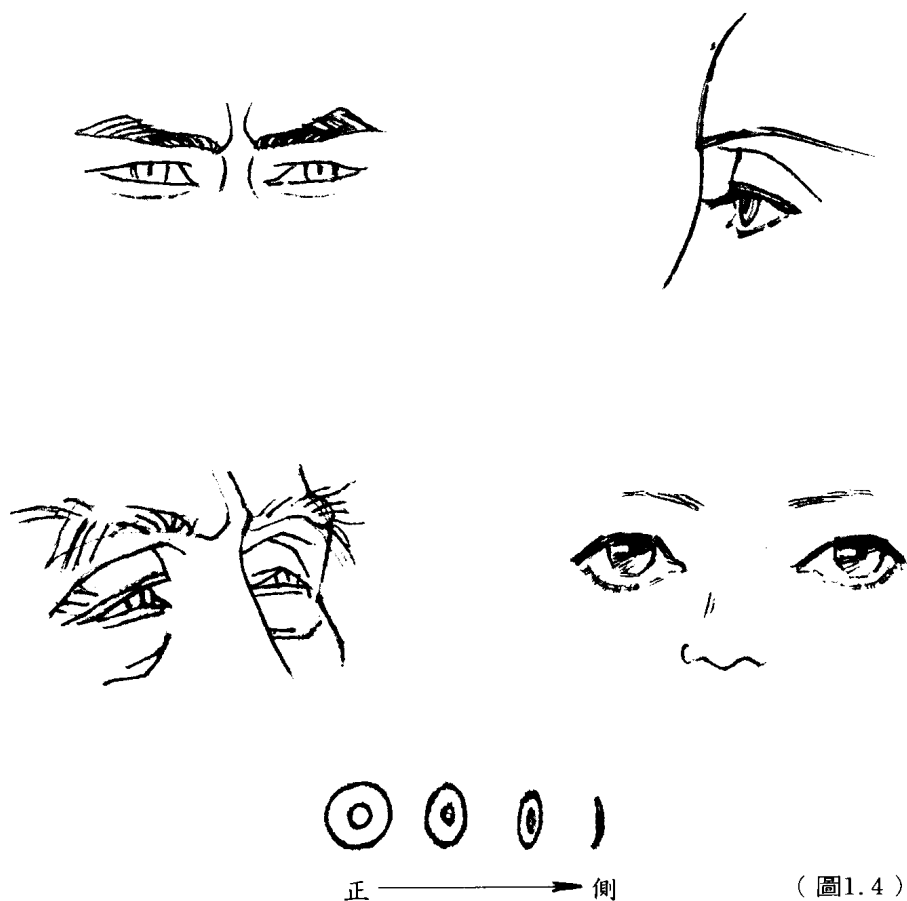
眼睛是心靈的窗口，是畫好人物神情的關鍵。要處理好眼球與上下眼瞼的關係，眼部的表情正是通過眼球和眼瞼的活動變化而形成的。畫眼珠要用焦墨，虹膜透明處上部可稍深，下部較淡，以造成眼球的透明感。

（圖1.3）

男女老幼的眼眉區別 (圖1.4)

男性眉粗，眼部綫條較硬。女性眼睛較大，眉毛纖細修長。老人眼球色澤偏黃、混濁、有的還有血絲，眼皮鬆弛下垂成三角形，致使眼珠受光面減少，高光不顯。男性老人眉毛特長，俗稱壽眉。畫時用綫宜毛。孩童眼球黑白分明，眼睛位於臉面的中部，顯得大而明亮。

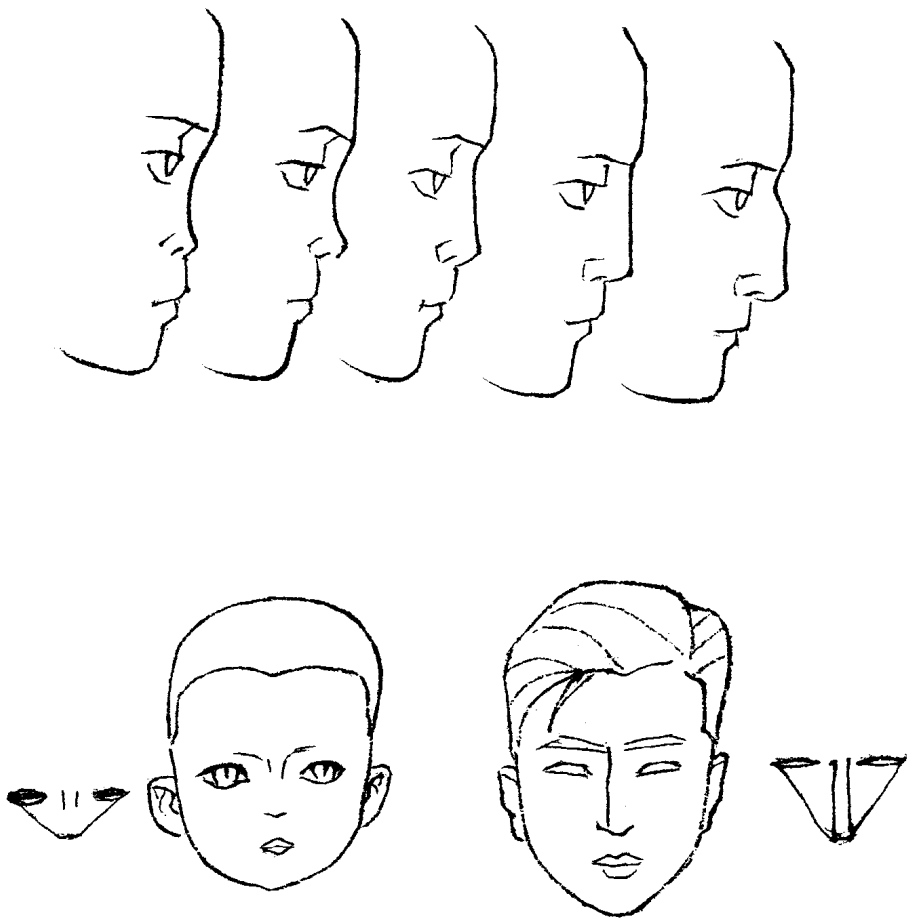

(圖1.4)

鼻唇部位與形象差別 (圖1.5)

鼻樑的高低極大地影響臉面的外觀，即使眼、眉、嘴大致相似而鼻形不同，也會造成很大的形象差別。鼻和眼的角度越大，年齡就越小。娃娃的唇部和鼻樑不明顯，所以綫描宜虛，鼻孔不宜畫得很黑，黑了容易產生骯髒感。

(圖1.5)

頭髮畫法

女性頭髮 (圖1.6)

頭髮得按結構透視分組，然後根據頭形確定頭髮趨向。頭髮也能反映一個人的職業、情緒、健康等情況，如禿頂、枯乾、光澤、疏落、濃厚、散亂、整潔等。

(圖1.6)

男性頭髮（圖1.7）

畫男性的平頭髮式可用乾筆按頭髮趨向皴擦，注意見筆，不要混

成一團。髮際處要留出畫過渡色的位置。

（圖1.7）

臉部表情

喜 (圖1.8)

喜的特徵：1. 揚眉。2. 迷眼成綫。3. 下眼臉稍稍鼓起，老人眼角

有魚尾紋。4. 鼻翼被下部肌肉牽引微微上聳。5. 嘴角上翹或嘻開。

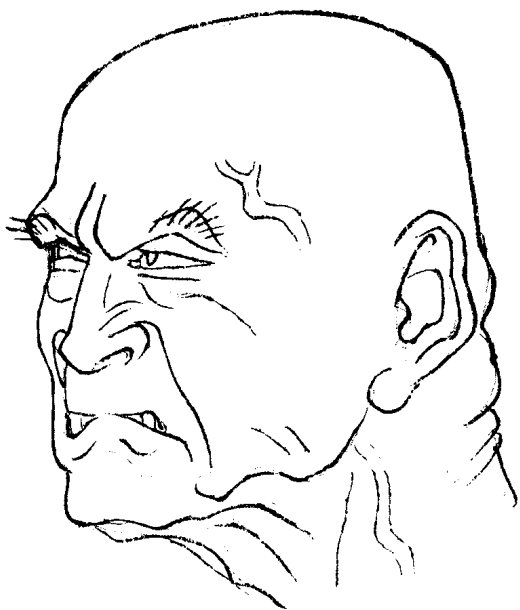

(圖1.8)

怒（圖1.9）

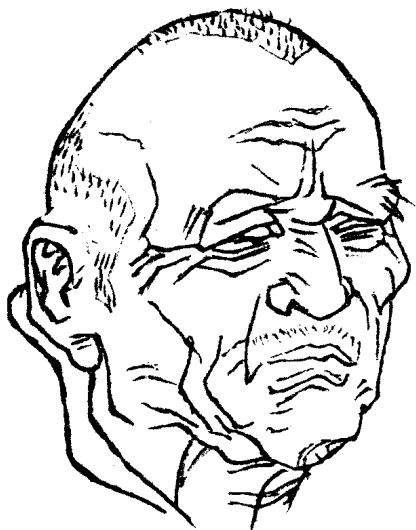
怒的特徵：1. 雙目極度睜圓，瞳孔相對顯得縮小而突出，因衝動淚腺分泌增多而使眼珠高光明顯，眼仁充血。2. 雙眉緊鎖、眉稍上

揚。3. 鼻孔上掀擴大。4. 下唇外突，因激動而唇色慘白、虎牙微露。5. 顳靜脈和頸靜脈外突。6. 胸鎖乳頭肌粗大。

（圖1.9）

哀的特徵：1. 雙目無神，眼瞼肥厚而色紅，下眼瞼因充淚而顯得透亮。2. 雙眉下掛，臉部肌肉下垂而鬆弛。3. 鼻唇溝加重，嘴角下沉，頭縮肩拱。

(圖1.10)