

上海市业余艺术教育教材

张培础 画 人物

上海画报出版社

张培础

画

人物

上海画报出版社

张培础简介

张培础，祖籍江苏太仓，1944年生于上海。毕业于上海美术专科学校中国画系人物画专业。擅长写意水墨人物画。作品多次入选全国美展及各类重要画展、获奖或为中国美术馆收藏。曾应邀赴日本、德国访问并举办个人画展。

张培础现为中国美术家协会会员、上海美术家协会会员、上海大学美术学院副院长、上海中国画院兼职画师。

序

张培础

世界万物以人为本。艺术世界中以人为表现内容的绘画可追溯到远古时期的岩画。在摄影术未发明之时,人物绘画义不容辞地担负着后人形象地认识历史的重任。综观数千年的绘画史,从某种意义上说,不正是一部人类的发展史吗!传世的历代中国人物画在肩负这一重任的同时以其独特的艺术特色和鲜明的民族风格,建立起自己的体系,成为中国画中极为灿烂的重要组成部分。

早期的中国人物画以工笔为主,在绢帛上作画,自元明以来,宣纸的运用为水墨的发挥拓展了新的空间,创造了崭新的笔墨技法。也使人物画改变了较为单一的品种。也许在生宣上作水墨人物画更能体现文人雅士洒脱与狂放的品性。清中叶之后,写意水墨人物画得到了一定的发挥。闵贞、黄慎以及任伯年等均是这时期有代表性的画家。

建国以来,水墨人物画在直接反映生活、歌颂生活中有其特定的功能。通过众多画家大量创作实践的探索,水墨人物画的笔墨技巧也日趋完善,有极大的发展。蒋兆和、叶浅予、方增先、黄胄等都是水墨人物画的大师,在水墨人物画中都有独特的建树。

写意水墨人物画应当说是有一定的难度。难在意、趣、形的高度统一,非一朝一夕所能解决。

意: 既解释为主题人物画创作中的立意,也可谓水墨人物写生之“神”。一幅画的第一感觉正是“神”之传达,它决非仅靠笔墨技巧所能训练的,它综合了作者的学识、修养、品位、悟性。而隐喻在作品的气息之中,伴随着学习水墨人物画技巧的同时,通过读书、读画、感悟,自然地得到长进。当然它是无止境的。

趣: 中国画常有:“笔情墨趣”之说。这是艺术上造诣高下之分的要点,透过笔墨,能给人以审美上的一种享受,是作者高度理解并掌握笔墨所转移给观者的一种个性视觉传递。它既体现了作者对中国绘画笔墨的体味,也包含了作者对笔墨技巧的高度掌握。

中国画中“功力”之说在某种意义上也是“趣”的一种反映。

形: 形可谓是最直接地表达对象的一种状态。形虽在神之下,但以形写神总是关键,造型能力的提高倒是最直接需要通过对人物解剖、透视的理解,素描、速写的勤学苦练中得到提高。对形的高度熟练掌握,才能取得笔墨上的解放。

综上所述,初学者要做的确实很多。而本书也只能在基础训练上就笔者多年学习水墨人物画及人物画教学中的点滴体会,作为初学者起步的引导。

目 录

一、人物速写	5
二、水墨人物写生	10
三、五官的画例	16
四、手的画例	18
五、脚的画例	19
六、衣纹的画例	20
七、范例	
1. 渔民头像	21
2. 男青年头像	22
3. 维族女青年坐像	23
4. 骡马店大爷	24
5. 河北老农	25
6. 藏族喇嘛	26
7. 包头巾的女青年	27
8. 缠头带的女青年	28
9. 红衣女子坐像	29
10. 藏民汉子	30
11. 摆书摊的维族老人	31
12. 女灯光设计师	32
13. 维族女子	33
14. 小草(局部)	34
15. 老墙(局部)	35
16. 老墙(局部)	36
17. 老墙(局部)	37
18. 傣族女子	38
19. 女人体	39
20. 妆	40
21. 牧马女	41

维族女子(炭精条速写)

人物速写:

水墨人物画有两项重要的基础训练,首要的就是造型能力。速写是训练造型最重要的手段。常见的四种工具为:炭精条、钢笔、铅笔、毛笔,各具特色。

炭精条:

炭精条适合稍大的画幅,可画线、可画面。线条粗壮、坚韧、有力,浓淡变化丰富,按需要可作线面的转换,颇具表现力。炭精条作画也可对方型炭精条头作圆锥型处理,握笔宜持斜横卧状,按需要调整与纸面的角度,画出不同粗细的线条和体面关系。为学习水墨人物画打下基础。

تورسون ساموۋى

阿克苏文工团圆号手

83.11.14. 吐迪与英提

阿克苏文工团圆号手(炭精条速写)

钢笔:

相比之下,钢笔速写更偏重用线条作画,因墨水的关系,不可能有深浅变化,主要以线的疏密排列、组合作艺术上的处理。

钢笔作画携带方便,也易于保存,但不宜大的画幅。这里的两幅速写都作为素材,用在自己美术创作上,见范例作品P31、P36,它们都体现了速写和创作的关系。

▼ 维族少年(钢笔速写)

▲ 摆书摊的维族老人(钢笔速写)

▲ 午休(铅笔速写)

▼ 卖肉摊(铅笔速写)

铅笔:

铅笔基本具有炭精条的特征,只是笔尖较细,在刻划上可更精妙细腻,但也不易画大幅面的速写,容易单薄。但也有完全以线作画以追求线条的变化或单纯的。这就由作者各取所需了。

毛笔:

用毛笔作速写,因笔锋偏软,应在初具笔墨基础后始作练习,尽管可在粗细长短、枯湿浓淡上有多种效果,但不必追求过多的变化,更具随意性,它是更靠拢水墨人物画的一步。对掌握以毛笔作线条是一种很有效的练习。

毛笔速写

毛笔速写

水墨人物写生:

水墨人物画的另一项基础训练就是水墨人物写生。在具备了一定的人物造型能力和笔墨线条基础后,可开始这一包含综合能力的训练。

青年女子写生步骤:

步骤一

初始在确定构图后用木炭条先起稿,不宜过重,不宜用画石膏素描的切线起稿,用笔既细心,又要肯定。

步骤二

勾勒面部与五官的边缘部分如:眼窝、眼角、鼻翼、鼻球、嘴角等,略事渲染,略带画上身。

步骤三

勾勒完毕,再加强对五官局部的渲染及衣服的烘染。

步骤四

用湿墨笔簇衣服。水墨点宜爽,注意用笔的连贯及节奏,笔触面积的大小搭配和对象结构的关系。

完图

设色。脸部用色要饱满，水分充足，按脸部肌肉结构走向用笔，用笔速度可略快、短促、肯定、圆浑，但是注意笔痕的边缘和结构的吻合关系。趁湿时可对局部加强烘染。脸部用色按对象不同肤色，可用硃磠、硃砂、赭石、土红、土黄任选其一、二加上三绿、花青、淡墨等，任意组合。

中年男子写生步骤:

步骤一

在纸上目测比例确定构图位置,直接用浓墨按头发走向作为笔势画头发。再用淡墨初定五官大体位置。从眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、脸部轮廓先后勾勒并作渲染。

步骤二

勾勒衣纹及双手,注意用线的交叉变化、长短变化,在脸部五官局部加强渲染。

步骤三

脸部上色,用笔圆润、饱满,速度不宜太慢。最好按脸部肌肉结构走向下笔,半边实半边虚,以坡面着手偏重。

步骤四

脸部注意水分饱满,乘湿淡色渲染并补满。衣服也同时略作渲染,往往在浓墨、焦墨边渲染淡色、淡墨以求感觉上的中和平衡。补满内衣、腿部等。

完图

点簇衣服用笔干脆、爽快、交叉、准确。画黑衣一般不宜勾线太淡，以免最后被墨色盖住。

五官的画例：

五官是脸部的组成零件。眼、鼻、嘴、耳、眉既是独立，又是相互关联的，所以画脸部除了单件器官外，如何把它们之间的关系和交接部位画好很关键。而皴擦、渲染正是表现这类关系的重要手法。

