

意笔白描人物画技法

YIBI BAIMIAO RENWUHUA JIFA

戴明德 ● 著

上海书店出版社

YIBI BAIMIAO
RENWUHUA JIFA

意笔白描 人物画技法

戴明德 ● 著

上海书店出版社

责任编辑: 柯国富

技术编辑: 毛志明

封面装帧: 谷 夫

意笔白描人物画技法

戴明德 著

上海书店出版社出版

(上海福州路424号)

新华书店上海发行所发行

上海市印刷三厂印刷

开本 787×1092毫米 1/16 印张9.9

1995年10月第一版 1995年10月第一次印刷

印 00001-5000

ISBN 7-80622-015-1/J·6

定价: 25.00 元

目 录

序	1
一、思路与眼光	3
1. 课题的提出	4
2. 现状——线的贫乏	7
3. 思路——观念和意识的改变	8
4. 眼光	11
二、艺术特点	12
1. 写神	12
2. 线	16
3. 黑白	20
三、意象	28
1. 意象与形式趣味	31
2. 意象与线的韵律	32
3. 意象与笔意	34
四、写生方法	37
1. 观察	37
2. 起稿	38
3. 落墨步骤	39
4. 局部技法例举	42
五、线条	49
1. 线的要求	49
2. 线的气质	53
3. 用线借鉴的实例	58

六、画面处理手法	59
1. 整体效果	59
2. 提高线的魅力	60
3. 加强画面节奏	61
4. 表现对象结构	63
5. 选用不同的墨色调子	64
6. 线的疏密体	65
七、墨法	68
1. 涨墨法	68
2. 渴墨法	69
3. 宿墨法	69
4. 焦墨法	69
5. 淡墨法	70
八、水墨构成	71
1. 构成元素	72
2. 形成思考	73
3. 构成方式	77
九、流派赏析	97
1. 石恪	97
2. 梁楷	98
3. 唐寅	100
4. 徐渭	101
5. 黄慎	103
6. 任伯年	105
7. 齐白石	108
8. 关良	110
9. 林风眠	112
10. 程十发	114
十、临摹	116
十一、借鉴	117
十二、知识结构与修养	124

序

人物、山水、花鸟是中国绘画的三大画科。其中人物画是最先成熟的，其次才是山水画和花鸟画。因而，在中国绘画演化、发展的历史进程中，人物画占有极其重要的地位。

从长沙出土的战国帛画《人物夔凤图》、《御龙图》、《缙书》和西汉马王堆帛画，到被誉为“六朝三杰”的顾恺之、陆探微、张僧繇，及素有“画圣”之称的吴道子，人物画不仅占居了绝对的主导地位，而且也是当时中国绘画艺术成就的唯一代表。人物画的率先成熟，从绘画技法和审美趣味两大方面奠定了中国绘画日后发展的基础。在绘画技法方面，顾恺之的紧劲联绵、陆探微的精利润媚、张僧繇的点曳斫拂，以及“曹衣出水、吴带当风”等各具个性特点的线条功夫，既可以从战国西汉的帛画中见出渊源，同时也决定了线条作为中国绘画造型之本的地位；在审美趣味方面，顾恺之总结的“迁想妙得”、“以形写神”之说，不单是人物画创作中千古不易的圭臬，也是山水画、花鸟画必须遵循的金科玉律。

早期的山水画、花鸟画不仅是从成熟的人物画中渐变所附，脱胎而来，而且，山水、花鸟独立以开的迅速发展亦全赖于人物画中高度发达的线描技法的提携。尽管后来的绘画发展史实表明，就笔墨技法丰富性而言山水画要远胜于人物画，且到李唐、梁楷将山水中的斧劈皴移入人物画时，曾出现了山水画提携人物画现象，但我们并不能由此而无视人物画在确定线条在中国绘画中须臾不可离的地位时的作用。

绘画技法与审美趣味总是相辅相成的。以线条为造型之本的中国绘画，在画面形象的真实感上虽有不及之处，但是，灵动而具有高度概括性的线条，却是传达被描绘对象内在性情神韵的有效方法。顾恺之为裴楷画像，使裴楷的形象顿时“神明殊胜”的是他在颊上无中生有加添的“三毫”。顾恺之的“添笔”与梁楷的“减笔”有着异曲同工之妙，在寥寥数笔中，勾画出似在人间又不食人间烟火的道骨仙貌之形态。

从人物画演变的历史来看，从顾恺之到吴道子，是线逐步解放的一个过程，亦即是一个技法与性情日渐贴近的过程。李公麟的“始扫云粉黛，淡墨轻毫，高雅超诣”，表明了他是把线条推向彻底解放的第一位画家。李公麟创造的“白描”人物画法，不仅不假色彩，纯以线条作为表现手段，而且还简化了以往的线描程式。简，在于以一当十，洗去繁缛，达到精炼；在于概括的造型能力和更具魅力的线的表情达意功能。这样，诗歌的言简意赅，书法的笔致情韵，都可以假助简约了的线条加盟到绘画之中，使绘画的写神

·表意功能在姐妹艺术的相互参透中得到更充分的展示。

李公麟的“白描”人物画，实质上是把人物画纳入了“文人画”的轨道，并为后世树立了风范。自宋代以来，写意白描人物画的逐步兴盛与发展，既是作为“文人画”的一部分伴随着“文人画”的兴盛而发展，也是中国绘画的审美理想由形神演化为意趣的具体表征之一。

然而，与山水、花鸟相比，人物画的领地要小得多，尤其是在元代以后的“文人画”昌盛时代，更是如此。这是史实。也正因为如此，对人物画的理论研究与技法探析长久以来一直无法与山水、花鸟画相颉颃。而这反过来又不能不说对人物画的发展形成一种客观的制约。

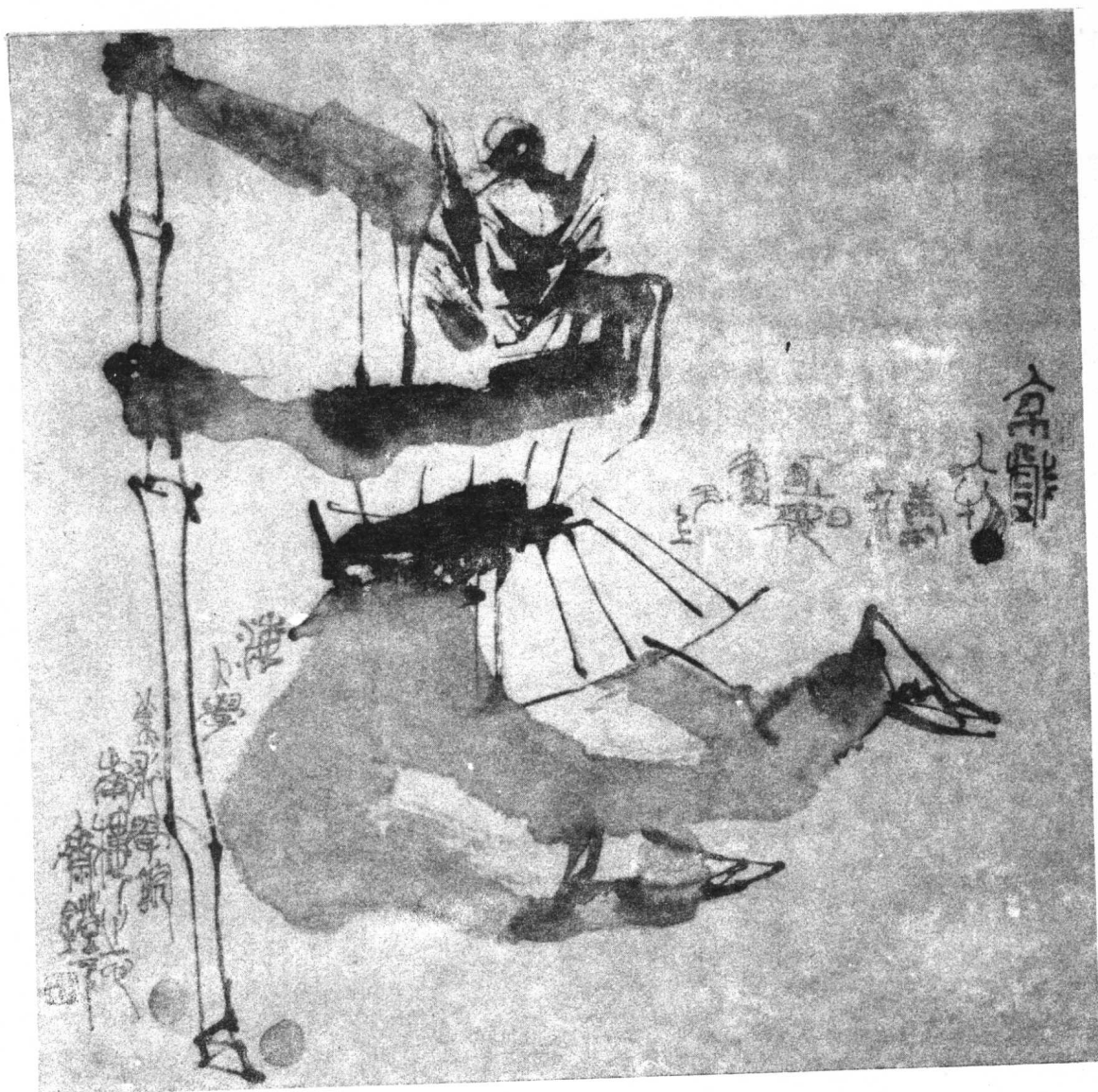
中国画危机，自二十世纪初以来就一直成为中国绘画界的一个核心问题。对于这一伴随着欧风东渐，在以西方为话语权力中心的背景下给出的判断，是否切实于绘画的史实与现实。仁者固然可以见仁，智者亦不妨见智，但是，空泛的，仅仅只是为了“讨一个说法”的争执，又总是难补于事的。因为一切关于艺术的问题，或许只有通过实实在在的艺术实践才能得以最终的解决。

戴明德先生的《意笔白描人物画技法》，便是一本坐实于艺术创作实践之上的侧重于技法的梳理与分析的专著。戴明德先生是一位精擅于人物画创作的画家，近年来又不断勇于创新的探索，积累了丰富的创作经验和心得。并着重提出意笔白描人物画作为专门研究的课题。强调线的表现，并用现代的审美观念来重新研究传统绘画的形式美，寻找富有时代气息的艺术图式，线条构成，笔墨情趣。《意笔白描人物画技法》正是在厚积的基础上精练而成的。而多年的高等学府的专业教育生涯，又使本书变得深入浅出，具有明确的针对性。因此，无论是对于绘画的初学者，还是艺术的爱好者，都能从中获得教益与帮助。

一个多世纪以来的欧风东渐，既拓展了人们的视野，同时也阻塞了对自身艺术传统的理解。因此，在这由此而引发的聚讼纷争，各言其是的状态中，相信《意笔白描人物画技法》的付梓，自会有方家慧眼识取之。

江 宏

一．思路与眼光

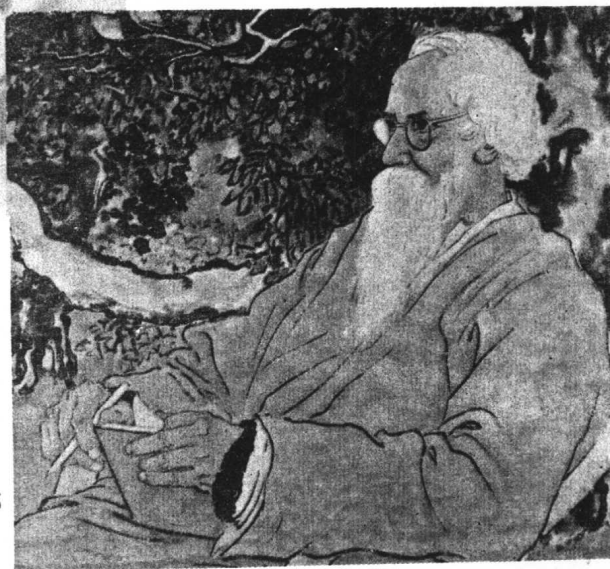

1. 课题的提出

水墨人物画在近半个世纪中得到了很大发展，在人物画的表现形式与技巧方面的研究，比历代更加深入。在水墨人物画教育和创作中，引进了某些西洋绘画的观念、理论与技法。当前流派纷呈，很多画家进行了多方面的探索。在人物画的写实深度，包括对人物的解剖结构的理解和掌握上，对表现当代人物的风貌上取得了一些突破，丰富了人物画创作的表现技法。但在这同时，也出现了削弱线的表现力的倾向。中国绘画具有东方审美观念及其特有的艺术创作规律，所以现在提出意笔白描人物画课题，强调线的表现，并用现代观念来重新研究传统绘画的形式美，是很必要的。

形象的生动得力于速写的功力。

结构处用墨色擦出暗部
用光表现形体。

神采在于形象的生动。

2. 现状——线的贫乏

中国绘画是线的艺术，依靠线来表现对象，抒发作者的感情。中国书画同源，绘画线条来源于书法线条，它们的审美标准是相同的，都是依靠线的魅力来使作品得到艺术生命。线的本身就具有一定的审美价值，因而对于线的研究始终是水墨人物画关键课题。我们现在提出意笔白描人物画就是要着重研究用线，提高线的艺术表现力。虽然历来画家一直强调用线表现，但如何在较高层

次理解用线，从目前的作品及理论研究上看还是不够的。“笔墨当随时代”则要求我们用现代的眼光寻找富有时代气息的艺术图式、线条、节奏，并从历代优秀的书法、绘画作品中发掘出具有现代意义的因素，加以发扬。这样，对我们当前人物画的发展以及克服人物画中线条贫乏、单薄之倾向会起到有益的作用。

3. 思路——观念和意识的改变

过去美术界相当普遍认为工笔白描人物画是意笔人物画基础。实际证明，工笔和意笔是属于两个不同的范畴，它们各有其基础，意笔人物画线条具有书法用笔的趣味和强烈的节奏，它更注意线的韵律和笔情墨趣。工笔线条不能解决意笔画基本功问题，而意笔白描人物画才是意笔画最好的基础课程，既能一开始就确立意笔的思考方式，又能在掌握技巧的规律性上得到有效的训练。

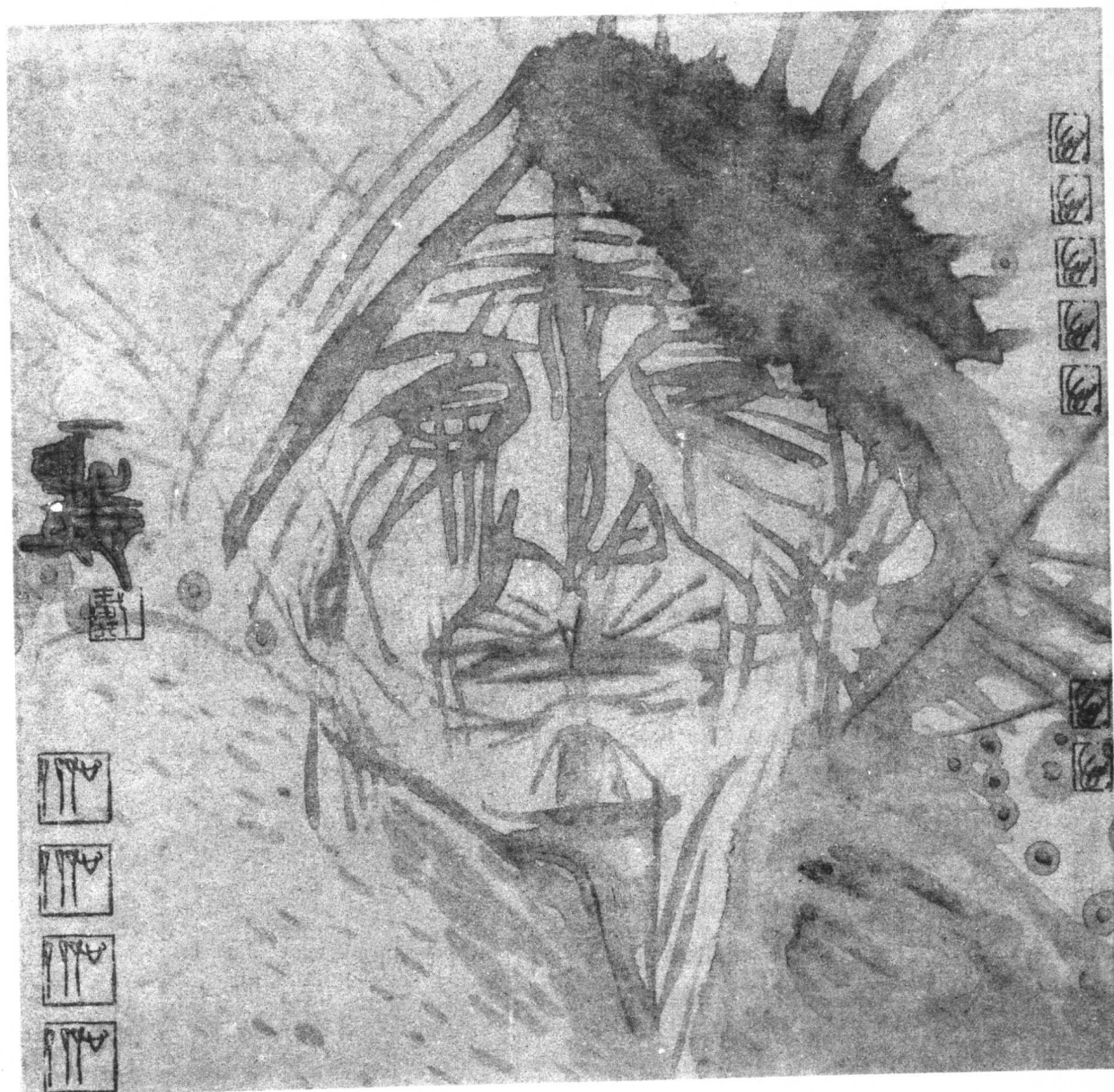
现在我们研究意笔白描人物画，应在观

念和意识上破除成见，打破一些流行画法的束缚，用不同的思路去探索新的图式与表现方法，在视觉效果和绘画语言上作深入地研究，并充分发挥中国水墨、纸的性能和特点，用此来开拓新的人物画表现程式。我们过去在水墨人物画上过分注意对象局部“真实”，而忽略整个画面的线条构成，形成中国画面目类同，缺乏个性与艺术风格的差异。所以画面整体构成与表现对象的艺术性方面，是当前人物画突破的重点。

飞舞的线，构成了画面的主旋律。

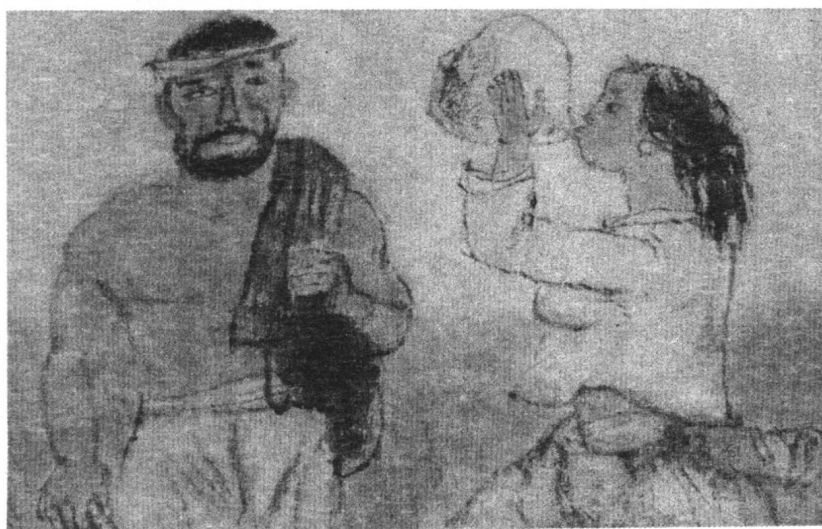

线的节奏来源于心灵的感受与艺术的追求。

点线冲融，奇姿纵横。

形线稚拙，意蕴深邃。

4. 眼光

在水墨画表现中要多研究二维空间，这样有助于我们在形式上得到新的开拓。这也符合我们东方绘画审美特点与水墨画工具的优势，所以我们应该用新的思路和眼光去研究人物画的表现形式、艺术趣味和表现技法，这样才能使我们人物画发展到一个新的水平。

眼光的改变，是画家表现形式转变之关键；眼光的提高，是画家观念改变和修养加深的结果。只有眼光变了，画才能变；眼界高了，画格才能高。

“神光离合、乍阴乍阳”，用狂草笔法写出的人体，是作者观念和修养的体现。

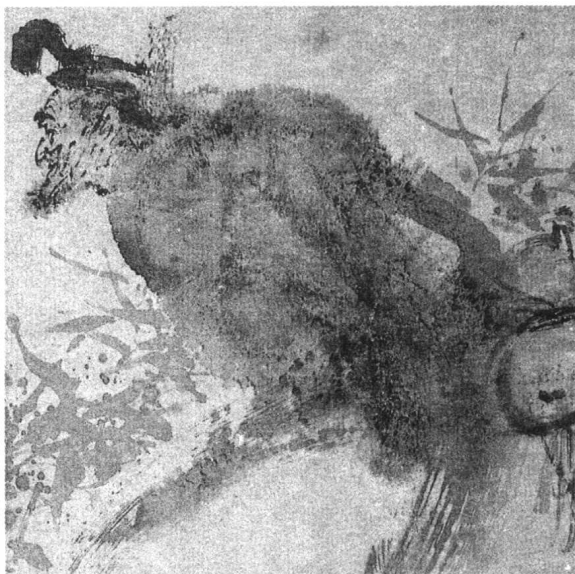

二．艺术特点

1．写神

A．神是核心

“神”，在意笔白描人物画中，就是人物内在的精神气质也即对象的神韵、神气，“神，引出万物者也”（《说文》），神是表现对象的核心，无论是南齐谢赫的“六法”论，还是唐代的张怀瓘的“神、骨、肉”论，都强调了“神”在绘画创作与评判中的地位。所以，我们在艺术造型时，应该以表现神为出发点，而不应拘泥于局部的形似，从而达到以神造型的目的。

简练的造型、精到的刻画、典雅的神韵。