

怎样画古装人物

徐永生 / 著

美

山东美术出版社

怎样画古装人物

徐永生 / 著

国

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

怎样画古装人物 / 徐永生著. — 济南: 山东美术出版社, 2003.7

ISBN 7-5330-1784-6

I. 怎… II. 徐… III. 中国画: 人物画—技法 (美术) IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 041486 号

出 版: 山东美术出版社

济南市经九路胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市民生大街 43 号 3 楼 (邮编: 250001)

制版印刷: 山东新华印刷厂印装

开 本: 850 × 1168 毫米 大 16 开 3 印张

版 次: 2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000

定 价: 19.50 元

目 录

一、关于古装人物画	(1)
二、古装人物画的分类	(2)
三、古装人物画的用线	(3)
1. 线的种类	(6)
2. 线的运用	(7)
3. 线的组织	(18)
四、古装人物画的造型	(18)
1. 造型的形式	(19)
2. 造型的风格	(20)
五、古装人物画的补景	(20)
1. 补景	(21)
2. 补物	(22)
3. 构图处理	(22)
六、古装人物画的用色	(24)

一、关于古装人物画

所谓古装人物画是与时装人物画相比较而言的。清以前，虽历朝服饰有别，人物造型特征不一，但并无古装、时装的称谓，人物画统称为“人物”。

在中国画三大分科中，人物画的成熟要早于山水和花鸟。古人对自身的认识，宗教和现实中表彰、教育、认识等实用性功能的需要，导致人物画率先以独

立的画种出现，并在唐代达到了巅峰。阎立本、张萱、周昉以及稍后五代的顾闳中均以自己的扛鼎之作彪炳画史。

宋代以后，由于文人的介入，禅宗的影响及时事的变迁，人物画开始出现写意的分支，并更多地强调抒情等审美功能，题材上也更为宽泛了许多。市井风

阎 45 × 45cm 2000 年

早期绘画的社会功能大于审美功能，其宗教、礼教的实用性十分突出。而我们今天重新审视和绘制古装人物画，应更加注重它的绘画性和审美功能。

俗、高士幽居等内容大量出现。

元代因少数民族入主,导致众多文人画家消极避世,寄情于山水花鸟间,致使人物画式微而走向低潮。而民间画工们绘制的一些壁画如《永乐宫》壁画等却取得了极高的成就。

明清两代人物画创作有了转机,前后出现唐寅、仇英、陈洪绶、改琦乃至任伯年等擅长人物的画家。但人物画创作无论在格局、气度和艺术成就上均无法与盛唐比肩。

虽然古代的人物画创作走的是一条曲折的路,但古人留下的无以胜计的人物画作品,依然不失为民族至为宝贵的文化遗产。其中不仅有着艺术风格和绘画技法的优秀传统,而且还以无数魅力永恒的艺术形象和艺术形象所透露出的对真善美的追求和创造,启迪着我们的心灵,陶冶着我们的情操,启发着我们对历史,对生活的认知。这便是为什么古装题材的人物画永久地为艺术家和广大群众所喜爱的根源。

我们学习和从事古装人物画的创作,首先必须继承和发扬民族绘画的优秀传统。对经典性的人物画作品,更要精读,多临,以期熟练掌握古人的认识方法和创作方法。

古装人物画涉及的历史和文化知识是多样的,不同朝代的人物有着不同的装束、不同的习俗、不同的生活环境乃至不同的精神面貌。只有熟知历史才能避免张冠李戴的错误。古装人物画与古典文学的联系是至为密切的,只有全面加强文化修养,才能适合艺术创作的需要。

同时,古装人物画与现实中人物画的创作有着诸多不同。只有熟知其特点,才能在艺术实践中游刃有余。例如:古装人物画因历代艺术家的经营,形成了仕女、高士、刀马、神仙、童子等相对固定的范畴,便于题材的选择;古装人物画多为宽袍长袖,便于中国画用线和笔墨的发挥;古装人物画因时空的距离感,较易展开想象和便于风格化的形成等等,这些都会给古装人物画的创作提供更多自由发挥的空间。

诚然,我们是现代人,不可能也没必要充作古人去发思古之幽情。我们却不妨以古装人物画为媒介去阐述我们对古人的理解和对生活的感受。继承民族绘画的优秀传统,发挥现代绘画技法和观念的优势,以

高古游丝描是工笔人物画中运用最为广泛的线描法,其特点是挺拔、细劲、流畅、秀逸。

现代人的思想情感去驾驭古装人物画的题材,我们将创作出无愧于古人,无愧于时代的艺术佳作。

二、古装人物画的分类

古装人物画的分类一般可分为工笔和意笔两种,前者以唐人和五代顾闳中的成就最高。如阎立本的《历代帝王图》、周昉的《簪花仕女图》、张萱的《捣练图》、顾闳中的《韩熙载夜宴图》等均为经典之作;后者以宋梁楷的《泼墨仙人图》、《李太白图》等为代表。其实,介于工写之间还有一种兼工带写或称是半工半写的画法。这种兼体绘画亦可称为小写意,它是宋元

以不同的用线方法造型所产生的视觉效果也不一样，此图采用“行云流水”描法，使静止的画面有飘逸、流动的感觉。

以后绢帛为纸本大量取代后才广为流行的画法，宋以降直至现代的人物画家多采用此法做画，清代任伯年可谓此类画法的高手。所谓工笔人物是以工细的线条勾勒，再施墨染色的画法。设色须多遍完成，有“三矾九染”之说，多用熟纸和熟绢为本。意笔则以洗炼放纵的笔墨大胆泼写，任情挥洒，注重表现的偶然性。多取生宣纸为本。兼工带写的小写意则既有较细致的人物刻画，又有灵动率意的笔墨表现，故多数画家喜用此法。该法生熟绢纸均可取用而多以生宣为用。

学画古装人物最好三种方法都学一下，以便理出古人绘画技法发展演变的头绪，并利于三种画法的相互补益。最后可根据自己的喜好和自身特点选其一种技法作为自己努力的方向。

我们无论学习和采取何种技法来画古装人物，首先应打下坚实的基础。学画不能急于求成，中国画讲究内功，要有一定的修炼过程，尤其是人物画，画得好不是一朝一夕的事。人物画讲造型，要有扎实的造型能力；讲用线，要有过硬的线描本领；讲用色，要有一定的色彩知识；同时还须有较强的构图能力和配景能力。这些都需要持之以恒地不断练习。

三、古装人物画的用线

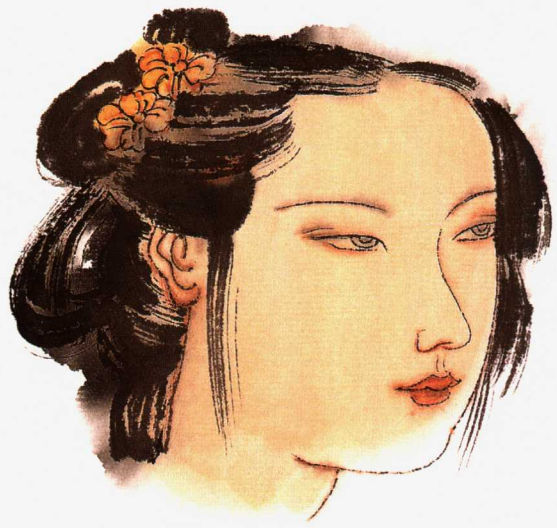
中国画讲究用线，在某种意义上，线便是中国画艺术的生命。历经千百年的锤炼，中国画的用线已达炉火纯青的地步。中国画的线既是对物象的表现，又

经常进行随意的用线造型练习，对于加深线的理解和提高造型能力会有很大的帮助。

人物造型的组合练习，可以帮助画家解决一些创作中遇到的实际问题。

仕女头部画法

- ① 在生宣纸上用浓墨勾眉毛和眼睛，用淡墨勾耳、鼻、嘴和脸部。
- ② 用浓淡相间的墨按头发的结构顺势画出，笔宜干，可留飞白。
- ③ 用少许朱磬、三绿(二绿或石绿亦可)、藤黄、白色调出肤色，平涂于脸部。
- ④ 趁湿用小笔笔尖调少许曙红(大红、朱砂也可)、墨，染耳、鼻凹处和上下眼睑。半干后用淡墨点眼珠，用朱砂点唇。

具有自身独立的审美价值。每一根线都具有表现形、动、质等多种内涵的能力，它的韵律、节奏和动态美所揭示的是自然生命律动的底蕴。谢赫“六法”中“骨法用笔”先于“应物象形”，可见古人对用线的重视。

在古装人物画中，线的作用尤为重要。画古装人物既有利于线描功能的发挥，又对用线的质量有着更

高的要求。表现古人的服饰，线形密集且多长线，这对运笔者的指力、腕力、肘力都是很严格的考验。过硬掌握用笔用线的本领，熟悉线的组织规律是画好古装人物的必备条件。

1. 线的种类

历代画家在实践中创造了各种不同的线描种类，

采用构成装饰的方法或更多的方法进行造型尝试，是培养个性风格的一种手段。

后人归结为“十八描”。在运笔技法和应用上大致可分为三类：

一是适合于工笔的描法。如高古游丝描、琴弦描、曹衣描、铁线描、行云流水描、柳叶描、蚯蚓描、钉头鼠尾描、混描。这类描法的特点是中锋用笔，行笔较慢，线条较均匀，富有弹性和节奏。

二是适合于意笔的描法。如枯柴描、竹叶描、减笔描。其特点是用笔中锋、侧锋互用，行笔快，使线向面扩展，线型变化丰富。

三是适合于兼工带写的描法。如橄榄描、槲头描、折芦描、战笔水纹描、蚂蟥描、枣核描。其特点是快慢有序，轻重得当，节奏感强。

2. 线的运用

不同的线描方法适合于不同的绘画方式，而表现不同的内容也应有不同的用线方式和方法。如表现手、脸的用线与表现服饰的用线应有不同；表现不同质感的服饰，用线手法应有所变化等等。在许多古典名作中我们可以看到前辈大师们对用线的深刻体会和娴熟

仕女頭部動態及發式
 線描草稿的練習圖
 落墨的時候可用小寫意
 或是兼工帶
 的方法。

仕女的头部动态及发式的线描练习稿。

用小写意或是兼工带写的方法对仕女头部进行落墨和着色。

仕女着衣画法步骤图

仕女的衣着用色不要太艳，冷暖对比不要太强，宜在同类色中求变化。

补景、题字、盖印完成作品。

仕女手的姿态线描练习稿。

技巧。

东晋顾恺之以“春蚕吐丝”般的游丝描绘制《洛神赋图》和《女史箴图》等，很好地表现了神仙仕女的纤细和随风飘动的感觉。而他“以形写神”和“形神兼备”的美学理论也为后世所推重。

阎立本以浑厚刚劲的铁线描创作了《步辇图》和《历代帝王图》等，恰当地表现了帝王的端庄，威严和心理特征。

张萱、周昉的《虢国夫人游春图》、《簪花仕女图》等以高古游丝描，惟妙惟肖地表现了唐代宫廷仕女的丰硕和衣着的华贵柔顺。

吴道子以起伏飘动，劲健有力的“柳叶描”表现神仙，有“吴带当风”的美誉，他的线描形式也促成了“疏体”画法的形成。

五代顾闳中以更为典型的铁线描创作出了旷世佳作《韩熙载夜宴图》。

清末的任伯年以“钉头鼠尾描”刻划人物，画风灵动流畅，轻松率意。

由古人的作品可见，表现不同的形象，用线的方式应有不同；同一用线方式表现不同的质地，手法也应有所区别，而用线的不同方式，又在很大程度上决定着一个人的绘画风格。