

中国画技法丛书

水墨人物

画法

ZHONGGUO HUA JIFA CONGSHU

史国良 绘

天津杨柳青画社

中国画技法丛书

水墨人物画法

SHUIMO RENWU HUAFU

史国良 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

水墨人物画法 / 史国良绘. — 天津: 天津杨柳青画社,
2006.1

ISBN 7-80738-018-7

I. 水... II. 史... III. 水墨画: 人物画—技法
(美术) IV. J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第 147252 号

出版人: 刘建超

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑电话: (022) 23346078 28374517 23352512

传真: (022) 23330487

编辑部电话: (022) 28350624

制版: 北京圣彩红制版印刷技术有限公司

印刷: 天津银博印刷技术发展有限公司印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/12

印张: 4

版次: 2006 年 1 月第 1 版

印次: 2006 年 1 月第 1 印

印数: 1—3 000 册

书号: ISBN 7-80738-018-7/J·018

定 价: 38 元

作者简介

史国良（释慧禅）1956年生，中国当代著名人物画家。1980年毕业于中央美术学院国画系研究生班。国家一级画家，中国美协会员，中央美院及首都师大美术系客座教授。

他的作品《刻经》荣获第23届蒙特卡罗国际现代艺术大奖赛“联合国科教文组织大奖”，为此又受到中华人民共和国文化部荣誉嘉奖。他的画风以写实手法，反映时代生活为主。功底扎实、笔墨厚重，是中国人物画坛写实画派的重镇。

1989年移居加拿大温哥华，1995年在美国西来寺披剃出家。为当代中国画僧的再传人。现定居北京。

拉萨街头之一

水墨人物漫谈

有很多学生问我：画好写实水墨人物画有啥诀窍？仔细想一想，还真琢磨不出有什么好办法，如果总结前辈和我自己实践体会，大概只有两条：一是方法正确、少走弯路，二是勤奋努力、多画多悟。

水墨写生只是学生画人物画其中的一个环节，需要有一定的造型能力和笔墨功夫，方可进行。

这里说的“造型能力”和“写形功夫”不同，或者说“写形功夫”只是“造型能力”的一部分，它是一种综合性的技法。包括解剖、焦点透视、动态、重心、构图，怎么把光影素描转换成结构素描？结构素描的线与传统用线有什么不同？怎样结合？等等一系列的问题。

你可以多画速写、慢写、默写，画速写可以练习自己的感觉，敏锐快速记录生活的一瞬间；慢写可以把一些动作小的、静止的形象有理智地加以分析、琢磨、推敲。默写培养自己的想象力及构图能力。为了配合巩固这种训练，可经常翻阅研究，荷尔拜因、安格尔、康波夫、门采尔、徐悲鸿、蒋兆和、黄胄、卢沉（早期）、周思聪（早期）等人的素描习作。通过大量的练习，造型能力一定有所提高。

既是水墨人物画，一定会涉及笔墨等传统技法。这

些技法主要通过临摹技法而获得。比如：临书法，可以体会一波三折、转、折、提、按等笔法，及锥画沙、屋漏痕的金石味道。对将来勾线运笔大有好处。

比如：临习，《八十七神仙卷》、《朝元仙仗图》、《水滸叶子》等传统的线描作品，可以了解中国画用线的程式规律。

比如：临山水，可以了解“石分三面、勾、皴、擦、染”的用笔。

比如：临花鸟，可以熟悉“墨分五色”，浓、淡、干、湿等水墨韵味。

比如：临几张工笔重彩，可以了解中国画的用色。这些训练，都可以帮助了解中国画技法的基本要素。

有了一定的造型能力和笔墨基础之后，你还可以做一些这样的训练，可以把炭笔写生稿子改换成毛笔，来做水墨练习。随时检验自己的炭笔线条，能否适应毛笔，如果光影太多，调子太多，线条太碎等等，都不适应毛笔用线，如果发现这些问题的存在，及时加以改进。这种方法非常见效，你可试一试。

经过以上这些功课和练习，再进入水墨写生环节，会相对轻松许多。

给初学者的建议

- 一、学生下乡写生多画速写，少用相机，最好不带相机。
- 二、画模特时不要抢占“好位置”，赶上哪个角度都一样，哪怕是后脑勺都不要紧，只要能画好，把结构和特点画出来，多角度地练习，对今后创作都会有所帮助。
- 三、摆模特、设计动作时，一定多用心，多备几套服装，宽大一点，越生活化越好。这种服装易于笔墨线条发挥，出效果，这样可以增加学生信心。前几个模特，可选结构清楚，瘦一些的老人或棱角分明的年轻人，摆动作时，一定有一点扭曲和重心，以增加“画兴”。这一点很重要。
- 四、画模特时，教室空间越大越好，光线以直光和顶光最好，这样结构起伏比较明显，便于观察、分析。
- 五、千万不要学老师的“样式”，尤其是老师的画个性很强，或是在创新、探索时期不成熟的“新技法”，只能参考，不能学。比如：关良或程十发先生来上课，他们画得好，有味道，适不适合初学者？我的回答是：当然不成。在打基础阶段，以共性为主，ABC为主，基本规律为主。比如：学画山水，最好不要先学李可染、黄宾虹的样子。那样会很麻烦，还不如先学《芥子园》，或一些基础规律，如：

什么是石分三面，什么是勾、擦、染，怎么皴？李可染、黄宾虹都是这么学过来的。有了基本功，再去深入生活，研究古人怎么取舍、怎么总结、创新、怎样画自己的感受。个性、风格都

是有了不同的感受，而形成的。齐白石曾说：“学我者昌，似我者亡。”很对，意思是：学我的精神，研究我的学习过程就昌盛，模仿我的模样就没有出路，会走向艺术的死亡。

- 六、上课的老师很多，一人一个性，一人一观点，学生容易糊涂，乱了方寸，谁来上课就学谁，谁一走就放弃。学的都是张老师、李老师、王老师等等老师的样子、表面和皮毛。不要忘了自己是个学生，基础，基本功是首位。有了扎实的基础，怎么画你都自由、自在。但目前还不能这么干。
- 七、老师来教室时，一定多提问，不明白就是不明白，千万别羞涩、不好意思，不但请老师回答问题，最好还让老师示范，你们自己不问，老师往往转一圈就走了。我告诉你们一个方法，如果班上有十几个学生，可以事先商量好，策划十个当前大家遇到的基础问题，向老师提问，回答一个人时，大家都竖着耳朵听，十个问题都听完，再请老师为大家示范说明，那么这一上午就会收获很大。会提问题、敢提问题，老师都欢迎。
- 八、多画速写，保持手的熟练很重要，增加修养和文化底蕴，增加对美的感受……这些都对，但手不能停，心里的积累越多，看到的越多，想表达的欲望就越大，不过这些都得通过手头来表达。手头不熟练，直接影

响思想感受的表达。影响画面的效果。否则，四年学下来，装了一脑子西方、现代、前卫等概念，手头一点实际功夫没有，再后悔就晚了。每天坚持画5—10张有质量、有目的的速写，四年坚持下来，只这一项你已经能达60分了。

九、到生活中去，除了画速写练手、练造型，更主要练眼、练心，发现生活中的美，发现生活中让你感动的一瞬间。记录下来，一是留在纸上，二是留在心里，为将

来创作做准备。

十、手头上练的是硬功夫，心里积累的是软功夫，软功夫：包括读书、读画、读人、读生活、读传统……。软功夫多了、厚了，在生活中就会发现别人不能发现的美，就会产生感受，感受的可读性来自软功夫的厚度，这种厚度决定画中思想深度，而手头上的硬功夫扎实与否，直接影响画面的质量与完美。缺一不可。

《印度老汉》示范图之一

a. 起稿注意构图：前后左右空间、位置摆舒服，不要太对称、平均，或把头画太大，手脚没地方放，或顶天立地，这些都是毛病。

b. 重心：人物的重心有其规律，画中的人物要先站稳，再找好重心落在哪条腿上，否则就有站不稳、要摔倒的感觉。

c. 动态：动和态是两个动作，一是动作、二是姿态，习惯叫动态。动作是肢体关节没有扭动，姿态则是强调关节和几大块结构之间的扭动，而且还有扭动的方向，找准“动态”，画中的人物才不会僵化。

d. 在宣纸上起稿，炭条要轻，尽量少涂改。

《印度老汉》示范图之二

中国传统线的用笔,讲究勾、皴、擦、染。四个环节。

勾:指勾勒、白描。线的组织排列有这么几个因素构成:1.中国传统用线的规律化,如:《水滸叶子》中,人物衣纹的排列,但这种线是平面化的、散点透视下的组织排列而成的,我们只要取其精华即可,如:密不透风,疏可走马。2.把这种组织规律放在现代人身上,加上焦点透视的概念,与结构素描中的线、面再结合。用笔的方式来自书法,以中锋为主,或中锋、侧锋搭配来表现。

皴:是山水中常用的方法,不同质感用不同皴法,比如:画石头,用大斧劈和小斧劈皴,碎石头用折带皴,土山则用披麻皴,用笔以侧锋为主。

在人物画中,为了表现结构,各种物体质感也常用皴法来表现,比如:结构素描中的线面结合的“面”,这种面不但要见笔,还有一定的透视,有围着形体转圈和包裹的感觉在里面。线表现外轮廓,面则帮助线,把结构往内轮廓延伸,是线的辅助方法。牧羊人的皮袄、粗布衣裳、粗壮而长满老茧的双手等等,都可用“皴”来表现。

擦:也可说是一种不见笔的皴,多与比较干的笔肚行笔,可使线和皴更协调、融合,衔接的更好。

染:淡墨染在线的旁边,增加线的厚重感,也染在物体前后重叠或凹凸形成的空间下,增加物体的立体效果。如眉弓、眼窝、鼻头下、下巴颏等地方,为淡墨和敷色做好充分准备。

《印度老汉》示范图之三

泼墨：最后用研的墨，这种墨比较明快，黑中见亮，笔墨之间有漂亮的水印，墨团边缘的水墨渗化得体，有力度。泼墨笔与笔之间循序渐近，相互渗化，不会破坏笔痕形状。尤其泼墨，最为舒服，极有韵味。相反，这些优点在墨汁中都不具备。建议初学者最好自己研墨，切不可图一时方便。

落墨时，用水一定干净，有些学生没有经验往往一钵水，从勾线、到上色一用到底，千万别养成这些坏毛病。

在传统用墨中，讲：墨分五色，浓、淡、干、湿等方法。五色讲的是墨的变化，浓淡干湿，是强调用水的多少。做水墨写生时，要把这些用墨的方法与素描中的黑、白、灰，结合，这样泼起墨来就不会出现花、散、碎、闷的毛病。

在山水画中有时分三面的说法，是指石头的体积感，在画人物写生的勾线和用墨中，头脑里也要有个“方和型”的概念，切不可平面化。

《印度老汉》示范图之四

脸的上色：最好先用赭石色勾勒一遍，这一遍色可在赭石中调进些花青，或墨，根据对象年龄而定。目的是使墨底和大面积的肤色有个衔接和过渡，不至过分生硬。

《印度老汉》示范图之五

大面积湿润的肤色要用在结构的地方，按型体来上色，这个型与平面化的形状不同，是方的、立体的、有空间的。有了这个概念，再上色就容易多了。凹的地方颜色要浓重一些，方显结实。

凸起的地方，上一遍色或留空白都可以，保持其爽快透明的效果，虽是一遍用笔，但是，用笔要准确，一次到位，还要留住笔痕形状和笔痕的方向，这样表现结构才有力度。

画老人肤色要调进一些花青或墨，中年人和小伙子可调进些大红或胭脂，妇女小孩适量地用些曙红。这类红色都比较鲜艳、敏感，切不可用的太过火。

手脚的肤色与脸色大同小异。

《印度老汉》示范图之六

画面未全干透时,可继续深入刻画,肤色可以反复在凹下去的地方加重,还可调进少量胭脂,胭脂较之曙红发暗,曙红往前跳,胭脂往后退,利用其特性,表现不同形象,效果回会很好。

《印度老汉》示范图之七

画中服装道具的色彩，可以主观设计，但是整个画面要以墨为主，色彩为辅。

为使画面安静我选用冷色的石膏和花青，又在头巾上略加了一点赭石花边，以呼应肤色，裤子和头巾本是白色，为了使画面多一个层次，在纸的反面衬一层白粉。

《印度老汉》示范图之八

在石青的包裹上点上一些小白花提神，这幅写生基本完成了。

《印度老汉》
完成作之局部

这幅《八个壮劳力》是我在1980年所画的毕业创作。画中的形象都来自北方农村，为此画了不少写生，最后选了这八个形象入画，在野外画形象与教室不同，不但不呆板，还比较生动，而且还有一种身临其境的激情和感动。为了画面统一和厚重，我把这幅作品设计为红调子。