

中国画

人物卷 ⑤

经典临摹教学范本

汪惠君、陈运权 著

安徽美术出版社

中

國

四

卷之四

唐 孙位 《高逸图》(局部)

图书策划：黄 奇
责任编辑：朱阜燕 黄 奇
封面设计：吴智莹

图书在版编目(CIP)数据

中国画经典临摹教学范本. 人物卷. 5 / 汪惠军, 陈运权 著. —合肥: 安徽美术出版社, 2009.6
ISBN 978-7-5398-2036-1

I. 中... II. ①汪...②陈... III. 中国画: 人物画—技法(美术) IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第060646号

中国画经典临摹教学范本 人物卷5 汪惠军 陈运权 著

安徽美术出版社出版 邮编: 230071
合肥市政务文化新区圣泉路1118号出版传媒广场14层
安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>
新华书店经销
北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版印刷
787mm×1092mm 1/8 印张: 4
2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷
ISBN 978-7-5398-2036-1 定价: 32.00元
发现印装质量问题影响阅读请与承印厂联系调换。

中国画

人物卷⑤

经典临摹教学范本

汪惠君、陈运权 著

安徽美术出版社

女史箴图

北齐校书图

高逸图

猴侍水星神图

孟蜀宫伎图

步辇图

东晋 顾恺之《女史箴图》 纵24.8厘米 横348.2厘米

《女史箴图》系顾恺之根据西晋张华的《女史箴》一文而画。其作品寓“劝戒”之意，主要描写的是古代宫廷仕女的礼仪行为。

顾恺之是一个早熟的画家，他年仅二十余岁作江宁（今南京）瓦棺寺壁画时即声名大振。他的作品深受汉画的影响。张彦远在《历代名画记》中称赞他的画“紧劲连绵，循环超忽，调格逸易，风趋电疾”。顾恺之曾主张“以形写神”，他认为用画面表现物象时，“手挥五弦易，目送飞鸿难”。

《女史箴图》原有十二段，现存九段宋人摹本，即使是摹本，也能看出其画面“笔彩生动，髭发秀润”，线条匀细如“春蚕吐丝”，全图有“春云浮空，流水行地”式的动感和飘逸，构图在变化中有呼应，全图都是以女史箴原文来作题隔断，是目前能见到的、最早的专业画家的作品之一。

顾恺之（约345—406），东晋画家，字长康，小字虎头，晋陵无锡（今属江苏）人。工诗赋、书法，尤精绘画。时有“才绝、画绝、痴绝”之称。与曹不兴、陆探微、张僧繇合称“六朝四大家”。精通画论，其“迁想妙得”、“以形写神”等论点，对我国传统绘画的发展影响很大。传世作品有《洛神赋图》、《女史箴图》等。

这张画在人物、动物、车马及环境的安排上，都是截断式的，如插图似的方法，线描、墨色及石朱砂的运用尤其值得注意。墨的分染非常丰富，如房子的围帘、榻、头发、胡须及环境道具，在墨色的深浅上都有精工细微的变化。朱色的应用很有特点。绢质本身是有颜色的，即使没有经过年代久远的洗礼，它也是略为偏黄的，在这种底子上，黑与红的层次的变化，就极好地协调了画面，显得丰富而不张扬，同时因为形的大小面积的区别，又显得生动不僵。虽然用的都是两个很突出的色块，但是，因为分布轻重的不同，就得到了很好的协调。

《女史箴图》在用线造型的方式上略有夸张，人物皮肤、服装外势生动圆厚，衣物线条细匀并有飘逸之势，与床榻、轿子的方直造型用线形成有趣的对比。

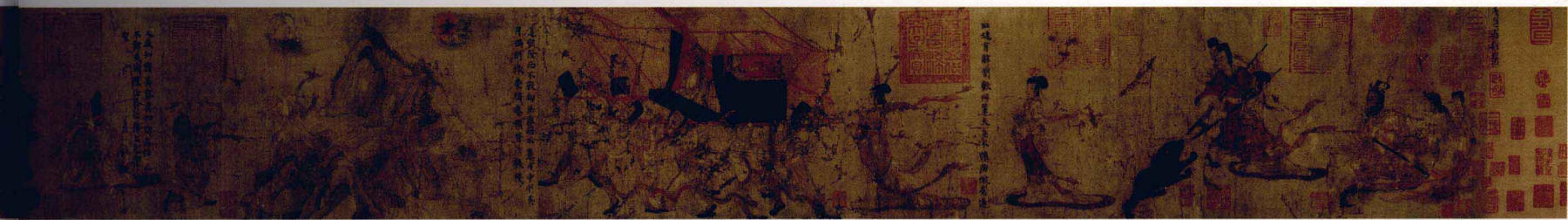
此画从第一段到最后一段，从用色的角度讲是以浓墨、深红色及浅红色为主色，依据故事情节、造型动态的安排而展开，浓墨及浓朱在画面上的醒画作用、大小形态的处理讲究尤其显得重要。

此画某些局部破损严重，临摹时择其完整清晰部分，要多品读原作，尤其是体会塑造中的局部技术的区别，如线的轻重、虚实、方圆的变化，黑、红色的不同深浅配置及分染、罩染方法。此外《女史箴图》画面的情节隔断处都题有文字，这些文字从结体到用笔都不错，可以在临画时品读临摹，这种题款方式、用笔顿挫，对临摹者将来的创作也会有所帮助。

他的另一幅作品是《洛神赋》，《洛神赋》原是三国文学家曹植的辞赋名篇，顾恺之的《洛神赋》则是根据曹植的辞赋，用画面的形式向我们展示的一个故事。这是早期以连环画形式出现的长卷，但是因为它所塑造的东西是远古的情节，同时也因为受山水、人物方面所安排的技巧的制约，因此，此画是以装饰为主

的，在山与树木的塑造上，就显得高古而朴素。他的另一幅作品《烈女图》，则在其技巧上更多地用线，用墨色分染。虽然也有淡彩的运用，但是，在分染墨色的过程当中，他的大分染的运用都很注意边形的微妙区别。在线和分染的过程中，有些分染是紧贴着线条而来的，有些分染则与线保持着一定的距离，有的是平涂的，有的却是一边实、一边虚的——如画中车轮就采取了边实中虚的处理方式，车的桅杆又运用了下部分染而上部轻虚的处理方式。这些变化有力地塑造了人物的厚重感及物体的立体感，而这种立体感不是明暗感觉下的立体感，而是一种平面造型中常用的塑造立体方式。

Small red seal in the top right corner.

Large red seal in the top left corner, containing stylized Chinese characters in seal script.

Small red seal in the middle right area.

Text in the center of the page, written in black ink: 女史司歲敢告庶姓

Large red seal in the bottom left corner, containing stylized Chinese characters in seal script.

人咸知脩其容莫知飾其性之
不飾或適禮正介之操之克念
聖

出其言善千里應之尚違斯義
同衆以疑

北齐 杨子华 《北齐校书图》 纵29.3厘米 横122.7厘米

杨子华（约515—586），北齐画家，武帝时官至阁将军、员外散骑常侍，在世时已“天下号为画圣”。其《北齐校书图》是值得大书特书的一张画，在艺术技巧上，算得上是工笔人物画早期的较为完整的一幅作品。它的完整程度已超过如前所叙的故事插图的那么一些绘画方法，已有很完整的工笔画的程式在里面。画面上所用的颜色以墨色为主，墨色、红色、白色三个大体系下的一些局部变化，个别地方有花青和其他颜色。总的说，它的色调，是在底色上面通过黑、白、红三个颜色的深浅、虚实的安排，来达到绘画的一个高度。要注意仕女脸部的画法，已经有脸部开粉的技巧出现。这种开粉的方法，在中国的许多艺术形态如京剧的脸谱中都有体现。而身体上，作者在墨线边上勾勒白线，很好地体现了纱质、丝织等透明材质的特点。

临此画要注意以下几个方面的问题：

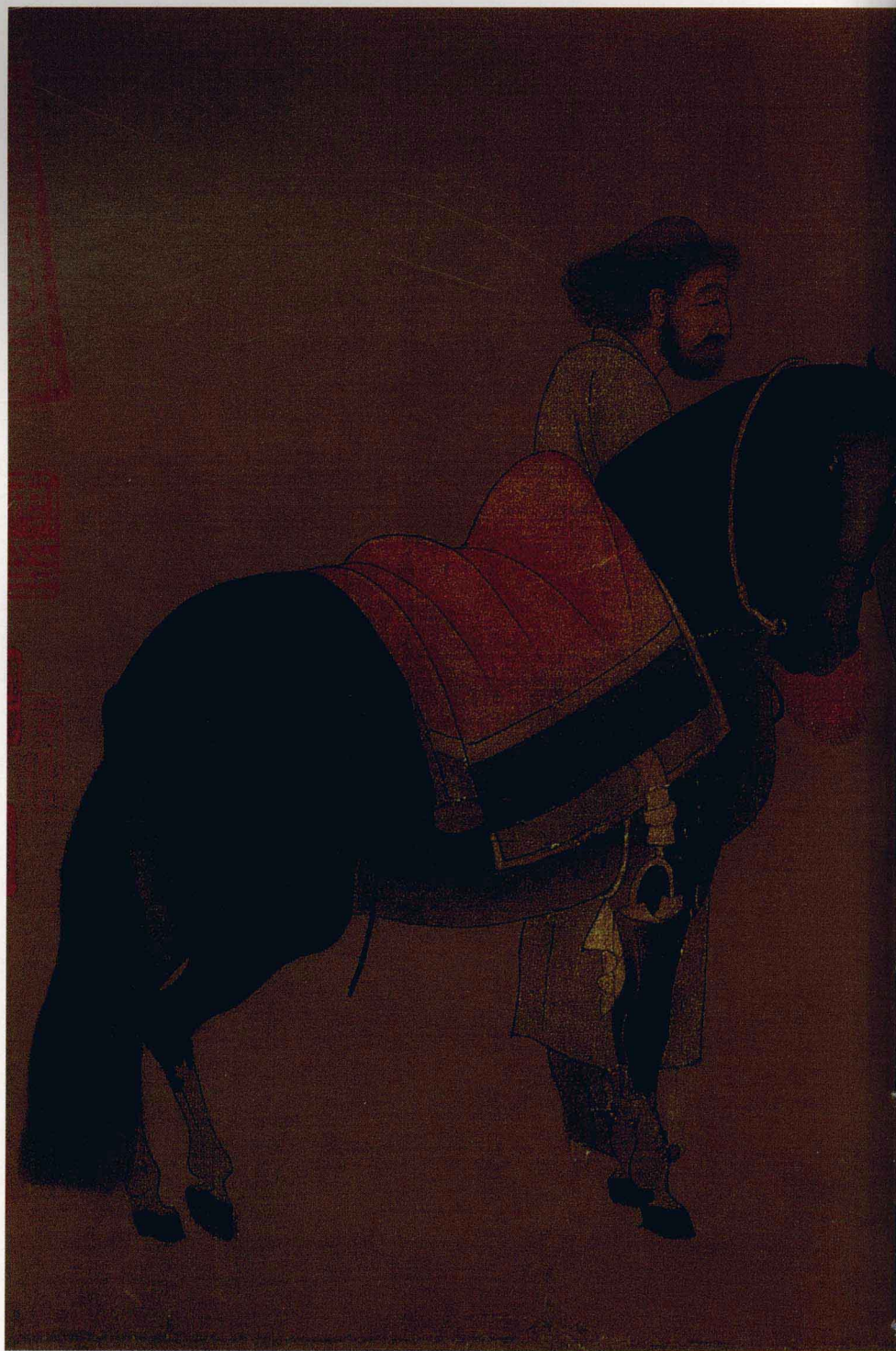
一、此画用线极其平实。临摹时，注意线的方圆转折与连接。

二、就发须而言，其用线是虚中见形，通过分染时对细微处的处理，使之更加丰富耐看，并且与平涂式的衣物形成互补。

三、纱衣的黑边、黑器物及榻的分染都十分简洁明了，待分染充足后，作者再罩过色。

四、所有粉色衣物（白、朱衣）及皮肤处，最好从绢的背面（当然也可以是正面）据形平涂薄开粉，绢面再根据同类色作薄分染及罩色，勒白衣线，分染朱衣，仕女脸部开粉并出图案。

五、此画属于明快简洁、气局大派的一类绘画样式，这类风格与凝重厚实的画风属于两个不同的学术方向。阎立本曾评“自像人以来，曲尽其妙，简易标美，多不可减，少不可逾，其惟子华乎”。由此可见杨子华的风格特征及对后世的影响。

唐 孙位 《高逸图》 绢本 纵45.2厘米 横168.7厘米

孙位，生卒年不详，唐代画家，号会稽山人，擅人物、松石、佛道等，尤以画水著名。

《高逸图》传为《竹林七贤图》的残卷，从右至左所写分别为：性格“介然不群”的山涛，“不修威仪、善发谈端”的王戎，撰写《酒德颂》的刘伶，放浪好饮的阮籍。

此画以工笔形态状物，二块奇石已用不同的皴法、染法来处理。作品的用线骨气奇伟但更趋饱和。从造型上看，人物的外势整体圆厚，与地毯及头戴的异型帽有很好的形式对比。人物身体上的整体大色块与地毯、盆盎、坐椅等形成图案变化，而石块、树枝等近乎单色的细微皴染塑造，共同形成了很好的烘托关系。

临摹此画要注意以下几点：

一、用线要注意主线与辅线的虚实变化，尤其像头发、胡须的虚处理；器物的用线看似轻松随意，却是与衣物、皮肤处相以严谨的勾线作对比的。

二、白衣上开白粉的方式，除了大形的平涂，尤其要注意局部分染中的厚重与活泼；朱磬、白色绘就的图案，用笔自由、形式轻松，而粉红衣服上用朱磬勾的线虽随原墨线走，但它却是略有错落以使线条不僵。

三、两块奇石上形制的区别，带来了不同的皴法和分染方式的变化。石、树的分染都做得松活，在石上的分染时，不要完全压住皴擦的笔痕，这样就会既有石质结构的美感，又有气氛与虚实处理中的松紧有度。再辅之以双钩、单勾渍染的树叶，此图中的技法配置就显得生动可爱了。

