

主编
韩玮

析疑解惑

现代人物小品篇

李振坤 马健 著

山东美术出版社

新

時代
開拓

開拓

開拓

開拓

析疑解惑

人物画系列 现代人物小品篇

李振坤 马 健 著

图书在版编目 (C I P) 数据

人物画系列. 现代人物小品篇 / 李振坤, 马健著
—济南 : 山东美术出版社, 2012.6
(析疑解惑丛书 / 韩玮主编)
ISBN 978-7-5330-3870-0

I . ①人… II . ①李… ②马… III . ①中国画—人物
画—国画技法 IV . ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第136382号

策 划: 信 奇

责任编辑: 信 奇 李文倩 石冉冉

装帧设计: 刘冠全

封面设计: 关晓冰

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

 济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

 http://www.sdmrspub.com

 E-mail:sdmstcbs@163.com

 电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

 山东美术出版社发行部

 济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

 电话: (0531) 86193019 86193028

制 版: 山东新华印刷厂

印 刷: 济南鲁艺彩印有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开 2.5印张

版 次: 2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

目 录

概 述	5
一、现代人物小品画的基本画法	8
二、现代人物小品画的作画步骤	15
1.意笔白描法《葡萄熟了》步骤图	16
2.勾写结合法《小花》步骤图	18
3.没骨法《和田石匠》步骤图	21
4.积墨法《日出而作 日落而归》步骤图	24
三、小 结	26
四、作品欣赏	27

析疑解惑

人物画系列 现代人物小品篇

李振坤 马 健 著

图书在版编目 (C I P) 数据

人物画系列. 现代人物小品篇 / 李振坤, 马健著
—济南 : 山东美术出版社, 2012.6
(析疑解惑丛书 / 韩玮主编)
ISBN 978-7-5330-3870-0

I . ①人… II . ①李… ②马… III . ①中国画—人物
画—国画技法 IV . ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第136382号

策 划: 信 奇

责任编辑: 信 奇 李文倩 石冉冉

装帧设计: 刘冠全

封面设计: 关晓冰

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

 济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

 http://www.sdmspub.com

 E-mail:sdmscbs@163.com

 电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

 山东美术出版社发行部

 济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

 电话: (0531) 86193019 86193028

制 版: 山东新华印刷厂

印 刷: 济南鲁艺彩印有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开 2.5印张

版 次: 2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

目 录

概 述	5
一、现代人物小品画的基本画法	8
二、现代人物小品画的作画步骤	15
1.意笔白描法《葡萄熟了》步骤图	16
2.勾写结合法《小花》步骤图	18
3.没骨法《和田石匠》步骤图	21
4.积墨法《日出而作 日落而归》步骤图	24
三、小 结	26
四、作品欣赏	27

编者的话

中国画作为中国文化的一个重要组成部分，墨彩纷呈的意象创造方式，源远流长。时至今日，已经历了近千年的演变，任何一个稍有中国文化常识的人，都不会对其漠然视之。

这也正是学习中国画者众多的原因。

而一本切实可用、析疑解惑的技法书籍，则是帮助学习者理解、认识和领悟中国绘画精髓必不可少的辅助。

本套丛书正是在这样的基础上产生的。

虽然从严格的意义上来说，任何一个画种技法的介绍，对学习者都只能是一种参考，是一种也可以这样做的方式，但借鉴可以使学习者从“无法”到“有法”，尤其是一种既具有一定的学术性，又能使学习者析理明技的技法书籍更是如此，这也正是本套丛书技法分类与体例设计的目的所在。

本套丛书在编写上尽可能将学术性融入深入浅出之中，文化传承脉络的系统性力求清晰明了，技法介绍于寻本溯源之际尽可能更加实用与现代。这样，适应性可能更广泛一些，对学习者的帮助可能更直接一些。因为，中国画的学习，毕竟既要从基础做起，又要与时代同步。

如果本套丛书使学习者对中国画的认识和实践有所启迪，作为编者，则足以欣慰了。

韩玮
2011年春节于泉城

概 述

在中国绘画史上，人物画是最早成熟的一个画种。新石器时期，人面鱼纹彩绘陶盆上质朴生动的形象，是仰韶文化艺术的代表。马家窑文化中“舞蹈纹彩陶盆”主题纹样由三排相同的舞蹈场面组成，每组五人排列整齐，手拉手跳舞，场面热烈，造型稚拙简略，应该算是我国最早的成熟的人物画作品。战国时期的《人物御龙帛画》、《人物龙凤帛画》已经能够纯熟地运用线描技法塑造形象，画面表现出“升天”的主题，画面中御龙的大夫和正在被引领升天的女子形象，表达了人们继续美好生活的愿望，希望墓主人的灵魂快速进入天国。画面中有整体和谐、局部动静的对比，具有写实的特征。《长沙马王堆汉墓帛画》，以墨线起稿勾勒，设色浓丽，以平涂为主，以上这三幅帛画都具有明确的写实倾向，细致而精微，代表了早期人物画的成就。汉代壁画，以粗线勾勒为主，崇尚写意、古拙，如西汉壁画《赵氏孤儿图》所画人物表情生动，动态夸张；东汉壁画《乐舞百戏图》人物形象近似速写，百戏内容丰富，寥寥数笔，生动地表现出处于激烈动作中的种种神态。热烈的画面气氛，体现了东汉人物绘画的艺术风格。汉代绘画，无论是画像砖、画像石、漆画，还是墓室壁画，几乎都是以人物为主要题材，显示出人物画在汉代社会生活中的重要作用。人物画是为政治教化的宣传功能需要产生的，张彦远《历代名画记》开篇即说：“夫画者，成教化，助人伦。”虽然说中国的造型艺术从一开始并非纯写实，原始艺术具有抽象性和装饰性，但人物画，正因源于现实功利性的需要，对于写实性给予了必要的关注。而汉代的人物画，无论从造型、构图、艺术表现力，还是从想象力上，相对于前代，都进入了蓬勃发展的时期。

魏晋时期是礼教崩溃、价值观重建的时代，魏晋风度的人文觉醒，使一大批士大夫参与绘画，进而使绘画同文学、书法结合起来，绘画成为士大夫的修身养性之道，进入人物画发展的成熟时期。南朝齐梁间画家谢赫通过自己的绘画实践，提出“六法论”即“气韵生动，骨法用笔，应物象形，随类赋彩，经营位置，传移模写”，对中国绘画理论产生了重大影响，具有划时代的意义。顾恺之在人物画的创作上，提出“以形写神”，提倡“传神”。传神的要旨在于对形象的精细描绘，绘画开始讲究技法，如《列女传》用较粗的“铁线描”勾勒，线条刚劲、凝重，面部、衣褶处运用晕染法，人物之间的关系，神态举止，都有生动体现。《女史箴图》、《洛神赋图》虽是唐宋摹本，但其线条细劲柔和，笔墨连绵不断，用笔如“春蚕吐丝”，后世称之为“高古游丝描”，成为传统工笔人物画最基本的线描技法。这一时期，佛教东传中原，佛教绘画风行全国，如敦煌壁画、龟兹石窟壁画等，给人物画的发展输入了新的养分，对题材内容、技法形式，都产生了重要的影响。

隋唐时期，随着社会经济的发展，人物画进入空前繁荣阶段。宗教画、仕女画、肖像画、历史画、风俗画大量产生，人物画家群星璀璨。画圣吴道子的绘画作品，被称为“吴家样”，其人物画以现实生活中真实的人物为原型，与顾恺之的“高古游丝描”不同，线条粗细、转折、轻重变化丰富，以这种笔法所描绘的衣纹，如被风吹动飘扬，有“吴带当风”之誉。与北齐曹不兴笔势凝重、略带方折、衣纹紧贴肌肤的线条形成对比，在历史上合称为“曹衣出水，吴带当风”，奠定了传统绘画的基础表现形式。阎立本、周昉、韩幹，在线条上都有所创造，或浑厚健挺，或细劲匀整，各具个性。如韩幹的《牧马图》，创造了富有盛唐时代气息的画马新风，骏马肥硕雄骏，黑白二马，一人持缰缓行，线条纤细遒

现代人物小品篇

劲，人物结构严谨，神采生动，极具表现力。后来出现的各种线描法，“琴弦描”、“蚂蝗描”等统称为“十八描”。这些线描虽有程序化的弊端，但都是对人物线描法的概括与总结。

五代时期，卷轴画应用广泛，人物画法沿袭唐人传统，其中有影响力的画家有顾闳中、周文矩、王齐翰等。顾闳中的《韩熙载夜宴图》通过“目识心记”的方法，以长卷的形式，将韩熙载家中夜宴的情况呈现出来。全图分五段：听乐、观舞、歇息、轻吹、散宴，表现主人公沉湎于声色而又郁郁寡欢之态，段与段之间屏风相隔，构图颇为自然，线条工整，设色清雅，显示出高超的艺术水平。周文矩的《重屏会棋图》、《琉璃堂人物图》也是人物画精品，用线细劲曲折，起伏顿挫，史称“颤笔”。同时期贯休的《罗汉图》具有鲜明的个性和创造性。罗汉造型夸张变形，奇崛怪异，《宣和画谱》中记载贯休画风：“罗汉状貌古野，殊不类世间所传，丰颐蹙额，深目大鼻；或巨颡槁项，黝然若荑獠异类，见者莫不骇瞩。”

宋代画院的建立，为人物画的发展提供了便利条件。北宋的翰林图画院，集中了大批人物画人才，如张择端、李唐等。张择端的《清明上河图》作为一幅风俗画长卷，描写了当时北宋都城汴梁城乡的社会风情、人物百态。场面浩大，内容丰富。李公麟善用线描，多不设色，人称“白描”，所画《五马图》，每匹马前均有一牵马人，都是画家根据真实对象的写生创作，五匹马的毛色状貌各不相同，比例准确，神完气足。宋代是山水画发展的盛期，人物画在笔法上借鉴了山水画的表现手法，出现了水墨画法。五代宋初画家石恪的传世人物名作《二祖调心图》可作为水墨小品人物画的最早典范。其笔墨放逸，不专规矩，画面用笔、用墨，排布得当。与梁楷的《布袋和尚图》、《六祖斫竹图》有异曲同工之妙。画面两种笔法并存，工细与粗放看似悬殊，实则和谐别致。构图简明有力，用笔简练、惜墨如金，神态活现。梁楷善用“减笔”，笔墨精练简约，似乎信手拈来，却能抓住对象的主要特征，传神十分到位。梁楷在水墨技巧上的重要创造，开启了元明清写意人物画的先河，其中《泼墨仙人图》更是水墨人物画中的精品。

两宋时期是人物肖像画高度活跃时期。宋代佚名的《槐荫消夏图》、《十八学士图》、《维摩诘像》，李唐的《采薇图》，刘松年的《中兴四将图》，马远的《孔子像》等，都显示出高超的艺术技巧，赵佶的《听琴图》可以说是他的自画像，画风高贵，一派古雅之风。随着社会经济的发展，绘画题材从道释人物、宫廷贵族逐渐转移到平民阶层，山樵、行旅、渔牧、耕织、学童、婴戏等都成为画家的表现题材。李唐的《村医图》，苏汉臣的《秋庭戏婴图》、《杂技戏孩图》，李嵩的《货郎图》都属于这一时期的优秀代表作品。

元代以后，传统人物画创作走入下坡，特殊的社会现状和民族冲突，使当时占主导地位的文人画家，对人生抱有“疏于人事”的心态，导致人物画创作数量和质量下降，鞍马和高士成为绘画主题。王绎有《杨竹西小像》存世。现存北京故宫博物院的《搜山图》是据戏曲传本所画，描绘二郎神带领力士搜山降魔的情景，场面紧张，画面动感、热烈。元代永乐宫壁画，是道教绘画最高典范，达到了前所未有的高度。

明代人物画题材多为世俗生活、历史故事等，早期画家大多人物与山水兼善，影响了人物画的笔性，以戴进为代表，所画《钟馗夜游图》是典型的“钉头鼠尾描”画法的代表作。运线顿挫有致，洗练遒劲，与大斧劈皴山石相得益彰，是浙派的主要特色。吴伟是戴进之后浙派名家，“江夏派”的倡导者，属苍劲豪放一格。明代中期人物画，以“吴门画派”的唐寅、仇英为代表。唐寅能诗文，人物仕女、山水、花鸟皆能，与沈周、文徵明、仇英并称为“吴门四家”。丁云鹏早年多画高士，晚年多画佛像，气息高古。其间写意画被徐渭又推上了一个高峰。他用水墨写意法画人物、山水、花卉，笔法纵逸、泼墨淋漓，用笔枯淡浓湿、虚实疏密，皆在法度之中，显示出超人的艺术才华。以曾鲸为创始人的

波臣派，借鉴西洋画法，将解剖结构融入创作之中，烘染面部凹凸，具有较强的立体感。陈洪绶则以夸张变形的造型方法独具一格。他擅长“形”的提炼和概括，人物造型夸张，富于装饰性，线条圆转，似乎不讲究比例，但是反映了文人绘画略脱形似的审美意识。陈洪绶人物画学唐宋风格，造型夸张，独具神韵，技法精到，有古朴之美，对清代人物画发展有很大影响，开一代人物画新风。

清代人物画发展呈现多元化发展的趋向。人物画画家大体分为两类，一类是宫廷画家，由皇帝组织人员创作，或画肖像，或以图功绩。另一类是宫廷之外的大批画家。以扬州八怪为代表的传统人物画，以水墨写意见长。金农所作肖像，形象古朴，境界高古不俗。黄慎作市井人物，以草书笔法入画，极具功力。清代后期，任伯年成就最高，成为“海派”的主将，被徐悲鸿称为“仇十洲后中国画家第一人”。所作人物画题材广泛，既有神话传说、历史故事，又有现实生活作品，继承了“传神写照”的优良传统，师法陈洪绶，上追唐寅、梁楷、贯休、吴道子、顾恺之等，其绘画表现方法吸取西画之长，注意人物解剖关系和立体感，作品深受市民喜爱。

近代人物画，北方画家以徐悲鸿和蒋兆和为代表。他们从山水画中汲取线描的营养，以勾勒和皴擦相结合，深入刻画人物形象，讲究整体感，笔墨依附于人物造型，《流民图》是典型代表。江南最早出现的则是浙派人物画，他们从书法和花鸟技法中吸取养分，创造出既坚持人物画的优良传统，又有雅俗共赏的风格的作品，尤其是对现代人物小品画的技法变革有着重大影响。

综观中国人物画的发展，技法不断变异，代有名家。而人物小品画正是中国人物画大系中的一朵奇葩，它与人物画的发展一脉相承，同步进展，在当代更是成为观赏者、收藏者喜闻乐见的一种独特艺术形式。

一、现代人物小品画的基本画法

小品画，是相对于精心构思、形象众多、结构复杂的大幅作品而言的。与大幅作品相比，小品画无拘无束，以抒情见长，虽是随意之作，但艺术水平同样会达到较高的境界。如同一首小诗，一支小曲，给人以优美、自然、清新、活泼、纯朴、怡静的精神享受。小品画作为一种独立的绘画样式，是中国画家日常进行笔墨探索的最佳形式。

小品之“小”是指篇幅小，构图相对简洁明了，一花一草，一人一物，皆可入画，皆可成画。人物画小品有多种格式，如条幅、斗方、横披、册页、扇面等，幅面有方有圆、有横有竖、有长有扁。大不过四尺，或对开左右，小不盈尺，以最小的尺幅，单纯的艺术形象，精深的笔墨技巧，表现出形简神生、言简意赅、意境深远的艺术效果。因此，常常为观赏者所喜闻乐见。

现代人物小品画是指在小品画的创作中，在取材上以现代人物为主体，吸取生活中的富于情趣的场景，注重笔情墨趣表达的一种人物画创作。现代人物小品画，一般取材于现实生活，一个人物、几只山羊、一头牛、几只公鸡，都可以构成一幅现代人物小品画，人物不求多，景物不求全，一枝一叶、一轮明月、一抹朝霞都可以作为现代人物画的场景进入画境。在素材上，农牧渔樵，工商学兵，老妪稚童，少男少女，民族风情，市井风俗，乡野逸事皆可成为现代人物小品画的主题。

在现代人物小品画创作中，应注意以下几个问题：

第一，人物小品画的造型。小品在方寸之间表达艺术形象之美，如何在小幅画面中，通过独特的人物造型和表现方法将生活之美升华为艺术之美，是画家在创作中应该首先解决的问题。小品人物画的表现对象是人，小品画不要求像重大题材一样，对人物进行深入细致的刻画，但好的人物小品画造

型，是画家个人情感的体现。造型不是指通常概念中的写实手法，在对“形”的处理上，可有不同的加工取舍，具象与意象造型在现代人物小品画中也可应用，不单单是写实的方法，变形也是可取的，像陈洪绶画的人物，并非画家造型能力欠缺使然，而是追求一种造型的趣味性，追求形象独特的神情意趣。人物小品画中造型简练概括是其特点，造型或朴拙，或大气，或灵动飘逸，每个人都可根据自己的艺术倾向和审美意境，选择适合自己的表现形式，而成功的人物造型，可使人物小品画在艺术上成功了一半，代表了一个画家的符号。

第二，现代人物小品画的背景搭配要符合人物造型的整体要求，背景不能喧宾夺主，要在画面上起到烘托主体人物的作用，不同的人物造型方法，在配景的处理上也要有区别，要能够体现出画家的个人艺术风格，如画南方西双版纳风情人物，背景则以清雅秀润的基调为主，人物造型秀丽，背景优雅，方能达到和谐统一的艺术效果。

第三，现代人物小品画的构图一般以简为主，但也没有固定的模式。小品画侧重挖掘题材的趣味性、抒情性，营造诗一般的意境，在构图上有一个大体的想法，画的过程中边画边经营位置，一般小品画的构图以人物为核心，但要避免将人物画于正中显得过于呆板，也要避免人物形象过大，使画面局促。人物在画面上可立可坐，可卧可行。通过人物和背景的结合，安排画面的空间分割，使人在视觉上感觉舒服为宜。在平时，用毛笔可多做些构图练习，创作中可起到显著的效果。（见图1至图4）

第四，人物小品画的创作与主题人物画创作是互为促进的关系，而非对立的两极。多画大型创作的画家常做些小品练习，会使笔底多一些灵活与洒脱；善于画小品的画家，多画一些结构复杂、主题深邃的主题创作，会使笔底多些充实和饱满，不

现代人物小品画的基本画法

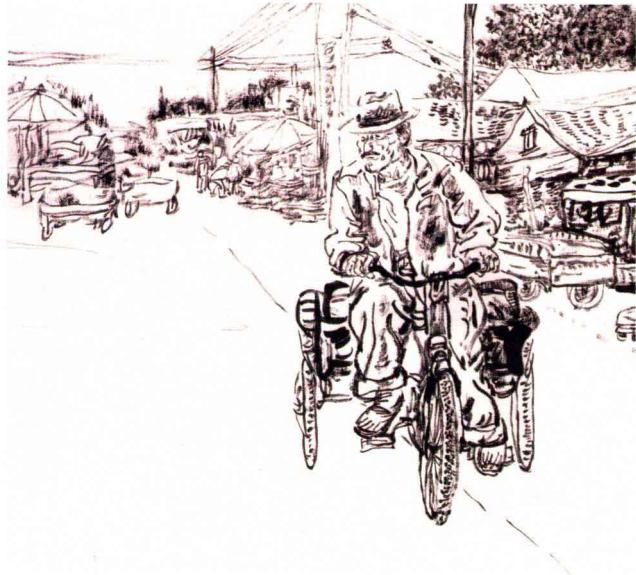

图1 现代人物小品画素材 马健

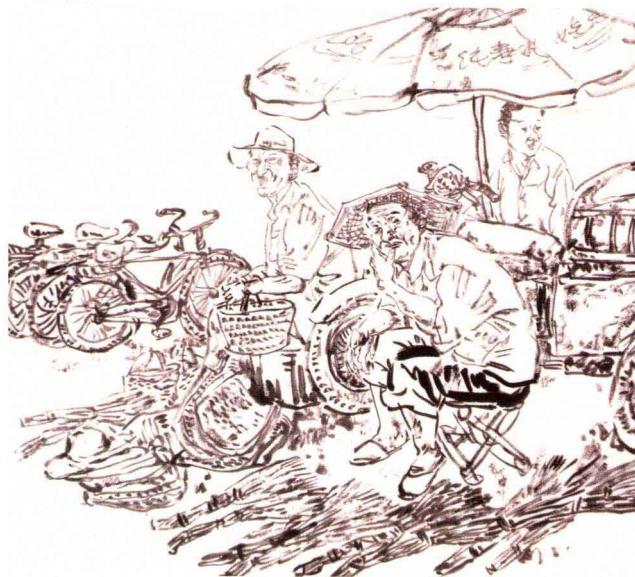

图2 现代人物小品画素材 马健

图3 现代人物小品画素材 马健

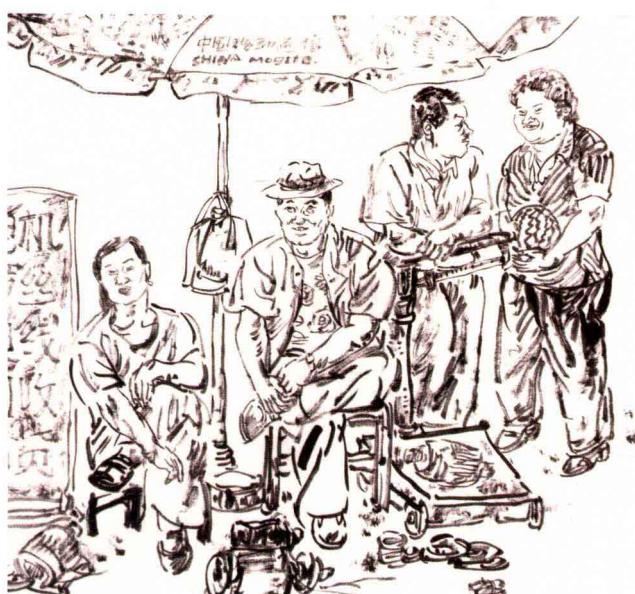

图4 现代人物小品画素材 马健

使笔墨的空灵变成空洞。人物画高手对小品画的要求，都和他们的主题创作紧密相连，相辅相成。小品画同样是一个画家综合能力和艺术修养的表现，因此，人物小品画创作要与主题人物画创作紧密结合，互为补充。

第五，现代人物小品画，讲究笔情墨趣的表达。小品画最能体现一个画家的笔墨修养，易于画家笔墨技巧的充分发挥。中国画的笔墨可以作为独立的价值审美呈现，一根线条，一团墨韵，无论表现的是什么，都可给人以抽象的审美感受。因此，小品画的练习是提高笔墨技巧的有效途径，是中国画探索的良好形式。现代人物小品画创作可用多种

笔墨技法，概而言之，大致有以下几种笔墨形态。

白描法。白描法是中国画技法之一，是完全用线条来表达物象的画法，有朴素简洁、概括明确的特点，我国有许多白描大师，如顾恺之、李公麟等。白描法多见于人物画和花鸟画，用最朴素、最简练的笔墨，不事雕饰，不加烘托，抓住对象特征，勾勒人物事件与景物的情态面貌，是中国人物画也是人物小品画最基本的表现形式。（见图5）白描法在意笔人物画中笔线恣肆，变化多端，通常称为意笔白描法，也是中国人物画最基本的表现形式之一。在意笔线描法练习中，初学者可先用碳条打草稿，以毛笔勾勒，待较熟练，可直接濡墨挥

现代人物小品篇

图5 现代人物小品画白描稿 马健

毫，既要形体准确、形态生动，线条组织合乎勾勒要求，用笔还要富于节奏韵律。意笔线描还含有速写的因素，能够培养敏捷、准确、迅速、概括的造型能力，摆脱人物造型对笔墨技巧的牵制，方能在技巧上达到纯熟的地步。

为使画面节奏统一和谐、强烈有力，意笔线描法往往用一种动势走向的线作为运动的主线，产生以一治万之势，以使其产生画面的气势与节奏。

中国画用笔讲究笔断意连，在一幅画中笔势之间连贯一气，线不相连但气脉贯通，笔未到意已到，这也是意笔白描法需注意的。（见图6至图8）

泼墨法。墨的用法一般可分为泼墨、积墨、破

图6 现代人物小品画意笔白描稿 马健

图7 现代人物小品画意笔白描稿 马健

现代人物小品画的基本画法

图8 现代人物小品画意笔白描稿 马健

墨等。据传泼墨法是唐代王洽所创，他个性豪放好酒，每作画趁醉酣时将笔墨泼在绢上，然后根据墨的形状把它画成山石、树木、泉溪。泼墨法多用于山水、花鸟，但也用于画人物衣服，墨色变化酣畅淋漓，大气磅礴，墨彩鲜明。泼墨的奇妙变化须根基于笔法，以用笔为统帅，故泼墨中要见笔，笔笔气脉相连，落墨前大致估计一下浓淡干湿的分布。一般从主要的大块浓墨开始，好像乐队演奏定调子一样。调子定了，其他墨块浓淡干湿就有了依据。落墨大胆敏捷，随机应变，不必拘泥于稿子，使泼墨沉着痛快、滋润厚实。泼彩法与泼墨法同理。（见图9）

破墨法。破墨法是指作画时在一种墨上局部加上另一种墨的方法。往往在第一遍墨将干未干时来复加以形成破墨的效果。破墨法可淡墨破浓墨，浓墨破淡墨或水破墨，或以墨破色，以色破墨等方法。画贵自然，破中要突出“写”字。（见图10）

积墨法。作画时，如果第一遍墨色干后复加墨色，即为积墨法。积墨是在第一遍墨色干后

图9 现代人物小品画泼墨法 马健

图10 现代人物小品画破墨法 马健

现代人物小品篇

笔上加笔、墨上加墨，运用多层次皴擦，通过墨色的层层复加，追求“浑厚华滋”的一种艺术效果。近代山水画家黄宾虹最善用积墨法画山水，其山水画由淡入深，数次积成，淡复浓、浓复淡，层层叠加，使画面层次极富变化。积墨法亦可用于水墨人物画，使画面更加充分扎实。积墨法、破墨法等不同墨法的结合运用，使墨的变化更加丰富多彩，注重浓淡干湿的变化以达到墨分五色的艺术效果。（见图11）

图11 现代人物小品画积墨法 马健

没骨法。按对象形块直接用笔蘸墨或色进行塑造的方法称为没骨法。没骨法有别于用线条勾取物象轮廓结构之方法，是线描法的发展。没骨法只有具有骨法用笔的内在气度，才能用之有味，使画面更富笔墨情趣，更有韵律感，达到气韵生动的艺术效果，呈现出墨色的活力。（见图12、图13）

泼彩法。中国画的随类赋彩设色力求单纯明净，就像宋代诗人陈与义有诗云：“意足不求颜色似。”中国画可以墨代色，亦可以色代墨，用泼彩法画人物亦可行，创作中可大胆尝试。（见图14）

铺水法。铺水法始于黄宾虹，将笔洗中的水铺

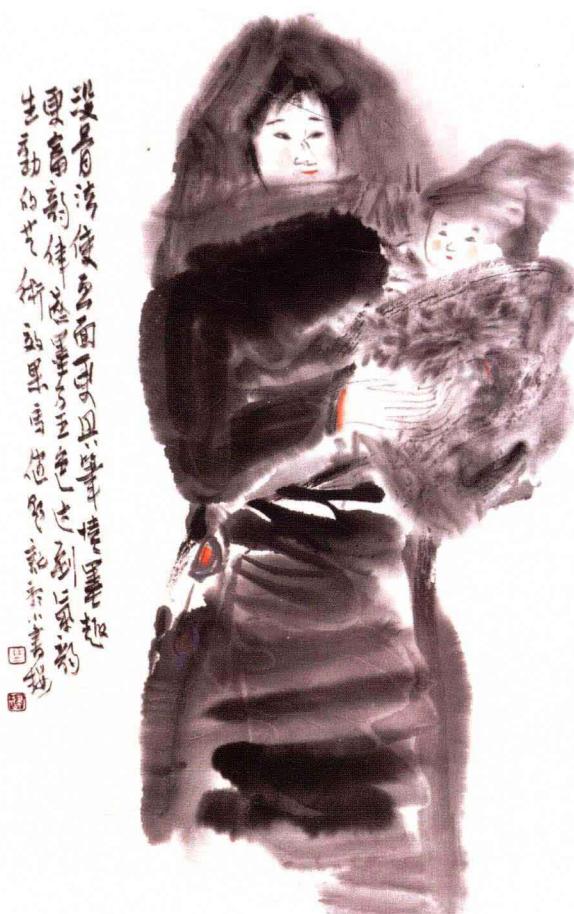

图12 现代人物小品画没骨法 马健

图13 现代人物小品画没骨法 马健