

主编 韩玮

析疑解惑

著

吴丽萍
杨晓刚

古装人物小品篇

人物畫系析

山东美术出版社

析疑解惑

人物画系列 古装人物小品篇

吴丽萍 杨晓刚 著

图书在版编目 (C I P) 数据

人物画系列, 古装人物小品篇 / 吴丽萍, 杨晓刚著
— 济南: 山东美术出版社, 2012.6
(析疑解惑丛书 / 韩玮主编)
ISBN 978-7-5330-3874-8

I. ①人… II. ①吴… ②杨… 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136399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

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

在中国画的发展过程中，人物画作为最重要的画种之一是贯穿始终的。纵观中国美术史，人物既是中国画最早的表现内容，也是出现最早，成熟最早的画种。从东晋南朝的模印画像砖《竹林七贤与荣启期》，到战国的墓室出土的《人物御龙帛画》和《人物龙凤帛画》，其中的人物形象已经相当成熟，从造型到人物的表情和画面的构图处理关系，都已经不再仅仅是记录、图说的功能，而是上升到艺术的高度了。

以人物作为表现内容是所有的绘画艺术永恒的表现主题，在中国画领域中也是如此。作为中国画最主要的分类之一，中国人物画的发展贯穿了整个中国美术史的发展过程。在历史上各个朝代中，都不乏精彩纷呈的现实题材的人物画创作，例如唐代张萱的《捣练图》、《虢国夫人游春图》，周昉的《簪花仕女图》，阎立本的《步辇图》，五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》，宋徽宗赵佶的《听琴图》等等。这些都是记录当时现实题材的经典作品，它们不但流传至今，而且对今天的人物画创作仍然有着巨大的启示和指导意义。但是，作为文人画的一个主要内容，“古装人物画”却是各个历史朝代始终不变的制作主题。中国人对古人的膜拜和心仪，体现在绘画创作中就出现了理想主义、唯美主义、现实主义的结合，与单纯的现实题材创作拉开了距离。例如从晋代顾恺之的《女史箴图》和《洛神赋图》中，我们体悟到的是一种高古的、唯美的人物形象，理想的场景剧情，现实的高低尊卑等等。而从南宋李唐的《采薇图》中，我们则看到了古人对于理想和远大志向的一种追求与期望，生活中的人们把古代圣贤作为自己人生世界观的价值取向，从而把自己的思维意识体现在画作之间。

人物画主题既然是人，不管是现实题材的人物画还是古装人物画，都离不开社会和环境的影响，纵观中国历史的发展，儒、道、释三家的文化思想对于中国人的影响是最大的。其中释家主张“跳出三界外，不在五行中”，对于绘画的影响主要体现在思想意识领域，对绘画内容影响较少，而且不着痕迹。而儒、道两家则对环境和自然关注较多，对人与人之间，人与万物之间，人与自己内心之间的许多关系做了各种的解释和剖析，影响着中国人的人格形成和世界观的确立。两家既有对立的观点，又有相互联系、相互呼应的内容，对于中国社会，儒、道两家犹如鸟之两翼，车之双轮，缺一不可。他们共同构成了支撑中国传统文化的精神支柱。

中国人物画包含有工笔重彩人物和水墨人物，其中水墨人物画中的古装人物小品，又是其重要的组成部分，是中国传统文人画的主要内容之一。从唐代李公麟的白描人物和吴道子的壁画粉本，到宋代梁楷的《泼墨仙人图》，到元代刘贯道的《消夏图》，赵孟頫的《达摩祖师像》，到明代陈洪绶的《水浒叶子》，徐渭的《驴背吟诗图》，到清朝的“四王”、“四僧”、“扬州八怪”在内的艺术大师以及任伯年、吴昌硕等等，无一不是古装人物画的大家，为我们留下了大批的精品力作，一直影响到我们今天的古装人物画创作。

既然是古装人物画，指的就不是现实生活中的现实题材创作。一般所表现的内容主要是古代的文人贤士，名流仕女。这些人大多是对后人启发和教化作用的历史名人，诸如文学大家屈原，不为五斗米折腰的陶渊明，诗画合一的王维，身为文学泰斗的苏轼，民族英雄文天祥，知县画家郑板桥，出塞的王昭君，拜月的貂蝉，出浴的杨贵妃，浣纱的西施等等，都是历朝历代文人画家喜欢表现的主题内容。画

目 录

概 述	5
一、古装人物小品画的基本技法	7
1.线描法	7
2.线面结合法	8
3.没骨法	9
4.破墨法	9
二、古装人物小品画的作画步骤	10
1.线描法《踏雪寻梅》作画步骤	10
2.线面结合法《板桥觅句》作画步骤	12
3.没骨法《东坡抚琴》作画步骤	14
4.破墨法《庄周梦蝶》作画步骤	16
三、小 结	18
四、作品欣赏	19

析疑解惑

人物画系列 古装人物小品篇

吴丽萍 杨晓刚 著

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

在中国画的发展过程中，人物画作为最重要的画种之一是贯穿始终的。纵观中国美术史，人物既是中国画最早的表现内容，也是出现最早，成熟最早的画种。从东晋南朝的模印画像砖《竹林七贤与荣启期》，到战国的墓室出土的《人物御龙帛画》和《人物龙凤帛画》，其中的人物形象已经相当成熟，从造型到人物的表情和画面的构图处理关系，都已经不再仅仅是记录、图说的功能，而是上升到艺术的高度了。

以人物作为表现内容是所有的绘画艺术永恒的表现主题，在中国画领域中也是如此。作为中国画最主要的分类之一，中国人物画的发展贯穿了整个中国美术史的发展过程。在历史上各个朝代中，都不乏精彩纷呈的现实题材的人物画创作，例如唐代张萱的《捣练图》、《虢国夫人游春图》，周昉的《簪花仕女图》，阎立本的《步辇图》，五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》，宋徽宗赵佶的《听琴图》等等。这些都是记录当时现实题材的经典作品，它们不但流传至今，而且对今天的人物画创作仍然有着巨大的启示和指导意义。但是，作为文人画的一个主要内容，“古装人物画”却是各个历史朝代始终不变的创新主题。中国人对古人的膜拜和心仪，体现在绘画创作中就出现了理想主义、唯美主义、现实主义的结合，与单纯的现实题材创作拉开了距离。例如从晋代顾恺之的《女史箴图》和《洛神赋图》中，我们体悟到的是一种高古的、唯美的人物形象，理想的场景剧情，现实的高低尊卑等等。而从南宋李唐的《采薇图》中，我们则看到了古人对于理想和远大志向的一种追求与期望，生活中的人们把古代圣贤作为自己人生世界观的价值取向，从而把自己的思维意识体现在画作之间。

人物画主题既然是人，不管是现实题材的人物画还是古装人物画，都离不开社会和环境的影响，纵观中国历史的发展，儒、道、释三家的文化思想对于中国人的影响是最大的。其中释家主张“跳出三界外，不在五行中”，对于绘画的影响主要体现在思想意识领域，对绘画内容影响较少，而且不着痕迹。而儒、道两家则对环境和自然关注较多，对人与人之间，人与万物之间，人与自己内心之间的许多关系做了各种的解释和剖析，影响着中国人的人格形成和世界观的确立。两家既有对立的观点，又有相互联系、相互呼应的内容，对于中国社会，儒、道两家犹如鸟之两翼，车之双轮，缺一不可。他们共同构成了支撑中国传统文化的精神支柱。

中国人物画包含有工笔重彩人物和水墨人物，其中水墨人物画中的古装人物小品，又是其重要的组成部分，是中国传统文人画的主要内容之一。从唐代李公麟的白描人物和吴道子的壁画粉本，到宋代梁楷的《泼墨仙人图》，到元代刘贯道的《消夏图》，赵孟頫的《达摩祖师像》，到明代陈洪绶的《水浒叶子》，徐渭的《驴背吟诗图》，到清朝的“四王”、“四僧”、“扬州八怪”在内的艺术大师以及任伯年、吴昌硕等等，无一不是古装人物画的大家，为我们留下了大批的精品力作，一直影响到我们今天的古装人物画创作。

既然是古装人物画，指的就不是现实生活中的现实题材创作。一般所表现的内容主要是古代的文人贤士，名流仕女。这些人大多是对后人具有启发和教化作用的历史名人，诸如文学大家屈原，不为五斗米折腰的陶渊明，诗画合一的王维，身为文学泰斗的苏轼，民族英雄文天祥，知县画家郑板桥，出塞的王昭君，拜月的貂蝉，出浴的杨贵妃，浣纱的西施等等，都是历朝历代文人画家喜欢表现的主题内容。画

图书在版编目 (C I P) 数据

人物画系列, 古装人物小品篇 / 吴丽萍, 杨晓刚著
— 济南: 山东美术出版社, 2012.6
(析疑解惑丛书 / 韩玮主编)
ISBN 978-7-5330-3874-8

I. ①人… II. ①吴… ②杨… 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136399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、古装人物小品画的基本技法	7
1.线描法	7
2.线面结合法	8
3.没骨法	9
4.破墨法	9
二、古装人物小品画的作画步骤	10
1.线描法《踏雪寻梅》作画步骤	10
2.线面结合法《板桥觅句》作画步骤	12
3.没骨法《东坡抚琴》作画步骤	14
4.破墨法《庄周梦蝶》作画步骤	16
三、小 结	18
四、作品欣赏	19

家借画抒情，表达自己的思想抱负、人生追求以及审美好感。

古装人物画所表现的内容，从题材上来分，可以分为高士、仕女、童子、市井人物等等几个类别。从人物的自身归属划分，可以分为几个大的类型，一是历史名人或文人雅士，如陶渊明、苏轼、郑板桥等；二是帝王将相，如汉武帝、唐太宗、宋徽宗等；三是神话传说人物，伏羲、女娲、福禄寿喜、太白金星等等；四为美女雅士。无论何种古装人物，对当代画家而言，其意都在于借古喻今，古人之肺腑，虽不能安之我肚肠，但古人所喻示的作用，却与今人相关。任何一个时代的绘画本质都有其时代精神指导下伸延出的文化内涵，中国画作为一种在悠久的历史中形成的自成体系的绘画艺术形式，对古装人物的表现，虽不能成为当代人物画创作的主流，但却是历史人物画创作题材的延续。每一个时代的人物画创作，当代人物的表现必定会成为创作的主题，但对古装人物的表现，也同样是时代变迁的回顾与延伸，这是每个时代人物画创作的建设与必然发展方式之一，因此，古装人物画的创作，是无法丢弃的，也是不应抛弃的。

古装人物画的创作，其实也具有强烈的时代特色，每一个时期的绘画技法的演变都不尽相同，技法的变异并不取决于表现内容。一个画家如果期望以前人或他人从未表现过的内容与题材来找到差异，既不可能，也不现实。题材与内容只是一种表象，人文内涵与技巧的创新才是绘画发展的本质，尤其是在中国绘画艺术形式多元化的今天，所谓题材的创新也许会成为时髦，但时髦必定是昙花一现，因为时髦的本意就是不断的否定，只能是一种花絮，花絮的生命必定是短暂的。因此，古装人物画，尤其是古装人物小品画，如何在技法上创新，在人文内涵上赋予其新解的时代感，才是古装人物创作的本质内涵。

一、古装人物小品画的基本技法

古装人物画是相对于现代人的着装样式而言的。所谓古装，并不仅仅局限于汉唐服装，而是指清代以前的所有封建王朝时期中国人的着装样式。古装虽与现代人服装样式不同，但表现技法与现代人服装的表现技法是一致的。所谓差异，也只是因古装的宽袍大袖，笔墨更易于发挥而已。

中国人物画是中国绘画史上成熟最早的画种，如果说早期的《人物龙凤帛画》等画面技法尚不完善，那么东晋时期顾恺之的《女史箴图》，技法上就已相对成熟了。虽然在北宋李公麟使“白描”成为一个独立的技法之前，中国人物画的用线技巧还没有十分完善，但以线造型，是中国人物画最基本的技法结构，如唐代阎立本的《天王送子图卷》，即是中国人物画史上以线条独立完成画面最典型的人物画作品之一。而《八十七神仙卷》，更是脍炙人口。该图气势宏大，仙女们靓丽的裙裾、金碧交辉的头饰，以及色彩缤纷的仪仗，所有色彩皆被舍弃，所注意的只是线条的韵律组合与形式美感。以线造型所具有的表现力与中国画写意性的艺术在此图中得到了完美的展示。因此，作为人物画，无论是古装人物还是现代人物，以线造型的线描技法都是人物画表现技法的根本。

与线描人物画同步发展并取得巨大成就的是工笔重彩人物画。可以说，工笔重彩人物画代表了中国古代人物画的最高成就，我们现在所能见到的唐、宋、元、明、清时期的古代人物画的辉煌的艺术成就，无不与工笔重彩技法的表现相关，没有工笔重彩人物画的艺术成就，也就没有了中国的人物画的历史。

意笔人物画在中国古代人物画历史上发展是缓慢的，虽然宋代梁楷的《泼墨仙人图》堪称经

典，但因其前无古人，后乏继者，只能是一枝独秀。其后历代的发展虽有意笔人物画家的出现，但因其技法尚未形成体系，发展尚不能称为完善。意笔人物画的真正发展应该是当代的事情，这固然与美术教育的发展有关，更重要的是社会的发展环境和社会风尚所致。因此，本书作为古装人物画小品类的技法介绍，亦以意笔人物为主。

所谓人物小品画，按汉语本意，小品的“小”是指画幅较小，其意不言自明，就人物画而言，一般是指四尺斗方以下尺寸的人物画作品。品，包括事物的种类、格调、标准与法式。就人物小品画而言，其一为种类小，亦即画幅较小，也可说人物小品画是中国画科中的一个小小的分支；至于格调不言而喻，不能因画幅小，就不讲格调，那就失去了小品的本意，画幅越小，越要讲究，格调自然蕴含其中；标准与法式是格调的基础，小品虽小，同样要随法，法式皆备，格调自然高超。明了此意，方有小品不小之慨。

意笔古装人物小品画的表现技法，具体表现因人而异，但就中国绘画艺术的本质而言，虽然在表现方式与作画顺序上有着差异但所有技法表现都不能脱离其根本，技法的根本是循序渐进，如此方可使学习者见到实效。

意笔古装人物小品画的基本表现技法，大致可以分为四大类。

1. 线描法

线描法亦称为白描法，是中国人物画最基本的表现技法。线描的技法源头为中国人物画工笔白描法，工笔的白描法要有线型、粗细、浓淡干湿、断连变化。作意笔白描法，用笔要放松，笔法要灵动，切不可死扣线条，一笔之中，浓淡干湿并至，粗细互用，完美生动是其要旨。（见图1）

人物画系列 古装人物小品篇

2. 线面结合法

在意笔线描的基础上，着染墨或色彩的方法，是中国意笔人物画发展过程中由工转写时

的基本技法，线面结合法着染墨或色同样要见笔，笔法要与线描笔法相配合，方可使笔线与墨、色融合无间，生动有致。（见图2）

图2 线面结合法

在写意人物绘画创作当中，除了教学需要之外，极少会有仅仅使用一种绘画技法进行创作的作品出现。大多数写意人物作品都是各种绘画技法混合使用，以期达到画面效果的丰富与充实。利用侧锋用笔的大块墨色和中锋用笔的线条相结合，既可以表现人物服饰的素描、色彩关系，还可以达到丰富画面、避免技法单调的目的。

图1 线描法

线描人物，又被称为白描人物。大体可分为工笔白描和意笔白描两大类。其中意笔白描也是中国写意人物画常用的技法之一。利用墨色本身的浓淡干湿和线条的粗细强弱变化，来表现人物的神态、结构。白描作品多使用单一的墨色或是颜色，绘画效果单纯而协调，画面效果完整且统一。

古装人物小品画的基本技法

3. 没骨法

所谓没骨法，是指笔线较粗，以点厾挥写的用笔方式完成人物造型的方法。较勾染法用笔更加恣肆放松，一挥而就，是意笔人物画最基本的表现技法。（见图3）

4. 破墨法

破墨法贵在用水，墨与色中水分含量大，渗化快，墨与色于笔墨恣肆中融合无间，一气呵成，墨色融洽中不失其型，浑融中更见分明是第一要务。（见图4）

图3 没骨法

在现代人物画创作中，没骨法同样也是重要的技法形式之一，利用重墨线条在颜色上的自然渗化，起到说明结构、增强绘画感的作用。同时，利用背景的冲水法和积墨法，使画面效果既有传统意识，又具有强烈的时代新鲜感和创新气息。

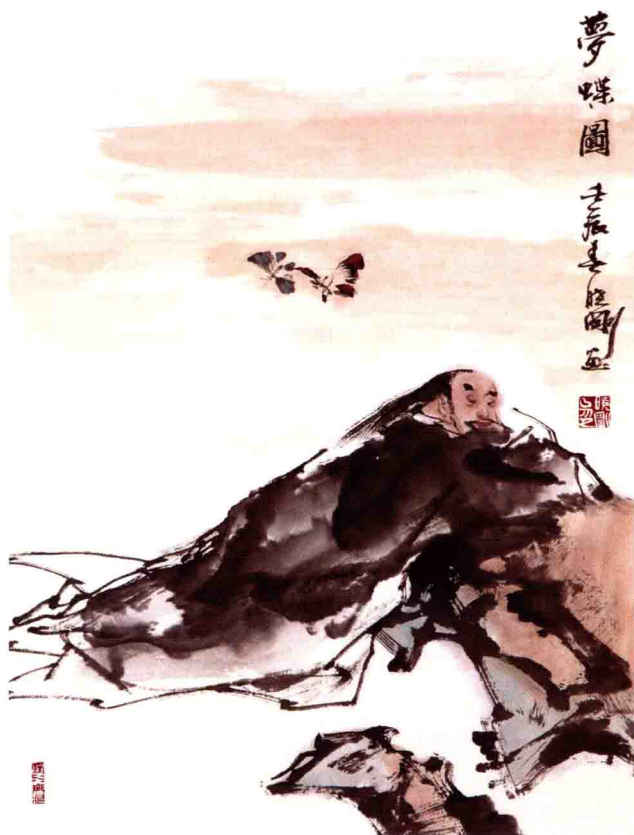

图4 破墨法

破墨法是中国写意人物画中最常见的技法之一，有浓破淡、淡破浓之分。技法运用时需掌握好墨色的浓淡以及水分的多少。在恰当的时机利用不同墨色之间的水分的自然渗化，达到浑然天成、巧夺天工的艺术境界。

二、古装人物小品画的作画步骤

1. 线描法《踏雪寻梅》作画步骤（见图5-1至图5-4）

图5-1 《踏雪寻梅》作画步骤一

用勾线笔蘸淡墨，流畅地勾勒出人物的五官及形态，用笔要轻松，造型要准确。

图5-2 《踏雪寻梅》作画步骤二

用勾线笔勾勒出梅花的枝干和花朵及花蕊、花托。

图5-3 《踏雪寻梅》作画步骤三

对人物施以淡彩，用花青在墨点上再苔点，烘托出白梅的娇美风姿。

图5-4 《踏雪寻梅》作画步骤四

用白色做出雪天的效果，最后题款、铃印，整理完成。