

中国画系列教学丛书

现代中国人物画 创作教本

李平 季平 著

现代中国人物画创作教本

李平 季平 著

图书在版编目 (C I P) 数据

现代中国人物画创作教本/李平, 季平著. —上海:
上海书店出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5458-0703-5

I. ①现… II. ①李…②季… III. ①人物画技法
IV. ①J211.25

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第036592号

现代中国人物画创作教本

著 者: 李 平 季 平

责任编辑: 汪 昊

技术编辑: 丁 多

出 版: 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社

发 行: 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地 址: 200001 上海福建中路193号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷: 上海豪杰印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 5

版 次: 2013年7月第一版

印 次: 2013年7月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5458-0703-5/J · 197

定 价: 38.00元

前言

人们往往把水墨人物画称作写意人物画。

实际上,国画人物画的学习可分为两个大类:

一类是以传统人物形象作为临习的对象,把人物造型符号化是这类学习的一个重要原则,目的在于摆脱具体形象的束缚,只在笔墨里寻找象征的意义,人们经常称为传统人物画或传统写意人物画。

另一类是借鉴西方的造型手段,融合传统的笔墨技巧,以写实的手段表现人物的形态和神思,而创作基本以现实题材为主。人们经常称为水墨人物画或叫做写意人物画。

这本书介绍后一类的学习方法。

到现在为止,水墨人物画经过了几代人的探索和积累,成为一个具有悠久人文传统又非常年轻的画种。水墨人物画的学习、研究、探索是当今美术领域的一个极为重要的新课题。

由于少受传统的直接束缚,不为传统的笔墨程式所囿,有大量吸收西方各种绘画流派的影响,再加上一段时间的广泛重视,这个画种在短短几十年的艺术实践积累中,产生了质的飞跃。水墨人物画已经成为当代中国画的一个主要的画种。

正是在这个背景下,我们把多年研究的一些成果编辑成册,希望能起到抛砖引玉的结果。

目录

一、素描和速写	1
二、水墨人物写生	19
1. 临摹	20
2. 国画人物写生作品分析	22
3. 人物画中常用笔墨技法	29
技法一	30
技法二	31
技法三	32
技法四	33
4. 步骤演示	35
5. 背景处理	56
三、创作练习	59
四、作品欣赏	63

一、素描和速写

在学习现代水墨人物画的过程中,素描和速写是非常重要的学习内容。两者相比,素描更像是一种研究工作,它需要我们细心地去分析对象、研究对象,如整体处理、细节研究、结构分析、线条处理等等;而速写则更多地关注动态、捕捉生动而有趣的事物。

图例要点:

这幅素描作品,作者采用了以线造型,略带明暗的表现方式。着重对人物的脸部、膝盖、手、脚做了仔细的分析 and 研究,而对其他部分做了简要的概括,使画面虚虚实实,有刚有柔。作者研究和处理的意图明确,在充分把握一般素描造型的同时考虑毛笔造型的一些特征。为下一步的上线落墨打好了基础。

青年农民/木炭条写生 李平

由于学生初期接触的素描更重视明暗,所以,在学习国画人物素描时,会有一个适应的过程。要求尽量用线表达。但这里并不排斥明暗塑造的方法,例如可以先塑造体积,最后用线来确定。也就是人们常说的线、面结合的方法。

素描和国画应该同时进行,相互补充,而不是学好了素描再去画国画。

图例要点:

作品采用素描体面来处理结构与空间关系,辅以线条的刻画,使画面有了体量感,加上背景的黑块处理,更使画面带些装饰效果,注意作者在腿部和凳子之间的虚实处理。

男青年/木炭条写生 季平

在学习和创作水墨人物画的过程中,对素描有不同的要求,它侧重对用“线”造型进行研究。对一些基本的造型规律进行分析和记忆。这里包括形、空间、结构、线条、明暗、肌理、构图等。由于最终我们要使用毛笔完成作品,所以素描线条不仅能体现一般素描的功能,还要在用线造型的过程中去考虑毛笔的规律和特点。建议使用炭精条和木炭条作为素描的主要工具,因为它们的特点与毛笔有些相似之处。

图例要点:

水墨人物画的素描写生往往采用木炭条作为主要工具。其中几个重要的原因如下:

1. 木炭条可以如毛笔一样侧面大面积地涂画,可粗可细。
2. 颜色较铅笔深,比较接近墨色。
3. 易擦,无论作为初学者或是创作人员,都需要不断地修改画面。
4. 易作大幅作品。

男青年/木炭条写生 季平

女青年/木炭条写生 李平

图例要点：

1. 此幅素描作品除了眼睛等五官用了木炭铅笔，其余部分都用木炭条完成。
2. 作者用炭条大量模拟了国画的线条和毛笔的行笔动作，如头发的处理、肩部和衣袖的处理、裤子的处理、鞋子的处理等等，这对将来笔墨造型会有很大的帮助。当然，实际上水墨人物画和素描的联系是几乎同步进行的，因为没有水墨实践，画素描时就不可能真正意识到国画素描的感觉。

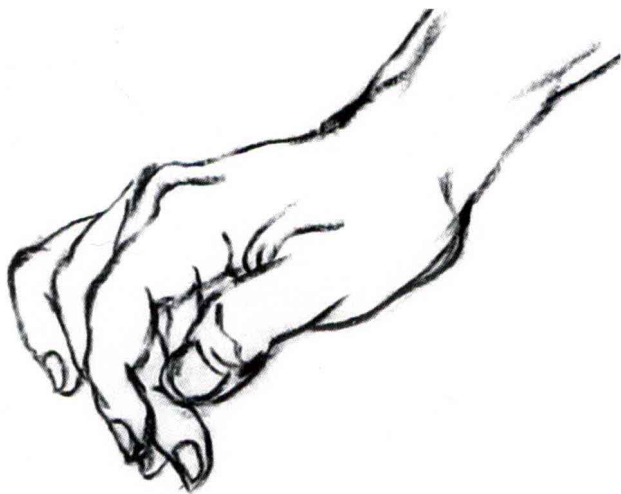
图例要点:

1. 作品主要用线条塑造对象, 明暗部分采用了较为简单的处理, 使画面具有更明显的国画效果。

2. 从手、脚、肩、腰、膝等细节上可以看出作者对形体很强的理解和分析能力, 这也是我们在画国画人物素描时必须解决的问题 (作品用木炭铅笔和木炭条完成)。

女青年/木炭条写生 季平

老人/铅笔 李平

如果觉得木炭用不习惯或一时觉得造型能力还有待提高，也可以先用铅笔来塑造。可以利用铅笔比较细腻的特点，对形象的线条进行更细致的分析和研究。

图例要点：

这是一张未全部完成的作品，和后面的《广东女孩》作比较可以看出用线条来表现形体是研究的重点，这里也辅以明暗和结构处理，使线条逐渐浮现出来。

广东女孩/铅笔 李平

图例要点：

这张铅笔作品相比前一张，是接近完成的作品。作者用线和少量的明暗对五官做了详尽的描述，头发的处理虽没有完成，但已清楚的看出用线条对头发的处理端倪。衣纹的线条处理也更加清晰。

图1 大娘像/毛笔 李平

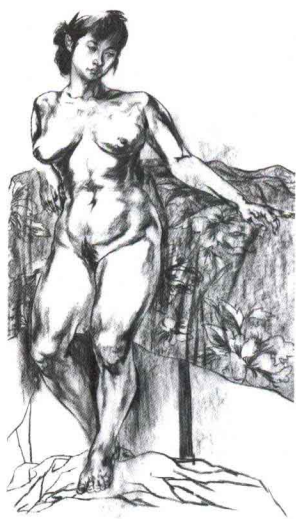

图2 女子人体/炭条 李平

图3 老人像/炭条 李平

图例要点:

在素描练习时,要有不同的要求:如对人体研究(图2)、对人物和背景关系的研究和处理(图4)、对画面虚实的研究和处理(图4)、对画面不同肌理的研究和处理(图3)、对不同绘画材料和工具使用的研究等等(图1用毛笔)。

图4 女子人体/炭条 李平

除了画素描,多画速写无疑是提高造型能力的最好的手段,所以要把速写作为造型训练的主要课程。

平时随身带个本子,把生活中有趣的人物和情景用简练的线条记录下来。当有了触动你的人或事发生,应随手记录,待时过境迁,我们依然可以通过翻看我们的速写本来获得美好的回忆。

上铺客人垂下的手 / 李平

卧铺走廊 / 李平

大凉山女娃 / 李平

教室里的模特 / 季平

速写的作画时间较短,要求我们通过观察、记忆、默写相结合,快速地把握对象的形体、动作和神态,其观察的方式、灵活快速的笔法、生动简洁的形象都是长期的素描作业所欠缺的。但在观察和刻画人物之间的关系,以及人物与周围的环境的相互关系时,都会涉及到很多与素描有关的知识 and 形式(如上图),如画面的空间布局、虚实处理、画面的肌理等等,所以我们建议学习者可以交错进行相应的训练,也可画一些较长时间的速写、较短

时间的素描。可以进行一些专题性的相关训练,如人体速写、多人组合速写、动态速写等。

特别指出的是,初学者在写生中往往只重视人物的刻画,而忽视对人物环境的观察和刻画。因此,画面的整体性训练,即人和物关系的训练,从一开始就必须作为初学者的基本训练内容进行经常性实践。这对完成最后的作品有着重要的意义。

坚持画速写在中国画水墨人物造型中起到极为重要的作用。可以提高我们对人和事物的观察能力和造型能力。能够获得成功的人物画家都画过大量的速写。

在日常生活中坚持画速写，积累大量事物的生动形象，不仅为我们日后的创作带来丰富的创作素材，也会在我们心中留下美好的回忆，随着时间的流逝，你会加倍的珍惜这些速写。

凤凰城的中午 / 李平

课堂写生 / 李平

凤凰城写生三景 / 李平

在旅途中、在餐厅、在学校、在家中、在车上，或在画册、报纸和广告中……总有很多值得记录的东西。之所以值得记录，是因为你的感受与众不同。这种“与众不同”的感受所作的记录，是照相机完全不能比拟的，虽然有时看上去这些作品过于简单，却是“真情流露”。

中学生 / 李平

列车上的客人 / 李平