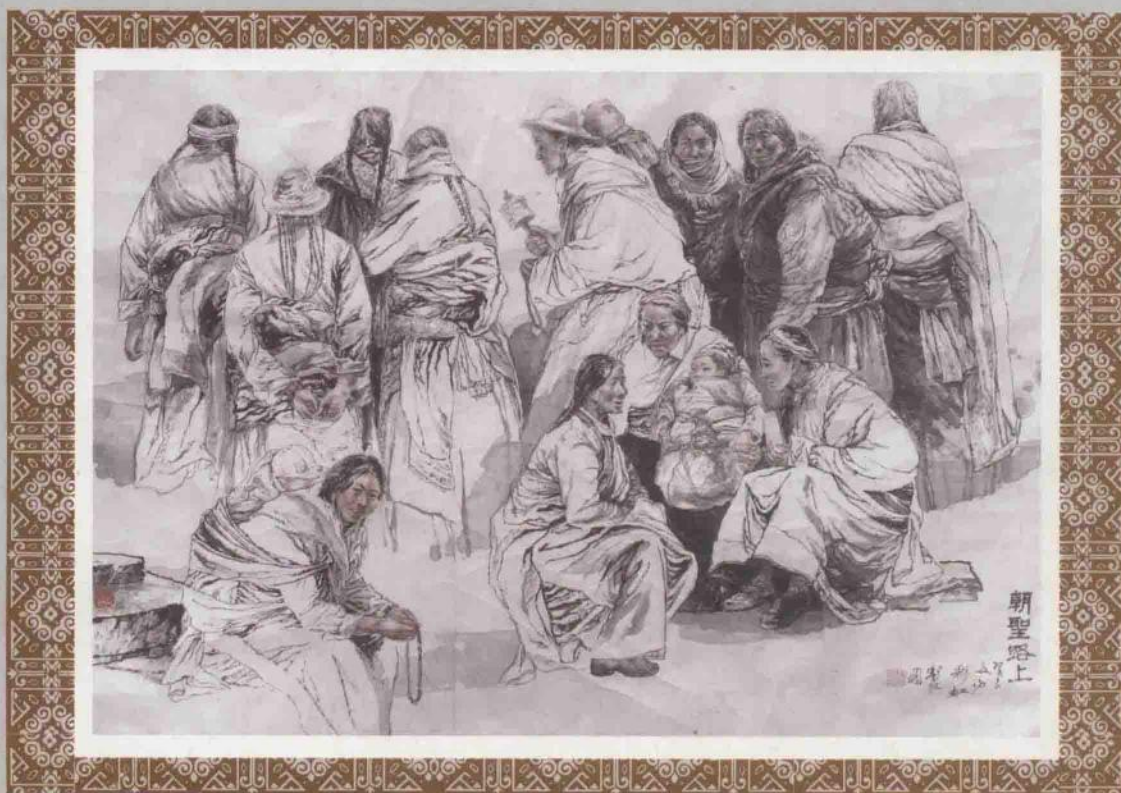

绘画艺术系列丛书

写意人物造型艺术

Modeling Art of Chinese Traditional Freehand Figure Painting

焦彩虹 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

绘画艺术系列丛书

写意人物造型艺术

焦彩虹 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书内容是从素描造型到写意人物画写生和创作的研究和相关理论研究,全书总共分为五个章节,论述和探讨有关写意人物画在各个阶段的发展趋势和造型规律。通过前后的对比,总结出传统中国人物画在表现技法与造型方法等方面的局限。关于现代写意人物画在如何表现客观、反映现实的探讨中,通过大量的艺术实践和探索证明,融合中西人物画技法与理念的途径是完善传统写意人物画的一个有效方法。第一章从中国传统人物画的发展趋势,来探讨传统人物画的各个阶段的发展状况;第二章从中国传统绘画技法和造型规律来总结中国人物画发展的历史和演变;第三章从传统的写真画法和约形的方法,来阐述中国传统绘画理论与造型规律;第四章从现代写意人物画的发展概况以及从造型及形体结构的分析,总结出写意人物画的造型规律;第五章把素描表现规律融汇于写意人物画中,使素描表现规律和中国写意人物画笔墨相结合,这种方式,更加丰富了现代写意人物画的表现方法。

图书在版编目(CIP)数据

写意人物造型艺术 / 焦彩虹著. — 北京: 中国水利水电出版社, 2014. 1
(绘画艺术系列丛书)
ISBN 978-7-5170-0396-0

I. ①写… II. ①焦… III. ①意笔人物画—国画技法—研究 IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第281922号

书 名	绘画艺术系列丛书 写意人物造型艺术
作 者	焦彩虹 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (发行部)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京英宇世纪信息技术有限责任公司
印 刷	北京嘉恒彩色印刷有限责任公司
规 格	210mm×285mm 16开本 7.5印张 164千字
版 次	2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷
印 数	0001—2000册
定 价	40.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换
版权所有·侵权必究

前言

在传统的中国人物画发展历程中，写意人物画的发展是随着绘画史的发展而发展的，纵观中国古代绘画史，在两千多年的绘画发展中，中外艺术进行着十分广泛的交流活动，相互之间的绘画也在相互促进与学习中向前一步步地发展着。到了现代，中国写意人物画如何更好地表现客观、反映现实成为众多画家探讨的主题，通过大量的艺术实践和探索证明，融合中西人物画技法与理念的途径是完善传统写意人物画的一个有效方法。我们不仅要认真加以研究和继承古代的画家们积累的丰富的创作经验和表现技巧，从现实生活中汲取灵感和养料，更要通过巧妙地吸收西画的观念和技巧，丰富中国写意人物画的表现语言。

本书内容是从素描造型到写意人物画写生和创作的研究和相关理论研究，通过从中国传统人物画的发展趋势来探讨传统人物画的各个阶段的发展状况，总结了从中国传统绘画技法和造型规律，以及写意人物画在各个阶段的发展趋势和造型规律。通过对比，总结出传统中国人物画在表现技法与造型方法等方面的局限，在现代关于写意人物画在如何表现客观、反映现实的探讨中，以现代写意人物画的发展概况以及形体结构的分析，总结出现代写意人物画的造型规律，把素描表现规律融汇于写意人物画中的途径，使素描表现规律和中国写意人物画笔墨的相结合的方式，更加丰富了现代写意人物画的表现方法。

本书针对中国画专业学习和研究的普遍需要，从中国传统人物画的发展趋势来探讨传统人物画各阶段的发展状况出发，围绕中国画绘画语言，从中国传统绘画技法和造型规律，来总结中国人物画发展的历史和演变，从传统的写真画法和约形的方法，来阐述中国传统绘画理论与造型规律等基本问题展开一系列不同层面的理论探讨和描述。本书的每个章节都从最基本的中国画绘画实践和理论着手，比较全面地提出了把素描表现规律融汇于写意人物画中的途径，使素描表现规律和中国写意人物画笔墨相结合的方法，同时各个章节的相应部分都配有笔者本人历

年的绘画作品，通过文字和绘画更加全面地呈现、分析中国人物画专业基础知识和实际绘画训练过程中的要点、难点；本书强调中国人物画的实践与理论的结合，重点讨论素描表现规律和中国写意人物画笔墨相结合的方式，注重绘画艺术实践心得的阐述与剖析。

希望本书能够作为中国画专业绘画实践与理论研究的桥梁，面对不同需求、不同层次的读者。在本书所提出的素描表现规律和中国写意人物画笔墨的相结合的方法，希望能够有助于中国画专业学生和美术爱好者深入了解现代写意人物画的表现方法，从而切实有效地提高绘画实践能力和艺术理论素养。

焦彩虹

2013年7月写于宁波大学艺术学院

作者简介

焦彩虹(笔名:易谦),毕业于河南大学艺术学院中国人物画研究生专业,硕士学位。现任教于宁波大学艺术学院,艺术设计系讲师。

作品曾荣获西泠印社首届书画印国际艺术节三大展精品奖(单项最高奖)第一名;作品《又忆江南》入选“中国金陵百家画展”并被收藏;篆刻作品入选“浙江省首届女篆刻家作品展”;中国画作品多次入

选全国和省市各级大型美术作品展览并获奖,多次在国内美术刊物发表。

专业教学上,指导学生2013第五届全国大学生广告艺术大赛优秀奖,第四届全国大学生广告艺术大赛浙江赛区一等奖,并指导学生获得多项实用新型专利授权。出版教材《计算机二维设计师——Photoshop教学应用实例》,出版专著《写意人物造型艺术》。

目 录

绪 论

前 言

绪 论————— 001

第一章 中国传统人物画的发展趋势————— 003

第二章 中国传统绘画技法和造型规律————— 011

一 中国传统技法在人物画中的应用 / 013

二 中国古代绘画史中的造型理论 / 015

三 中国人物画的发展历史及演变 / 023

第三章 中国传统绘画理论与造型规律————— 031

一 中国传统绘画理论关于写真画法的阐述 / 033

二 中国传统绘画关于约形的方法 / 039

三 中国传统绘画关于刻画五官的方法 / 040

四 中国传统绘画中线条的表现 / 042

第四章 现代写意人物画造型规律————— 045

一 现代写意人物画的发展概况 / 047

目 录

年的优秀作品，通过文字和绘画更加全面地呈现，分为中国人物画专业基础知识和实际绘画训练过程中的要点。特点：本书强调中国人物画的实践与理论的结合，重点讨论素描表现规律和中国写意人物画笔墨相结合的方式，注重绘画艺术实践心得的剖析。

希望本书能够作为中国画专业绘画实验与理论研究的重要参考资料，面对不同需求、不同层次的读者。在本书所提出的素描表现规律和中国写意人物画笔墨相结合的方法，希望能够有助于中国美术学院学生和美术爱好者深入了掌握代写意人物画的技巧方法，从而更有效地提高绘画实践能力和艺术理论素养。

2013年7月写于中国美术学院

二 从速写、慢写中掌握人物动态和造型方法 / 052

(一) 速写的基本方法 / 052

(二) 运用绘画造型的基本方法 / 054

(三) 人体活动的基本规律 / 058

(四) 衣纹规律和运动时的变化 / 058

三 关于形体结构的分析 / 060

第五章 从素描表现规律到与写意人物画笔墨的结合 — 065

一 融会素描表现规律于写意人物画中 / 067

二 面部表情刻画及表现 / 068

三 明暗素描与写意人物画的用笔与落墨 / 070

(一) 光线的强弱、结构的转折与笔墨的虚实变化 / 071

(二) 侧光光线下的明暗特点与规律 / 072

(三) 顶光光线下的明暗特点与规律 / 075

(四) 逆光光线下的明暗特点与规律 / 077

四 在加强中国画笔墨特点的过程中化解素描的方法 / 080

创作随笔 / 084

结 语 / 112

参考文献 — 113

致 谢 辞 — 114

绪 论

绪 论

前 言

中国的传统绘画有着渊远流长的悠久历史和灿烂的绘画艺术这些宝贵的资源和财富,使后人能够源源不断地从中汲取珍贵的养料。在学习和借鉴中不断地推动着中国绘画艺术向前发展,后辈们深深臣服于传统绘画的博大精深,也深深地感受到能够有机会迈入其中探其微妙是何等的荣幸和喜悦。

在学习过程中,恩师谆谆教导:既要传统绘画技法深入领会和研究,又要对中西绘画及多种艺术形式进行学习和借鉴,以不断地丰富绘画的表达形式和表现技法。作为一个后学者在现代艺术教育中如何学习中国传统绘画,特别是中国写意人物画,并融汇西方绘画中的科学成分,加以吸收,即如何站在传统绘画这位巨人的肩膀上扩大视野,丰富绘画的表现技法,使写意人物画有更丰富的语言表达形式。

传统中国画融汇了整个中华民族的文化素养、审美意识、思维方式、美学思想和哲学观念的艺术体系,创造了辉煌的绘画史。古代的画家们在反映生活进行创作的长期过程中,积累下了相当丰富的创作经验和表现技巧,值得我们认真加以研究和继承。

中国传统绘画艺术涵盖非常丰富的领域,从绘画内容上分为山水、花鸟、人物三类。在中国人物画的发展演变中,曾经有它以往的辉煌与成就,但是由于历史的客观因素,以及历来传统中国人物画在表现技法与造型方法等方面的局限,其发展的日趋衰微是它的总趋势,以至于最终未能适应客观表现的需要。早在 20 世纪初,许多有识之士在这方面进行了富有成效的改革与探索,特别是新中国成立以后,传统的中国人物画如何表现客观、反映现实,成为摆在每一个中国画家面前的一大难题,如何继承和革新传统,成了当务之急。大量的艺术实践和中国人物画的教学改革探索证明,融合中西人物画技法与理念的途径是完善传统写意人物画的一个有效方法。

中国传统人物画的发展趋势

新虹

第一章 中国传统人物画的发展趋势

我们从中国传统人物画的发展历史过程来了解写意人物画的出现、发展、繁荣及延续。写意人物画的发展是随着绘画史的发展而发展的，它的出现没有确切的时间。

纵观中国古代绘画史，在 2000 多年的绘画发展中，由于经济、贸易及地域之间进行着十分广泛的交流活动，这种密切的交流活动也始终不断在艺术的发展过程中进行着，绘画也在相互的促进与学习中向前发展。

总体上看，历史上大规模的中外美术交流活动有两次。一次是在汉魏时期，另一次是在明清时期。在两汉和魏晋南北朝时期，社会经历了由统一到分裂的急剧变化。西域的佛教艺术广泛地传入到中原地区，伴随着“丝绸之路”的开辟，域外文化与本土文化产生了撞击和融合，形成了以宗教绘画为主的局面，描绘本土历史人物、取材文学作品也占有一定比例，山水画、花鸟画也在此时萌芽，同时对绘画自觉地进行理论上的把握，并提出品评标准。在传统绘画的题材内容和技法形式等方面引起了一次较大的变革，促使民族绘画的内容和表现更加丰富。

早在汉魏时期，就已经出现了很多著名的人物画家，如曹不兴、顾恺之、陆探微等，“时曹不兴见西国佛画，仪范写之，故天下盛传曹也”[●]。从形式风格和技法特点的发展历史来看，自魏晋南北朝起可以分为以顾恺之、陆探微为代表的“密体”和以张僧繇为代表的“疏体”两大系统。

魏晋南北朝时期战乱纷争，政治紊乱，佛教思想和老庄哲学极为兴盛。受当时风气的影响，出现一批士大夫出身的专业画家，他们地位特殊，生活优裕，又有极高的文学修养，出现了很多不朽的作品。外来画僧也不少，都有“殊体”，他们的画风直接影响着当时的画家，张僧繇的绘画“骨气奇伟，师模宏远，岂惟六法精备，实亦万类皆妙”。相传他在南京一乘寺因用天竺法画“凸凹寺”并设“朱及青绿”诸色，使用色彩画出立体感很强的花纹和图案，使观者“远望眼晕如凸凹，就试乃平”。敦煌莫高窟内的藻井图案，就有这种“凸凹”感。

明清时期，西方传教士来到中国，带来了文艺复兴前后西画逼真写实的画风，郎世宁等人的绘画与“中华绝异”之处，主要从处理透视与处理明暗方面表现出来。对中国画家的画法产生了一定的影响。这一现象，早在明晚期就已经出现。如有名的西洋传教

●（宋）郭若虚，《图画见闻志卷一·叙论·论曹吴体法》，北京：人民美术出版社，1963年，第17页。

士利玛窦来到中国时带来了西方绘画的方法，对中国画家的直接影响是不容讳言的。

明万历年间，利玛窦带来了用西洋画法绘制的基督教神像画，明顾起元在《客座赘语》中讲道：“利玛窦……画以铜板为帧，而五彩于上，其貌如生，脸之凸凹处，正视与生人不殊。”^①说明中国传统的肖像画开始受到西洋绘画的影响（其实早在六朝、隋唐时就有随着佛教艺术传入中原地区的“凸凹画”，并对传统绘画产生过一定的影响）。

清朝初期，张庚之论焦秉贞的绘画“工人物，其位置，自远而近，由大及小，不爽丝毫，盖西洋法也”（《画征录》），当时宫廷画家焦秉贞和他的学生冷枚等都有吸收西法的地方，他所画的房屋有着明显的透视，已经强调焦点所集中的位置画房屋的柱子，在其上添加明暗的效果是最为明显的。又如焦秉贞所作的《仕女图》，背景的长廊已经可以非常明显地看出采取的是西洋绘画的透视法。现存佚名的《庆寿图》，场面大、人物多，整个寿堂的描绘，完全是采用西洋透视的焦点透视法制作的。张君度所画的《止园全景》，在章法与透视处理上和布朗与霍根堡的《世界城镇图集》（1572～1616年间在科隆出版）有着惊人的近似之处。对此，美国的高居翰教授作了很多论证和评述。焦秉贞之后的画家如冷枚、陈枚、丁兄泰、黄履庄、邹一桂等人，都是“西法之意而变通”最有力的体现者。

其他还有法国人王致诚、安德义、马国贤等。这些西洋画家在宫廷中既吸收中国传统的画法，又对中国画家产生了一定的影响。在当时的宫廷画家邹一桂曾经谈到“西洋人善勾股法，故其绘画于阴阳远近，不差锱黍。所画人物屋树，皆有日影。其用颜色，与中华绝异。布影由阔而狭，以三角量之。画宫室于墙壁，令人几欲走进。学者能参用一二，亦着体法。但笔法全无，虽工亦匠，故不入画品。”^②这段话可以代表当时画家对西画的看法。他们的绘画固然受到西画的影响，但是在国人“虽工亦匠，不入画品”的“同仇敌忾”的反对声中终归夭折。

虽然这次中外艺术活动是如此的结局，但是也或多或少地留下一些影响，使得一些善于学习的人物画家在肖像画的表现上，比以往更注重描绘人物的形貌；在渲染设色五官方面，比以往有更强的体积感和表现力。

这两次中外美术的交流活动，在学术界有一种颇为流行的观点，就是在两汉、魏晋南北朝和隋唐时期是中国民族心理的开放接受时期，明清时期则是中国民族心理的封闭时期，这两个时期反映了两种不同的民族心理状态。这两次中外美术运动的交流虽然对中国画发展产生了影响，却有着两种截然不同的结果。这种情况跟当时外来文化的性质和特定历史时期的文化背景有着很大的关系。

所谓交流的产生实际上是双方面的事情。在汉唐时期，来到中国的是西域佛教艺术，明清时期来到中国的是逼真写实的欧洲文艺复兴时期艺术。假设在汉唐时期，外来文化是欧洲文艺复兴前后的科学文化，也未必被当时的中国文化所吸收。

① 王伯敏，俞守仁，王心棋编著，《三国—现代，132名中国书画家》，山东：山东美术出版社，1984年，第226页。

② 邹一桂著，《小山画谱·西洋画》，山东：山东画报出版社，2009年。

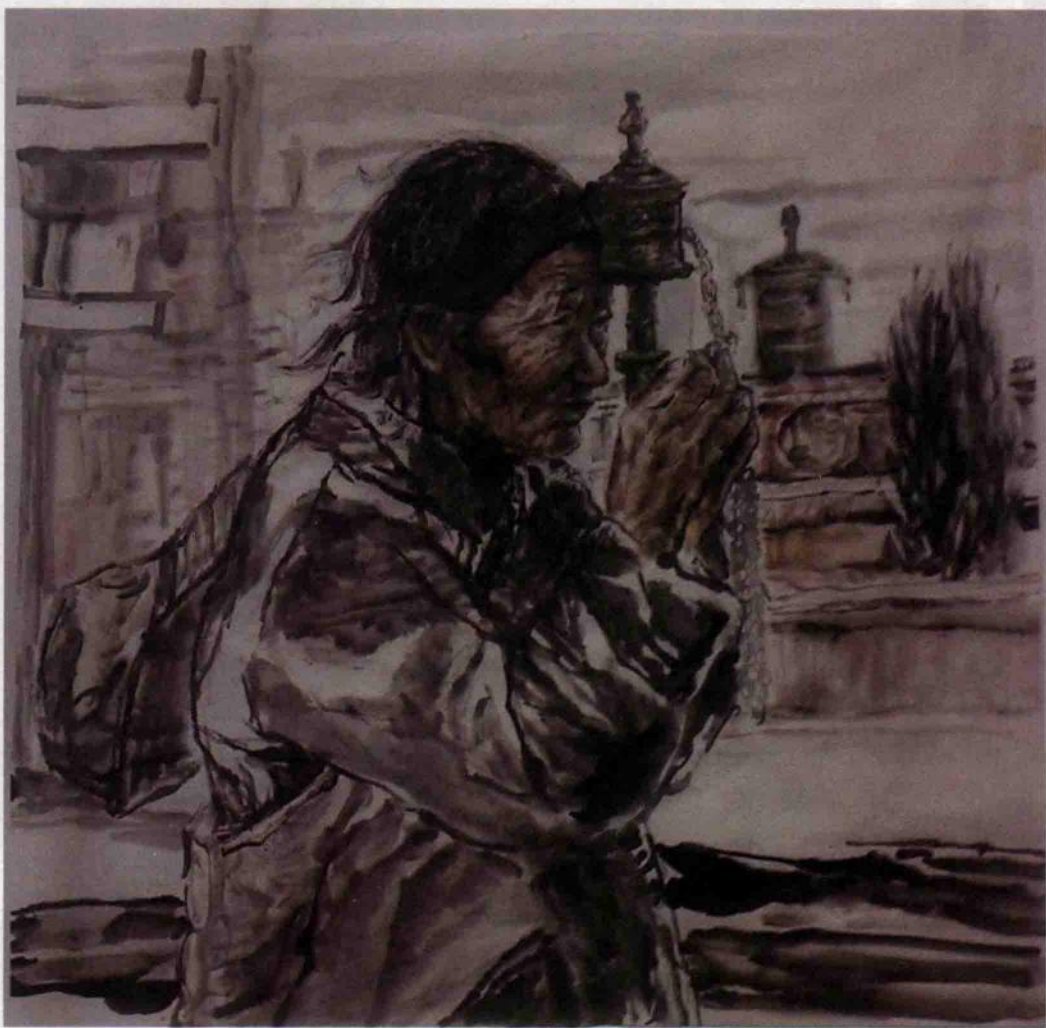

山里人家
纸本
138cm×69cm
2009年

彩虹画

布依族阿妈
纸本
138cm×69cm
2009年

虔诚
纸本
69cm×69cm
2008 年

这样我们就有必要来分析一下中国的传统文化和核心价值所在。中国的儒、道、释三家学说构建了传统文化和思想价值的核心。在两千多年以前的汉朝“罢黜百家，独尊儒术”，确立了儒家的正统与主导地位，使得儒家的思想作为一种主流的意识形态。儒家认为过多的欲望把人心牵制和干扰，人的本善之心便会背道而驰。所以，人必须“求诸己，省吾身”以不断修养心性。儒家学说是在讲“天人合一”的基本思想框架下进行的，即认为人们通过修养心性、完善人格，“慎其独”、“正其身”，最后达到与“天地人心”合一的境界。孟子说：“养心莫善于寡欲，其为人也寡欲，虽有不存焉者，寡矣。其为人也多欲，寡矣。”^①孔子说：“放于利而行多怨”^②，认为利与怨有因果关系，与其求利而多怨，认为求利而使心灵浮躁而不能安宁，还不如放弃对利、欲的追求以达到“寡欲而内心平和”的境界。

儒家主张的着眼点是着重从“心”出发，一切都向心去看，从心去求，人生追求的着眼点不是得到利益，而是通过“寡欲”和“轻利”，以达到心灵的内在的平静和满足。

① 选自《孟子·尽心章句下》。

② 出自《论语·里仁篇第四》。

道家主张“无为”，认为顺乎自然、应因循事物的本性。认为追求外在世界的物质是不能令人心安静的。所以，要让人心恢复秩序，就应该“外天地，遗万物”去除杂念，以自己的修养功夫给予心灵“固本守真”的极乐之所，认为功名、权势、生死、甚至仁义礼乐也都是终身劳役的外物“利”是心灵失态的祸根，而且，要使精神往来傲万物，独立风尘，就须涤除物欲，以忘却外物而显发真性真情。

佛教主张求解的答案归于本心，认为佛不在遥远的彼岸，只存于本心，所以修行就是清静自己的内心，维护自己的本心不受外面境界的干扰，最终达到智慧的无上境界。这样的修为，影响到中国社会生活的各个方面，中国文人对绘画的主张，也是将养性习心涵养心性，作为安守自心的安宁以求取无上人格的修养功夫。

从本质上看，中国传统文化所注重的是术数玄学精神，所谓“天际真人”，我国传统认为，在整个宇宙环境中，认识到天和人本质上是相同的，天就是一个大人，而人则是一个小宇宙，所以而有天人合一的同形同构。人体整个小宇宙的生长、生活在天体自然环境这个大宇宙的包围和作用之中，因此不能受到天体自然变化的影响和制约，从而注重从内部去把握世界包括人类自身的命运，即重在“听其自然，顺乎天命”，天人合一，就是要人与自然达到和谐，因循着天的顺序，因循着人的本性去生活，强调做人、做事要“因天之序”，及顺应自然。中国的哲学强调人的内心超越，中国哲学是以本真的生命为中心。所以认为绘画是一种身心修养的方法，然后上升为美感体验。

汉、唐时期传入的佛教文化，它在本质上与传统文化是一致的，它们被消化吸收是在情理之中的。就绘画而论，当时的传统观念讲求“明劝戒，著升沉”，“成教化，助人伦”^①，因此绘画内容多是表现忠臣、孝子、烈士、贞女，起到“善以示后，恶以诫世”的作用。

外来的佛教绘画则讲求“像教”，也就是用形象来宣传教化因果报应的教义，多画佛传故事、本生故事、因缘故事、净土经变等，同样起到“善以示后，恶以诫世”^②的作用。在技法形式方面，传统绘画注重的是骨法用笔；外来的佛教绘画同样注重曲铁盘丝的线描，可以看到，两者虽然在某些具体的细节方面有所差异，本质上是基本一致的，两者的融合显得顺理成章。

在中国人物画的发展演变中，曾经有过辉煌并取得了一定的成就，由于历史的客观因素，人物画和花鸟、山水画的表现方式不同，画家的情感与意图，需要通过较准确的人物形象的刻画和肢体语言来表达，但是在中国传统古代画论中，仅有一些口决类的描述性文字。人的造型研究非常少。传统人物画在表现技法及造型方法等方面不能适应客观需要，发展日趋衰微。在这里，我们也应该认识到对于造型的研究，传统人物画有着长久以来的局限和不完备。

20世纪初，许多有识之士在这方面进行了富有成效的改革与探索，特别是新中国成立以后，传统的中国人物画如何表现客观、反映现实，如何继承和革新传统，成了当务之急。通过大量的艺术实践和中国人物画的教学改革探索证明，融合中西人物画技法与理念的途径是完善传统写意人物画的一个有效方法。

①（唐）张彦远，《历代名画记·叙画之源流》。

②（汉）王延寿，《鲁灵光殿赋》。