

中国美术学院出版社

中国美术学院名师教案

意笔人物画

吴山明 著

中国美术学院出版社

中国美术学院名师教案

意笔人物画

吴山明 著

责任编辑：朱 奇
装帧设计：李 文
责任校对：郑亦山
责任印制：娄贤杰

图书在版编目（C I P）数据

意笔人物画 / 吴山明著. -- 杭州：中国美术学院出版社，2018.8
ISBN 978-7-5503-1748-2

I. ①意… II. ①吴… III. ①意笔人物画—国画技法
IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第181802号

意笔人物画

吴山明 著

出品人 祝平凡
出版发行 中国美术学院出版社
地 址 中国·杭州市南山路218号
邮政编码 310002
网 址 www.caapress.com
经 销 全国新华书店
制 版 浙江新华图文制作有限公司
印 刷 杭州捷派印务有限公司
版 次 2018年8月第1版
印 次 2018年8月第1次印刷
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 12.25
印 数 0001-3000
书 号 ISBN 978-7-5503-1748-2
定 价 65.00元

目录 Contents

第一章	历史概况	1
第二章	现状与展望	18
第三章	工具及其性能	30
第四章	专业素描	40
第五章	意笔线描	49
第六章	意笔着色	82
第七章	写生步骤	93
第八章	构图	133
第九章	学习方法探索	149
第十章	创作与习作	163

第一章 历史概况

从远古时代的岩画和彩陶纹样上，我们已见到粗笔型的以线作画的方式的运用。原始人类在蛮荒时代已会用粗放的线去记下自己的生活与狩猎，记下对自然的热爱与膜拜，以及对天地的祭祀和原始的心灵寄托等等。这些留下的遗痕带有中华民族早期朦胧的审美情趣。

原始社会的图形和商、周、春秋战国以及秦、汉的绘画，从表现方式来看，更多的是带有粗放的、自由的写意因素。我们从中唐以前的许多绘画中已能看到丰富多采的状态——基本以壁画，尤其是洞窟墓室中的作品为主。敦煌、龟兹之魏晋南北朝、秦、汉乃至初唐、中唐以前的壁画、帛画，其实已形成粗笔型（意笔）中国画最初的繁荣期。这些都值得我们回头再作

研究并思考其对当代中国绘画发展的意义。随着社会生产力的发展，人们开始不满足于现状，人类的思维能力也在逐渐提高，不断发现规律，认识规律，并逐渐地形成一些成熟的风俗、习惯、心理，乃至哲学思想、宗教意识和审美趣味。与此同时，绘画也开始出现了表现方法上更多的规律化倾向。自晋代以后，人物画开始并逐渐以一种理性式的严谨工整的画风去替代以前的感性式的粗放而自由的画风。这是人类在文化上的不断进步和发展。从隋、唐至五代，经过一代又一代画家们的努力，经历工笔型绘画逐步形成并成熟的洗礼，将这种工整式的绘画（即工笔画）推向艺术表现上的高峰，形成了我国绘画史上一个工笔型绘画的灿烂时期。今天我们仍可

岩彩画

陶碗

敦煌壁画女娲图 西汉

敦煌石窟壁画之遗存极为丰富，延续时间也十分绵长。中唐前以写意（粗笔）为主体，彩、墨合用，用笔自由而随性，以宗教题材为中心，风格上从中西融合逐步发展到以中原文化为主，成为后世不断研究、汲取、传承的宝库。

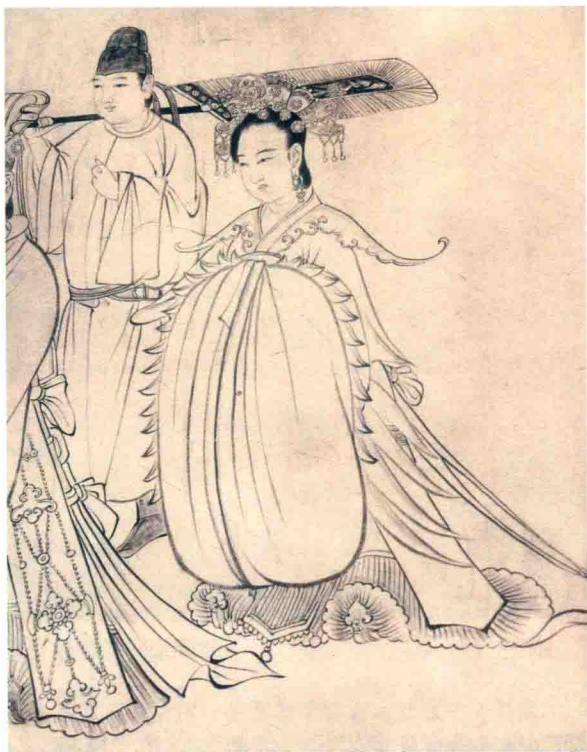
女史箴图（局部）
晋
顾恺之

《女史箴图》是中国人物画最早的大型长卷叙事式作品之一，是粗笔型向偏工转型的代表作。人物生动，真实场景感强，用线开始简约而具写实性，体现中国人物画在审美上已走在向精美状态发展的历史进程之中。

送子天王图（局部，宋摹本）
唐
吴道子

唐之画风往往随性而大气，宋之摹本会更精细、讲究，成熟一些。我们从图中仍可看出吴道子作为人物画大家的基本风格面貌：画面气韵生动，意足而气贯，有一气呵成之感。

章怀太子墓壁画 唐

章怀太子墓与永泰公主墓室壁画同为唐代墓壁画的高峰，可看出是高手所创作，是与唐代名家有异曲同工之妙的艺术精品。表现方式以意笔为主，形神兼备，气韵生动。

章怀太子墓壁画 唐

在各地博物馆中看到晋代的顾恺之，唐代的阎立本、吴道子、张萱、周昉、孙位，五代的顾闳中、胡瓌、贯休、周文矩等代表那个时代的巨制。

五代、宋以后，绘画题材由宗教故事、宫廷生活扩展到民间的世俗生活。尽管在视觉上不如唐代的严谨雄浑，但由于绘画的视野扩大了，宋代人物画从总体上看显得更多彩、生动和亲切。由此必然产生对原先的严谨作风和绘画手法的不满足，又由于行草用笔对绘画的介入，一种更自由、奔放、概括、洗练的画风逐渐形成。在这种活泼的绘画中，代表性的是石恪、梁楷的“简笔画”。他们的艺术受汉代粗笔型画风与中唐张璪、王墨、王维等人的“笔飞墨喷”“不贵五彩”的水墨画的影响和启示。传世的南宋梁楷《泼墨仙人》是现代能见到的这种画风的代表之作。由于文人精神的融入，这一时期的绘画在表现的成熟度上显示了一种新的生命力。一种新的审美理念在形成与发展。石恪等人不守绳墨，一反当时崇尚精工的画风，初创了笔墨豪放，造型奇绝、简练，线、点、面相结合的“简笔画”。梁楷更充分地发挥笔墨形式的多样性，在造型

罗汉图
五代
贯休（传）

五代贯休承隋唐工笔画的传统，用笔的组合与笔性相对更随意、多变，形成工笔与意笔相间的形式趣味，以适应其对罗汉的表现，必然也影响宋代石恪、梁楷等人的简笔意笔画的形成与提升。

和表现手法上进入了更完美的境地，形成了我国意笔型绘画在历史上的最初的高地。石恪等人继承前人探索着的人物画新的审美视角，梁楷等则以自己精美而成熟的作品显示了新风格发展的必然趋势，其作品在艺术创造上的分量取得了意笔人物画在绘画史上应有的地位。梁楷等人强化了“以形写神”的特色，进一步进行了“以意写形”的探求，作品追求高度的“形神兼备”的境界，使人物画更多地摆脱了客观物象的束缚，进而调整主观与客观在创作过程中的作用，大胆地以更多主观的文人式情趣、情感和意愿去提炼、取舍、夸张、想象、改造和强化所描绘的对象。梁楷等人被当时人戏称为“疯子”，可见他们的创造性实践并未能被同时代人所完全接受，更不能为当时的正统观念者所认可，甚至被视为反常轨的行为。从元代意笔人物画很少有人继承梁楷等人的画风中就可看出这一点。在历史上常会有某些创见和发现因为超越其时代的审美意识，不能被同时代人们所理解而甚至视为异端的情况。梁楷等人审美思维中的超越其时代的某些因素，是被以后历代画家所逐渐认识到的。我们应充分肯定梁楷等人在历史上的特殊贡献，由于他们的成功探索，在最初的粗笔型基础上又开拓了写意型中国人物画表现上的一个新的审美时期，使中国人物画开始了一个意笔与工笔并行发展的新阶段。他们的作品能引起我们今天的兴趣和共鸣，是因为当今的时代审美对梁楷等人的作品又有了新的理解。

元、明、清的意笔人物画一直与工笔画并行发展。现在所能见到的元代的作品中有颜辉、刘贯道、卫九鼎、张渥、王绎、盛懋以及何澄等人之作，已重现书法用笔、文人意识。一般以人工景意、工意相间作品居多。元代意笔人物画坛中没有出类拔萃如梁楷那样富有创造性的画家，但吸取和继承了宋代画家的部分成就。意笔人物画至明代，比元代有了较大的发展。明代的许多人物画家是山水、花鸟画家，尽管有的在人物画上创造性不多，但由于其绘画上的全面成就，在历史上的地位仍然很高。现在我们能见到的有戴进、吴伟、唐寅、杜堇、周臣、沈周、徐渭、李在、仇英、汪肇、陈洪绶、张路、郭诩、曾鲸、蓝瑛、崔子忠、张宏、吴彬等人的作品。这些作品大部分是工意相间的或人物、山水并重的意笔人物画。由于这些画家大都修养全面，山水、花鸟画的功底也深，因此作品意境深远，人景交融，能浑然而成一体。在历史上影响较大的有唐寅、戴进、吴伟、仇英、徐渭、陈洪绶、蓝瑛等。其中陈洪绶在人物画上的创造性更强，他的作品画法上多数是工笔，只画过少量的

二祖调心图 五代、宋 石恪（传）

石恪是梁楷之前作简笔画（后称意笔画）的画家，以草书笔法入画，笔简而形神兼备，与唐代工笔风格拉开了大的距离，以文人之意趣作画，与梁楷等人开一代意笔型画风的新气象。

工意相间的作品，但陈老莲的绘画在总的意趣上有一种意象表现的态势。他师蓝瑛，人物画却自成格局：造型古拙，用笔浑厚而含蓄，画面具有装饰味。其画风对清代的意笔人物画发展影响较大。以现在的眼光看，陈洪绶不失为一位有影响力的大家。徐渭是明代非常特殊的画家，其所画人物别具一格，与梁楷等人有异曲同工之妙，同样开一时大写意之风，对中国意笔画发展贡献启示颇大，可惜存世作品较少。

意笔人物画发展至清代，画家人数颇多，其中因其创造性而影响较大的有“扬州画派”的一些画家以及清末的大家任颐（伯年），以及以其为代表的任氏画风。“扬州画派”以及受“扬州画派”影响较大的画家，大都是诗、书、画、印全面发展的，

人物、山水、花鸟都能的多面手。其中以人物为主的画家有罗聘、华岳、黄慎、高其佩，以及受他们影响的闵贞等。人物画偶然为之者有金农等人，他们的特点是个人面目突出，修养全面，技法精湛，因此再创造的基础厚实，能不拘成法，融书法、金石于绘画之中。罗聘、华岳、金农重古逸，黄慎画法苍劲，他们的作品意境和章法一般都追寻奇绝，突破程式，颇有灵性；高其佩是一位有特殊创造的画家，他的才华虽不如前面几位，但却开辟了一条以指头作画的新路，运指如运笔并为我们留下一整套指画的技法和许多精彩的指画作品：（潘天寿先生继承并大大拓展了高其佩指画，在指画的审美与境界的拓宽上，为中国美术史留下了浓重的一笔。）以后受“扬

六祖截竹图
南宋
梁楷

宋梁楷是新形成的意笔型绘画之主要代表人物，造型奇古，以行草之用笔方式入画后，形成唐代工笔画高峰之后又一种可与之并存发展的不同画风，也为之后的人物画之文人画状态开了先河。

太白行吟图
南宋
梁楷

此图是梁楷追求文人趣味的代表作。其作品状态与工笔绘画在审美趣味、表现形式和内涵追求上均拉开了很大的距离,并最终对五代、宋以后中国文人画性质的意笔人物画的发展起了开拓性的作用。

布袋和尚 南宋 梁楷

泼墨仙人
南宋
梁楷

这是梁楷画风的代表作。以大笔落墨，简约而丰满，造型极夸张但精准，是中国写意人物画具启示意义的经典之作。