

第一章 概述

第一节 中国人物画总论

中国绘画艺术作为东方文明的精神载体，是中华民族审美意识与哲学思想的集中体现。在这座流光溢彩的艺术殿堂中，中国人物画以其深厚的人文关怀和独特的造型理念，成为中国绘画史上最早萌芽、最具精神深度的画科。它不仅是记录历史风貌的视觉长卷，更是传递民族情感与生命意识的重要纽带，在世界艺术格局中构筑起独树一帜的审美体系。

早在文字尚未诞生的蒙昧时期，中华先民便开启了中国人物画的探索之路。福建平和县发现的旧石器时代晚期石雕人面，以拙朴的刻痕承载着万年前的自我认知；新石器时代的岩画遗存《操练图》《射手图》等，更以充满生命张力的轮廓与线条，展现出先民对人物动态的敏锐捕捉。这些早期创作虽技法简拙，但已初具“立象尽意”的造型意识——通过夸张的体态、符号化的五官处理，将狩猎、祭祀等生活场景转化为充满巫术意味的视觉叙事，堪称中国意象绘画的原始基因。

当历史步入青铜时代，中国人物画的表现载体从岩壁转向礼器。商周青铜器上的饕餮纹饰虽以神兽为主体，但其构成中已融入人面元素，形成人神交融的神秘美感。至战国秦汉时期，帛画与墓室壁画的出现标志着中国人物画的重大飞跃。湖南长沙楚墓出土的《人物龙凤帛画》以流畅绵密的线条勾勒出墓主人御龙升天的景象，其“高古游丝描”的笔法已展现出对线性韵律的极致追求。而汉代壁画中《门吏图》《宴饮图》等作品，更是通过宽袍大袖的飘逸线条与夸张的动态组合，构建出充满

律动感的二维空间，奠定了中国人物画“以线立骨”的造型传统。

魏晋南北朝是中国人物画走向艺术自觉的关键时期。顾恺之提出的“传神写照”理论，将创作重心从外形的肖似提升至精神气质的表达。其《女史箴图》中的人物仪态端庄，衣带如春云浮空，通过“秀骨清像”的造型范式，展现出世族阶层的审美理想。敦煌石窟同期留存的佛教本生故事画，融合西域凹凸法与中原线描技法，飞天伎乐的身姿在飘转的帛带中形成“满壁风动”的视觉奇观，展现出中外艺术交融的丰硕成果。

唐代中国人物画迎来全面繁荣。阎立本的《步辇图》以线描勾勒出唐太宗接见吐蕃使臣的史诗场景，人物主从关系通过大小差异呈现，延续着“主大从小”的传统构图智慧。吴道子笔下“吴带当风”的韵律感，使线条本身具有了独立的审美价值，其《送子天王图》中，衣纹的顿挫转折如雷电交驰，展现出书法用笔入画的非凡表现力。张萱、周昉创作的宫廷仕女画，精微刻画薄纱下的肌肤质感，通过“丰颊肥体”的造型语言，将盛唐的雍容气度凝固于绢素之间。

五代两宋的中国人物画走向多元发展。五代南唐画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》以连环画式的屏风分割空间，对人物微妙神情的捕捉堪称“以形写神”的典范。北宋李公麟的白描艺术将线条的表现力推向极致，《五马图》中通过墨色浓淡的微妙变化，呈现马匹肌肉的起伏，开创了“不施丹青而光彩照人”的新境界。南宋梁楷的减笔人物画更具革命性，《泼墨仙人图》以水墨淋漓的块面笔法，大胆解构传统精细造型，在“似与不似”之间，为中国人物画开辟了写意精神的新维度。

元明清时期，文人画的兴起为中国人物画注入新的活力。赵孟頫倡导的“书画同源”理论，使书法用笔更深地融入人物衣纹表现。王绎所著《写像秘诀》系统总结了肖像画的创作技法，强调“彼方叫啸谈话之间，本真性情发见，我则静而求之”的观察之道。陈洪绶笔下的人物形象奇古高拙，《归去来兮图》中陶渊明的清癯风骨，通过夸张的形体比例与富有金石韵味的线条，展现出强烈的个人风格。晚清海派画家任伯年则融合西洋素描技法，《群仙祝寿图》中人物造型精准又不失笔墨韵

味，传统人物画由此实现向现代的转型。

新中国成立后，中国人物画在时代变革中焕发新生。徐悲鸿引入西方写实主义构建中国现代人物画教学体系，蒋兆和的《流民图》以磅礴的悲悯情怀记录民族苦难，周昌谷的《两个羊羔》将水墨意趣与民族风情完美结合，黄胄的速写入画则展现出劳动人民蓬勃的生命力。改革开放以来，中国人物画创作更呈现多元格局：田黎明以没骨法营造光斑朦胧的城市印象，何家英在传统工笔人物线描中注入现代人文关怀，刘进安的水墨实验则试图解构人物形体以表达存在之思。

纵观中国人物画的发展长河，其始终以“传神”为核心，通过笔墨的枯湿浓淡、线条的疾徐轻重，构建起一套完整的意象表达体系。这种强调主观情思与客体神韵交融的创作理念，使中国人物画超越了简单的形象再现，升华为“技进乎道”的精神载体。在全球化语境下的今天，深入梳理这份艺术遗产，不仅是对民族艺术基因的确认，更为人类视觉文化的多样性贡献着东方智慧。随着传统文化复兴浪潮的推进，中国人物画必将在守正创新中继续书写属于这个时代的丹青传奇。

第二节 中国人物画线描概述

线，是中国画的筋骨与灵魂，是其最根本的造型语言。在千年丹青之旅中，正是凭借一根根富于生命力的线条，世间万物的形态得以确立和彰显，内在的精神气韵得以传承和延展。南齐谢赫在“六法论”中将“骨法用笔”置于显要地位，深刻揭示了线条质量与用笔方法对于中国画的奠基意义。历代画家于此投入了不懈的探索，倾注了满腔才情，使一根看似简单的墨线，具备了表现物象的质感、量感、动态乃至神采的非凡能力，从而形成了中国绘画鲜明独特、底蕴深厚的民族风格。

流传至今、为人所熟知的“十八描”，正是这一笔法艺术的高度结晶与系统总结。它并非一蹴而就，而是历经了长期的实践与理论提炼。明代邹德中在《绘事指蒙》、周履靖在《夷门广牍》以及汪砢玉在

《珊瑚网》等著作中，对历代人物画中表现衣纹褶理的各式线描技法进行了开创性的归纳与整理。他们并非凭空创造，而是基于对前人杰作（从顾恺之的“高古游丝”到吴道子的“吴带当风”，再到李公麟的白描典范）的深刻领悟，依据不同笔迹的形态、力度和韵律特征，为其赋予了形象化的名称，如“高古游丝描”“琴弦描”“铁线描”“钉头鼠尾描”“蚯蚓描”等。“十八描”是对线条丰富表现力的第一次大规模谱系化梳理。

至清代，画家兼鉴赏家王瀛在此基础上做出了进一步贡献，他为这十八种描法逐一配绘了图例，使得原本抽象的文字描述变得直观可感，极大地便利了后学的理解与临摹。自此，“十八描”便从单一文字理论，完善为图文并茂、体系完备的经典范本，真正巩固了其在中国人物画教学与创作中的经典地位，影响深远。

这些描法，各有其独特的审美特质与明确的适用情境。“铁线描”刚劲均匀，如屈铁盘丝，适于表现硬质衣料，亦可塑造人物刚健之气；“高古游丝描”柔韧绵长、精细连绵，极富韵律感，常用于描绘仙佛的飘逸之姿；“钉头鼠尾描”起笔顿挫、收笔尖细，笔力迅疾，富于动感；“减笔描”则笔墨极简、狂放写意，追求神似胜过形似，开创了写意人物画的先河。它们共同构成了一个异常丰富的艺术工具箱，画家可根据对象的气质、衣物的质地和所需营造的意境，灵活选用或融合创造。

因此，学习线描，远非简单练习勾画轮廓的技巧。它是对手腕控制力的锤炼，是对气息与笔锋相合的感悟，更是在一笔一画中，体会中国传统文化中“骨法”与“气韵”的精髓。正是这一根根千变万化的线条，勾勒出了中国艺术精神的独特轮廓。

中国画“十八描”是中国古代人物画衣纹线描技法的系统总结，以线条的丰富变化表现衣物的质感与人物动态。其技法体系初见于唐代，于宋元时期发展成熟，至明代邹德中在《绘事指蒙》中首次系统归纳为“描法古今一十八等”。

“十八描”可归纳为三类：一是游丝描类，如“高古游丝描”“琴

弦描”，线条均匀流畅，体现典雅含蓄之美；二是铁线描类，如“铁线描”“曹衣描”，以中锋用笔为主，线条劲挺凝重；三是减笔描类，如“钉头鼠尾描”“橛头钉描”，行笔迅疾，粗细变化显著，笔简意丰。此外，“兰叶描”则以其两头尖、中间粗的飘逸形态独树一帜。

这些技法不仅确立了白描艺术的独立审美价值，更深刻影响了后世人物画的笔墨语言，成为学习中国画线性表现的核心基础。

图 1-1 高古游丝描

图 1-2 琴弦描

图 1-3 铁线描

图 1-4 行云流水描

图 1-5 马蝗描

馬
蝗

描

伸屈自然柔而不弱
無擁腫斷續之迹

图 1-6 钉头鼠尾描

釘
頭
鼠
尾
描

畫有大蘭葉小蘭葉兩
種皴法如寫蘭葉法

图 1-7 槓頭釘描

槓
頭
釘
描

用禿筆堅強挺拔中要含
有婀娜之意最忌粗惡

混

描

以淡墨皴衣褶紋加以
濃墨混成之故稱混描

图 1-8 混描

折
蘆

描 此由圓筆轉為方筆之法仍須方中有圓用隸法為之

图 1-10 折芦描

曹
衣

描 衣褶紋多用直筆緊束所謂曹衣出水筆法最要沈着

图 1-9 曹衣描

聚
核

描 亦如橄欖描法釋石壽畫筆中往往有之是善於學古者惟不可於形迹拘之多觀古畫自得

图 1-12 聚核描

橄
欖

描 用筆最忌兩頭有力中間虛弱起訖極輕中極沈着如敦煌發現唐人佛像正用此意

图 1-11 橄欖描

柳

葉

描

書中有倒薤文李後主金錯刀書法忌於浮滑輕薄之習

图 1-13 柳叶描

竹

葉

描

視蘆葉為短如柳葉為長仍用金錯刀書法中鋒寫之

图 1-14 竹叶描

戰筆水紋描

戰戰兢兢之戰即顫字通用筆要留而不滑停而不滯

图 1-15 战笔水纹描

減

筆

描

馬遠梁楷多為減筆以少許勝人多許少難於多

图 1-16 减笔描

枯
柴
描

山水畫有亂柴皴人物衣褶亦有
枯柴描剛中有柔整而不亂爲合

图 1-17 枯柴描

蚯
蚓
描

春蛇秋蚓以譬作書無骨之弊然險惡太
過尤多近俗蚯蚓當如篆書圓筆爲佳

图 1-18 蚯蚓描

第三节 意趣盎然见精神——中国人物 小品画浅析

中国画中的小品画，是一种尺幅精巧、笔墨简洁而意蕴绵长的艺术形态。它通常不作鸿篇巨制般的叙事铺陈，而是在方寸之间，以高度凝练的笔法，勾勒出物象的神韵与生机。这种艺术形式，尤为考验画家的综合修养与瞬间的灵感捕捉能力——画面虽小，却如一首绝句或一阕小令，于有限的格局中，蕴含着对笔墨、造型、意境无限深广的探索，正所谓“小品不小，大有学问”。

小品画的兴起与盛行，与中国古代文人“游于艺”的精神追求密不可分。文人士大夫始终践行诗画相融的美学理想，而小品画恰好为他们提供了一个绝佳的“雅媒”。它不仅是技艺的展现，更是文人雅士性灵

的寄托，亦是友朋间酬唱往来的雅玩之物。在书斋案头，一纸小品，信手拈来，即可抒发性情、记录闲趣，将文学的意境与绘画的意象巧妙融合，完成一次自省、自适的精神游历。

在人物小品画的造型处理上，画家极力追求“简练”二字。其精髓在于“得意忘形”的审美旨趣——并非对人物进行纤毫毕现的写实描摹，而是大胆取舍、高度概括，以突出其最动人的神情与姿态。这一理念与漫画艺术的表达逻辑有着异曲同工之妙：二者都善于通过夸张、强化人物最富个性的特征（如一双笑眼、一缕长髯、一个动态），达到“以形写神”的目的。最终，画面呈现出“形简神生，笔简意赅”的至高境界，留给观者无穷的想象空间。

谈及笔墨语言，小品画则展现出“单纯中见活泼”的独特魅力。它不刻意追求层层渲染的厚重感与复杂的层次变化，反而强调用笔的轻松率真与用墨的清新透润。笔在纸上行走，仿佛随心而舞，时疾时徐、时浓时淡，充满了音乐的节奏感；墨色亦趋于明朗，于干湿浓淡的微妙变化中，抒发一种恬淡、闲适、愉悦的心境。这份“轻松”并非草率，而是历经锤炼后复归于平淡的从容，是画家内在修养在笔端的自然流露。

对于习画者而言，从事人物小品画创作是一项极佳的修行。其一，它直接锤炼画家的笔墨功夫，要求在极少的笔墨语言中表达丰富的内容，使作者对每一笔线条的质量、每一块墨色的韵味都精益求精。其二，它极大地培养了画家的形象记忆能力与捕捉瞬间美感的能力。它要求画家不仅观察生活，更要“消化”生活，将日常所见转化为胸中意象。当我们提笔追忆某个动人瞬间时，这个过程既是对记忆的加深与提纯，更是一次主动的艺术创造与对美的追求。在“记忆”与“追求”之间，画者的审美情操与表现力得以同步升华。

因此，一幅成功的人物小品画，是技法、灵性与修养的结晶。它像一扇精巧的窗，让我们窥见画家内心的丰饶世界，也领略到中国艺术中以小见大、以简驭繁的永恒魅力。

第四节 中国人物画考级概述

一、中国人物画考级概述（初级）——水墨初心

当学生们第一次握住毛笔，蘸上浓淡相宜的墨色，在宣纸上落下稚拙而充满生命力的笔触时，他们不仅是在学习一门传统艺术，更是在开启一段与自我、与文化对话的奇妙旅程。中国人物画考级对于初学者而言，并非单纯的技能考核，而是一场发现美、表达美的成长体验。本篇概述将带领大家走进初级中国人物画考级的精彩世界，聚焦人物肖像、全身像及命题创作三大板块，探寻如何在水墨交融间守护纯真、释放意趣。

中国人物画讲究“意到笔不到”的美学境界，这与学生们天真烂漫、富于想象的特质天然契合。在初级考级中，我们不追求刻板的形似，而是鼓励学生画出自己眼中的世界。人物肖像默写的核心，在于摆脱“画得像”的束缚，转而捕捉人物的神态与个性——一双眯成月牙的笑眼、两个调皮的小酒窝、几缕飞扬的发丝，这些充满个人风格的表达，往往比精准的比例更能打动人。教学中，我们引导学生观察人物的特征，从临摹入手，培养背临能力、积累视觉记忆，进而提升默画能力；同时用水墨游戏的方式，练习线条与墨色，既学习了中锋勾线、侧锋晕染的技法，又保留了作品生动的拙趣。

全身像临摹是肖像画学习的延伸，更是对学习者整体造型控制力的锤炼。学生需要把握人物的姿态与动作，将人物形象置于简单的情景之中。我们会教授“动态线”概念，让学生先用一条曲线确定人物的动作趋势，再添加身体各部分。这种方法不仅是技法学习，也是思维训练——它教会学生把握整体与局部的关系。值得一提的是，初学者笔下的人物身体比例，往往不符合解剖学规范，却洋溢着天真的美感，这正是初级考级中特别珍视的“纯真画”特质。

命题创作是初级考级中的综合展示环节，最能体现学生的想象力与

创作能力。我们引导学生从自身经验出发，将人物与场景有机融合，大胆发挥创意。比如，有学生将春天的公园描绘成与风筝嬉戏的巨人，有学生将未来的城市画成鸟儿形状的飞行器。这些突破常规的构思恰恰体现了中国人物画“外师造化，中得心源”的精髓。构图方面，我们不苛求透视的精确性，而是启发学生理解疏密、虚实、留白的妙用，让画面既有传统韵味又有个人风格。

贯穿这三个板块的，是水墨技法的趣味化学习。我们将传统笔墨技巧转化为游戏：用“线条的舞蹈”练习中锋勾勒，用“墨色的魔术”体验焦、浓、重、淡、清的变化，用“点点的派对”表现树叶与远山。特别是水墨在宣纸上自然渗化的“墨韵”，这种不可完全掌控的效果，往往能产生意想不到的美感，正好可以缓解学生对“画错”的焦虑，让他们更自由地表达。

在备考过程中，我们应当牢记：考级是成长路上的一个驿站，而非终点。过度强调技法规范可能扼杀学生的艺术个性。真正值得珍视的，是学生笔端那份纯真的观察、大胆的梦想和快乐的创作状态。当作品完成后，老师不妨与学生一起品读画中的故事：为什么画里的小人儿头发是竖起来的？因为那天风很大；为什么小狗的眼睛特别亮？因为它是人们最好的朋友……这些充满温度的创作心语，往往比画面的完美程度更值得倾听与珍视。

作为中国传统文化的精粹，研习中国人物画，本身就是一场潜移默化的文化浸润。在描绘古诗词意境时，学生能真切感受到“诗中有画”的韵味；在运用“计白当黑”的构图技巧时，他们能体会到东方哲学的智慧；在控制水墨浓淡时，他们能领悟到“过犹不及”的处世之道。这些潜移默化的影响，将伴随他们一生的成长。

让我们以包容的心态，欣赏每一幅充满纯真的画作；以智慧的方法，引导每一次创作之旅。愿这本考级指南成为学生们艺术道路上的好朋友，帮助他们在水墨丹青的世界里自由探索，他们最终收获的不仅是一纸考级证书，更是对美的感知力、对文化的认同感，以及一份可以伴

随终身的艺术兴趣。

二、中国人物画考级概述（中级）——人物画研习进阶

中国人物画的中级学习阶段是学习者从基础技法向艺术表现过渡的关键时期。这一阶段要求学习者在掌握基本造型能力的基础上，开始深入理解中国人物画的艺术规律和审美特征。通过系统的线描临摹、经典研习、小品创作三个环节的训练，学习者将逐步建立起对中国人物画的全面认识，为进入高级阶段打下坚实基础。

（一）线描人物临摹：以线造型的深化训练

线描是中国人物画的造型基础，也是其核心表现语言。中级阶段的线描临摹，要求学习者从简单的静态人物转向更为复杂的动态表现。在临摹过程中，需着重把握以下几个要点。

线条质量是首要关注点。通过反复练习，学习者应能熟练掌握中锋用笔的稳定性，使线条达到“如锥画沙”的力度和质感。同时，要学会根据不同表现对象的不同特质，灵活运用多种描法——表现衣纹飘逸可用“高古游丝描”，刻画厚重服饰宜用“铁线描”，而描绘老人的皱纹则可尝试“战笔水纹描”。另外，也要注重线条的叠压、穿插、疏密，以及长短线结合产生的节奏和韵律。

对形体结构的理解是另一个重要环节。临摹时，要深入分析人体的比例关系，特别是运动状态下各部位的透视变化。要注意关节部位的转折处理，以及肌肉伸缩对衣纹走向的影响。例如，在临摹抬手动作时，要观察腋下衣纹的放射状分布规律；在表现行走姿态时，需注意膝关节弯曲对裤管褶皱的影响。

对画面节奏的把握体现了学习者的艺术修养。优秀的线描作品，往往通过线条的疏密组合、轻重变化来营造音乐般的韵律感。临摹时，要注意观察原作的线条组织规律，学习如何通过虚实对比突出主体，营造空间层次。比如，人物主要轮廓线可稍重而实，次要衣纹则可轻而虚，

通过这种对比，强化画面的主次关系。

（二）经典作品临摹：传统技法的深入研究

经典作品临摹是学习者汲取传统精华的重要途径。中级阶段建议重点研习以下三类具有代表性的中国人物画作品。

唐代周昉的《簪花仕女图》是工笔重彩的典范。临摹时，要着重体会其“以形写神”的艺术特色。仕女们“曲眉丰颊”的体态，体现了盛唐的审美趣味；面部运用“三白法”敷色，即在额、鼻、下颌三处施以白粉，使面部产生立体感；线条以匀细流畅的“琴弦描”为主，衣纹转折自然柔和；设色方面，采用层层渲染的矿物质颜料，既保持了色彩的浓郁厚重，又体现出丝绸服饰的质感。

南宋梁楷的减笔人物画代表了中国写意画的高度成就。其《泼墨仙人图》以狂放简练的笔墨开创了写意人物画的新境界。临摹时，要突破形似的束缚，着重把握其“得意忘形”的艺术理念。仙人浑圆的头颅用淡墨一抹而成，宽大的衣袍以饱含水墨的侧锋横扫而出，通体仅用十数笔便神完气足。这种临摹训练，有助于学习者提高对笔墨韵味的感悟能力，掌握“以少胜多”的写意表现技巧。

清代任伯年的人物画展现出传统与创新的结合。他的作品既保持了传统笔墨的韵味，又吸收了西洋画的写生技巧。临摹时，要注意线条的书写性与形体结构准确性的统一。人物衣纹勾勒如行草书般流畅奔放，人体结构则合乎解剖原理。在设色方面，任伯年善于用淡彩与水墨自然交融，产生清新明快的艺术效果。

（三）人物小品命题创作：从临摹到创作的过渡

人物小品命题创作是中级阶段的重要实践环节，要求学习者在命题范围内进行完整的艺术构思和画面呈现。这一过程既是对临摹所学技法的检验，也是艺术创造力的初步培养。

创作前的素材准备至关重要。学习者应根据命题要求，搜集相关的人物形象、服饰道具、场景设置等创作素材。可以通过速写记录人物动

态，或拍摄相关场景作为创作素材。这一过程培养了学习者观察生活、搜集素材的能力。

构图阶段要注重意境的营造。中国画讲究“计白当黑”，要善于利用留白来创造画面的想象空间。人物位置的安排要符合主题需要，配景的处理要简练得体。比如表现“踏青”主题，可将人物置于画面下方，上方留出大量空白表现天空，传达出春日的开阔感。

笔墨运用要服务于主题表达。工笔小品要求线条精准、设色雅致；写意小品则要布局合理、笔墨酣畅、形神兼备。在创作过程中，要开始尝试融入个人感受，使作品不仅是技法的展示，更是情感的表达。例如表现“读书图”，可通过人物专注的神态、放松的姿态，传达出静谧的阅读氛围。

（四）学习总结与提升：承前启后的艺术进阶

中级阶段的学习是中国画道路上的重要转折点。通过系统的临摹和创作训练，学习者将逐步实现从技法掌握到艺术表现的跨越。这一阶段培养的观察能力、造型能力和表现能力，是通向高级阶段的必由之路。

学习者在训练过程中，既要深入研习传统技法，又要注重个人艺术感受的培养。要经常观察生活，积累创作素材；同时加强理论修养，通过阅读画论、参观展览等方式，提升艺术鉴赏力。唯有在技法训练与艺术修养两方面同时发力，才能在中国人物画领域取得扎实进步，为进入自由创作的高级阶段做好充分准备。

值得注意的是，对经典作品的临摹不仅是为了掌握技法，更重要的是理解其中的文化内涵和艺术精神。只有深入理解中国人物画“传神写照”的美学追求，才能在今后的创作中真正继承和发展传统，使作品既具有民族特色，又能体现时代精神。

三、中国人物画考级概述（高级）——人物画写生与创作精要

中国人物画的高级学习阶段要求学习者具备全面的艺术修养和扎实

的造型能力。这一阶段的训练重点包括线描人物全身像写生、工笔人物写生、水墨人物写生以及人物命题创作四个核心内容，旨在推动学习者从技法掌握向艺术表现全面提升。

（一）线描人物全身像写生

线描作为中国画的基础和精髓，在高级阶段的学习中，要求学习者能够准确把握人物比例、动态和结构关系。在全身像写生中，需特别注意以下几个方面。

首先是人物比例的准确把握。中国传统绘画讲究“立七、坐五、盘三半”的比例关系，但在写生过程中要依据模特的具体身形灵活调整。要注意头、躯干、四肢的协调关系，特别是关节部位的转折处理。

其次是动态与重心的表现。通过中轴线的确定，把握人物的平衡感；通过肩线、髋线的倾斜关系，表现人物的动态趋势。衣纹的处理要遵循人体结构，既要体现内在形体的起伏变化，又要保持线条的韵律美感。

在线条运用上，要熟练掌握各种描法的特点。“高古游丝描”的细腻流畅，“铁线描”的刚劲有力，“兰叶描”的飘逸灵动，都应根据表现对象的不同特质灵活运用。同时，线条的组织要疏密有致，既表现形体结构，又体现笔墨韵味。

（二）工笔人物写生

工笔人物写生要求学习者在准确造型的基础上，做好细致的渲染和设色。半身像写生要特别注意面部神态和手部姿态的刻画，全身像则需统筹人物整体关系。

在起稿阶段，要用淡墨细致勾勒轮廓，注意五官的对称关系和各部位的透视变化。面部渲染要依据骨骼结构，分层晕染，既表现立体感，又保持中国画特有的平面装饰意味。着色时，要以固有色为基础，注意色彩的冷暖对比和虚实变化。

服饰的表现要注重质感差异。丝绸的光泽、棉布的质朴、毛呢的厚

重，都需要通过不同的笔墨手法来体现。纹样的处理要贴合衣纹转折，既精致又自然。

背景处理要简练得体，或以淡墨渲染营造空间，或留白以突出主体。道具的添加要服务于人物性格的表现，避免喧宾夺主。

（三）水墨人物写生

水墨人物写生重在笔墨韵味的把握和神态气质的捕捉。高级阶段要求学习者能够运用水墨语言生动表现对象的精神特质。

在造型方面，要“以书入画”，充分发挥毛笔的特性。中锋、侧锋、逆锋的灵活运用，干湿浓淡的丰富变化，都要服务于形神兼备的表现目标。面部刻画要抓住眼神和表情的核心特征，手部表现要注重姿态和力度。

笔墨组织要讲究“虚实相生”。人物主要部位要实而精到，次要部位可虚而概括。浓破淡、淡破浓的技法要运用自然，墨色层次要丰富而不杂乱。

在气息把握上，要注意整体气势的连贯。从第一笔开始就要胸有全局，做到笔墨相生、一气呵成。同时，要善于利用偶然的墨韵效果，增加作品的艺术感染力。

（四）人物命题创作

命题创作是高级阶段综合能力的体现，要求学习者将写生所得与传统修养相结合，进行艺术再创造。

在构思阶段，要深入理解命题要求，选择合适的表现角度。创作中既要借鉴传统题材的意境表现方法，又要体现时代特色。构图要注意主次、虚实、疏密的关系，营造富有美感的画面秩序。

人物组合要符合情节需要，做到神态呼应、动作协调。场景设置要服务于主题表达，道具选择要具有典型性和象征性。

笔墨运用要敢于突破，在传统基础上展现个人风格。色彩处理既可借鉴传统配色规律，又可适当吸收其他画种的优长。

高级阶段的创作要体现“技进乎道”的追求，在熟练掌握技法的基础上，注重意境营造和文化内涵的表达。能够通过具体的人物形象，表现深刻的思想情感和审美理想。

（五）艺术修养的全面提升

高级阶段的学习不仅要锤炼技艺，更要注重综合修养的提升。要深入研究中国画论，理解传统美学思想；广泛涉猎文史知识，丰富创作内涵；关注时代发展，使作品具有现实意义。

同时，要培养敏锐的观察力和丰富的想象力。在日常生活中积累创作素材，在艺术实践中探索个人风格。学会欣赏各家之长，在继承中寻求创新。

人物画高级考级不仅是对技法的考核，更是对艺术理解力和创造力的全面检验。学习者应当以深厚的传统功底为基础，以鲜活的生活感受为源泉，以独特的艺术个性为追求，在人物画创作中实现技法、意境与个性的完美统一。

通过系统的训练和用心体会，学习者终将在中国人物画领域达到新的高度，既能够准确把握人物造型，又能够传神写心；既能够继承传统精髓，又能够体现时代精神，最终形成具有个人特色的艺术风格。