

美术基础教学系列丛书

邵鸿萍 著

现代工笔人物画教程

天津杨柳青画社

美术基础教学系列丛书

现代工笔人物画教程

邵鸿萍 著

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代工笔人物画教程 / 邵鸿萍著. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2010.4

(美术基础教学系列丛书)

ISBN 978-7-80738-545-5

I. ①现… II. ①邵… III. ①工笔画: 人物画—技法(美术)—教材 IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第033647号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京图文天地制版印刷有限公司

印 刷: 北京宝峰印刷有限公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 3.5

版 次: 2010年4月第1版

印 次: 2010年4月第1印

印 数: 1—3 000册

书 号: ISBN 978-7-80738-545-5

定 价: 28 元

作者简介

邵鸿萍，又名鸿平，1957年9月生于天津，毕业于天津美术学院，现为中国美术家协会会员，中国工笔画学会会员，天津美术家协会理事。

主要获奖作品：

1997年《为了灾区》入选全国写生画大展

2001年《太行杨槐穿天图》荣获全国人物画银奖

2002年《春色岂知心》荣获全国工笔画大展铜奖

2003年《太行风情》荣获中、日、韩美术大展金奖

2004年《花样年华》荣获全国第二届人物画大展

优秀作品奖

2004年《根系大山中》荣获日本国际水墨画展金奖

2005年《飞歌故园情》荣获第二届“菜乡情”全国中国画提名展优秀作品奖

2006年《自问》荣获中国美协首届高研班毕业作品展优秀作品奖

2007年《采风》荣获第三届中国美协会员大展优秀作品奖

目 录

中国绘画的语言特点	2
1、气韵生动	2
2、以线造型	4
3、散点透视	6
4、计白当黑	6
学习中国工笔人物画	7
1、工笔画的勾线训练	8
基础勾线训练	8
2、线描的基本笔法和组织	10
3、临摹借鉴	11
4、传统与写实线条造型对比	20
传统与写实面部五官表现	21
现代中国人物画写生	22
1、观察	22
2、构思	23
3、落墨	23
4、二度创作	25
5、速写	28
工笔人物画的创作	32
1、过稿	32
2、勾线	32
3、打墨底	36
4、染色	38
(1) 分染	38
(2) 统染	40
(3) 洗色	42
(4) 罩染	44
工笔人物画的特殊技法	46
1、干染法	46
2、注水法	49
3、遮挡法	52
工笔人物画的工具和材料	54

中国绘画的语言特点

源远流长的中国画史，形成了浩瀚宏大的审美体系，以中国独有的宣纸、墨笔为材料，以书写为手段的中国画，抒情达意，以形写神为宗旨，让高度概括的笔墨语言成为传达交流的媒介。这一神奇的表现手段形成中国特有的绘画语言。一幅好的中国画作品，散发着独到的视觉冲击，使你不得不驻足品味，令人在感悟中体会其内涵，而且使其产生回味和联想。国画的笔墨是艺术语言外师造化、中得心源、依物写神的生命体，讲究的就是高度提炼，不但笔墨自身具有阴阳顿挫、轻重缓急、干湿浓淡的形式美，而且还有着灵动自然、贯通运笔、以形写神的语言表达功能。

受老庄哲学影响，中国绘画以抒发心中之意气为主要追求，其作品多重表现，不唯刻画，以现自然之性，力达内涵之神。依据画者的主观意象，运用一切可以利用的物象，将其有序组织安排，以绘画形式传递出来，为达此目标，中国传统绘画勇敢打破自然时空的限制，可以说是达到了随心所欲的程度。如京剧，在舞台上一根马鞭就是千军万马，一个动作就是屋里屋外，而台上就是一张桌子两把椅子，而这就是我们“写意”的鲜明特点和独到功能。

要使学画者特别是初学者能够领悟到中国画的语言特点，从而找出学习训练的方向，我想还是应从以下四个方面着眼，认识和理解中国画的真谛。

1、气韵生动

我们在品味一幅中国绘画作品时，总会说“有味”。所谓的“有味”就是说作品散发的韵味，这种韵味就构成了书画作品给予我们不同感觉之要素，也就是为什么谢赫的六法之首就为“气韵生动”。说明营造一幅画作的生动气韵的重要，欲画出一幅好的中国画，要表现出和谐的节奏与悦目的风致，从而呈现感动人的冲击力，气韵

生动是必不可少的。如果只用客观写实的手法往往无法达到，而中国画用超脱的意向处理，调动和运用构图、笔墨、设色、用水等手段，张扬其长处。它们之间相互作用，互为依存、渗化、衬托，从而使之完整，体现出生动的气韵之美。

《细雨如烟》

此幅《细雨如烟》为表现江南水乡梅雨时节的清晨，蒙蒙细雨团团晨雾，在暖绿色调中，看不清的村庄都在上下左右不停的缓缓游动，在画面的左下方施与重墨，细致刻画出一执伞时尚的女性形象，渲染的红与蓝与整体绿色雨烟形成对比，远处渗化一个紫色的伞顶体现游动，从而充分体现出生动气韵之感。

《春色岂知心》

这是一件工笔作品，创作时力图借鉴写意画泼墨的技法，对画面的远景做虚化处理，形成一横一竖的主体画面，给人以稳重、宁静、含蓄、深邃的感觉，人物与近物形成简繁对比，使高雅的东方意韵得以充分体现。

2、以线造型

以线造型是中国绘画的主要特征和手段之一，也就是谢赫所曰：“骨法用笔”。线条经过几千年的发展，其表现力极为丰富。无论任何环境下的任何物象，在中国画中通过运用线条的轻重缓急、抑扬顿挫、长短曲直、疏密组织，都会表达出淋漓尽致、栩栩如生的传神效果，从而形成了中国画独特的审美价值。线条的组织 and 运用，除构成形式美感，也体现出画家的驾驭功力，是评判作品品位的标志之一。从传统角度讲，不论是工笔画或写意画，线是中国画的根本。一幅不做任何渲染的好的线描作品，也同样感人。

五代周文矩《宫中图》（局部）

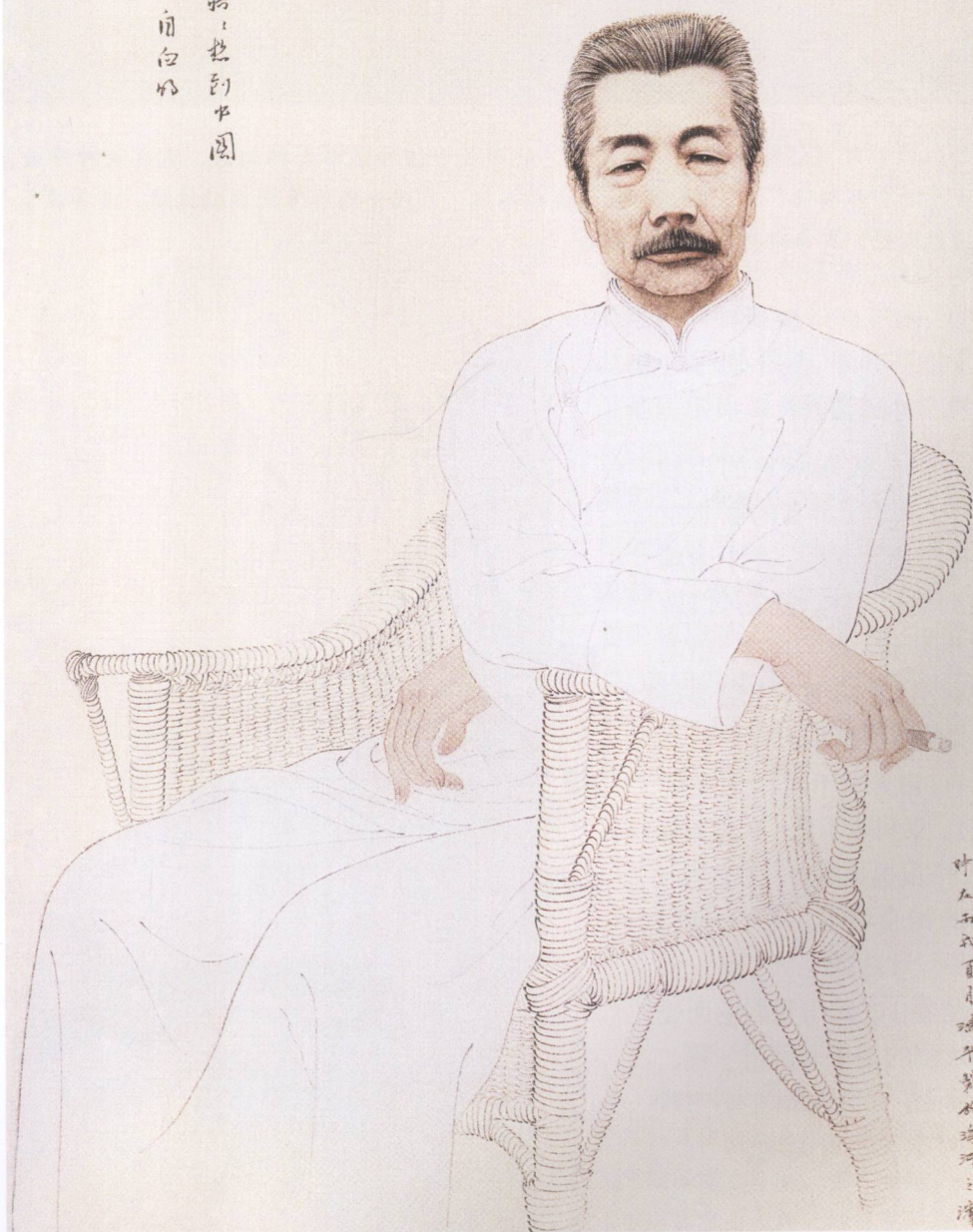
五代周文矩《宫中图》，周文矩画承唐风，格调清逸，此图为未完成的长卷一部，通过熟练的线描而赋予人物的结构感，通过对线条的疏密组织和行笔的舒缓流畅，使我们感受到丝绦的飘逸，衣裙的质感，是学习临摹的较好范本。

宋代李公麟《五马图》。这幅线描与上图表现形式不同，故而技法也不近相同。线条简练，多用混描线，用笔的提按、轻重、转折、回旋的变化明显，并在少数地方略加淡墨渲染，可见李公麟用笔写线、以线造型的功力。

宋代李公麟《五马图》

自问数十年未于自己保存之外也情之热烈也
 热烈如木 愿为大众出一贡献 却可以明白

叶九而天月珠牛梨水瑞河之清

此画扬其线条的表现力，对物象归纳调整，头部与手部略加渲染，其它则保留线条的鲜明、流畅之感，这是以线为主进行创作的尝试。

《自问》

3、散点透视

中国画另一个特点是采取散点透视，运用二维空间的创作理念，将我们在同一场景内的客观影像，目不能及的物象表现出来。中国画散点透视可以自由地表现出山后山、水中物。我的老师说：“中国画是不科学的大科学”。一幅画中所画形象，人比山高，船比水大，看上去却很舒服，不合理却很合情，情为最高境界。万里山川尽收于一纸，谁能做到？中国画。

晋代顾恺之《洛神赋图》（局部），此图是曹植和洛水女神相遇。远视女神浮出洛水，山间舒袖歌舞，乘风而升上天空的全程画面，以上所谈的散点透视内容，在图中都有着充分的体现，是中国画的经典之作，应仔细品味、领悟出国画风貌，有条件应动手临摹体验。

4、计白当黑

一张白纸在画家的巧妙构思中，赋予了丰富的联想空间。布白是大学问，在中国画家独到地经营中，完全可以做到以点带面，以少寓多。用笔墨映衬出虚的东西，表现虚是最难的，要引起我们的重视。

“虚有、虚无大不同”（黄宾虹之语），意到笔不到，不画不是没有，空白也是语言，这就是中国画的神奇境界。例：一张白纸，画一只鸟就是天，画一条鱼就是水。这就与我们前面提到的京剧的例子是同出一辙，异曲同工，宣纸在画家的巧妙构思中，其本身既是画。

国画《牧归图》

学习中国工笔人物画

本教程重点讲解写实工笔人物画的基础训练及创作意识,力图达到举一反三,纲举目张之效。在近代,中国人物画是师承旧的传统模式并向当代人物画体系演变的一个过程,是伴随着科学的发展和社会的进步而产生的。所以人们通常把近代中国人物画称之为现代人物画,相对传统人物画,中国现代人物画造型写实,内容积极反映火热的现实生活,它增强了对人物动态、神态、结构、特点的关注,并用笔墨形式将其表现出来。石涛讲“笔墨当随时代”,就是笔墨当符合现实形象。我们依照传统绘画理念,结合现实形象,细心观察理解,经过取舍、归纳、提炼,有的放矢地运用笔墨技巧充分表达现实人物。人物画尤其是写实工笔人物画对结构造型要求更为严格,它通过线条的疏密组合、墨块与线条的对比、墨色的浓淡、黑白的运用,达到鲜

活地表现艺术形象的目的。这是一种基本能力,要达到这一高度,就要学会运用科学的方法来加强中国画的训练。

学习工笔画一定要避免陷入一个误区:那就是认为工笔画越细越好,工笔画可以一点点蹭,写意是三笔两抹。从事工笔画创作不要忽视对笔墨的认识和掌握。我认为学习工笔画同时要兼顾写意画,这样可以相互促进、借鉴,吸收写意成分为工笔画创作服务,两者不要割裂孤立。工笔画作为中国画中的一种表现形式,是由于她特有的绘制方法和运用材料的不同,相对界定的。无论是“写意画”还是“工笔画”都不能失掉民族绘画的灵魂。不管学习者、创作者还是观赏者,都应认识到中国绘画的语言特点和审美取向,从古至今无不如此。

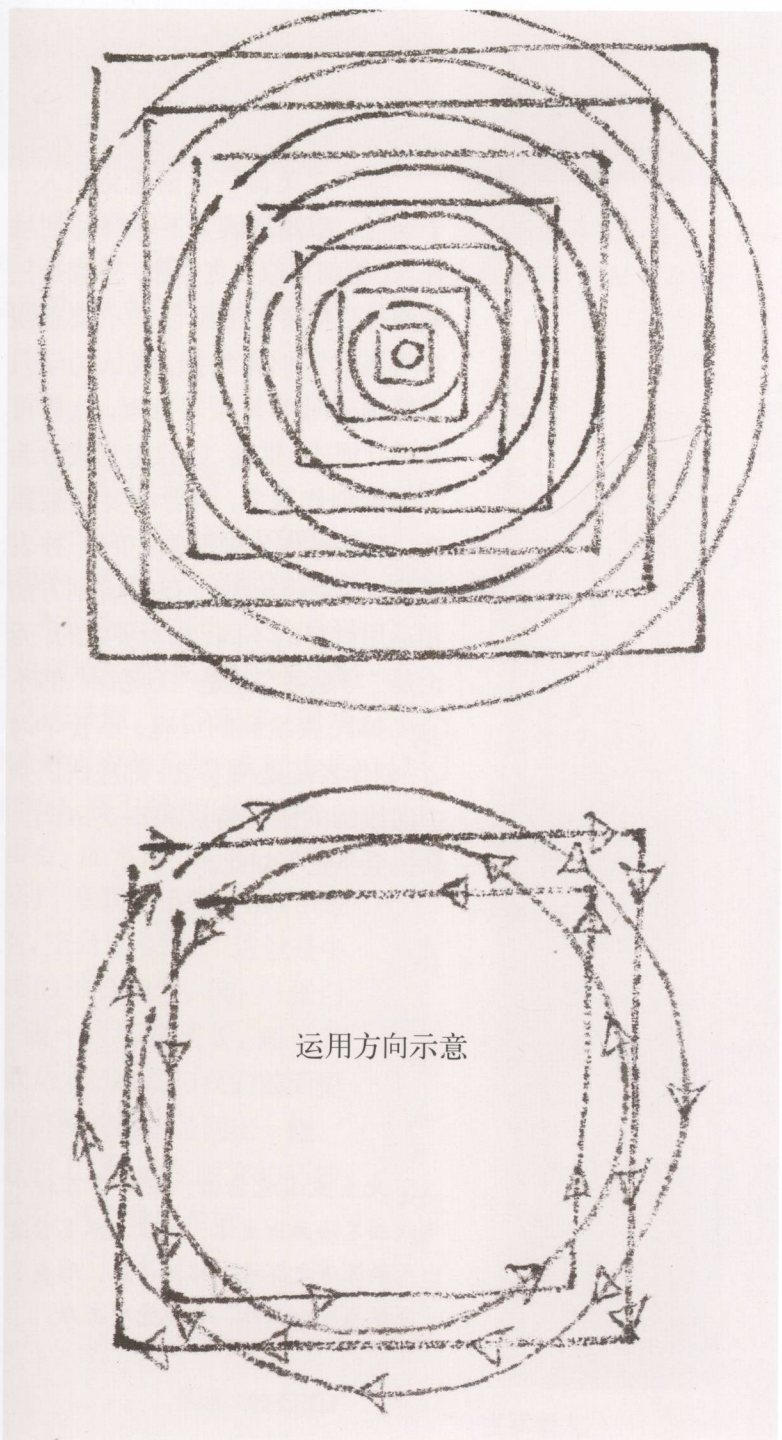
此生纸工笔画面,采用了各种中锋线描笔法画出主体,施以淡水墨营造出气韵深邃之环境,略施洋红,形成了“万绿丛中一点红”的视觉冲击力。

人体写生

1、工笔画的勾线训练

工笔画线描也称白描,是学习工笔画首先要解决的技法。勾线就是运用墨线粗细、浓淡、方圆、转折的变化及运笔过程中的轻重、缓急、顿挫等手法来体现物象的结构特点、体积、空间、质感、神韵、虚实变化等要素。白描练习主要是通过用毛笔勾勒线条完成的,具有坚挺有力、圆润流畅、粗细均匀、起笔、行笔、收笔韵律鲜明、准确的特点。这需要学习者静心领悟,反复练习,不断积累,方能达到随心所欲、运用自如的程度。只要线描过关,一幅工笔画就有了成功的保障,就有可能准确描绘物象并表现其精神内涵,就有可能达到一定艺术高度,也就是说要想创作出好作品,首先要反复练习勾线,线描要过关。线勾不好,软软的没有风骨,骨之不立,肉何焉附,更谈不上作品生命力。一幅优秀的线描作品不做任何渲染也可以独立成画。不加渲染的白描作品更能体现画者的功力,并具有独特的艺术魅力。我们讲以线造型是中国绘画的基本特征和精髓。

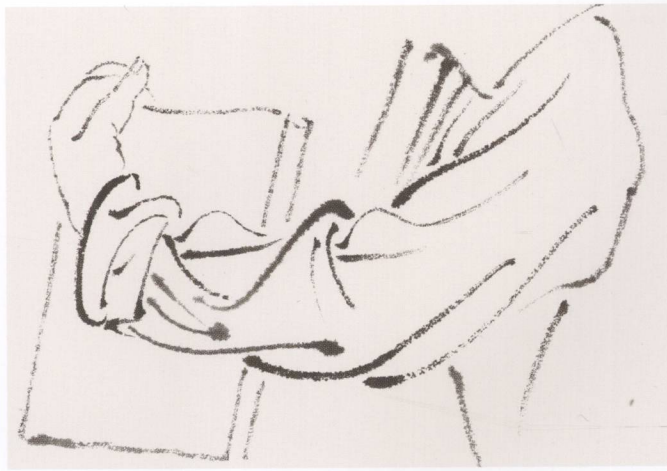
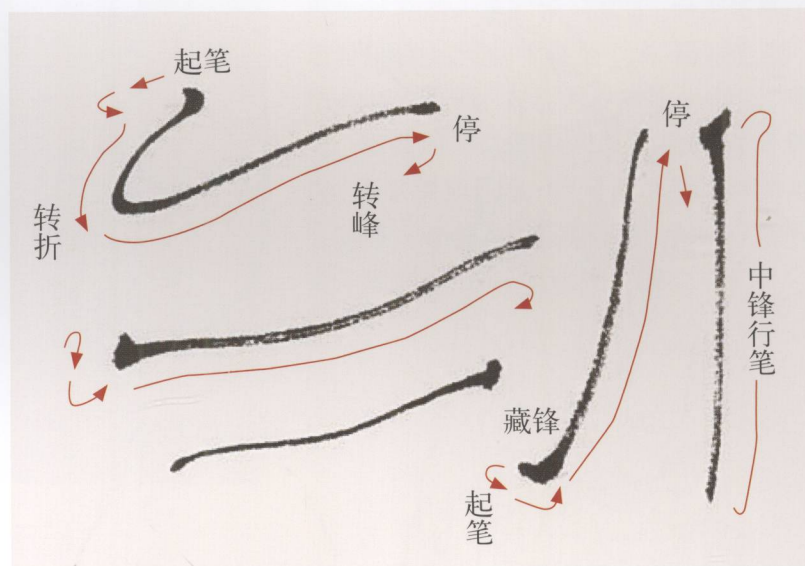
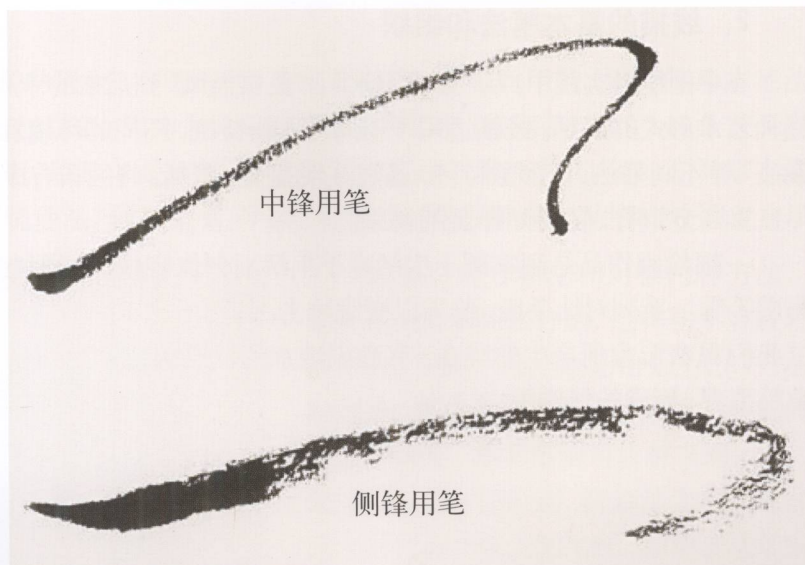
基础勾线训练

用毛笔在宣纸上勾线的基础练习,用如图的方法很有效果我学画时每天都要勾几遍,就同唱戏的每天都要吊嗓,唱歌的每天都要练声一样,而我们每天要练的是手头的功夫,要坚持。具体方法:方圆分先后勾勒,中锋用笔,每一周不要断笔,一笔划一圈,顺时针一圈,逆时针一圈,尽力做到圈与圈之间距离相等,线条均匀流畅,坚挺有力。

画画、勾线,我的体会,要大处着眼,小处着手。在对整体画面有了通盘构思后,再从局部开始一条一条的勾,线与线相互要在统一中求变化,这就需要选用相应大小的毛笔。笔蘸墨过程中就要预想到一笔墨的饱和程度及水分,应能连续勾勒一组线条,不能画一笔蘸一次,勾线需得要领,不然是勾不出好看的线。

工笔勾线如同书法的楷书笔法，要有书写的意识，要养成写线而不是划线的习惯。每一笔都应有相应的运行轨迹及用力轻重、速度缓急的变化。遇横先竖，遇竖先横，藏锋起笔，中锋行笔，将力送到收笔处停顿一会儿，使每一条线从始至终都具有力透纸背的力度。

勾线的“勾”字就是用毛笔中锋写线，尤其在画工笔人物中，每一条线都需要严谨、干净。在写意画中皴、擦的功能是在渲染中完成，中锋用笔的线圆厚有力度，侧锋用笔则显扁平浮躁。

左图就是蘸一笔墨勾勒完成的，而线与线之间的轻重变化则是由腕力的大小，通过毛笔的弹性而产生的，做到统一中求变化。右图就是蘸笔不当，墨色与水分不一，使线条不好。

2、线描的基本笔法和组织

在中国绘画实践中,从“曹衣出水”、“吴带当风”到后来的十八描,线描逐步形成了一套完整的程式,显现了这种艺术形式的成熟。线描适用于不同的人物特征,不同的环境和材料质感,通过“一波三折”、“锥划沙”、“屋漏痕”等不同笔法,依形象特征,通过主观提炼、概括,将线条有序组织,形成密不透风、疏能跑马的节奏韵律,尽显重则金钢杵,轻则如蝉翼的神采。

一幅绘画作品是画家源于生活高于生活而创作完成的,通过有机运用黑与白、大与小、冷与暖、长与短、实与虚等等一系列对比手段,给人以视觉冲击,从而传达不同的信息。中国画独到的以线造型的形式也是如此,通过我们观察形象所产生的线条,有意识地加强疏密对比和组织运用,产生出更为强烈的冲击力,散发出轻重缓急等节奏,形成的气韵美。

线描的基本笔法,古人总结出十八种之多,表现不同形象采用不同用笔,从而表现不同质感和精神。在一幅作品中可灵活运用,有机结合,尤其在现代写实作品中。一个人物中就可见“一波三折”、“锥划沙”、“屋漏痕”等笔法,都是为表现质感服务的。“一波三折”用来表现人物外衣,体现了人物内在结构转折关系及衣服柔软的质地;“锥划沙”其中锋用笔,内衣紧贴人体,较为结实,毛织物的特点能够充分体现;“屋漏痕”用在表现裙子上,一是表现很强的下垂感,同时给人以形象整体向下的稳定感。

总之,以不同的线表现不同的形象,线本身要具备完美的形象,也就是说,要有力度,每一条线的起笔、行笔、收笔、转折等都要有力度,也就是我们常说的要“送到位”,不能虚尖,这一点与书法的要求是一致的,要细细揣摩。

3、临摹借鉴

临摹是行之有效的学习方法，对学习者帮助很大，不可小视。要画好白描，应先对用笔、用墨等基本笔法进行熟悉了解，建议选择一些优秀传统作品进行临摹，因为古代人物多为宽衣长带（特别是仕女），线条长而飘逸，能够锻炼学习者勾勒能力。但是初学者切记：临摹不是复制，不能只追求表面效果而失其内涵。面对摹本要精读，细心揣摩，增加感受，确立目标，从中明晓理法，通过眼看、手画、心悟的过程获得事半功倍的效果。

临摹主要分拓临和对临两种方法，建议初学者从拓临开始，这样初学者较容易体会、了解工笔人物画用线造型的方法和规律。摹本应选择印刷质量好一些的画册复印放大。摹本范画可从唐宋画入手，因唐以后的中国绘画，特别是工笔人物画比之前代有了很大的飞跃，初学者从学画开始就具有一定的学习高度，少走弯路，进步会较快。要讲究画理画法，造型唯美，结构相对准确，衣纹的线条组织严谨、考究。临摹时可依据个人具体情况灵活掌握，不必整幅临摹，也可根据自己的需要先选重点局部进行临摹研究，有收获后再进一步深入、全面地临摹、研究。

周昉（唐），此图人物形象丰腴肥硕，神态安闲，勾线劲细流畅，丰姿华贵，显出肌肤的质感和服饰的轻薄。以写实的表现手法传达出雍容的情致。专业院校多以此图为教学摹本。

(清)任伯年《乐女图》

此幅白描作品用线技巧极为精巧，线条组织流畅，疏密自然有致，“一波三折”与“钉头鼠尾”特征明显，起笔、行笔、收笔动作夸张，变化多端，一笔竹子及“柴”笔石头与主体形成对比，更显作品的丰满。

临摹传统绘画与中国画创作都应树立一个宗旨,要有感而发。在广泛研读的基础上,寻找精彩和感人的部分重点研究,这样对我们学习、提高绘画技巧很有帮助。

五代顾闳中《韩熙载夜宴图》(局部)

《韩熙载夜宴图》白描临摹