

艺术院校教学参考用书

现代工笔人物范本

王建梓 著

IAN DAI GONG BI REN WU FAN BEN

天津人民美术出版社(全国优秀出版社)

封面：红土地 122cm × 138cm 绢本

和平·阳光 109cm × 36cm 纸本

图书在版编目 (CIP) 数据

现代式笔人物范本 / 王建梓绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2004.1
艺术院校教学参考用书
ISBN 7-5305-2406-2

I. 现... II. 王... III. 工笔画: 人物画—技法

(美术) — 高等学校—教学参考资料 IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 106657 号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050

电话: (022)23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

北京嘉彩印刷有限公司印刷

2004 年 1 月第 1 版

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 2

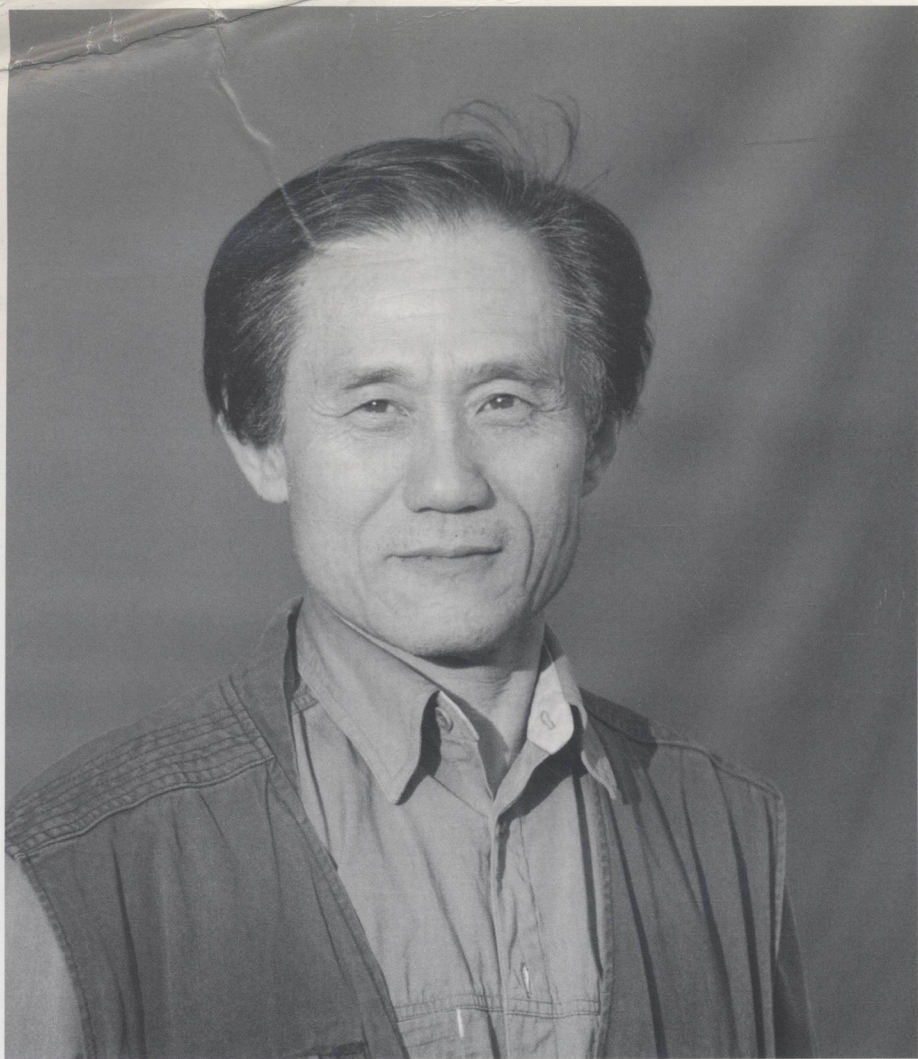
版权所有, 侵权必究

新华书店 天津发行所经销

2004 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-2000

定价: 16.00 元

王建梓近照

作者艺术简介

王建梓，天津市人。毕业于天津工艺美术学院。中国美术家协会会员，中国书画艺术委员会委员，一级书画师、高级工艺美术师，塘沽画院画家。作品多次参加国内外美展并获奖，数十件作品出版、刊载或入编画册。

1973年合作连环画《盐滩怒火》首次参加全国美展，后由天津人民美术出版社出版。

1992年《为了下一代》年画获纪念“讲话”发表五十周年全国美展铜奖、天津市美展一等奖、鲁迅文艺奖。

1993年《齐白石与徐悲鸿》中国画获1993年全国教师书画展一等奖。

1994年《春潮》年画获第八届全国美展优秀作品展大奖。

1996年《举国同庆》年画获天津市美展银奖。

1997年《画魂》中国画获“世界华人书画展”金奖，中国集邮总公司特发专题首日封。

1997年《暖风》中国画获全国中国画人物画展优秀奖。

1997年《乒乓女皇》中国画参加中国第四届体育美展。

1998年《世纪之光》中国画获文化部第八届“群星奖”美展优秀奖。

2001年《红土地》中国画入选纪念建党80周年全国美展和与世纪同行——2001工笔重彩艺术精品展。

2001年工笔人物画应邀赴比利时展出。

2002年《远方来客》中国画获纪念“讲话”发表60周年全国美展——天津展区银奖。

2002年《少女》中国画入选香港举办的《天津20世纪中国画展》。

2002年6月应邀与“相约香港”中国当代文学艺术访问团赴港进行学术交流。

2003年中国画作品在首届“民族杯”中国书画名家作品大奖赛中荣获美术类金奖。

2003年中国画作品在《中国艺术报》“中华艺苑风景线”专栏评为金奖。

2003年《傣乡三月》中国画获第二届全国中国画展铜奖。

2003年《红土地》中国画获“全国第十二届群星奖美术书法摄影选评展”银奖。

《傣乡三月》作画步骤

步骤一：勾线。铅笔稿完成后拷贝到正稿上落墨勾线（此画底材为布面）。脸部与手、胳膊、脚等露出的肌肤用淡墨勾，上衣纹、下衣裙的花纹图形用墨稍淡，裙衣纹用中墨；近景地面上的花草、火鸡用重墨，蕉林墨色宜淡。

勾线用的毛笔可选衣纹笔或兼毫长锋。勾线时，毛笔含墨要少，应以书法用笔，起笔藏锋，中锋运笔，要求线条有毛涩感，忌浮滑，要表现出物象的质感和量感。粗细得当，浓淡相宜，虚实相生，笔笔造型，笔笔韵致，不板不滞，气脉相连。为此，勾线过程中的良好精神状态是极为重要的。

工笔画线条不仅是形的界定，而且是塑造形象关键的第一步，是完成画面整体的骨骼架构。

步骤二：分染。要事先设计小色稿，这对正稿着色有很大的参考作用。先分染脸部五官并注意结构，再及手、胳膊等肌肉部分。可用赭石、曙红、花青、藤黄调色，不强调立体感，以保持传统中国画的特征；面颊用淡曙红晕染，头发用墨分染，衣服用墨赭分染，颜色宜淡；花草用花青加少许淡墨，芭蕉叶用花青加淡墨，芭蕉用赭红加淡墨分染。

分染时，用两枝毛笔：大白云或长锋大白云均可。一枝用做颜色笔，一枝做清水笔。颜色笔尖端蘸色多些，在调色盘上润开，渐淡至笔肚，然后依线与物象结构分染，靠近线条部位颜色深些，颜色笔蘸色要饱和，清水笔含水要少些，这样，分染时颜色就由清水笔自然润开，达到由深至浅、不留水痕的渗化效果。分染时用色不要太浓，分染一遍若感觉不足可等颜色干透后再分染，以感到满意为止。

步骤三：罩染。罩染是分染后继续着色的步骤。颜料多用透明或半透明色平涂铺染，铺色要均匀。大面积色块罩染可选用大一些的毛笔。罩染时，用侧锋一笔紧压一笔顺序地衔接（忌用笔方向杂乱，反复涂擦），这样染出来的色彩均匀而透亮。

此画着色基本参照了小色稿的设计。着色顺序是：先染衣服，注意留出衣服上浅色花纹图案，而深色图案因为重于衣服的颜色，可以先罩染衣裙，等干透后再染花纹图案。此外，着色还应考虑到图案颜色与布面颜色重叠后的色相变化与明度变化的整体效果；衣服的颜色可以一次调好，而后罩染，也可以在画面上染几遍不同颜色，以达到预期的色彩效果，即在画面上配色。颜料多用透明或半透明色。

野花用色为曙红、藤黄和花青调色，花叶要染出冷暖关系；几簇宽叶、窄叶草用花青加淡墨染出层次；蕉林用淡花青、赭、胭脂罩染。完成后的画面形成一个淡淡的色彩效果。

步骤四：色彩的布置。画面各部分色彩的配置就是确立画面的基本色调。也是调整各色块之间的色彩关系和黑白灰的对比关系。

地面铺染暖灰色，野草颜色逐步加深；蕉林用花青、赭石和藤黄调色分染结构，注意弱化色彩冷暖对比，弱化体积感，以使形态各异的芭蕉统一在青绿灰调之中；蕉林缝隙透出的小块天空染暖灰黄色；衣服颜色加染冷灰色，以便与环境色统一起来。正是这些不同色相的衣服的色块，才活跃了整个画面的气氛。

步骤五：深入刻画人物形象。尤其注意脸部五官表情的细微刻画，可用石绿加少许藤黄和曙红染偏冷的肤色。用浅曙红染出嘴唇的质感，深浅虚实要自然、合理。肌肤着色，每遍都要不断地调整色彩关系，注意每遍着色都要浅而淡，宜多遍分染或罩染，务必使染出的效果明透，且有肌肤的质感。头发可用赭、花青配色分组染出结构，发际与额头、鬓角结合处要虚染，自然生动。火鸡用花青、胭脂和赭墨染羽毛。画面复染多次后，一些模糊了的线条或应该深一些的线条，应再用浅墨或赭墨等复勾一下，至此，整个画面的着色过程基本完成。

傣乡三月 160cm × 130cm 布本

整理是作画的最后阶段。首先要审视画面整体感觉，从大处着眼，谐调、完善色块之间、形体之间的虚实关系，实现并丰富画面最初的构想。在调整过程中，既要把握大的色彩关系、黑白灰的关系，又要重视细小部位的调整。此画进一步调整了芭蕉林的色调，使之偏冷、偏淡并处理好画面中部虚的部分，这样，画面就避

免了堵塞感，同时也突出了人物形象；地面左下角部位颜色也要加重：罩赭墨、花青，使其与右下方两只近乎黑色的火鸡相呼应，从而增强了整个画面的稳定感。最后再细心收拾耳坠、手镯、项链等饰物，调整完成，落款钤印。

暖
風

丙午荷月建群敬畫

建群

暖风 130cm × 92cm 纸本

少女 84cm × 80cm 绢本

维纳斯 98cm × 73cm 绢本

醉秋 100cm × 78cm 纸本

远方来客 113cm × 175cm 绢本

卓玛 40cm × 25cm 纸本

山里娃 45cm × 45cm 纸本

靚 112cm × 82cm 絹本

淑女 70cm × 48cm 纸本

新装

80cm × 85cm 绢本

女教师 83cm × 54cm 纸本

菖蒲 86cm × 70cm 绢本