

美术自学丛书

工笔人物画基础技法

李子侯 著

浙江美术学院出版社

J212.1

2 册 出

美术自学丛书

工笔人物画基础技法

李子侯 著

浙江美术学院出版社

封面设计：邓小鹏

工笔人物画基础技法

李子侯著

*

责任编辑 杨芳菲

浙江美术学院出版社出版
(杭州南山路218号)

浙江省新华书店发行

浙江浦江印刷厂印刷

*

开本 1/16 印张 2.63

字数 35,000 插页 36

1986年10月第1版 1986年10月第1次印刷

印数00001—25000

统一书号:8440·002 定价2.60元

出版说明

本书是我们出版的《美术自学丛书》之一。

它主要介绍线条、白描和重彩三部分技法要领。与目前出版的技法书不同，本书有理有法，深入浅出，循序渐进，图文并茂，并附有练习作业。既可供初学者学习，又可供具有一定技法基础的同志借鉴，系一本切合实际的美术自学书。

本书作者李子侯，是浙江美术学院教务处付处长，兼中国画系讲师，中国美术家协会会员，长期从事工笔人物画教学与创作，兼工意笔人物画。

为适应当前我国进行教育改革、多渠道培养人材的需要，我们特向广大美术爱好者以及有志于美术学习的青少年、离退休干部，提供种种切合实际的美术自学教材。丛书的撰稿者都是富有教学经验的教授、教师和专家。本辑丛书共十一册，为《素描基础技法》、《水粉画基础技法》、《工笔人物画基础技法》、《意笔人物画基础技法》、《山水画基础技法》、《花鸟画基础技法》、《油画基础技法》、《木刻艺术》、《装潢美术》、《书法艺术》、《篆刻艺术》。今后，我们将陆续编辑出版其它内容的自学丛书。希望广大读者和专家对本丛书提出批评意见和建议，以求改进。

在丛书编辑过程中，得到了浙江陶行知研究会所属的行知艺术函授学校大力支持，并蒙邓野同志组织书稿，郑朝同志参加了本丛书的编辑工作，在此一并表示诚挚的谢意。

浙江美术学院出版社

1986年5月

我国传统的人物画，因为表现形式及技法上的区别，分为写意和工笔。在绘画发展的历史上，工笔画早于写意画。可以这样说，在唐代以前，人物画是工笔重彩的世界。直到五代、宋以后，水墨画开始兴起，使写意人物画也逐渐发展起来。工笔画在发展的长河中，形成了它特有的艺术形式和完整的表现技法，留下了十分丰富的遗产。

在我国绘画史上，运用工笔画的技法和艺术形式，因绘制的场所、材料和用途的不同，产生了工笔画形式的壁画、卷轴画和民间年画等。我们现在可以看到的许多古代壁画，有的绘制在石窟、寺院，有的绘制在墓道、墓室。例如甘肃敦煌莫高窟壁画，山西芮城永乐宫壁画，北京法海寺壁画，新疆克孜尔石窟、伯茨克里克石窟的壁画，唐永泰公主墓、章怀太子墓、懿德太子墓壁画等等。远自北魏，近至明清，遗产异常丰富。卷轴画是我们能经常见到和接触到的，我国各地博物馆有大量收藏。例如东晋顾恺之的《洛神赋图卷》（藏故宫博物院）（图五十四）和《列女仁智图》（藏故宫博物院），唐代阎立本的《步辇图》（图五十五）（藏故宫博物院），周昉的《簪花仕女图》（图三十）（藏沈阳博物院），宋代李公麟的《维摩演教图》（图一）（藏故宫博物院）等等，都是有代表性的工笔卷轴画。古代的民间年画分布在我国各地，并各具特色。例如天津的杨柳青，苏州的桃花坞，山东的潍坊，四川的绵竹，广东的佛山，陕西的风翔，都是几百年来民间年画的重要产地。

近年来，工笔画为越来越多的人所重视，学习和掌握工笔画的技法就成了很多人的迫切要求。这是因为工笔画本身所具有的独特的艺术特点和技法规律，为其他任何画种所无法取代。它深深地根植于我们民族的土壤，天地辽阔，具有强大的生命力。同时，对于从事其他画种的美术爱好者，工笔画又可以提供许多可以值得借鉴的东西；更是从事写意人物画的重要基础。

学习工笔画的方法主要是写生与临摹。绘画是视觉艺术，是通过可视的形象来表达作者

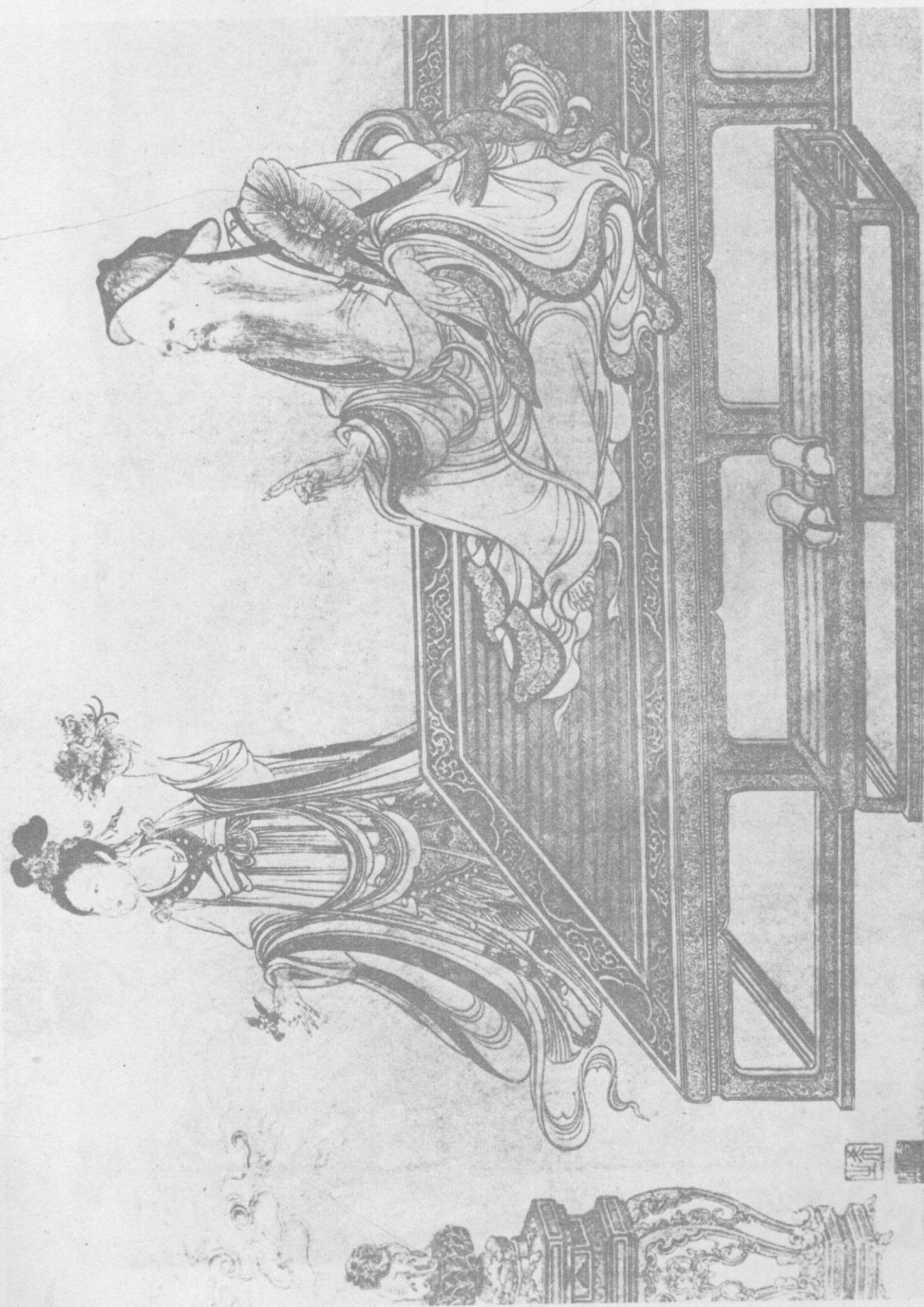
的思想感情和意图的艺术，要准确而生动地把形象描绘出来，必须具备写实的基本功，而写生和临摹正是使客观物象转变为艺术形象的桥梁。但是要把立体的活动的有生气的对象画到平面的、有一定限度的纸（或其它材质）上，不是任何人一提笔便能做到的。这里除了多练之外，还要有正确的方法与途径。这就需要知识的传授，需要通过对前人作品的临摹，把别人的经验接受过来。但是临摹毕竟还是从平面到平面，毕竟还是别人的经验，要转化为自己的经验，要真正掌握描绘客观对象的本领，还要靠写生来解决。在临摹的时候，要防止为临摹而临摹，把临摹作为自己的努力目标，或不求甚解的盲目描摹。当我们通过临摹，已掌握了一定规律后，就要把这些规律在写生中，或在创作中灵活地去运用，在运用一段时间后，再回过头去临摹一段时间，要求可以比前一次提高一些，体会就会更深刻。经过几次反复，必能较为熟练、全面地掌握传统技法，在表现现实生活的时候，自能笔到生花；也为独创风格具备了初步条件。

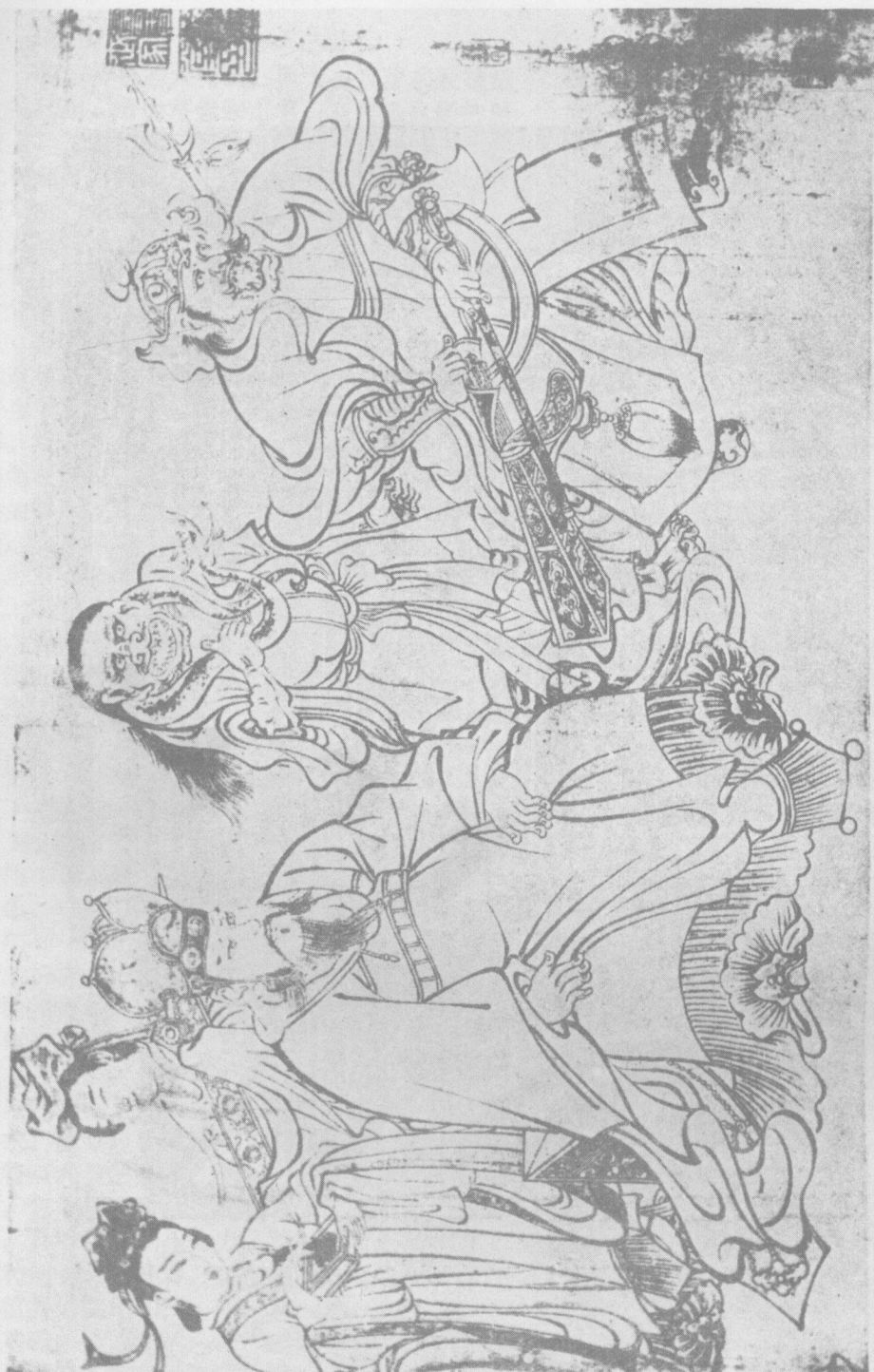
学习工笔画要有一个循序渐进的过程，同时，它还需要各方面的修养。包括人品的修养，文学、历史、文艺理论的修养，等等。它们对工笔画艺术技巧的提高，会起到触类旁通、相辅相成的作用，甚或指导的作用。就拿勾勒线条来说，就需要书法的基本功，从书法的用笔中，领悟到起笔、行笔和收笔的规律，领悟到抑、扬、顿、挫的节奏感。至于艺术情操、艺术修养的提高，更要靠广闻博览，勤思考，多实践。古人以“破万卷书，行万里路”来形容艺术家通过长期的努力，才能有成功希望的艰苦历程。本书所介绍和阐述的一些工笔画技法，只能供初学工笔人物画的朋友们所用，仅仅是“学海”、“书山”的启帆和起步。学海的彼岸，书山的顶峰尚需我们长期不断地去努力跋涉、攀登。

宋·李公麟

(局部)

维摩演教图

人物技法图九

释迦降生图 (局部)

唐·吴道子

八十七神仙卷五

图
四

八十七神仙卷

(水印木刻本、局部)

宋·佚名

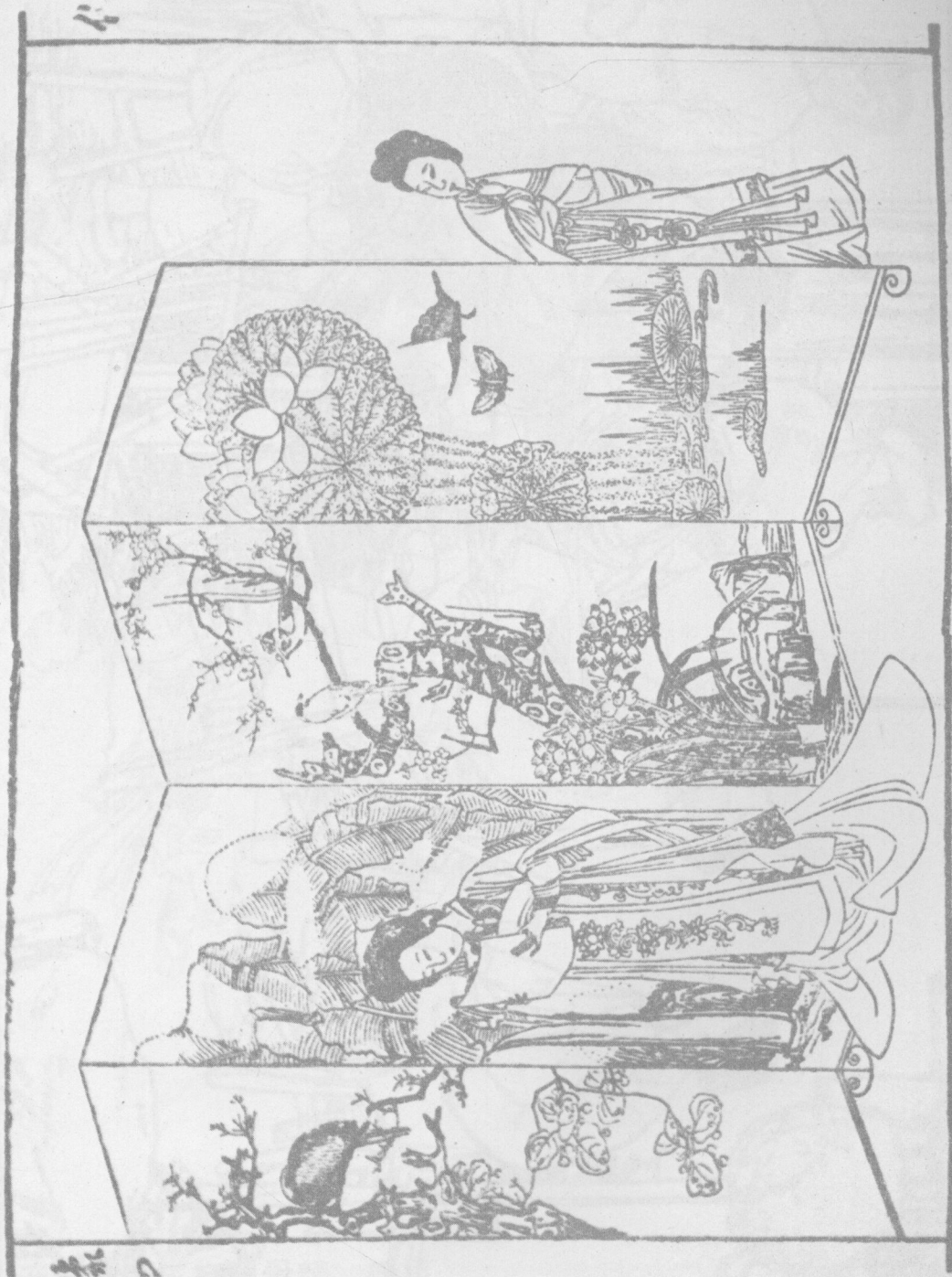

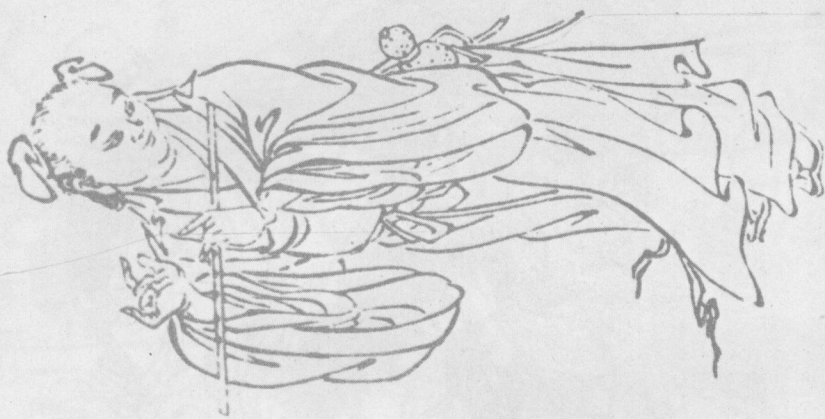

图
七

连环画《三打白骨精》选页

赵宏本
钱笑呆

柳葉描 書中有倒雄文李後主金錯
刀書法已於浮滑輕薄之習錯

高古游絲描 用尖筆圓勻細線描出要
有秀勁古逸之氣為合

行雲流水描 用筆如雲舒卷自如
如似水轉折不滯

減筆描 馬遠梁楷多爲減筆以少
許勝人多許少難於多

釘頭鼠尾描 畫有大蘭葉小蘭葉兩
種鼓法如寫蘭葉法

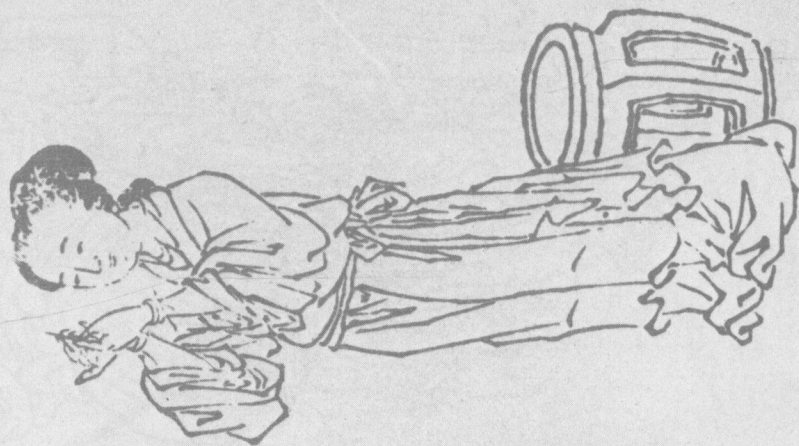

图 十 三

馬 蝗 描 伸屈自然柔而不弱
無掩腫斷續之迹

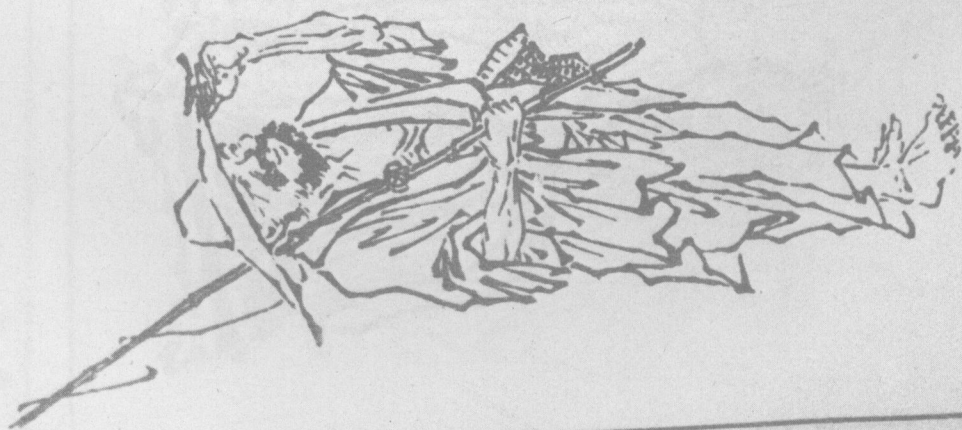

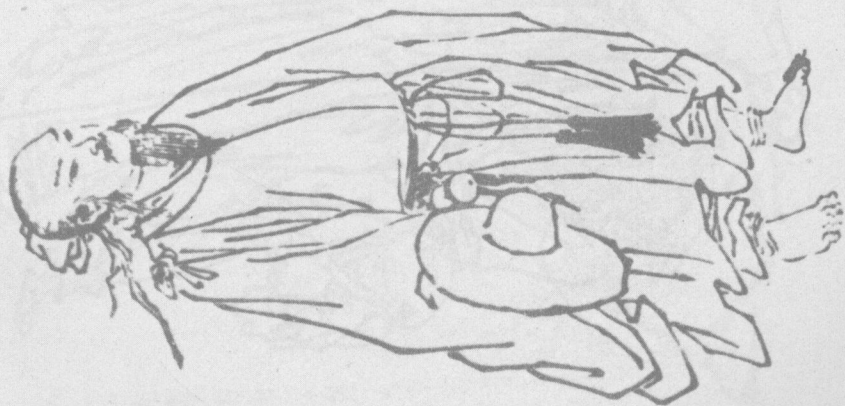
图 十 二

琴弦描 用中锋懸腕筆法須留得住
如顧筆法心手相應不亂

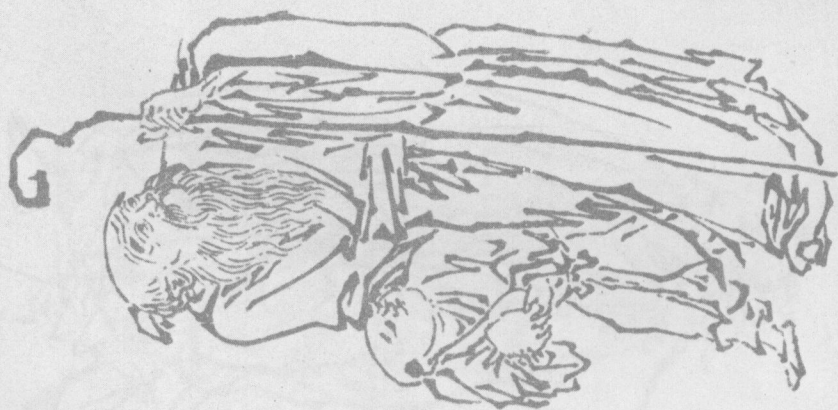
图十五

曹衣描 衣褶紋多用直筆緊束所謂
曹衣出衣筆法最要沉着

图十四

概頭釘描 用秃筆堅強挺拔中要含
有婀娜之意最忌粗惡

图十六

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

图十七