

工笔人物部分
陈白一 绘

荣宝斋书画谱

八十

12.2
15

荣宝斋

工 笔 人 物 部 分
陈 白 一 绘

荣宝斋出版社

荣宝斋画谱 (80) 工笔人物部分

作者: 陈白一 责任编辑: 李翎
编辑出版发行: 荣宝斋出版社 邮政编码: 100735
地址: 北京市东城区北总布胡同 32 号
制版: 北京精美彩色印刷有限公司
印刷: 北京慕来印刷有限公司
经销: 新华书店总店北京发行所

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 7
版次: 1994 年 2 月第 1 版 印次 2001 年 5 月第 2 次印刷
印数: 20,001-25,000 定价: 18.00 元

图书在版编目(CIP)数据

荣宝斋画谱, 80, 工笔人物部分 / 陈白一绘. - 北京: 荣宝斋出版社, 1994.2(2001.5 重印)
ISBN 7-5003-0191-X

I . 荣… II . 陈… III . 工笔画: 人物画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV . J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 031071 号

榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出了個真理。就
是我們搞任何學問要老實，
先搞基本訓練，討便宜走捷徑
是不能成為大器。的。榮寶齋
畫譜保留了中國歷代畫家的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作
者又係現代名手，所以肯定說他
的水平大大超過舊譜。以上
值得歡迎，值得介紹。祝譜
學新生，祝畫學大發展！

陳毅

一九六二年一月

陈白一 湖南邵阳市人，生于一九二六年，现为全国文联委员，中国美术家协会常务理事，中国当代工笔画学会副会长，湖南省文联执行主席，湖南书画研究院院长。

一九四六年毕业于湖南华中艺专，四十余年致力于工笔人物画的研究。他孜孜不倦地钻研古代绘画艺术传统，搜集民间艺术，善于学习国外艺术；因此他的作品充满时代气息和乡土之情，线条结构严谨、潇洒明快、娴熟优美、富有节奏感和表现力，且有鲜明的个人风格。他的作品多次参加国内外展览并获奖，为美术馆收藏。曾在港、澳、台、穗、京、湘举办个人展。出版有《陈白一画辑》《陈白一新作选》《杰出的工笔画家陈白一》。获国务院突出贡献特殊津贴证书。

漫步在宁静的美的世界里

陈白一

——我画工笔人物画

我喜爱工笔画，最早的工笔画出土在长沙，工笔画刻画入微，雅俗共赏。作为炎黄子孙，不继承祖先遗艺，将无颜面见三闾大夫。

传统工笔人物画是表现古人生活的，我们的工笔人物画应要表现今人生活。传统必须继承，但必须发展，必须创新。创新只能在传统的基础上，离开传统的创新，必然面貌全非。创新只能在生活中创新，一切新的内容、新的表现形式，只能从生活中来。只有在中国的土地上，才能生长出中国工笔艺术之花。

在继承传统的基础上，努力学习民间艺术，吸收西方艺术之精华，把传统、民间、西方艺术三结合，表现现代生活，是我画工笔人物画的创新之路。

我力求在我的画上，塑造一个美的形象，描绘一个美的环境，抓住一点美的情趣，造成一个美的意境。

我喜欢表现劳动的美，它是最纯朴、最真挚、最自然、也是最有力量的美。这种美是最高尚的，也是最具有生命力的；这种美在传统工笔人物画中还是很少表现过的。

劳动妇女是美的，劳动的少数民族妇女更美，更适宜工笔重彩表现。她们最勤劳，又生产，又当家、放牛喂猪、洗衣做饭、生儿育女、织布绣花，日出而作，日没而不息。她们是理想主义者、乐观主义者，她们劳而无怨，哪怕是粗茶淡饭，赤脚芒鞋，爬山越岭，步履坎坷，也会哼着小曲，舞步轻盈。我想表现的正是这种民族精神、中华民族之魂。

童年总是美好的、纯真的，特别是农村生活的童年，留下的都是些美好的记忆，我画童年生活的情趣，正是为了表现那纯真的美。

一切小动物都是纯真无瑕的，都有一种天真的稚趣，逗人喜爱，特别是人和动物的纯真感情，象牛郎和老牛相依为命，常牵动我的情丝。

古人很多画不画背景，是高度概括，以虚当实。我画人物画力求描绘一个美的环境，是想把人的美和大自然的美结合起来，以景托人，以人传情。我认为：大自然的美最纯真、最自然、没有半点人工雕琢，最能净化人的灵魂。

湖南是绿色的王国，到处是绿色的崇山和丛林。绿色使人清新、宁静。我画绿色的世界，为了使世界更宁静。

湖南是水的故乡，那怕是崇山峻岭，也闻叮咚流泉；湖南的水是绿色的，也是清凉的。我不是智者，但我从小喜欢水、水可以净吾身，可以清吾心。

我爱深谷，每当迈步深谷，就象到了一个恬静的世界、一个超尘脱俗的世界、一个神秘的世界。

我爱原始的山川、原始的森林。那里有许多古朴的美、纯真的美、宁静的美。我画工笔、兼画写意，为的是互相启发、互相借鉴、使工笔不死、不俗；写意不空、不油。

我将在宁静的美的世界里，摸索……再摸索……

壬申五月重写

目 录

一	白描人物	二七	苗岭欢歌(局部)
二	白描人物	二八	胳膊 肢
三	夏 夜	二九	磨房之歌
四	山里人家	三〇	银 花 银 花(局部)
五	清风窸窣	三一	牵 线
六	小伙伴	三二	蚰 蚰
七	小伙伴(局部) 芙蓉花开(局部)	三三	竹喧戏鸭
八	芙蓉花开	三四	红土新羔
九	节日晨妆	三五	摇篮曲
一〇	清香满园	三六	闹春图
一一	春暖花开 春暖花开(局部)	三七	过苗年
一二	蝴蝶泉	三八	小羊牯
一三	蝴蝶泉(局部) 摘豆角(局部)	三九	木叶声声
一四	摘豆角	四〇	三月三
一五	听壁脚	四一	三月三(局部) 狗崽(局部)
一六	月夜 长在深谷人未识	四二	狗 崽
一七	山谷清泉 野葡萄	四三	回娘家
一八	春水谣	四四	晨 雾
一九	赶集归来	四五	母子情
二〇	甘泉曲	四六	春米谣
二一	水坝下	四七	絮 语
二二	空山鸟语	四八	闹元宵 龙腾狮舞庆丰收
二三	棕林蝶舞 棕林蝶舞(局部)	四九	豆藤飘香 秋 韵
二四	办嫁妆 人约黄昏后	五〇	鸭唱清塘
二五	水磨下 喜 雨	封面	水磨歌声
二六	苗岭欢歌		

我画线描的点滴体会

线描是工笔人物画的造型基础，骨法用笔。一张画没有线如没有骨，是立不起来的。

线除了解决轮廓、质感、动态、神韵、感情之外，线的本身还要求笔笔见工力。

线的运用，如书法，有起笔、运笔、收笔。起笔肯定有力，运笔流畅自然，收笔要力送到底。

用笔：有中锋、侧锋、中锋见力，侧锋见拙。中锋画人，侧锋画山石，以突出人。中、侧锋兼用则活，如人物衣纹，贴肉处用中锋，不贴肉处适当用点侧锋，山石亦然。

用笔可顺、可逆，顺笔流畅，逆笔拙劲，侧锋逆笔，更显拙劲，中锋转逆笔，亦见遒劲。

线的呼应，来回运笔，自然呼应。

线的组织，要有疏密，疏可跑马，密不能插针。贴肉处，宜少用线，用中锋。腰、手足转折处，即不贴肉处宜多用线，适当用几笔侧锋。

画皮肤，线宜细圆，有弹性，画衣纹线可略粗、方。线要有粗细、长短、浓淡、干湿、快慢、虚实的变化，在变化中求统一。工笔忌画死，意到笔不到则活。线与线衔接处宜拙不宜太紧。

学习传统，掌握前人线描的经验，是工笔人物画的基本功。为了表现现代生活，线描必须创新，新的线描只有从生活中来。

夏
夜

小伙伴
戊辰
白一画于湘江之滨

芙蓉花开(局部)

小伙伴(局部)

节日晨妆

八二年
新春
凤凰
腊尔山
举行
百狮会
欢度
春节
方恩散
十里苗家
姑娘
盛装
赴会
得此
白一
于长沙

