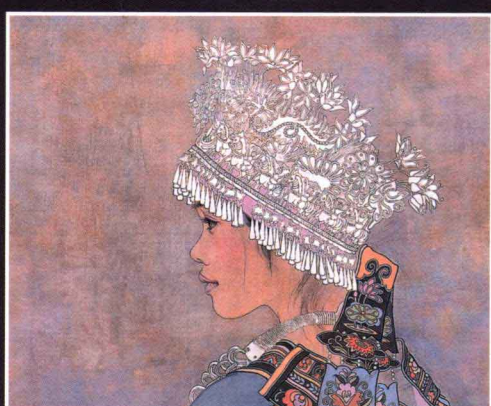
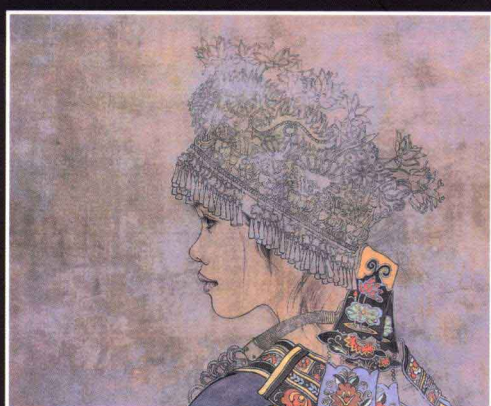
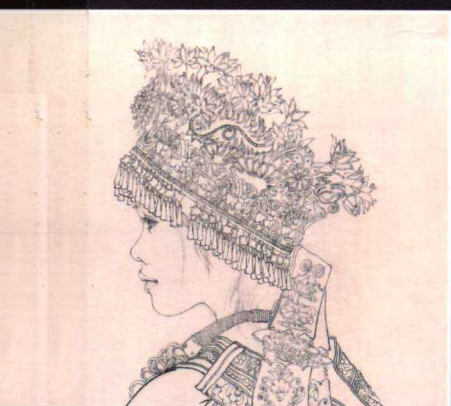

中国画名家技法丛书

工笔人物 技法全解

任乘銒 编绘

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

工笔人物技法全解

任乘鋈 编绘

天津杨柳青画社

任乘鎏艺术简历

女，生于四川南充，师从何家英先生，现为职业画家，居天津。擅长重彩人物画，作品散见于《美术》、《中国画家》、《工笔人物》、《2010年当代艺术文献》、《中国画》《美术报》、《美术界》、《书画艺术》等专业刊物。

作品参展情况

- 2000年，作品《哈达》入选“西部大开发全国美术作品展”。
- 2005年，作品《藕花深处》入选“全国第六届工笔画大展”。
- 2007年，作品《春日暖阳》入选“第三届中国百家金陵展”。
- 2009年，作品《邕沙儿女》入选“第十一届全国美展”。
- 2009年，在河北美术馆举办9人联展。
- 2010年，作品《苗女系列》入选“湖南首届工笔探索展”获三等奖。
- 2011年，作品《遥远的记忆》参加“桃李芳华”何家英师生作品全国巡展。
- 2012年，作品参加湖南省新人新作展。
- 2012年，作品《遥远的记忆》获黄胄美术奖。作品《碧玉妆成》获“魅力滨海，领航新区”画展铜奖。

图书在版编目（CIP）数据

工笔人物技法全解 / 任乘鎏编绘. —天津：天津杨柳青画社，2013.1
（中国画名家技法丛书）
ISBN 978-7-5547-0011-2
I . ①工… II . ①任… III . ①工笔画—人物画—国画技法 IV . ① J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 306702 号

天津杨柳青画社出版

出版人 刘建超
(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编：300074)
[http: //www. ylqbook. com](http://www.ylqbook.com)
北京锋尚制版有限公司制版 北京天成印务有限责任公司印刷
开本：1/8 787mm×1092mm 印张：6 ISBN 978-7-5547-0011-2
2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷
印数：1 - 3 500 册 定价：38 元
市场营销部电话：(022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真：(022) 28376968
编辑部电话：(022) 28379182 邮购部电话：(022) 28350624

目 录

前 言	2
工具材料介绍	4
1. 附着材料（纸、绢）	4
2. 笔（勾线笔、底纹刷、白云笔）	4
3. 墨（液体、块状）	4
4. 砚台（瓷砚、陶砚、铜砚、石砚、 瓦砚、泥砚）	5
5. 框（木框、铁框）	5
6. 颜色	5
7. 乳钵	6
8. 胶、矾	6
9. 瓷碟	7
10. 其他：乳白胶、喷壶、裁纸刀、 2H至2B铅笔	7

画法步骤	8
《唔·语》画法步骤	8
《心有千千结》画法步骤	16
《宋·曹勋词意》画法步骤	24
《苗女情结》画法步骤	33
作品欣赏	40

前言

传统中国人物画经历了几千年的发展，在前辈艺术家的探索实践中积累并形成了独特的审美体系，比如以线造型、随类赋彩、平面装饰、勾填设色、以意取象、空灵含蓄等等。所有这些都为今天立志于从事工笔重彩人物画的学习者和画家提供了难能可贵的学习范本。当我们直面敦煌壁画、直面唐宋人物画那些经典名作，如：《簪花仕女图》、《虢国夫人游春图》、《捣练图》、《韩熙载夜宴图》、《宫乐图》，内心总有难以抑制的感动和叹服。虽然这些画作离我们生活和视线已经很久远，但是，它们总犹如一盏盏明灯指引着每一个执着于中国绘画艺术的画家们前行的道路。

《捣练图》 唐 张萱 任承鋆 临

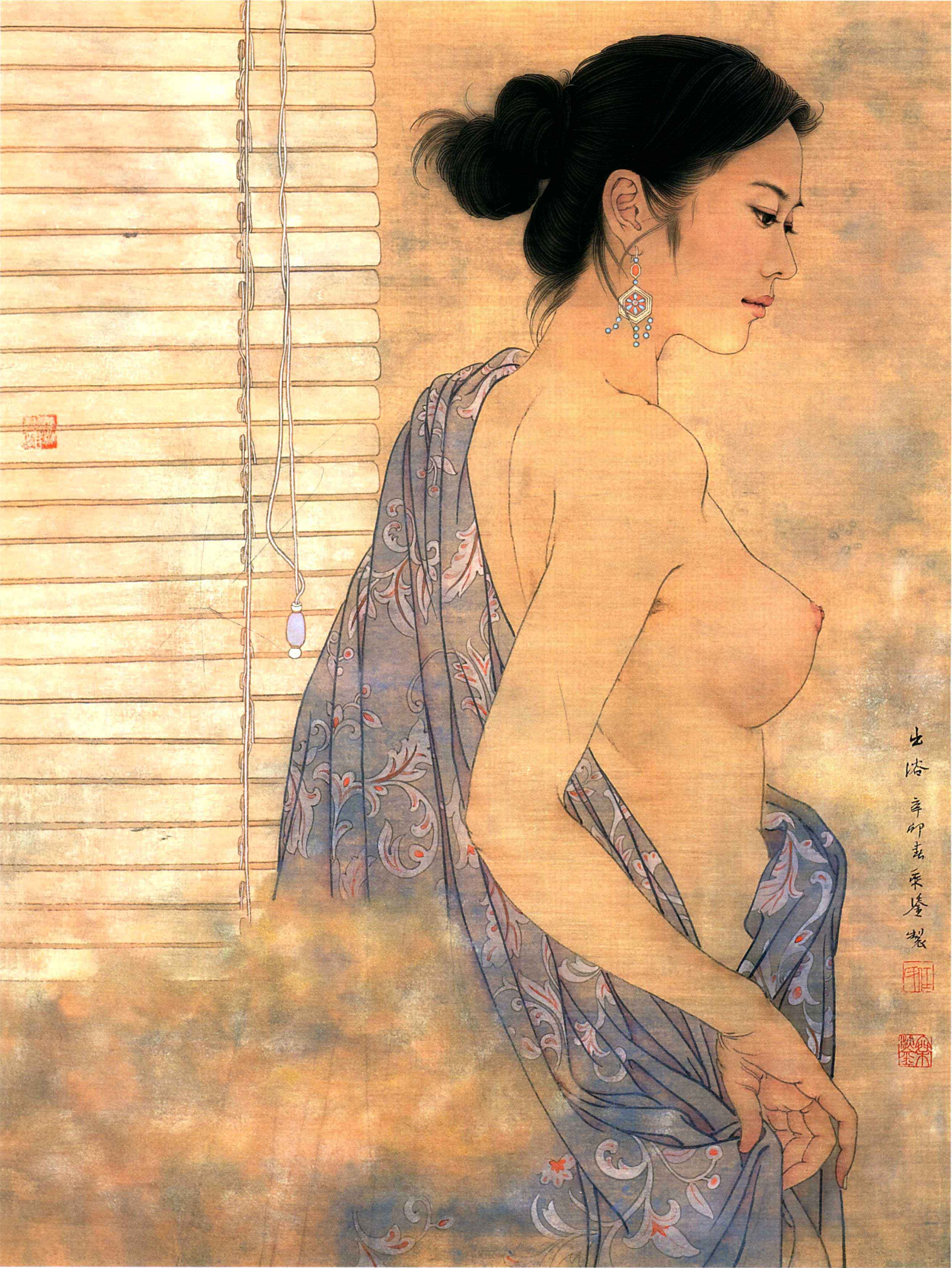
可以断言，要想在中国传统人物画的领域里耕耘、收获，不汲取传统绘画的营养，不对前辈艺术的发展历史做一番彻底的研究和学习，是难以望其项背的。当然，关于中国传统工笔人物画的发生、发展状况目前研究和梳理的理论专著和相关文献资料比较全面，此书就不做过多赘述。有心学习工笔人物画并期望能在工笔重彩人物画领域有所成就的画家应该自己花一些时间好好去梳理一下，只有系统地去做一些功课才能更好地了解、热爱这门独特艺术的发展规律。毕竟，现今的工笔重彩人物画家大都出身于院校体制内。事实上，目前我们的美术教育（尤其是传统艺术的熏陶）在大学之前还很不完善，很多学画者都是经由素描、色彩（西方美术教育体制）学习后才进入大学阶段，这种功利的目的让大学前的传统绘画教育几乎是空白（很多人甚至是排斥和否定态度）。同时，这种先入为主的学习方式也使很多人对传统绘画十分陌生。所以，就算最后学生会选择中国传统绘画，西画的造型影响和审美自然会从某种程度上对画家形成干扰甚至造成偏颇认识，我们从现今很多工笔画展览就可以深切地感受到这一问题的贻害，很多年轻甚至小有名气的画家所绘制的工笔画作品所透露出来的气息，更多的是对体积、光影、科学透视、以及自然真实再现等因素的迷恋，很难领悟和把握中国传统绘画的精髓，在画面里拿自己弱项和西方绘画的优点去比拼，最终呈现的是不伦不类的艺术形态。这是学习中国工笔重彩人物画在开始阶段就必须警惕的问题。

庆幸的是，在现今的工笔重彩人物画发展历程当中不乏有识之士，他们深谙传统绘画精髓，同时又不保守，善于吸纳西方绘画（尤其是古典主义油画）在造型上的科学理念，甚至对日本美人画、中国古代敦煌壁画都做了系统地学习和整合。目前，在这方面最具代表性的人物画大家有何家英、唐勇力先生。我们在观摩他们作品之时可能会发现：他们的画面人物造型严谨、线条运用讲究，颜色和材质运用遵从古法，在绘画题材上又紧扣时代主题，画面气息是具有东方审美韵味的。所以，读他们的画作我们从中能感受到中国传统绘画所散发出的魅力。对他们的作品进行学习研究也是我们初学者真正能进入中国绘画体系的敲门砖。一般而言，中国画在学习方法上历来就有遵从“由古及今”或“由今及古”两条道路，古人云：“取法乎上，仅得其中，取法乎中，仅得其下。”笔者主张前者即先从古代经典工笔重彩人物临摹开始，充分去了解传统中国画用线造型、三矾九染、单纯统一、平和冲淡、以线立骨、水润墨章等特点，先体会、实践、领悟，然后旁及现今名家，这样才不至于走弯路。对学习过程能保持清醒的态度和认识，不至于一开始就流于俗套、自断前程。

另外，现实主义人物画创作对画家来说是一个毕生的学习课题。进行人物画创作必须要了解人本身，这包括人物造型、个性心理、人物所处的社会历史背景等。目前有一种不太好的倾向是：很多画家开始不愿意花时间去进行生活体验、不愿意去写生、不愿

意从生活中去发现美的和打动人的东西、不愿意去进行生活积累，甚至不愿意去认真思考。所以，很多时候只能在创作之时临时抱佛脚，更多的时候是依赖各类图片、图像资料（如摄影、网络或者别人作品中的东西）。可想而知，这样画出来的作品无论技法有多高超都是难以折服观者的。

所以，要想做一个成功的中国画家，除了研习传统以及现代大师的绘画技法之外，还需要到生活中去感受和感知，只有做到不随流跟风、做到有感而发，作品才能被受众认可、才能具有独立的艺术品格。

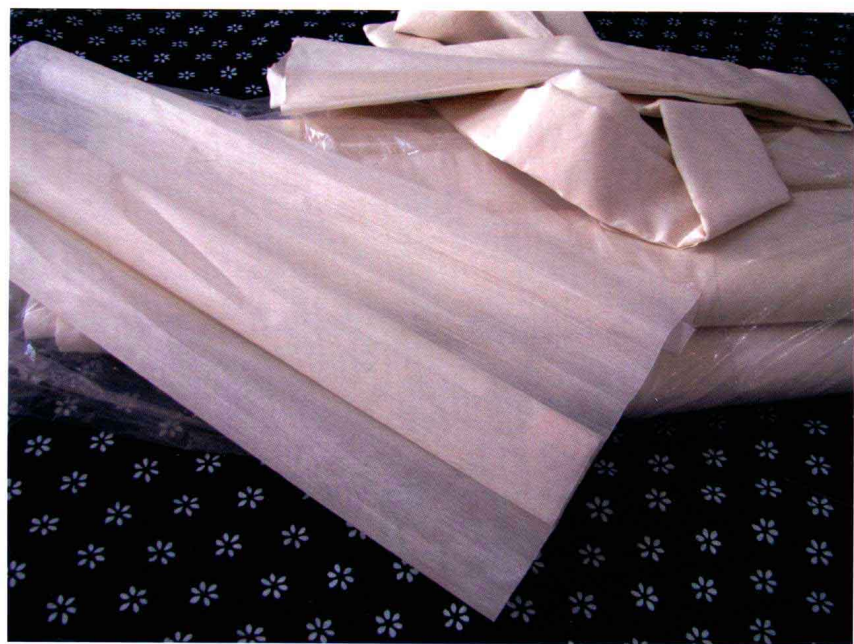
出浴 辛卯春 朱璠製

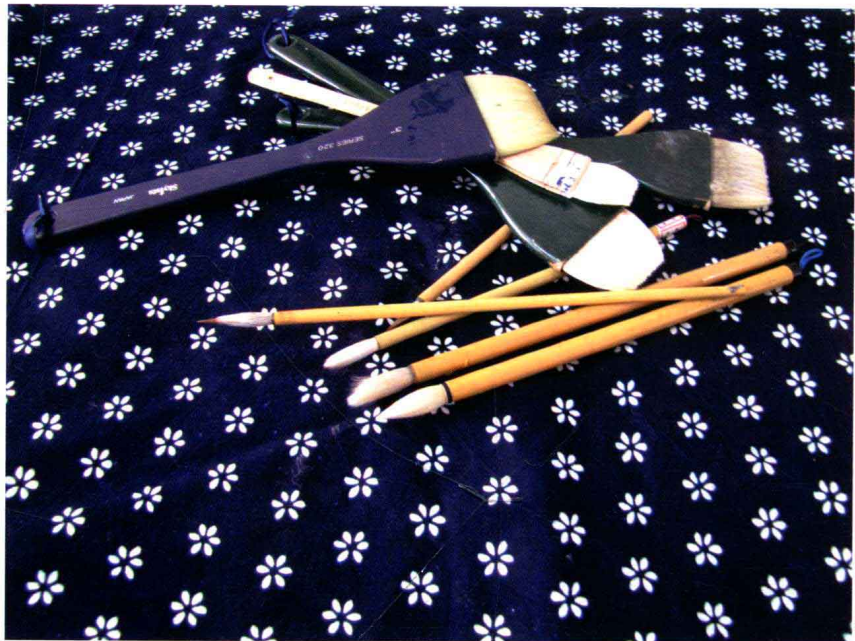
工具材料介绍

1. 附着材料（纸、绢）

工笔重彩人物绘画在附着材料上是有选择余地的。一般画家都习惯用熟纸，如：清水书画宣、云母宣纸、麻纸、日本和纸、皮纸、高丽纸等，但因为附着颜色为重彩（传统矿物色），所以大都选择拉力和韧性较强的纸张，以免在画的过程中把画面绷裂。本书主要介绍怎么样在绢本材质上绘制重彩作品，作者之所以选择用绢本来绘制重彩主要基于几方面的考虑：其一，绢本身的拉伸性能非常好，不至于因为附着颜色厚重而被拉坏，最后导致功亏一篑；其二，绷好的绢是镂空的，正反都可以着色，会使画面更含蓄；其三，绢画装裱后可以卷轴携带，还有绢本身的透明性能比较好，根本不用拷贝箱，在过稿时可以保证对底稿的高度还原，过程也较在厚纸上简单好操作。当然，市面上绢的品种和价格不一，选择空间比较大，尺幅也没有太多限制，尤其对喜欢画大制作的人来说省却了拼接纸张的麻烦。本书的范画大都选择绢丝稍微粗点的绢进行绘制，挂色效果好、也好洗。

绢

勾线笔、白云笔、板刷

2. 笔（勾线笔、底纹刷、白云笔）

工笔重彩画在笔的选择和运用上和画其它工笔类的作品没有什么大的差异，准备多一些好点的勾线笔（因为画面做土色底子和着重彩颜色后会比在纸张上伤笔一些，有时候一张画完成后会磨掉几支勾线笔）、一些大小各异的白云笔（笔头含水量适中、笔锋比较精神、笔锋长度合适）、还有一些宽窄不一的底纹刷。至于各种笔的功能在这里就不一一赘述，相信只要接触过画工笔的画家都懂得。当然，出于个人习惯和喜好，我偶尔也用一些别的笔来着色，如：油画用的扇形刷（猪棕的），可以用来着颗粒粗且胶比较重的色彩，这样不至于拖不动和涂不平色彩。当然，在选笔和运用上，每个画家都会有自己的喜好和倾向，没有固定的程式，画者都可以大胆地尝试和探索，找合适自己的就好。

墨

3. 墨（液体、块状）

一般图省事或者不太讲究的画家画工笔都习惯用现成的墨汁，如：一得阁、玄宗、云头艳、中华等墨。但是，这

些墨含胶量都大，勾线时会涩笔，甚至有跑墨的现象，染色遍数多时常会出现脏、浑浊的感觉，所以建议从事专业创作的画家还是用墨块（最好是油烟墨），如：铁斋翁（上海101产）、艺粟斋、胡开文等。用研制的墨效果会更好，把块状墨磨到浓稠（拿生宣点墨不透光）再根据画面需要来稀释浓淡即可用了。在挑选墨块的时候最好找有些年头的陈墨，当然时间不一定是越久越好，但是经过时间的洗礼之后，墨会更加温润、沉着，染起色来会更透明。有些墨放些年头还有收藏价值呢。另外，研磨的过程虽然费时费力，但实际上又是一个精心思虑的过程，对开始一张工笔画的制作在心理上是一个很好的梳理阶段。

4. 砚台（瓷砚、陶砚、铜砚、石砚、瓦砚、泥砚）

砚台的品类繁多，很多砚台因为实用功能差，大都沦为收藏家手中把玩的对象。只有石砚才被画家所青睐，见到合适的砚总有占有的欲望，如：广东肇庆产的端砚和安徽歙县所产的歙砚，是画家们的首选。当然在挑选这些砚台的时候也是有一些技巧的，不妨说来和大家分享。其一，听——拎起来轻敲，声音清脆者意味着石质没有裂纹和破损；其二，吹——用嘴对着砚面吹气，有起雾且留存时间长者说明石头密度比较好；其三，摸——用食指轻摸砚面，有如摸小孩脸蛋那种滑润感，说明加工打磨得比较细密、均匀；掂——用手掂量石砚的重量，感觉较沉者为上乘。

5. 框（木框、铁框）

绢的伸展性很强，所以在绘制重彩的时候必须把绢面绷平来画。一般用木头方框，必须得找专业的木工师傅根据自己画面大小尺寸去订做，要规则且不变形。由于所处城市的差别，有时候为了做一个框去找木工倒不是件易事，就算找到木工，但因为需求量太少，很多木工可能连这样的活都不愿意接。好在画家不缺乏想象和创造，笔者一般换用铁框来用，一般居民小区周围都会有做装修材料的店，找那种制作防盗窗的铁方（或者不锈钢）材料根据尺寸需要焊接，不费时不耗力，那些工匠几分钟一切、一焊，再打磨就可以搞定，而且价格不高可以接受，使用起来也比较方便。

6. 颜色

在重彩画的发展过程中，古代画家对颜色是非常讲究的，我们仔细看看敦煌壁画，看看唐代仕女画，流传下来的画作饱经历史的沧桑，但是颜色都经久不变。反观我们现在很多习画者甚或画家，由于图方便、图效率、图经济还在大量使

块状墨和砚台

铁框

颜色

用一些化学颜料，其结果，再过十年或者二十年去看他们的画，也许早就面目就全非了。所以，在此笔者还是坚持和提倡在绘画创作时用传统的矿物色去绘制，做到对自己的画作负责，对收藏家负责，对历史负责。像江苏老姜思序堂产的传统矿物色、北京天雅产的矿物色都是专业绘画者很好的选择。当然，根据画者的需要还可以适当地选择一些颜色去补充。如：自制的敦煌土色、丙烯色、进口水彩色等。

乳鉢

明胶、明矾

7. 乳钵

绘画用的乳钵一般都是瓷制且经过高温加工而成，有很强的耐磨性和硬度。一般用来研磨和调制矿物色，这种玩意得到很专业的绘画用品店才能找到，大小准备几个就好了。

8. 胶、矾

关于绘画用胶很多工笔画家都接触过，有牛胶、骨胶、鹿胶、阿拉伯树胶等。但是，在实践过程中，最简便且最适用的可能还是食用明胶，一般的食品加工店或者化工店都能买到，价格也很便宜。明矾在医药店、化工店都有卖。但是，在使用胶矾时很多没有经验的画家还是会犯糊涂，总是不得要领，得仔细分说才行。

- a: 胶矾的用途: 合适的胶矾水可以把生宣纸变成熟宣纸, 可以解决纸张或者绢漏矾而不好上色的情形, 可以用来对付因染色遍数过多而造成的画面“糊”、“浊”、“不透明”状况。另外, 单纯不兑矾水的浓胶可以用来调配矿物色和粗颗粒颜色。
- b: 胶矾的配制: 按三胶一矾的比例取样, 先把明胶放入塑料杯中, 以凉清水没过胶面少许; 浸泡20分钟左右, 让胶充分吸水膨胀, 然后用90度左右的热水烫盛有胶的杯子, 这样胶才能得以充分溶解, 待冷却后可以根据需要加凉水稀释备用。明矾直接用凉水泡着很快就可以溶解, 然后把二者勾兑稀释到有淡淡的黄色即可用(也可以用手指蘸胶矾水然后甩干, 捏捏有微微的粘性就好)。
- c: 胶矾的使用: (1) 把生宣纸(或者皮纸做熟), 用底纹刷在纸的正面一遍、反面一遍, 然后再正面一遍, 原则上讲, 这时一张生宣纸就可以变成熟宣纸了。
- (2) 如果遇到纸面或者绢面出现漏矾情况时, 用胶矾水刷一遍就可以解决问题。
- (3) 当画面染色遍数过多出现浑浊的情况时, 用胶矾过一遍, 就可以起到隔色和保持透明的作用。
- (4) 喜欢用水洗画面的画家为了避免漏矾, 等洗过的地方干透之后要有意识地刷一遍胶矾水, 以便于后面继续着色。

- b: 胶矾的配制: 按三胶一矾的比例取样, 先把明胶放入塑料杯中, 以凉清水没过胶面少许; 浸泡20分钟左右, 让胶充分吸水膨胀, 然后用90度左右的热水烫盛有胶的杯子, 这样胶才能得以充分溶解, 待冷却后可以根据需要加凉水稀释备用。明矾直接用凉水泡着很快就可以溶解, 然后把二者勾兑稀释到有淡淡的黄色即可用 (也可以用手指蘸胶矾水然后甩干, 捏捏有微微的粘性就好)。

- c: 胶矾的使用: (1) 把生宣纸(或者皮纸做熟), 用底纹刷在纸的正面一遍、反面一遍, 然后再正面一遍, 原则上讲, 这时一张生宣纸就可以变成熟宣纸了。
- (2) 如果遇到纸面或者绢面出现漏矾情况时, 用胶矾水刷一遍就可以解决问题。
- (3) 当画面染色遍数过多出现浑浊的情况时, 用胶矾过一遍, 就可以起到隔色和保持透明的作用。
- (4) 喜欢用水洗画面的画家为了避免漏矾, 等洗过的地方干透之后要有意识地刷一遍胶矾水, 以便于后面继续着色。

- (2) 如果遇到纸面或者绢面出现漏矾情况时,用胶矾水刷一遍就可以解决问题。

- (3) 当画面染色遍数过多出现浑浊的情况时,用胶矾过一遍,就可以起到隔色和保持透明的作用。

- (4) 喜欢用水洗画面的画家为了避免漏矾, 等洗过的地方干透之后要有意识地刷一遍胶矾水, 以便于后面继续着色。

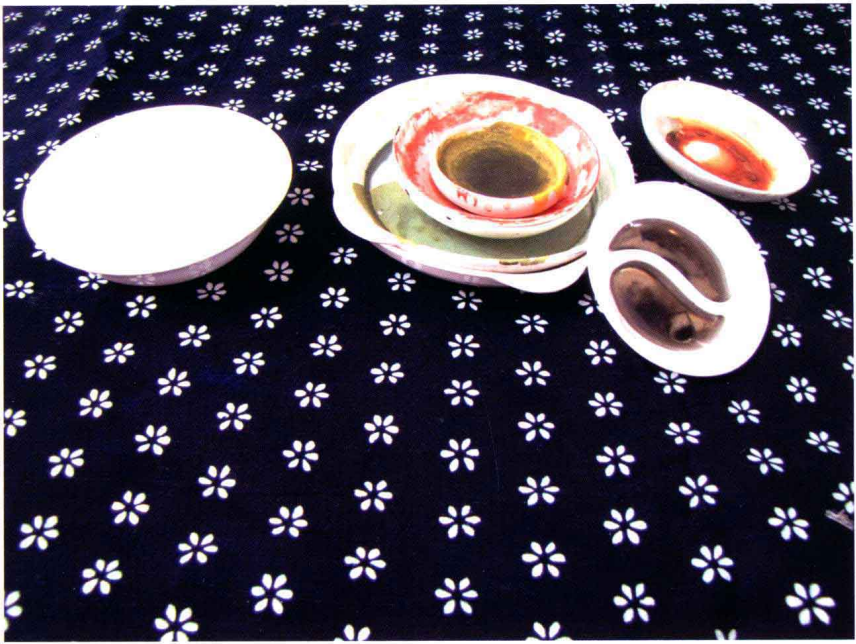
特别需要注意的是：刷胶矾水时最好让画面保持平放，刷胶矾水后要让其自然干，不能用电吹风等非自然手段让其变干。

9. 瓷碟

瓷碟的作用主要是用来调色和盛色，要求用素净的白色碟，大、小多准备一些为宜。

10. 其他：乳白胶、喷壶、裁纸刀、2H 至 2B 铅笔

喷壶用来湿绢，乳白胶用来把绢绷到框子上去，裁纸刀用来裁切绢的大小，硬铅笔可以拿来过稿、改形。

瓷碟

调和剂

喷壶

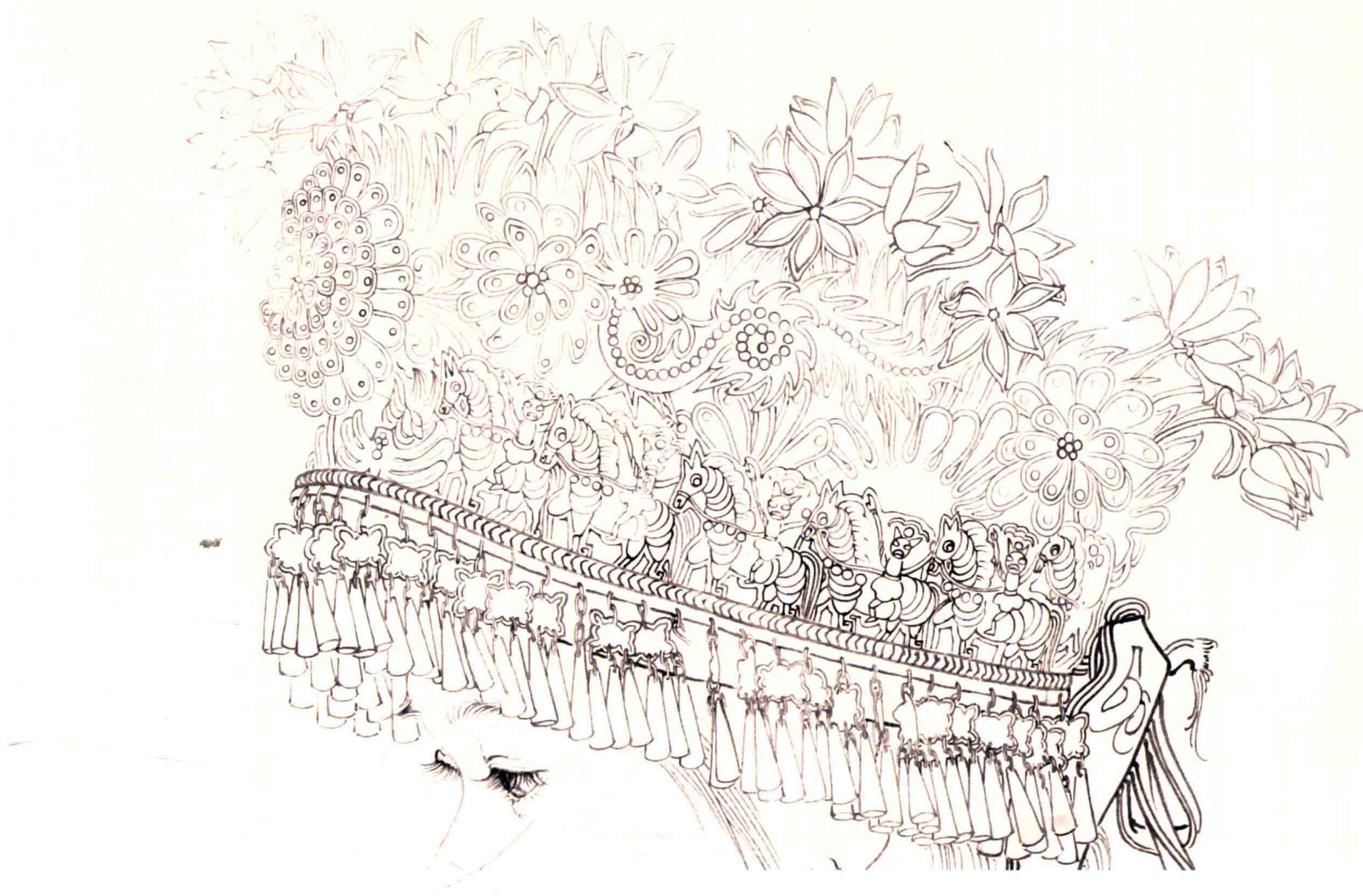
乳白胶

《唔·语》画法步骤

步骤一 在绷好绢的基础上事先用铅笔进行拷贝，把所画的形象不折不扣地拷贝描画出来。所用铅笔不能太软，一般采用 2H-B 之间，以保证对形象线条的精确把握。然后拿勾线笔以中等浓度的墨开始勾线（因为下一步要做底色，对原有线条会产生覆盖，所以要求勾线不能太淡，也无需在线条的墨色上区分太多层次），勾线时面部和手的线条可以适当细一些，衣纹和其他线条可以有意识粗一些，以区分不同对象的质感表现。同时，勾线应该用中锋重视一个“勒”字，速度上一定要慢，要留得住，尤其对线条的起止要交代清楚，不可含糊和混乱，做到有迹可循，为下一步绘制打好基础。

注：女孩银饰的描绘是复杂而繁琐的事情，很多人在勾线时容易懈怠，所以在着手勾勒之时应该事先有一个比较好的心态，不能着急和马虎，真正做到尽精微，一丝不苟地把银饰的前后穿插关系交代好，用笔求稳求静就好。手部和面部的勾画相对来说要求更高，直接影响造型的准确和微妙，有时候就真的是差之毫厘，谬之千里。在勾勒之时一定要控制好笔头的水分，做到浓淡相宜。尤其对眼的结构、眉毛的走向、眼球的表现等一定要慎重对待。

局部 之一

局部 之二

局部 之三

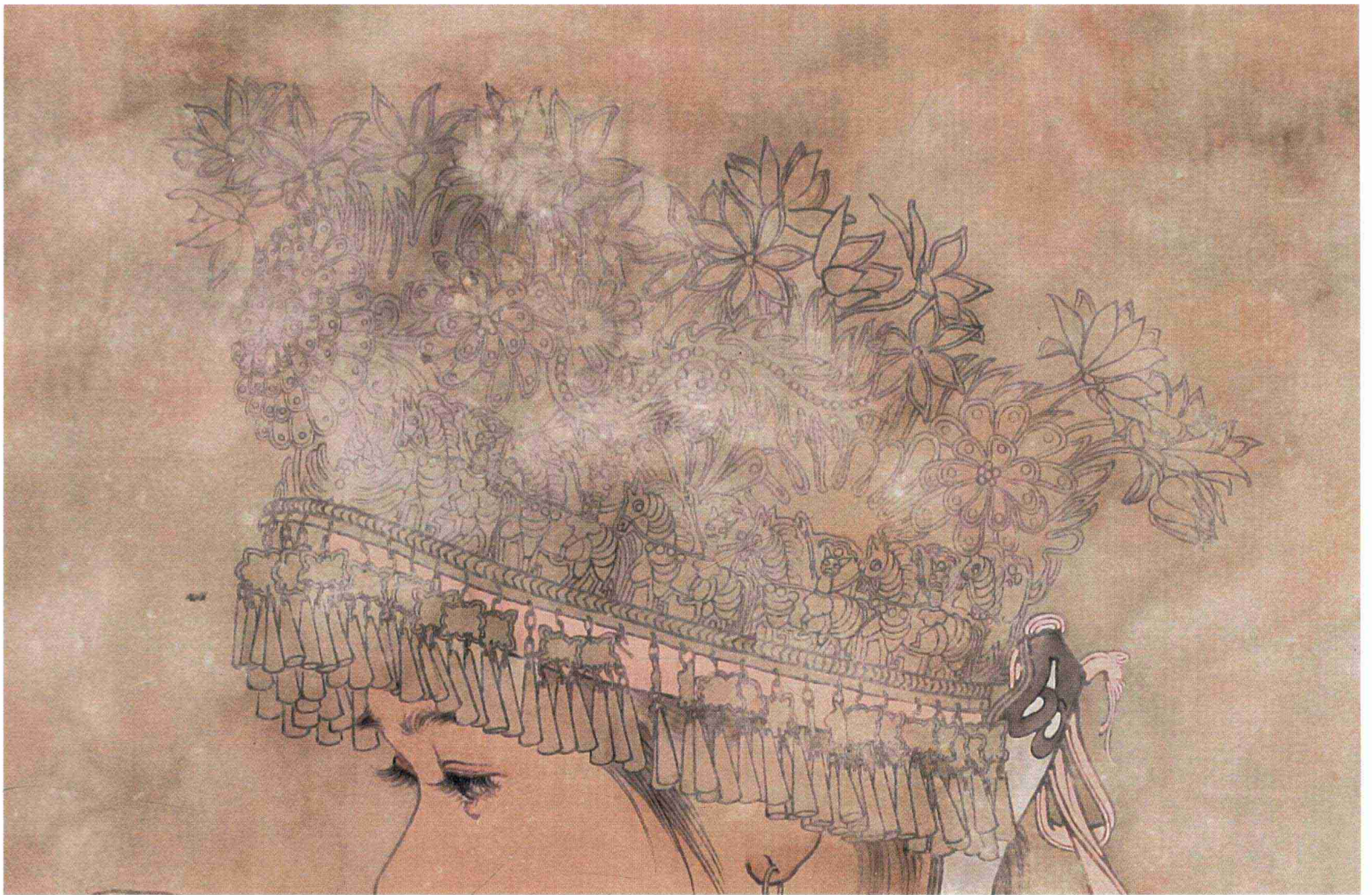
步骤二 这是在勾好线的基础上往后进展的结果。事实上包括以下几个方面：

（1）把蛤粉稀释成牛奶状，用板刷在绢面上平涂两遍，刷时注意一定要等第一遍干透后才进行第二遍。

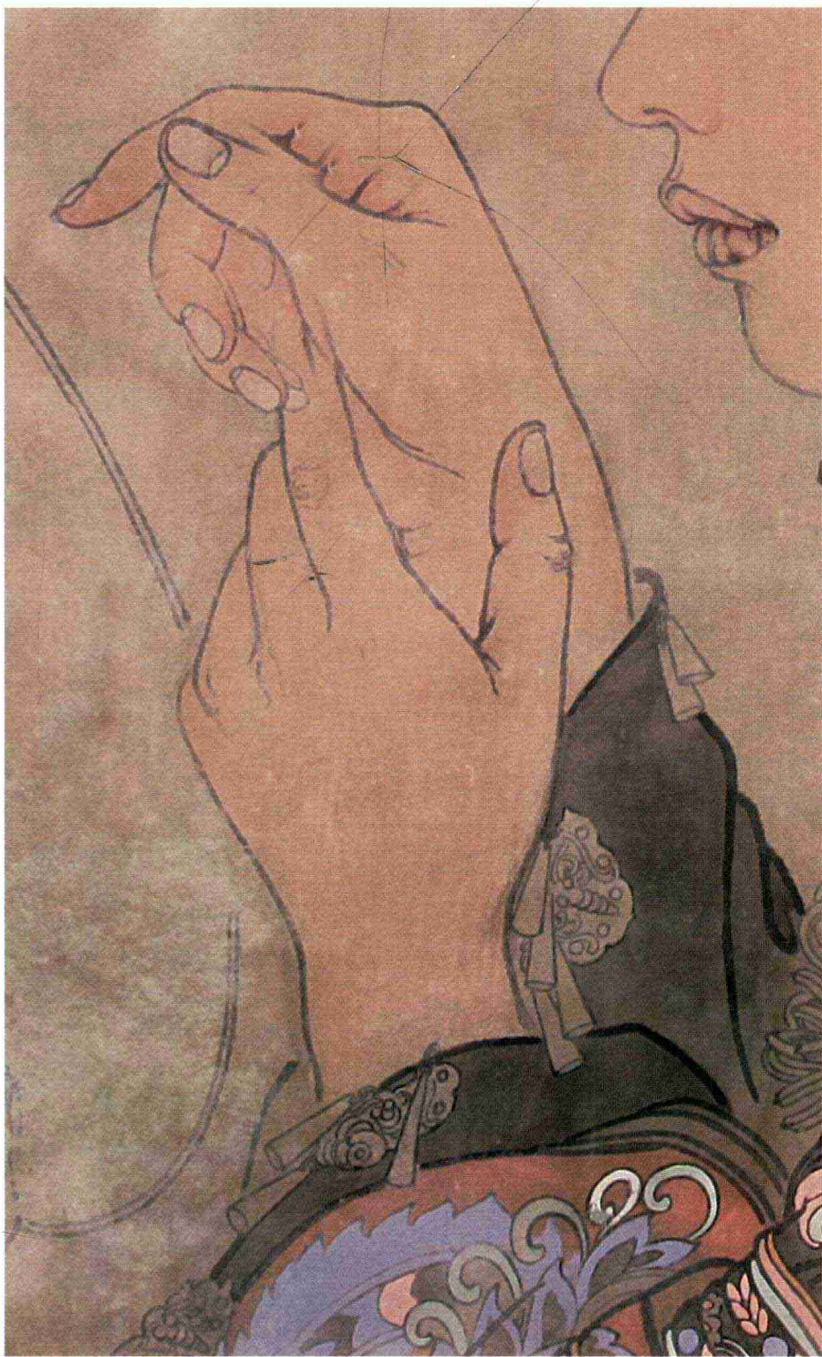
（2）以土色（一般采用敦煌土）调胶稀释做底子，即以板刷在做好蛤粉底子的绢面上平涂若干遍（也是等前一遍干透再进行第二遍），这个时候，事先勾的线条会因为土色的覆盖力而慢慢变淡变浅，画面渐渐变得厚重起来。

（3）为了去除土色的火气，可以再用很淡很淡的蛤粉液在画面上整个罩一遍，使色调更和谐舒服。

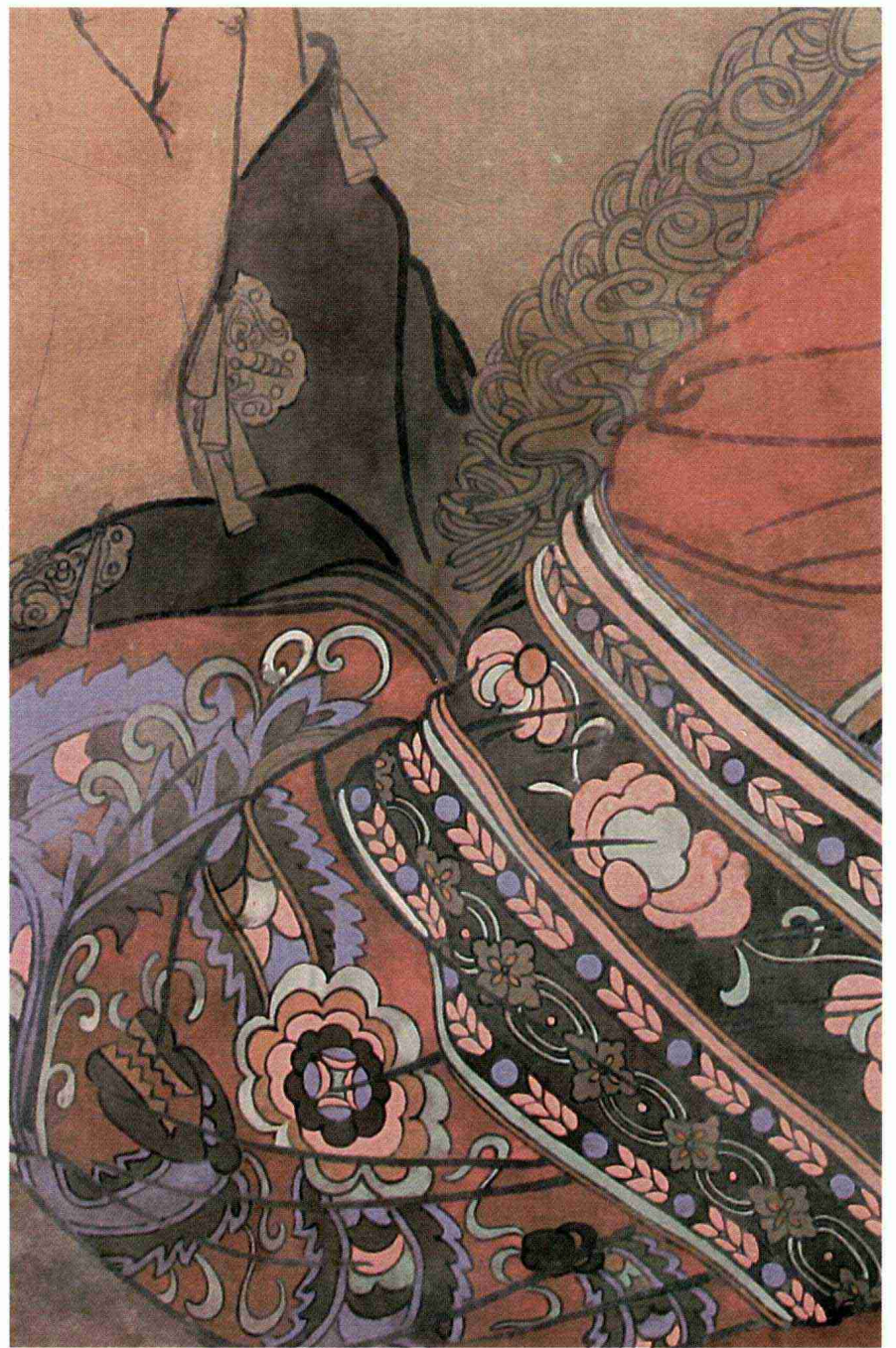
注：面部基色用蛤粉加三绿加赭石调匀在脸上和手上平涂三到五遍即可。衣服红色是事先用淡胭脂平涂一遍，然后用矿物色珊瑚红粉末调上合适的胶在衣服上平涂，涂时要做到“色不压线”，使画面保持干净整洁。

局部 之一

局部 之二

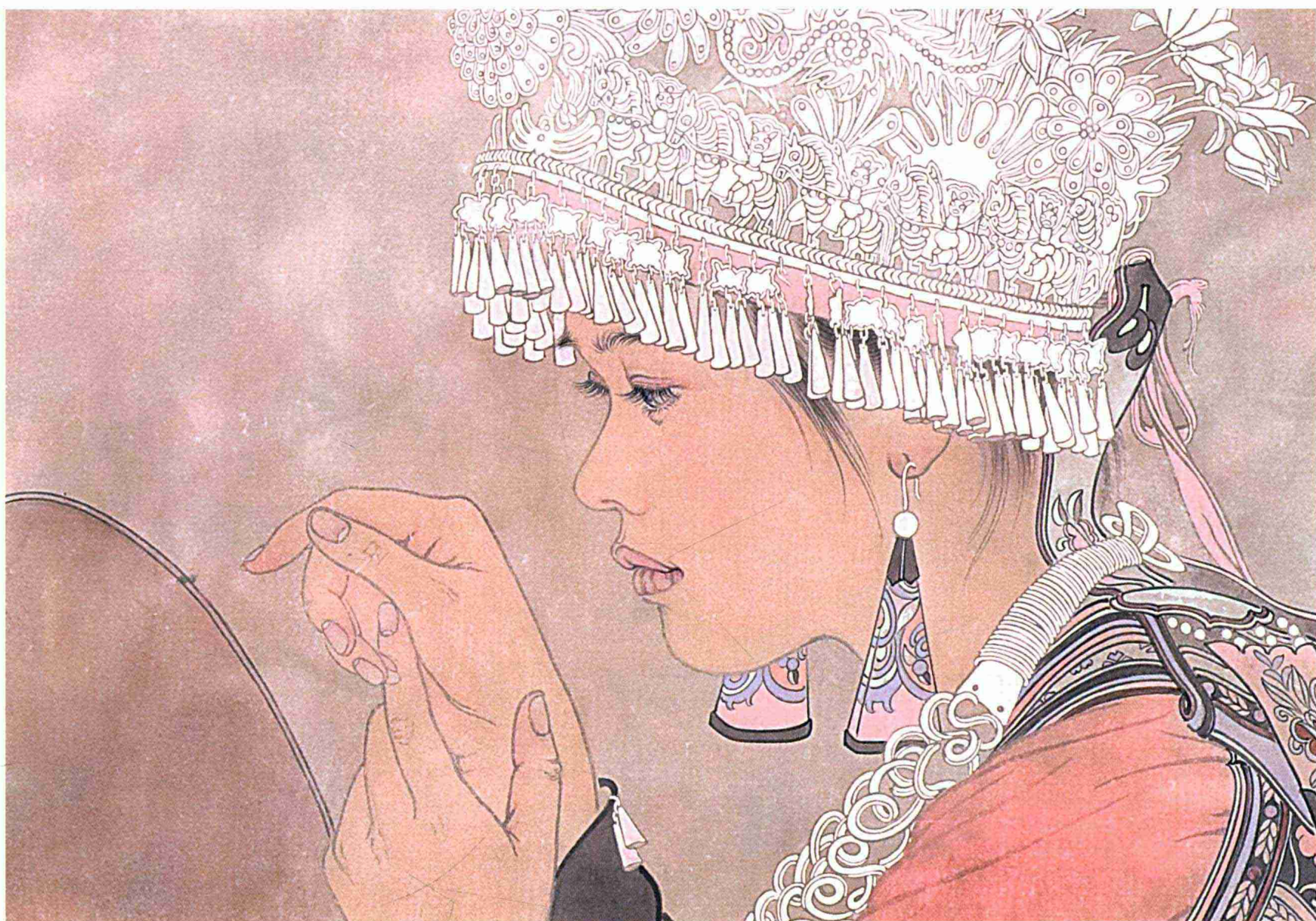

局部 之三

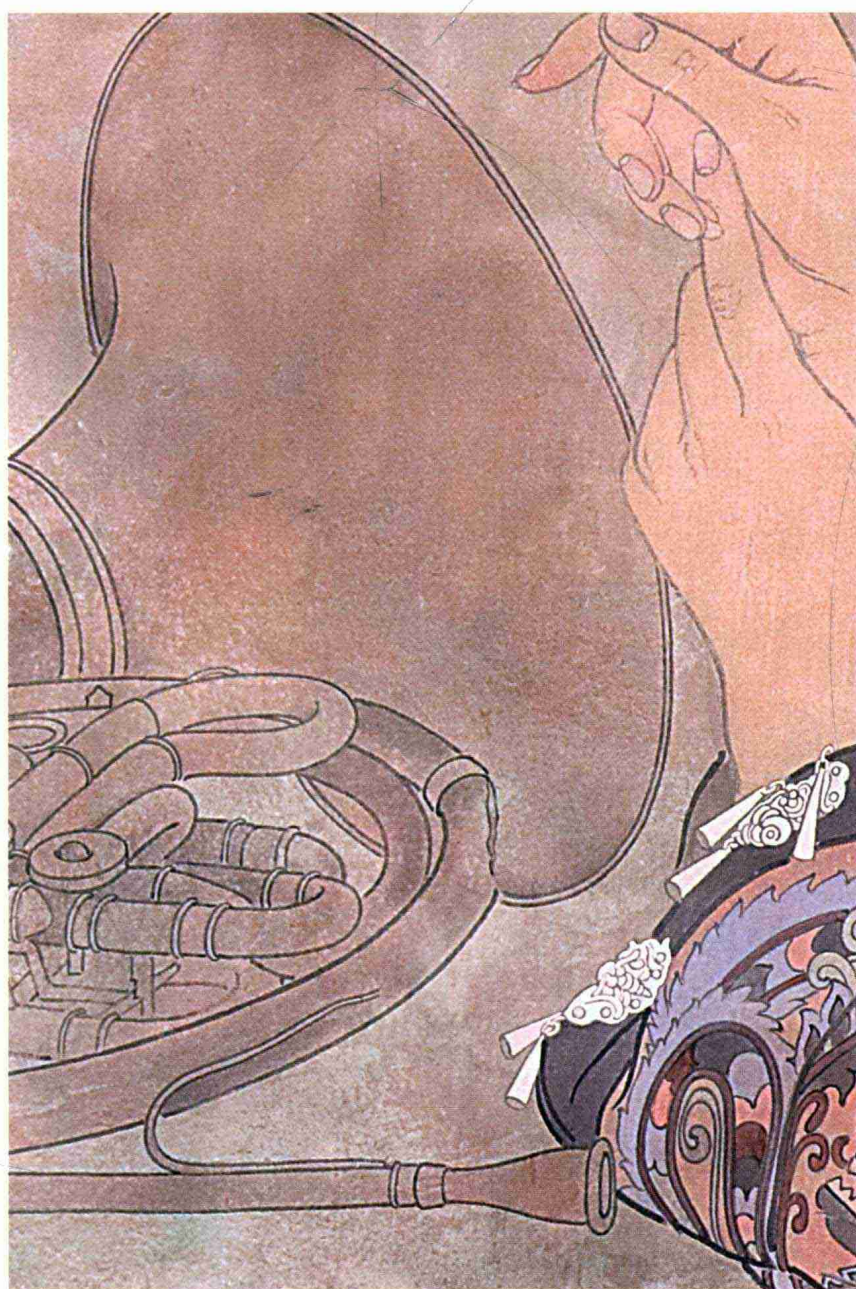

步骤三 依次把衣服上的图案，圆号上的基本颜色关系铺开。重点把银饰以沥粉的方法表现出来。具体方法是用蛤粉调胶加上丙烯调和液调成浓稠状（调和液的目的是使厚的颜色在画面上更牢固的定下来），用勾填设色的方法把白色沥上去，一遍不够可以再来第二遍，直到在画面有微微的凸起感方可，沥粉时注意要把原有的线空出来而且要均匀整齐，切不可马虎粗糙，削弱了画面品质。这个时候画面的基本色调关系已经形成。

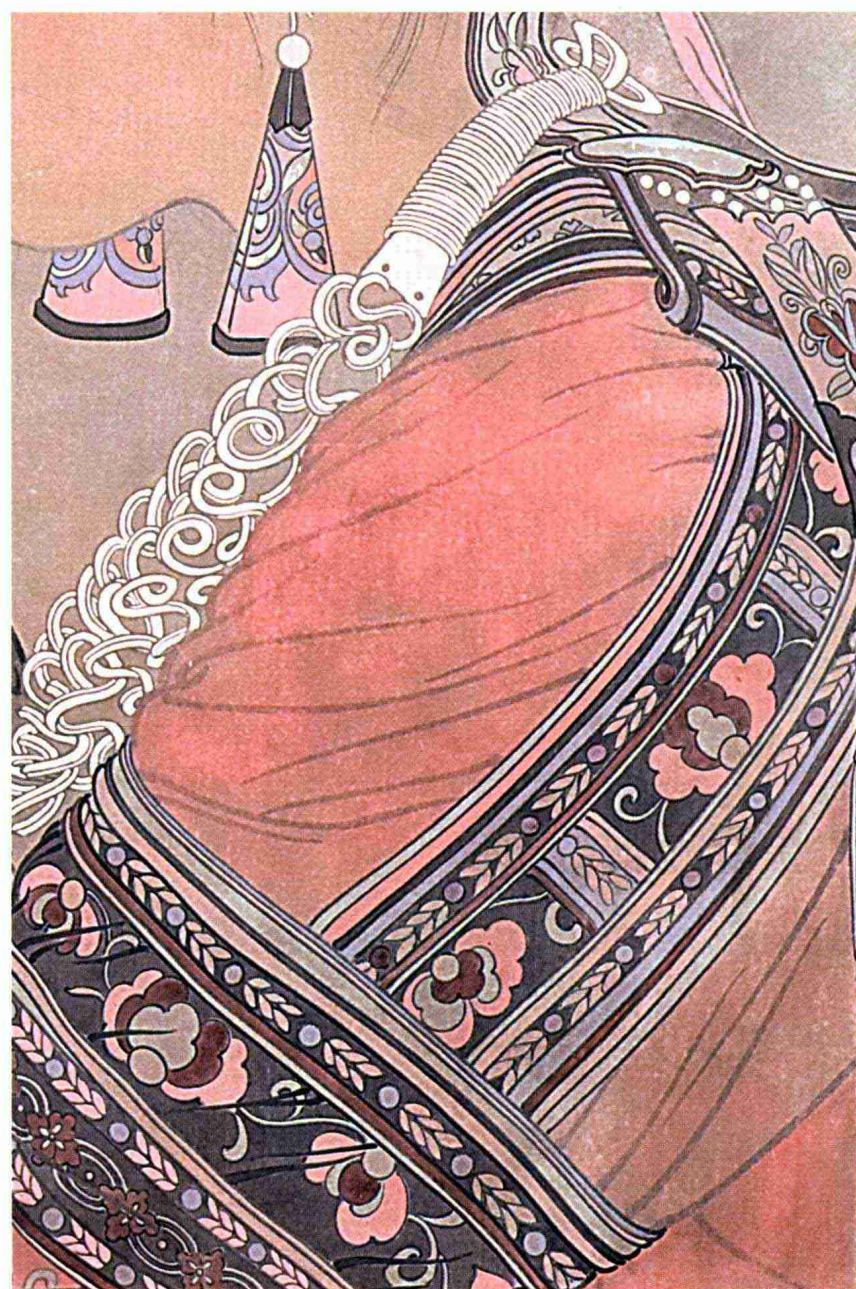
注：以胭脂分染脸部的血色，用赭石分染手和脸的结构，使形象渐趋于完善，但是原则是不能过分强调光影和体积，要保持好平中见起伏的这个度。如果过分地强调体积和光影就会使画面很腻、很俗，最终削弱了国画的韵致，产生不了格调高雅的作品。

局部 之一

局部 之二

局部 之三

步骤四 对画面整体进行收拾整理。这个阶段对画家的控制能力要求很高，如面部染色该到什么火候、颜色搭配是否和谐、画面虚实是否恰当，以及在做完底色的情况下使线条弱化的情况下，可以用色线对局部进行提醒（如：五官、手、布纹等），再在合适的位置落款加印。这时，这幅作品方算完成了。