

新视界

当代工笔名家技法解析

李传真

李传真 主编 人民美术出版社 中国美术学院美术考级教材

李传真简介

李传真，1970年生于湖北江陵。1999年毕业于湖北美术学院中国画专业，获学士学位。2003年湖北美术学院中国工笔人物画专业研究生毕业，获硕士学位。曾任湖北美术学院国画系副教授，现供职于中国艺术研究院，现代工笔画院画家、中国美术家协会会员、中国工笔画学会理事。曾获第十届全国美展湖北省金奖、第十届全国美展铜奖、第三届全国中国画展最高奖、第三届全国青年美展最高奖、第十一届全国美展湖北省金奖、第十一届全国美展银奖、第四届全国青年美展最高奖，及湖北省“十佳优秀文艺人才奖”。锦泉斋美术馆代理画家。

序 言

人生很奇妙，说不清、道不明，一头雾水，但有因有果。

大学时人物头像是我最差、最惧怕的一门课程，时过境迁，现在人物头像塑造却是最擅长之最爱。可见，世间事，还是皆有可能的！

我也曾“害过”许多老同学，常听他们议论某某成画家了，如当初我坚持，也一定能成大家。于是老同学们纷纷丢下自己的工作，重操就业，提笔画画，结果可想而知，扫兴而归。想当初在下海赚钱浪潮中，他们改行成为其中一员，而我一根筋埋头画画，从未动摇，可见执着还是很重要的！

有人常说，我与画反差太大，一个圆润小巧，一个沧桑厚重，唉！人怎可貌相。这与我个人的成长经历不无关系。我生在农村，长在农村，在外求学、工作多年后，蓦然回首，儿时伙伴、亲人竟然大部分成了打工一族，建筑工、搬运工、保姆、钟点工等，用我的作品来表现他们，不足为奇。我了解这一群人，知道他们生活的艰辛与无奈，也知道他们对生活的渴望与追求，在我心里，阳光底下的布衫粗衣并不比名服逊色，他们让我有画的冲动。他们全身散发着朴实、勤劳、敦厚，脸上刻满了生活的烙印，有岁月感、沧桑感，他们是可亲可敬的，也是最入画的。“借一支秃笔描写我心意中的一点感慨，不管它怎样，事实和环境均能告诉我真实的情感，或喜，或悲，听其自然，观其自然，观其形色，体其哀曲，从不掩饰，盖吾之所作画而作画也”，蒋兆和先生道出我心声，我所画民工系列亦是我所见、所思、所想，是我内心情感的一种真实显现。当许多同仁夸我聪明识时务，当作品得到同行肯定时，我才开始留心这一群普通人，其实社会对他们的关注程度很高，国家很是关心，电视、报纸时时有他们的消息，于我而言却纯属误打误撞，中了大奖。幸运之余又增添了压力与责任，督促我更努力地钻研，把这一群体画好，真实反映他们的现状，让更多人去了解、关心、帮助他们，每每想到，我能用画笔为我的儿时伙伴们做点事，心中便平添了自豪感。可见，作品与我的周遭环境和生活经历息息相关，就像别人所说的画如其人！

我有一毛病，就是在众人面前管不住嘴，常常回家后懊悔不已。我也常找借口原谅自己，是我双面人性中的另一面天性释放，寂寞太久，在外话就多。我把日常生活极简化，不愿被琐事干扰，一切只为把时间、空间留给画画，每天一人待在画室里，从早到晚，那样才能让我感觉到温暖、踏实。我特享受与作品独处的时光，痛苦并快乐着，我讨厌被人打扰、讨厌客人来访，常被家人指责性格孤僻、不近人情，他们哪里知道我心有所系，画画就是我的宿命呢。可见，耐得住寂寞，方能不寂寞！耐得住寂寞，才能对真正所爱好的事情专情凝注，心无旁骛。

感恩上苍，赐予我画画的技能，让我心安，可以废寝，亦可忘食，它让我忘却一切，只为眼前这一方天地，愿一生不辍，伴它终老！成也罢，败也罢，我乐其间！

期待有一日，作品能从传真变成传神，那才是我，不一样的烟火！

工具材料介绍

孔子曰：“工欲善其事，必先利其器”，可见工具材料对画家之重要性。中国画的工具材料不外乎笔、墨、纸、砚、颜料等工具，但每个画家都一定拥有一套适合自己的“利器”,我简单介绍一下我画工笔画常用的工具。

笔：无论画多大幅面的画，我习惯于用笔锋2厘米左右小勾线笔勾线，2.5厘米左右勾线笔晕染（思遥笔莊生产），特细的线用精品特细工笔（安邦笔莊生产），当然，笔都是我找厂家定制的。羊毛排刷2号，用于刷底色。小号白云笔、中号白云笔用于画面点染。

墨：一得阁墨汁，墨色偏冷，能画黑。

纸：我喜欢用厚点的熟宣，北京艺宣斋特制的清水书画纸，长3米，宽1.8米，纸质较厚，不漏矾，质量不错。因我喜欢做肌理、洗、多次晕染，厚纸能经得起我反复折腾。

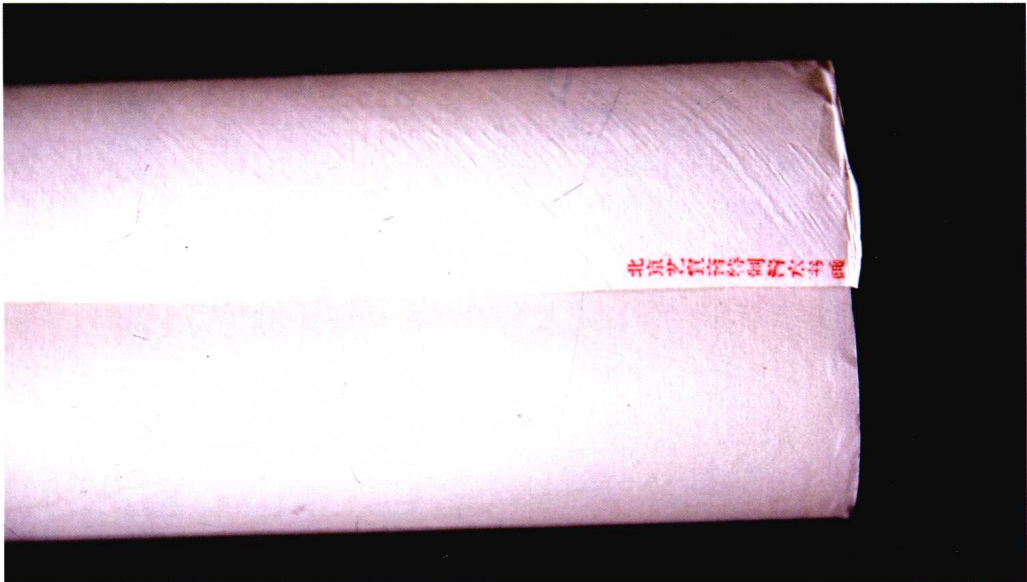
颜料：凡是能用上的颜色都拿来为我所用，有国画颜料、各个品牌水彩等。我怕麻烦，总是把颜色全部挤在大的调色盒里，不用天天挤颜料，不用时，喷上水，盖上调色盒即可。

其他：这幅画我还用到了矿物色朱砂、胶矾水、蛤粉。

勾线笔

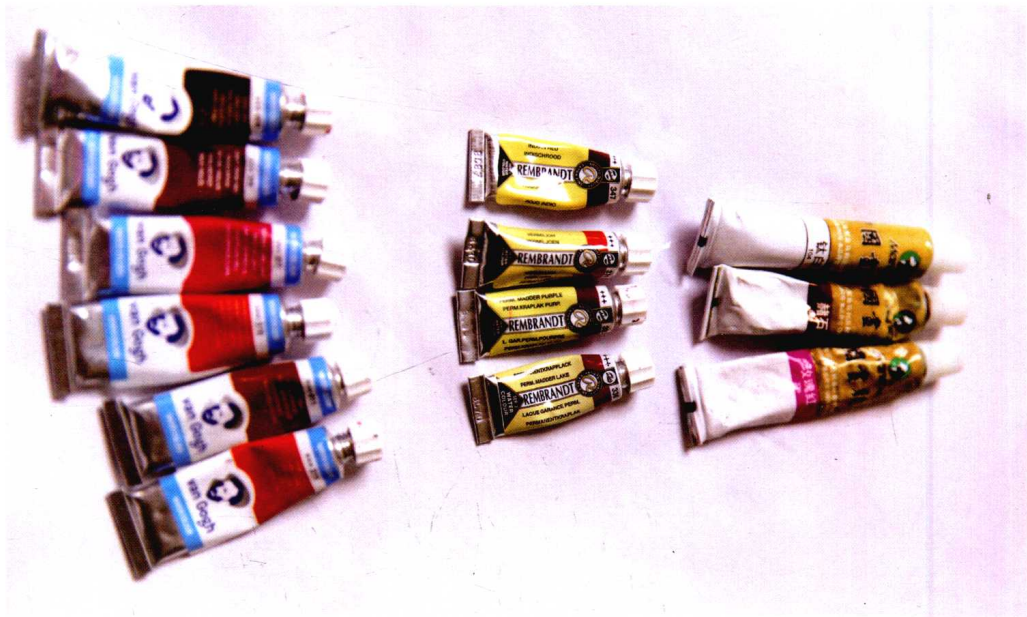
羊毛排刷、小白云、大白云

清水熟宣纸

一得阁墨汁

各种水彩色、国画色

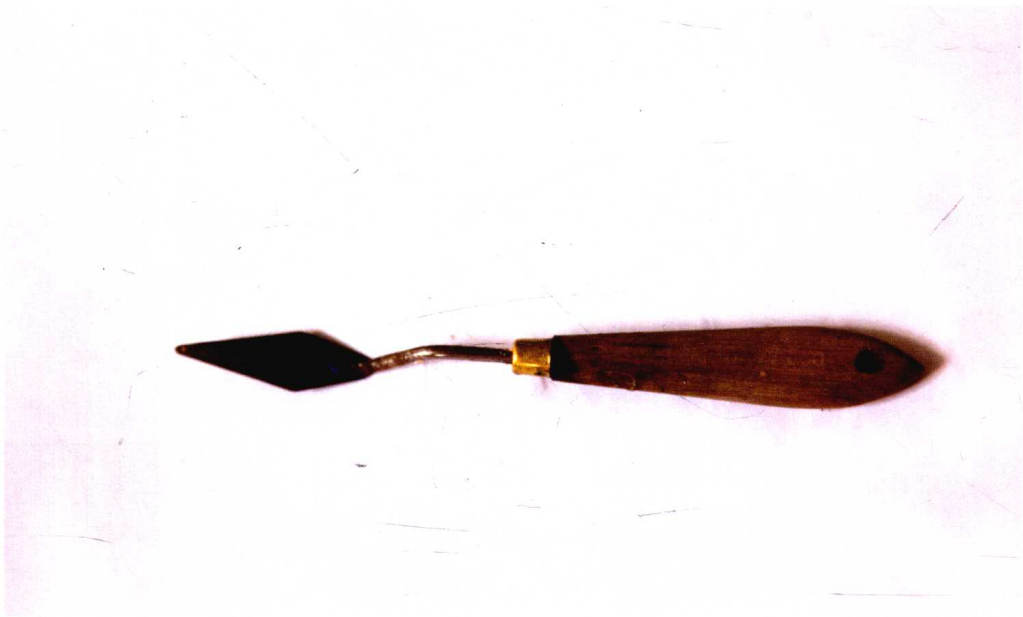
白乳胶

朱砂、胶矾水

蛤粉

刮刀

调色盘

《老人像》创作步骤

创作素材

大爷在屋外晒太阳，睡得正酣！

在城里做建筑工人的小王说，今年收入不错，早早就能回了，父亲高兴极了，并且现在农村都实施了医保，看病有保障了，还有退休工资也涨了不少。真为他高兴，农村老人终于老有所依了！

我用相机拍下了这温暖的瞬间，希望我的老乡们生活越来越好！

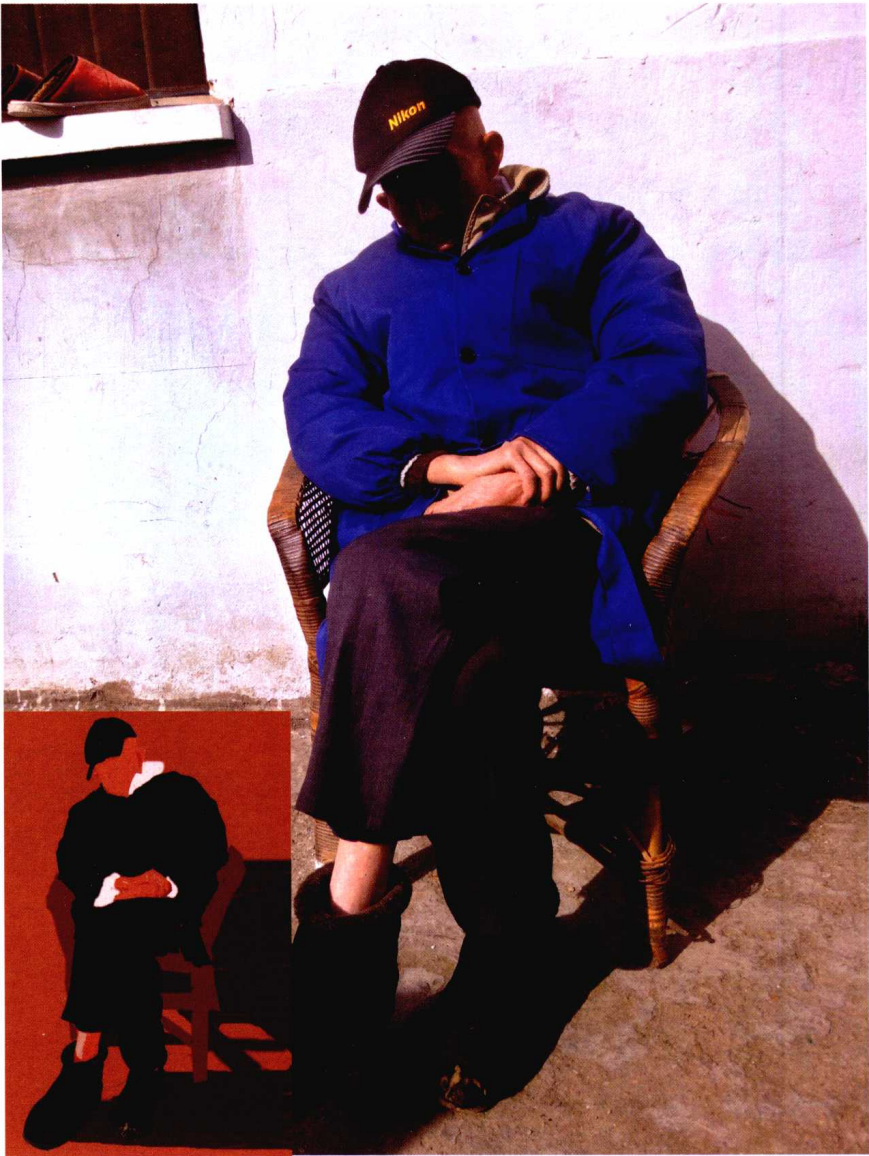
这是一张色彩小稿，只是一个大概效果，电脑配制的颜色比较饱和，而工笔画是三矾九染，会有很大差别，会随着画的深入产生很大变化，但画面暖色调是此作品坚守的，我过去常画农民工生活的艰辛一面，这次回老家，体会到农村条件有所改善，老人老有所依，让人心头暖洋洋的。

塞尚对我影响很大，他说：“用圆锥体、球体、圆锥形来描绘对象，要非常注重形象的重量感、体积感和稳定感。”但塞尚却并没有轻视色彩，相反他非常看重色彩，认为“色彩是伟大的本质的东西”，“只要色彩丰富，形状就会饱满”。

黑白稿：看到原照片，最吸引我的是光影，投影的处理应该是这张画最大的亮点，伸出画面的脚与添加的上半身投影形成对角线，投影与坐姿形成拉力，让画面一下子有了张力，整个构图单纯、简约，是我以前从未尝试过的。我与老人攀谈了许久，积极、乐观、爱看报、爱喝茶，于是我为了增加画面信息量，特意添加了茶杯、报纸和老花镜。

农村老人在午后晒太阳，是非常幸福的一个场景，安详、自足。动态舒展，睡态自然。为了加强这一瞬间，我用暖调。

每张好画的情感要真诚、立意要巧妙、想象要丰富、构图要新颖，这是一个画家的才情之显现。我努力探索，希望能在创作上有那么一点与众不同！

步骤一：写生照片，然后用电脑制作小色稿。

步骤二：黑白稿草图，把握大的整体效果。

白描技法

粗略画完大的感觉，整体少一点张力，回归第一感觉，强化透视感。夸大前后差异，前腿加粗，前脚加大，形成强的透视感。修改左右藤椅的弧度，使其左右对称，并与老人胳膊外形弧度相呼应，造型上把人物整体向外扩，将胳膊、手、腿、脚，还有藤椅加大并归纳成水平线、垂直线、弧线，整理外形，弱化其变化，形成单纯、朴实、敦实的造型。有些地方做了一些改动，如左袖口、领口，添加了茶杯、报纸、老花镜。

调整大的感觉后，深入刻画每个局部的线。

白描作为一种线形式，它至少包含了形的把握、物象形体之间的结构关系，线与线之间的组合关系，视觉图式的营造显现及线的力度、内涵等线的深层美感潜质。

写实工笔画的精髓，是线必须从形象的结构出发，通过解剖关系、筋肉骨骼关系及运动变化关系的用笔来造型，形准才能将神充分显现，才能达到形神兼备，线的排列组合才有所依据，才能产生种种变化的度，粗和细、黑与白、硬和软、毛和光、顺和逆、断和连、合和散、留和漂、涩和润，才能产生合乎情理的线，才能选择正确的用线的方式，把握多和少、松和紧、疏和密、轻和重、粗和细，造型对线描起着决定性作用。

线的组织与结构是构成白描艺术的核心，在确立表现对象的形、结构之后，线与线之间的组合、搭配则是体现线描艺术特色的关键。

成熟的组合形式中，线条的严谨透着自由与神韵，丝丝入扣，线线不可分割，一根线不可少，一根线不可多。画面上所有线条互相之间的组合构成了韵律。线与线之间形成多样的夹角空白，这夹角空白的大小、长短不同，所以形成了如同音乐一样的节奏和旋律。

程式虽然为线的组织和运用提供了依据，但“笔墨当随时代”，应融会贯通，才能创造出充满生机与意趣的符合时代审美特征的白描作品。传统“十八描”的程式化手段已远不能满足当今服装个性的需要，重形，重结构，重质感，重个性，每个个体都有独一无二的白描表现，有随性的，有严谨的，有豪放的，最终画出适合主题人物并产生美感的白描即可。

步骤三：根据写生照片画的素描稿。

步骤四：局部五官。

上色技法

裱纸：先把一张小于正稿的熟宣平整地裱在墙板上，再把用铅笔勾好的正稿铺在已用清水刷平的熟宣上，用大羊排刷从画中间往四周刷平，然后将四边用浆糊粘住即可。

等纸干透后，用橡皮轻轻擦去过重的铅笔线，以免影响后面的制作，以自己能看清为准。

铺大色调：用小排刷蘸大红加点淡墨平涂背景，投影用淡墨平涂，别太在意颜色是否涂匀。

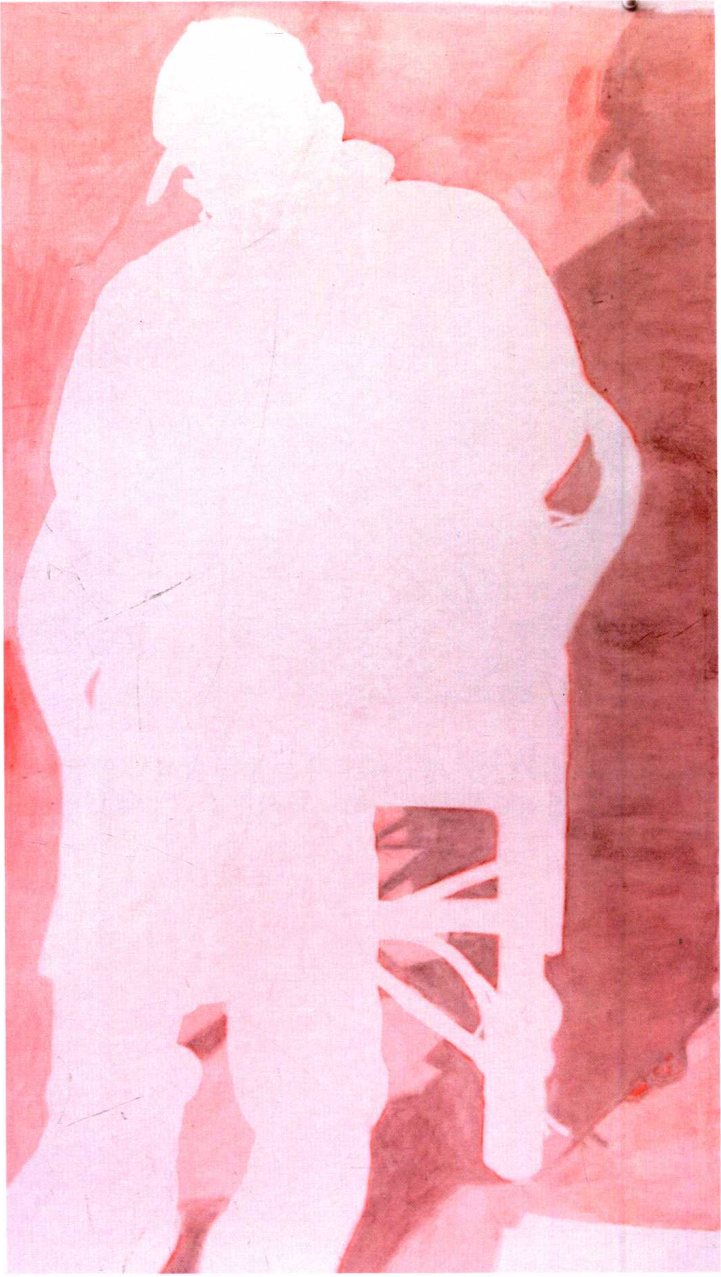
涂完背景和投影后，沿着物体边缘随性地用红色染出，留点空间。

步骤六：用大红加墨铺大色调，为使画面不沉闷，边缘线用红色提出。

步骤五：裱纸，将熟宣纸裱在画板上。

步骤七：调整底色，加深投影，突出黑白关系。

继续铺大色块，找微差。调大红加点紫色平涂上衣，裤子用墨加红和橄榄绿平涂，鞋子是墨加红和花青，背景再用朱红往暖色偏，投影加紫。调整完大色块后，线已模糊，开始用色提线。画一局部，比较色彩关系，做到心中有数。

步骤八：找大关系，铺底色对我而言是调整色彩关系、黑白关系，铺完底色后顺势画出人物、藤椅色块。沿着藤椅边缘线用红色填出。

步骤九：最初按常理投影是深红色，但很难把控颜色的微差，国画复色又容易脏，所以用黑色简化投影中的细节，让其单纯、平面。沉重的红色系列中朱红最炫目。重点开始解决人物，复勾线。

提完所有线，如果觉得画面索然无味，就采用揉纸法。此技法我在过去的作品的创作中常用到。

步骤十：继续复勾线，从暗部开始复勾，注意线的转折关系。

步骤十一：让底色多几个层次，以惯用技法揉纸，突显老人的厚重与沧桑感。

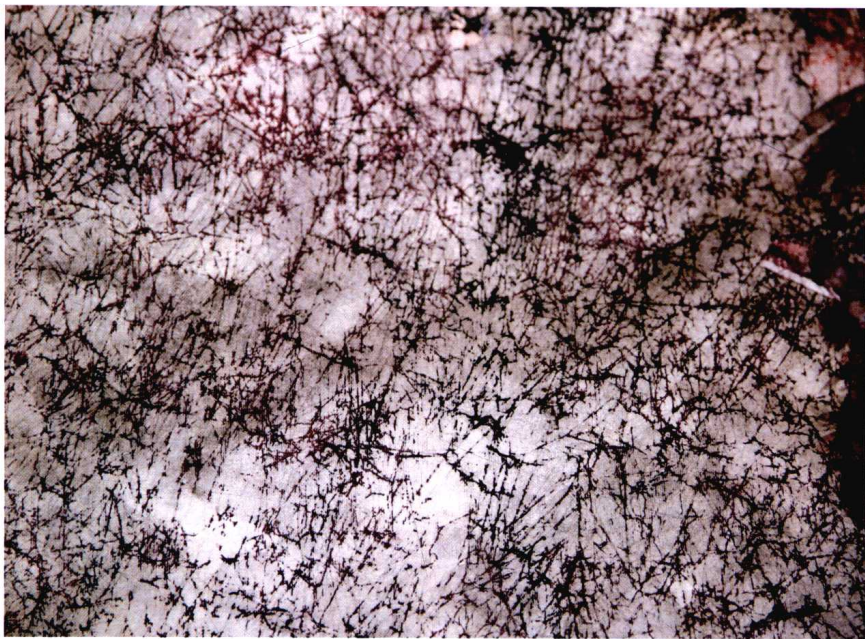
先用小排刷蘸水将纸的背面打湿，然后用手使劲捏纸，让熟宣捏折过的地方漏矾，变成生宣，再刷墨，漏矾的地方就可透出墨迹。颜色可反复刷，直到对效果满意为止。

因为纸的幅面太大，所以有时会用力不均匀，再加上指甲会把纸揉破，裂痕实在太长，用纸粘上浆糊把它连起来，颜色会深些。

把揉好的画重新裱在板上。

深入刻画每个局部。

裤子：提线、晕染、罩色、洗。

揉纸背面刷墨的效果。

步骤十二：把揉好的纸重新裱在画板上。

步骤十三：揉纸后裤子的效果。

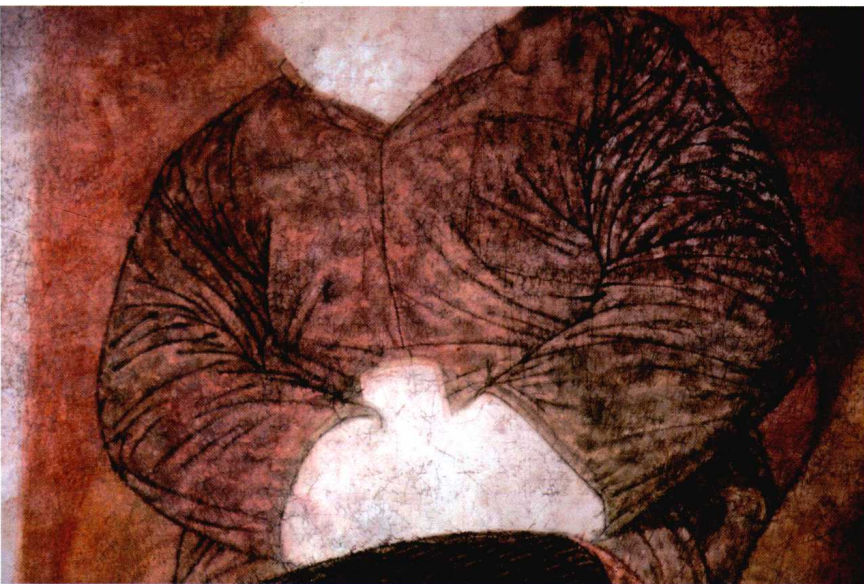
裤子：因纸被揉过，所以晕染时会有一点漏矾，我喜欢这种半生不熟的感觉，画面不死板。亮条纹是用笔洗出，不规整，断断续续，若隐若现。

步骤十四：墨调紫罩色，刻画裤子。

步骤十五：揉纸后刻画的效果，晕染不刻板。

鞋子：提线、晕染后，用笔洗出一些结构，然后用色点染，画面会很随性、生动！
上衣：边勾边染边洗，勾线时，把线染开，绝不能是死线，追求润润糊糊。

步骤十六：刻画鞋子。

步骤十七：刻画上衣。

罩染，再提线、分染、洗结构、点染、罩染，反复多遍，直到画面有混沌、厚重的视觉效果。

颜色偏暗，不鲜亮，整体加暖，因为底色已经渲染很多遍了，后面所加颜色尽量纯度高一些，才不会显得灰。调整色彩微差，画面颜色整体深沉，符合老人这一角色，适当拉开明度，上衣大红加玫瑰红，有的点染朱红，投影印度红加深红，裤子罩染深紫加紫色，鞋子点染熟赭，背景罩大红。

刻画藤椅：用黑色勾勒，朱红填色，特意留出那些折痕。

藤椅的颜色是画面最鲜亮的颜色，顺便洗出椅边，点染大红以相互呼应。

步骤十八：刻画完成后上衣整体效果。

步骤十九：深入刻画上衣、裤子、鞋子，调整底色后的画面整体效果。

步骤二十：藤椅点染大红，深入刻画。

铺出脸、手、帽子大色调，毛衣用立德粉调白乳胶加水加橙红。各自分量依经验而定，如水多胶少，易于覆盖颜色，反之，亦然。但水过多，用砂纸打会不成形，而且粉多。经常用会熟能生巧。用小毛笔蘸上调和好的立德粉根据毛衣结构、走向依次点出。顺便把袖口做了改动，线描稿太复杂、啰唆，此处采用了减法。

依照手的结构，深入刻画。

毛衣平涂朱红，与藤椅颜色呼应。

杯子平涂红加白加黄混合，再洗出大致体积关系。

深入刻画脸部，塑造方法一样，反复晕染、点染、搓、洗。脸部的画法与常规画法不同，依结构随性点染，不追求晕染过度自然，见笔痕，做到随意放松，有写意性，在似是而非中写实。

胡子是用立德粉调白乳胶，水分少，胶多。

帽子加重，删除帽子上的字样、图案，避免累赘。重点突出脸部。

领口尽量简洁。

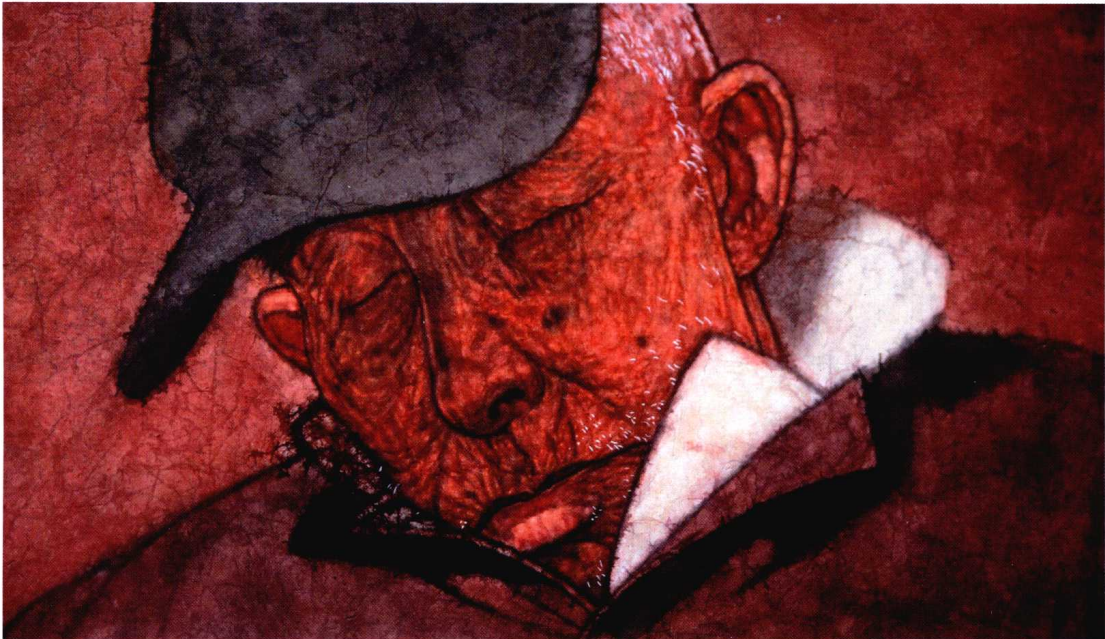
继续加深帽子，隐约画出其结构线。

白头发太白，涂橙黄，再用砂纸打出，与头混成一团，含蓄一点。

领口拉链用立德粉点出，其他用蛤粉调胶，干透后，用墨加红提线，用红分染，整体刷中黄，拉链用砂纸打磨。

步骤二十一：加深帽子，刻画手与脸、腿，让它们颜色相近，领口与杯子呼应，毛衣沥粉。

步骤二十二：用沥粉勾老人胡子，深入刻画脸部。

步骤二十三：领口沥粉刻画。

用笔靠感觉洗出一些斑驳，用红点染。

毛衣平涂多遍颜色后，用砂纸打磨，会出现此类效果。

上衣点染颜色可用不同的红，要有变化。

杯子用蛤粉调胶画出。干后红色、橙色罩染，然后用墨加红提线。

调整裤子，用墨加紫加玫瑰红平涂，再提线，接着点染，反复多次。

反复刻画鞋子，两只靴子颜色有微差，一只偏冷，一只偏暖。

调整大关系，加深投影。

右前方报纸、老花镜多余，准备把它涂上颜色覆盖。

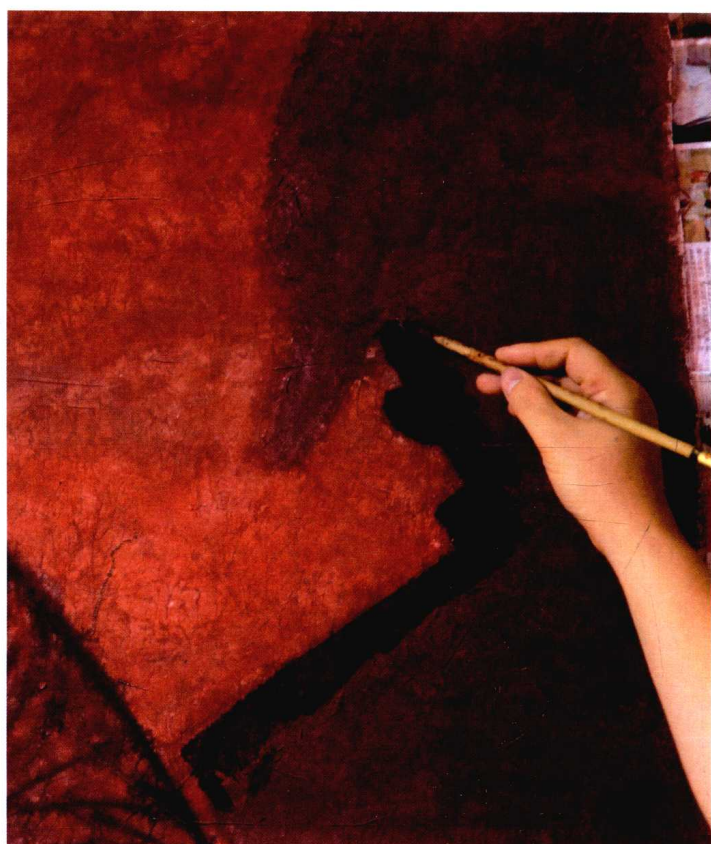
作品基本完成。

步骤二十四：刻画杯子，点染上衣。

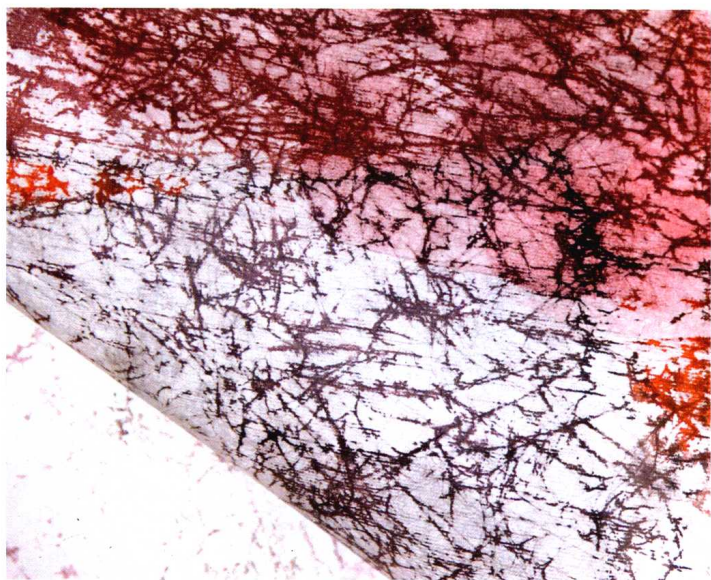
步骤二十五：刻画手。

步骤二十七：涂投影。

步骤二十六：调整后的鞋子。

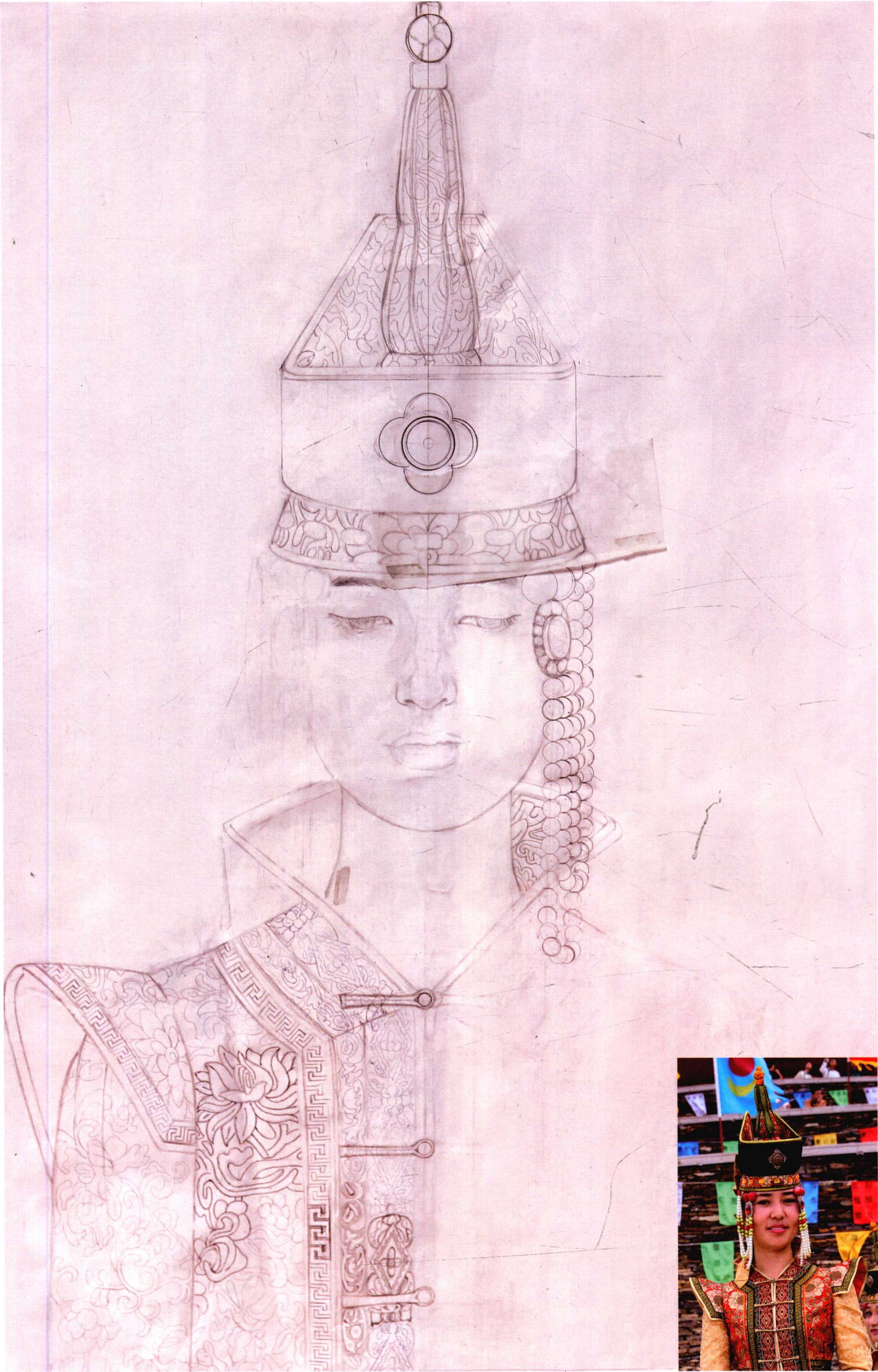

步骤二十八：画完成后，由于颜色过厚，做的肌理效果不明确，又上深红色，加强肌理层次。

步骤二十九：题款，
盖印章，作品完成。

《蒙古女》创作步骤

步骤一：线描稿，挑选一张正面女士肖像，头饰和服饰很有特点，但脸部不合我意，换成我儿子的脸，比较有点。此画为左右完全对称，花纹画一边即可。