国家“211工程”·中央民族大学三期重点学科建设项目
中国少数民族高等美术教育系列教材
ZHONGGUO SHAOSHU MINZU GAODENG MEISHU JIAOYU XILIE JIAOCAI

中国少数民族题材工笔人物画创作与教学

朴春子/著

河北美术出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

朴春子

1963年出生，吉林省延边人。1985年毕业于中央民族大学美术系中国画专业，获学士学位；2001年毕业于韩国弘益大学美术大学院获硕士学位。

现为中央民族大学美术学院美术教育系主任、副教授、研究生导师。中国美术家协会会员，中国朝鲜民族史学会理事，北京工笔重彩画学会理事。

个人画展七回（中国、韩国、英国）

主要入选作品及获奖情况：

1988年参加全国“中华杯中国画大奖赛”获得三等奖，1989年在全国“风俗画大奖赛”中获二等奖，1992年入选第13回“世界与我们”国际美术邀请展，1994年参加中、韩、厄女画家“相遇相聚四人展”，当代工笔画三届大展，获三等奖，全国“民族百花美术展”获二等奖，1995年当代女画家优秀作品展，1999年参加第15回东北亚“世界与我们”国际美术展，2001年参加英国伦敦中国艺术家四人展、中、日、韩女画家四人展，2003年参加第二届全国中国画展、全国精品与微型工笔画精品展，获三等奖。山西历史人物画作品邀请展，2004年入选全国第十届美术作品展、“非常融和”工笔画名家邀请展，2006年参加“第四届中国重彩岩彩画展”，2008年参加亚洲艺术与设计教授交流展，2009年入选“第十一届全国美术作品展览”，中英韩四位画家“人与自然共感展”，2011年参加国际当代艺术家“艺术的力量——人”中国、韩国巡回展。

国家“211工程”·中央民族大学三期重点学科建设项目
中国少数民族高等美术教育系列教材
ZHONGGUO SHAOSHU MINZU GAODENG MEISHU JIAOYU XILIE JIAOCAI

中国少数民族题材工笔人物画创作与教学

朴春子/著

河北美术出版社

编 委 会 主 任：殷会利
编　　委（以姓氏笔画为序）：
王建山　付爱民　甘庭俭　帅民风　向极鼎　吕　霞
杜　巍　何　川　陈　刚　金东云　赵燕京　格桑次仁
高润喜　康书增　奥　迪　潘　梅
主　　编：殷会利

责 任 编 辑：韩方敏
责 任 校 对：王素欣　张青艳
装 帧 设 计：沈　芸

图书在版编目（CIP）数据

中国少数民族题材工笔人物画创作与教学 / 朴春子著. —石家庄：河北美术出版社，2012. 12
国家“211工程”·中央民族大学三期重点学科建设项目. 中国少数民族高等美术教育系列教材
ISBN 978-7-5310-5285-2

Ⅰ. ①中… Ⅱ. ①朴… Ⅲ. ①工笔画－人物画－国画技法－高等学校－教材 Ⅳ. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第312403号

中国少数民族高等美术教育系列教材

中国少数民族题材工笔人物画创作与教学

朴春子 著

出版发行：河北美术出版社
地　　址：石家庄市和平西路新文里 8 号
发行电话：0311-85915035　85915045（传真）
网　　址：http：//www.hebms.com
邮政编码：050071
制版印刷：河北新华联合 印刷有限公司
开　　本：889毫米 × 1194毫米　1/16
印　　张：6.5
印　　数：1~1000
版　　次：2012年12月第1版
印　　次：2012年12月第1次印刷

定 价：58.00元

序

少数民族美术是我国民族艺术非常重要的组成部分，在艺术学与民族学学科的建设中始终占有着十分重要的地位，也是高等美术教育中一个非常重要的专门领域。我国少数民族高等美术教育的发展水平直接影响着我国当代艺术、少数民族文化艺术、少数民族原生态艺术保护等众多领域的建设发展，其教学与科研成果也是支撑国家整体文化发展战略的一个关键性环节。

当前，新中国少数民族高等美术教育已经经历了50年的发展历史，50年来，不仅为我国少数民族美术事业输送了大量的优秀人才，全国各民族高校美术院系和各民族地区艺术院校，都在教学实践当中积累了宝贵的教学经验和教学成果，从而形成了我们最为重要的办学特色。虽然各民族院校、美术院系，在成立以来一直为发挥少数民族美术特色做着不懈的努力。但从教学现状来看，我们所拥有的少数民族文化艺术资源优势还没有得到充分的发挥，我们的办学特色还未能以体制创新的新模式体现出来。尤其是现今，还没有完成一部系统完备、学术与教学水平一流的民族美术教育系列教材。鉴于此，在2007年1月，由中央民族大学美术学院发起，联合河北美术出版社、中国美术馆共同主办，在北京召开了“首届民族美术教育发展论坛”，会议集中了全国各民族高校美术院系、民族地区美术院校30多家单位的领导和专家，共同就民族美术教育的发展、民族美术教育系列教材的建设等问题展开研讨，最终确定了全国少数民族高等美术教育单位联合编写、出版这套系列教材，以创举共襄盛典。

少数民族美术学科包括三大范畴。一是少数民族传统美术；二是少数民族题材美术创作；三是少数民族地区当代美术实践。在当代中国美术创作、美术教育领域中都占有着非常重要的地位。本次出版的系列教材共11部，全部涵盖了上述三个学科分支，涉及少数民族主题绘画、少数民族建筑、服饰和少数民族传统工艺的各个领域。其中有些是老教授在多年教学经验基础上的总结，有些是作者最近几年最重要的研究成果。他们以直接的少数民族美术实践为引导，探索适合于我国少数民族文化多元性特征的民族艺术教育规律，从而促进当代少数民族高等美术教育的发展和创作的繁荣。

当代民族美术教育，如何更好地在新的历史时期持续为我国民族地区的发展建设输送高级专业人才？如何通过教育保持在全球经济、文化一体化的时代背景下可持续自我发展的特色？这将是全国少数民族高等美术教育工作者一个持久面对的重大课题。这套系列教材的出版，仅仅标志着我们为此迈出的第一步。

殷会利

目录

第一章　少数民族题材人物画概述　1

第一节　少数民族题材人物画创作的发展与现状　2
第二节　少数民族题材工笔人物画创作的审美与特点　4

第二章　少数民族题材工笔人物画技法　11

第一节　工具与材料　12
第二节　颜料　18
第三节　临摹　28
第四节　写生（少数民族服饰线描写生）　51

第三章　少数民族题材工笔人物画创作　55

第一节　创作素材的收集与整理　56
第二节　关于创作　58
第三节　关于选材　58
第四节　关于构图　59
第五节　《圣山》创作过程　64
第六节　《远眺》的创作过程　68
第七节　少数民族人物头像创作过程　70
第八节　《夏夜》的创作过程　73

第四章　中外优秀作品赏析　77

第一章 少数民族题材人物画概述

少数民族题材工笔人物画创作的发展与现状

少数民族题材工笔人物画创作的审美与特点

第一节　少数民族题材人物画创作的发展与现状

中国为多民族的国家之一，新中国成立以后，通过识别并经有关政府确认的民族共有56个。由于汉族以外的55个民族相对人口较少，习惯上被称为“少数民族”。在现实生活中，由于56个民族不同的地域特点、历史文化、生存环境、生活习俗以及审美情趣的各异，使得不同民族产生了各自的文化差异和特征。回顾新中国成立以来的半个多世纪，少数民族地区的社会经济、结构发展虽然不够平衡，但是少数民族地区绮丽的自然风光以及各自独特的民族风情吸引着艺术家们的创作热情。

最早出现少数民族题材的美术作品是新中国成立前的40年代。由于抗日战争开始而国家战略往西部转移，大批有社会责任感的画家和文人来到了中国的西部，如吴作人、常书鸿、庞薰琹、韩乐然、黄胄等革命的爱国画家，他们辗转于新疆、青海、甘肃、宁夏等地区，深入接触少数民族的现实生活，承担起以绘画关注大众命运的时代责任，成为中国绘画题材上的一个重大突破。如韩乐然的《草原上的生活》，是他在青海塔尔寺和甘肃拉布楞寺进行旅行写生途中创作的作品。在这件清新纯净的作品中，用明快透明的色彩，发挥了水彩画水色淋漓的特色，生动地描绘出高原上藏族同胞牧歌式的生活。此外，还有司徒乔的《新疆集体舞》、吴作人的《青海市场》、庞薰琹的《贵阳苗族笙舞》（见图1–1–1）等作品，对西部少数民族生活中的市场、草原、牧羊女等做了现实的关注和表现。

新中国成立以后的50年代初，又出现了一批以反映少数民族欣欣向荣或民族大团结新面貌的美术作品。如叶浅予的《全国各族人民大团结》（1952年）、旺亲拉西（蒙古族）的《草原上的爱国增产节约运动》（1953年）、黄胄的《洪荒风雪》（1955年）、周昌谷的《拉卜楞集市》（1956年）、《两个羊羔》等。这些作品都是以现实主义的创作手法，宣传国家的民族政策，表现其民族地区的建设成就，以平民化的审美意识歌颂少数民族地区的自然山川与劳动人民朴素的现实生活。无论在题材的广度和深度上，充分体现了作为艺术家的社会责任感。比如，周昌谷的《拉卜楞集市》，通过反映20世纪50年代中期甘南藏族人民热闹快乐的集市生活，表达藏族人民对新生活的满足和喜悦心情。《洪荒风雪》是画家黄胄先生在青藏公路行程中的切身感受，他以仰视的角度突出表现了地质队员骑着高大的骆驼行进在风雪弥漫的荒原上的情景，作品中充满了乐观、豪迈和强烈的生活气息。

到了20世纪80年代初，中国步入改革开放的新时期，西方文化相继涌入国门，中国的政治、经济、文化等各个领域都发生了巨大的变化，艺术创作的观念和艺术作品有了根本性的转变和突破，人们的社会生活和思想意识也发生了巨大的变化。画家们接触了多元风格的西方绘画作品，引发了艺术界创作思维的革命性变革，

图1–1–1　贵阳苗族笙舞
庞薰琹
38cm×32cm
1941年

打破了单一以歌颂式的写实主义表现形式，在美术作品的创作上，表现内容进一步扩大，在表现语言和形式上也更加多样化。特别是1982年在北京民族文化宫举行的“全国少数民族美术作品展”中出现了一大批专门表现少数民族题材的工笔画优秀作品。

进入90年代以后，工笔画创作在当时的北京工笔画学会会长潘絜兹先生的努力与倡导下，得到了空前发展与繁荣，特别是少数民族题材的创作更是由于深厚的文化历史积淀、极具变化而富于视觉美感的服装服饰、人文景观，为艺术家们提供了源源不断的素材资源和灵魂憩息的精神家园，成为很多工笔画家们最喜欢表现的主题之一。少数民族题材也非常适合工笔画注重色彩、注重精工细描和装饰性的表现特点，出现了很多专门表现少数民族题材的工笔画家。如：蒋采苹、周秀青、毛水仙、吴团良、刘泉义、潘缨、曹香滨等。这些画家在少数民族题材创作上，除了在题材的广度上保留了原有的风情题材以外，更多是从民族宗教、人性、生活境遇等平常心的姿态来观察生活，摒弃了单纯的以赞美和歌颂为主的理想主义风格，转入更深层次的历史文化积淀，充分展示出民族题材的丰富性。比如，创作于20世纪90年代以维吾尔族老人为题材的画家吴奇峰的作品《卖花帽的老汉》（见图1–1–2），取材于新疆的一次下乡写生。在这幅生动有趣的作品中，画家没有表现新疆特别常见的歌舞弹唱或热闹繁华的巴扎（集市）场景，而是通过深入生活和细致地观察，有感而发选取集市一角中卖花帽的老人。画面中，安详而笑容可掬的维吾尔族老人，身穿典型的具有维吾尔族民族特色的长袍、花帽和短靴，占据画面的左下角部分，而背景空白处的木架上悬挂了五颜六色的花帽，表现了日常生活中比较常见的画面。可见，这件作品已经基本摆脱了“文革”中遗留下来的“红、光、亮”的单一模式，基本上没有了理想化了的政治性成分，画家在选择绘画主题上能够以平常的心态，不拘泥于形式，不拘泥于大的主题，以小见大，人物表情安逸，注重精神内质的向往。这个时期在少数民族题材创作上也是最活跃、最兴奋的高产期，涌现出一大批具有开创性的美术流派、美术家和美术作品。西藏题材和蒙古族、苗族、侗族等有深刻的文化内涵以及具有独特的形式美感的少数民族题材，仍是艺术家们乐此不彼地表现的重点。

进入21世纪以后，由于新的创作队伍不断增大，使艺术创作的形式语言更加多元，思想更加开放，在表现题材和材料的研究上，在继承传统的基础上，创作思路有了不断地发展和进步。少数民族题材的创作也面临着在挖掘民族文化精神的基础上与时代精神结合的问题。需要艺术家“在现代社会的语境下用时代精神去审视，从而通过形象地再现民族风情而挖掘其民族文化的精神内蕴，去表现当下社会境遇中，民族传统文化与现代文化相碰撞产生的民族生存状态、心理变化。这是从民族风情走向民族精神所必须的（常存文）”。

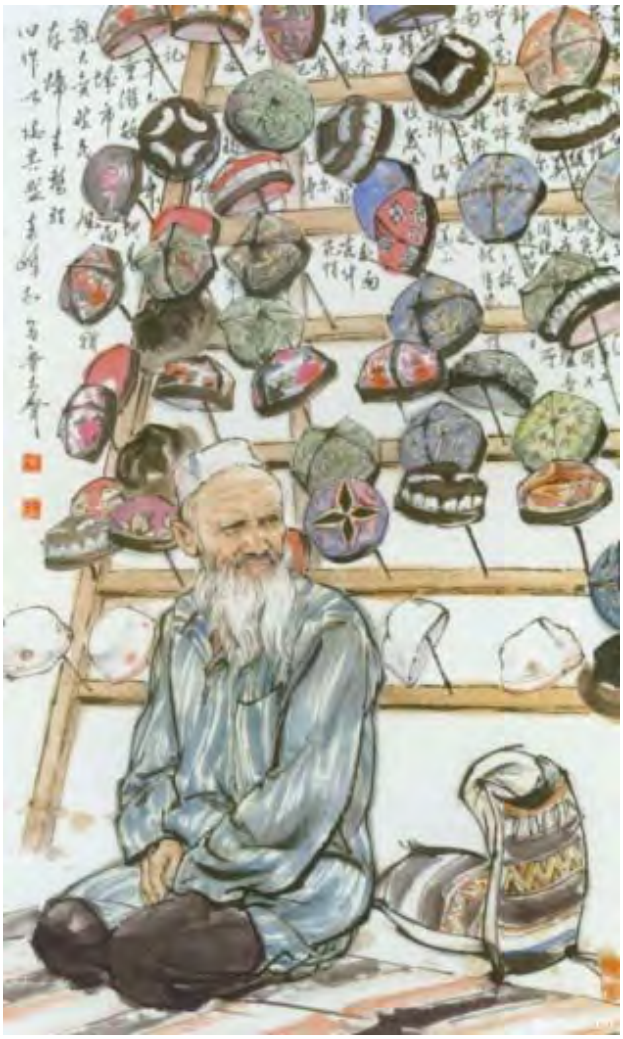

图1–1–2　卖花帽的老汉
吴奇峰
115cm×69cm
1996年

第二节　少数民族题材工笔人物画创作的审美与特点

少数民族题材工笔人物画创作的审美与文化有以下几个特点：

第一，表现民族节庆与民风民俗

少数民族的节日非常多，如广西瑶族的“盘王节”、云南傣族的“泼水节”、蒙古族的“那达慕”、苗族的四月八、龙舟节等。而蒙古族的“那达慕”往往伴随着游艺习俗一起出现，如跳锅庄、摔跤、荡秋千、叼羊等，这些都是画家们经常表现的题材之一。选取少数民族节日民俗作为创作题材，是画家通过少数民族节日和游艺民俗的外在表现，表达各民族深层的文化历史和乐观豁达的民族性格。如苗族的传统节日以过苗年最为隆重，而在黔东南的苗族有名堂的节日有一百多种，一些节日甚至“节中有节”，几乎是天天过，月月过。所以，创作具有节日主题的作品，是画家最感兴趣的题材之一，因为少数民族的服饰一般分为生活装和只有节日或婚嫁时穿的盛装。节日期间也是少数民族独特的服

图1–2–3　苗女头像
刘晓燕
38cm×27cm
2009年

图1–2–4　歌歌声甜
刘金贵
145cm×150cm
2009年

图1–2–5　姊妹节
朴春子
100cm×100cm
2009年

图1–2–6　神圣的跌倒
付爱民
200cm×120cm
2012年

图1–2–7　丹寨
刘金贵
180cm×63cm
2010年

饰文化最淋漓尽致地尽情展现的时刻。华丽盛装的姑娘们的外在美足以让艺术家们感动的心潮澎湃、激情燃烧，能够为我们留下一幅幅生动美丽的画卷。如郑小娟的《草地上的舞蹈》、朱理存的 《姑娘们的节日》、刘晓燕的《苗女》（见图1–2–3）、刘金贵的《歌声甜甜》（见图1–2–4）、朴春子的《姊妹节》（见图1–2–5）、付爱民的《神圣的跌到》（见图1–2–6）、刘金贵的《丹寨》(见图1–1–7)等，通过盛装的民族服饰给人们带来视觉上的审美享受。

第二，表现民族风情的婚丧嫁取和劳作场面

这些也是工笔画家们表现较多的题材之一。比如，武漫宜创作的《打饷》、刘大为的《马背上的民族》、周秀青的《哈尼妇女》、潘缨的《侗女织布》、徐启雄的《苗寨新嫁娘》、朴春子的《盛装的新娘》等。这些

图1–2–8　爱尼村寨
周秀青
189cm×198cm
2010年

作品通过对少数民族婚丧嫁娶和劳作的场面，表达不同民族的生活习俗与历史积淀。比如：周秀青的《爱尼村寨》（见图1–2–8），表现了淳朴的爱尼族女孩在村寨中快乐的劳动场面，这幅容纳十余人的作品，人物布局动静结合，疏密有致，色彩艳丽而浓重，生动地勾勒出令人向往的西南少数民族人物的生活状态。中青年画家潘缨也是多年坚持表现少数民族题材的高产画家之一，她善于从日常生活中寻找美的感受，在表现形式上不墨守成规，吸收融合东西方绘画观念，她创作的藏族、苗族、侗族、彝族以及新疆的维吾尔族、塔吉克族等，不拘泥于人物形象或者服饰细节的精工细染，以没骨的手法创作出《早市》（见图1–2–9）、《瑞雪》《艳阳天》等富有个性的劳作场面的作品。

第三，表现民族宗教与图腾崇拜

中国的56个民族，都有自己不同的民族宗教意识，如藏族的藏传佛教；蒙古族的佛教以及萨满教；壮族的巫道教；东乡族、撒拉族、回族的伊斯兰教；纳西族的东巴教等。另外，很多民族都有自己独特的图腾崇拜。如哈萨克族先民奉行自然崇拜和祖先崇拜。苗族和其他兄弟民族一样，图腾崇拜产生于原始社会氏族公社时期，把龙作为自己的祖宗、保护者和象征，也作为本族的族徽和标志；而纳西族信仰东巴教，崇拜天地及自然界万物、崇拜祖先及鬼神，也有单纯的民族内部英雄崇拜，属于多神崇拜的原始形态宗教。在少数民族题材的工笔人物画中，表现民族宗教与图腾崇拜的内容非常多。如李绍周的西藏佛事系列《佛珠》（见图1–2–10）、《转经》、刘闻涛的《雪莲》、贾宝峰的《圣域》（见图1–2–11）等作品。

由于少数民族的服饰与宗教信仰的不同，各个民族各有不同的历史与文化特点。所以，在创作中特别要注意不能流于表面或张冠李戴。特别是现在很多画家并不是通过下乡或者调研获得第一手资料，而是利用间接的手段获取信息，很容易发生弄巧成拙的笑话。而任何国家与民族的宗教与图腾崇拜是很严肃的事情，闹不好会伤到民族感情引起纷争。

图1–2–10 佛珠
李绍周
132cm×88cm
2009年

图1–2–9　早市
潘缨
130cm×65cm
1986年