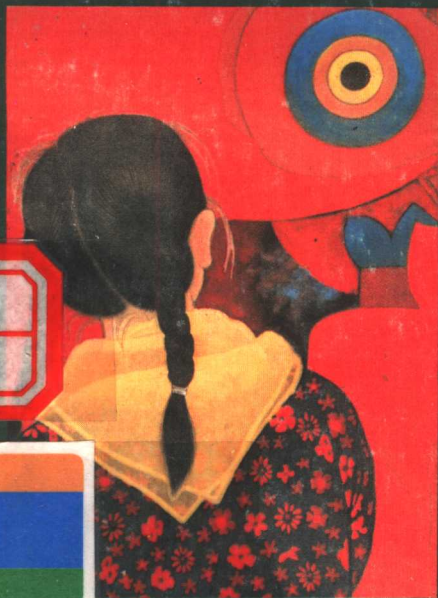
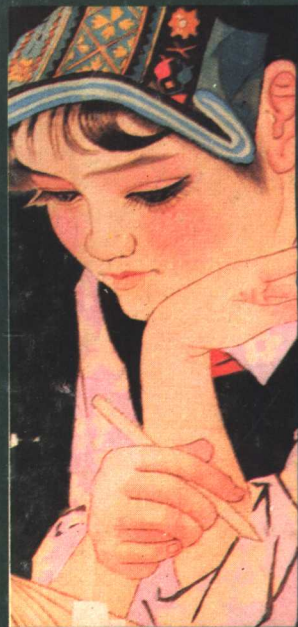

美术技法大全

工笔重彩人物画

张文瑞 著

四川美术出版社

2012.25

SURVEY OF FINE ARTS SKILL

工笔重彩人物画

张文瑞 著

四川美术出版社

责任编辑: 何昌林
封面设计: 高仲成 邵大维
技术设计: 许庆荣

美术技法大全

工笔重彩人物

四川美术出版社出版发行

(成都盐道街3号)

新华书店经销

七二三四工厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 印张4

1989年5月第1版 1989年5月第1次印刷

印数: 1-3,900册

ISBN 7-5410-0276-3/J·263

定价: 4.70元

编 者 的 话

《美术技法大全》带着广大读者热切的期望面世了。

她凝聚着著名美术家和美术教育家的智慧和创造。

她将为积累传统文化而整理名家技法。

她将为推动学术繁荣而介绍国内外美术技法的最新成果。

她认为，艺术允许偏执，技法应当多样，对各种风格流派均悉心爱护，同一科目也不妨各家并存，“阳春白雪”和“下里巴人”均有一席之地。

她努力避免技法书的学究气，力求生动活泼，突出实践性和实用性。

她为适应快节奏的社会生活，按国画、油画、版画、雕塑、工艺美术、壁画、年画、连环画、宣传画、素描速写等画种，分若干类、百余册出版。

她希望继续得到广大专家、读者的爱护和帮助。

作者小传

张文瑞，河北省石家庄市人。1930年2月生。1948年参加革命。1964年毕业于中央美术学院中国画系。受教于叶浅予、蒋兆和、刘凌仓诸先生。主攻水墨人物画，并对中国历代艺术大师顾恺之、阎立本、张萱、周昉、顾闳中、李公麟、张择端等诸家的作品及古代画论进行过潜心研究和临习。创作中由水墨写意的疏体转为密体的工笔重彩。不拘于过分工整，将写意笔法融于工笔的规范之中，逐步形成了自己的风貌。这时期的代表作品如《大学讲坛》、《练》等。70年代后期趋向于工细，注重了色彩的艺术效果，如《林荫塘畔》、《彝寨新一代》等。80年代中期又趋向于装饰风韵，理法严谨，刻意求新，线描紧劲规整，设色艳丽典雅，如《思》、《心潮》等作品堪称佳作。在国内重大展览中多次获奖。还多次赴日本、朝鲜、罗马尼亚、南斯拉夫、希腊、新加坡和香港地区展出。许多作品由人民美术出版社、上海人民美术出版社、天津人民美术出版社、外文出版社、《中国画》、《美术》杂志、《人民日报》以及日本、香港等二十几家出版社和报刊出版发表。《大学讲坛》、《练》、《凉山在前进》、《林荫塘畔》、《好熟悉的歌声》等作品，分别由中国美术馆、天津艺术博物馆、北京画院等单位收藏。1974年作为中国美术工作者代表团成员赴越南访问。1979年为重庆市政协委员。1980年被选为中国美术家协会四川分会理事。1981年调到河北省。现为河北画院画家、中国美术家协会会员，中国美术家协会河北分会常务理事。

目 录

一、学习方法	1
二、线描	3
1. 白描是工笔重彩人物画的基础	3
2. 五官及手脚的表现方法	7
3. 衣纹的形成及其变化的规律	18
三、中国画设色的特点	27
四、工笔重彩人物画的创作过程	29
五、工具与材料	42
六、附图	47

一、学习方法

工笔重彩人物画是广大人民群众喜闻乐见的传统艺术形式之一。所谓工笔重彩，是因为它用笔工整细致、色彩浓重绚丽，同用笔泼辣、以墨为主的写意水墨画形成鲜明对比，故而得名“工笔重彩”。工笔重彩艺术有着悠久的历史，两千多年前长沙马王堆一号汉墓中的帛画已有相当高的水平。经过历代画家、画工的长期实践、创造、积累了丰富的经验，并有许多优秀作品和绘画理论流传下来，成为极其宝贵的艺术遗产。

古人学画其方法有二：一为师古人、一为师造化。所谓师古人，就是以古人的作品为师，分析、研究、临摹古人的优秀作品，学习古人概括生活的艺术处理手法。所谓师造化，即是以大自然的万物为师，深入其中，了解、认识、熟悉它们，掌握它们生长、发展变化的规律。

1. 师古人：简言之，就是学习传统，包括博览古代、近代和当代一些优秀作品，并认真分析研究，弄清楚每幅画的构思、构图、意境、艺术处理、表现手法、笔墨趣味、色彩关系等成功之处在哪里，有无弱点和不足之处，甚至失败之处等等。辨认清楚这些问题，是一个学习、提高的过程。学习传统，只是停留在博览和分析研究上是不够的，重要的是要下功夫临摹一些名作。临摹也是一种实践，通过临摹的实践，才能得到更实际的知识 and 技法，也才能作深入中肯的分析研究。

通过临摹唐代周昉的《簪花仕女图》，可以了解到古人是如何运用不同线描表现不同质地的物体的。如面部、手、臂、胸部的肌肤部分的线描，作者采用了粗细一致、起笔收笔不太明显的圆润而富有弹力的细线描，充分地表现了宫廷仕女娇嫩细柔而丰润的肌肤质感；长而宽大的服装的衣纹，采用了起笔收笔较明显、比肌肤线描较粗而流畅的线描，表现了罗纱绸缎的柔软光华的质感及其转折起伏的变化；用粗细有变化的柳叶描来表现头上戴的花和叶。总之这幅画采用不同的线描来表现不同物体的质感。在肌肤渲染方面，古人是用极其细而淡薄的白粉进行平染，然后再渲染肌肤色，最后用肤色调入白粉罩染，给人以肌肤细嫩丰润的感觉。在勾染发丝方面，古人是先以线描勾画发

际的发丝，然后以墨罩染黑发，而发际处的发丝不是满染，而是发际边缘处露出一小段发丝不染，这样使人感觉那头黑发是经过着意梳拢而又松动不板。这幅《簪花仕女图》的色彩沉着厚重而匀净，雅致而有变化，艳丽而不俗气，格调很高；在表现透明的薄纱方面，方法简练、效果突出。通过细心临摹，可以学到很多技法。

因此，学习工笔重彩人物画，在有条件的情况下，最好临摹一些古今有名的工笔重彩人物画。除上述唐代周昉的《簪花仕女图》外，还有阎立本的《历代帝王图》、张萱的《捣练图》、韩幹的《牧马图》以及五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》，还有宋、元、明、清的名作，都是值得用心临摹学习的。

2. 师造化。学习古人不仅是单纯地学习古人的技法，同时也学习古人认识生活、概括生活、进行艺术创造的规律。古人在艺术实践中创造出了各种描法，即：柳叶描、竹叶描、铁线描、高古游丝描、琴弦描、曹衣描、行云流水描、撇头钉描、橄榄描、折芦描、战笔水纹描、减笔描、蚯蚓描、钉头鼠尾描、混描、马蝗描、枣核描等十八种描法，称为十八描。这十八种描法决非画家头脑里固有的，亦非画家空想出来的，而是作者观察生活、认识生活，而后根据自己的感受和认识，用画笔把生活艺术地表现出来，这种充满了感情而又富有生命力的线描，产生的源泉只能是社会生活的实践，是作者观察、分析、认识生活并反复进行艺术实践、艺术创造的结果。也就是古人说的“师造化”的结果。师造化，画人物画就要了解熟悉所要表现的人物，对所表现人物的内心世界、外貌特征、脾气个性、动作特点等了解得越清楚、认识得越透彻，才会画得越生动越传神。中国古代的人物画家正是遵循这一规律来观察了解人物，进行创作的。例如《韩熙载夜宴图》的作者顾闳中，奉了南唐后主李煜的旨意去了解韩熙载的为人（因当时李煜受到北方后周的严重威胁，因而在对南唐做大官的北方人百般猜忌。这个官居南唐吏部侍郎的北方人——韩熙载，深深懂得统治集团惯用的一套对付异己分子的办法，为了应付李煜，保全名位，他采用了在生活上疏懒狂放、装疯卖傻的态度）。顾闳中到韩熙载家观察到韩熙载的生活情况后，才创作了《夜宴图》。没有韩熙载家深入细致观察了解的生活基础，怎么可能画出那样生动的《夜宴图》呢！所以也可以说，这幅画是作者顾闳中师造化——深入生活的杰作。

中国古代画家与西方画家对人写生的方法不同，大多是通过对人物的性格、外貌特征、习惯动作特点以及服饰道具的观察了解，记忆在脑子里，然后默画出来。这种画法是舍弃了大量的、琐碎的不必要

的东西，从而使人物的主要特征更加鲜明突出，一目了然。

古人学画，多是通过临摹提高造型能力和绘画技巧，自从西方素描传来之后，我国国画家多半都以对人写生的方法进行造型基础的训练，这样训练出来的造型基础会更加雄厚，但如果单纯地这样画下去，往往会脱离不开模特儿。可在有了一定写生能力的基础下，再采用观察、记忆、默写的方法进行训练，就可以较快地提高造型能力。所以对人写生和记忆默写应是相辅相成、同时并重的。

西方素描是一种科学，它可以训练眼睛的准确性，是提高造型能力的极为重要的方法之一，应该认真学习。一开始就学习地道的西方素描未必不可，但在掌握了一定的造型能力之后，在写生中，应逐渐转向用线描表现人体结构。

西方绘画艺术是以光影及体面来塑造形象的，因此，它塑造出来的形象其质感、体积感更加强烈，我们应该看到它的这些长处，吸收其塑造形象的长处。当然不能死搬硬套，一成不变。如西画一般都有一个固定的光源，而且贯穿于整个画面。我们就不一定，而是哪里需要就在哪里利用，不需要有一个固定的光源，我们利用明暗及其体面关系，是为了塑造形象和画面的需要，决不能让光源、明暗及其体面关系来限制和左右我们刻画形象及其画面。除此之外，又如色彩之间的关系以及虚实处理、对人写生等都有可借鉴的东西，都值得我们认真地研究和学习。

二、线 描

1. 白描是工笔重彩人物画的基础

中国人物画有一种称为白描人物画，即塑造人物形象（包括人的精神面貌、古人称为传神）、人体结构、服装道具、甚至包括风雨烟云在内，全部运用线描来完成（图1—5）。而中国画的工笔重彩人物画、水墨人物画和半工半写（即小写意）人物画都是在这个白描基础上加以皴擦、渲染而成。因此，白描成了一切中国画（没骨画除外）的基础，以线造型（古人称为骨法用笔）就成了中国画的最大的特点和区别于外来绘画的主要标志。所以中国画塑造人物形象、服装、道具的质感、量感、空间感，主要由线描来完成，而皴擦渲染等仅是补充，使其更加充分地表现对象而已，可见白描画是学习中国画的基础。初学中国画者，必须学会运用线描这一基本功。

图1 八十七神仙卷（局部）

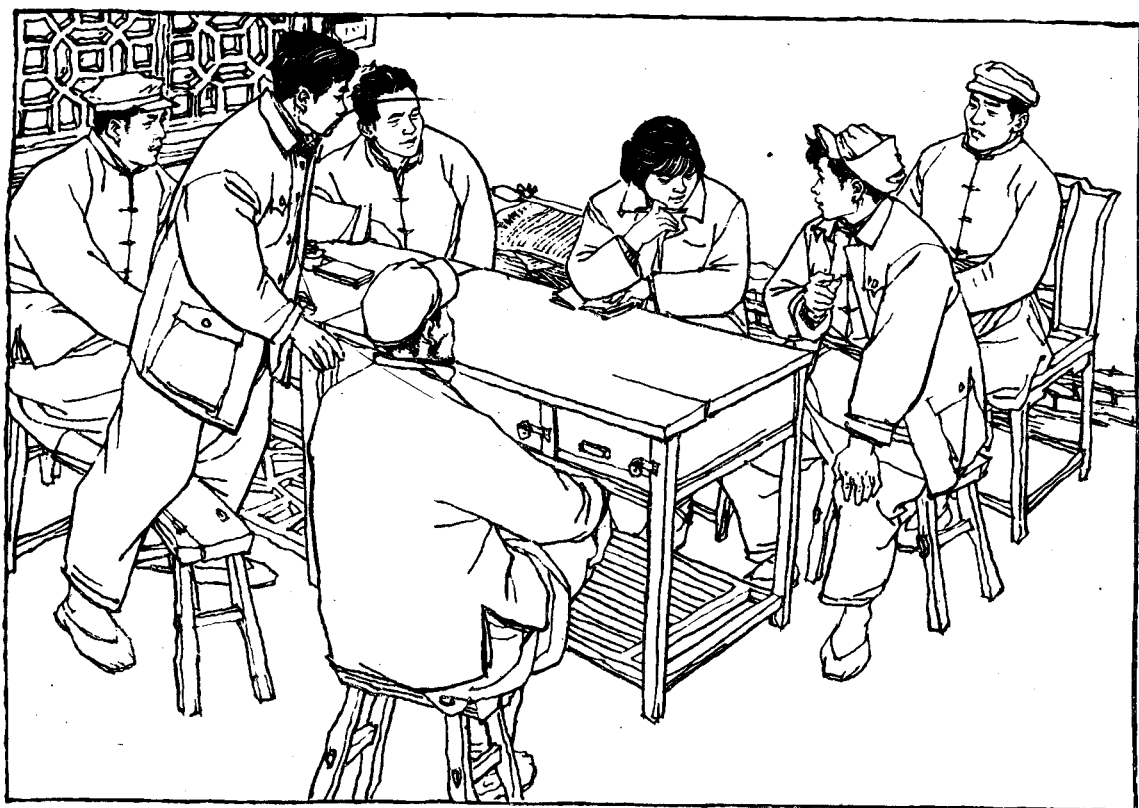
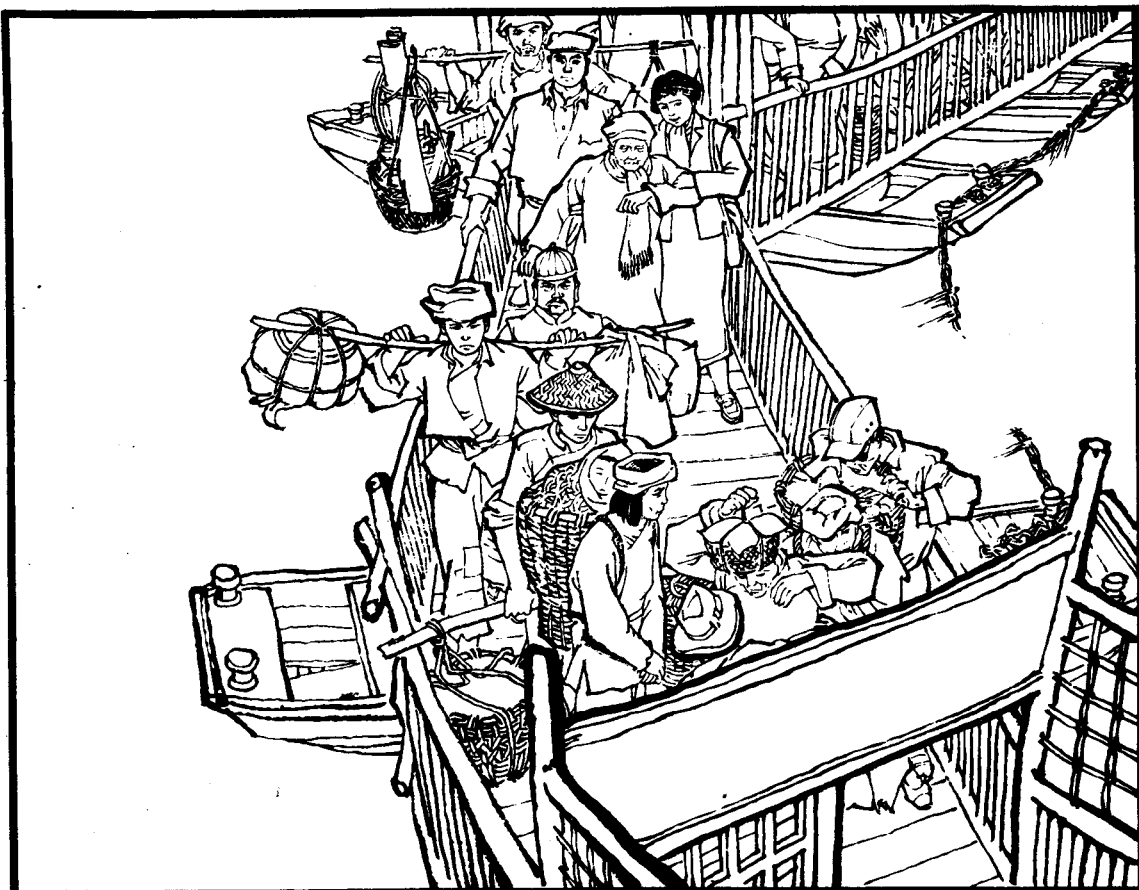

图2 山乡巨变（连环画）之一 贺友直

图3 山乡巨变（连环画）之二 贺友直

2. 五官及手、脚的表现方法

要画好白描人物画，必须对富于表情面部五官和手、脚变化的规律有所了解，才能更加准确而充分地刻画面部和手脚的变化及感情的表达。因此，对五官和手脚的深入刻画，就成为画好工笔重彩人物画的重要因素之一。

下面着重对面部五官以及手脚的变化规律作些探讨，以作参考。

眼睛：眼睛是传达人的思想感情最灵敏最丰富的器官，故眼睛有心灵之窗一说。因此，画好眼睛，对塑造人物的精神面貌和性格特征起着决定性的作用。所以在创作过程中，一定要着力把眼睛画好。

人眼睛的位置在头骨的骷髅上是两个圆洞，两个眼球就陷于两个圆洞之内，被上下眼睑包着，周围凹陷下去，成圆球状。所以只有对眼睛的圆球结构有所了解，才不至把眼睛画成平面的。上眼睑外角压着下眼睑外角，上眼睑比下眼睑稍厚，下眼睑基本上是固定在一定的位置上，运动是不大的。眼睛的睁闭、上下左右转动主要是上眼睑的变化运动和眼球的转动。下眼睑亦有微动，但变化不大，只有在面颊部分肌肉有较大的动向时，下眼睑才会有较明显的运动，如笑时面颊肌肉向外上方挤动，下眼睑也因下面肌肉的挤动面积缩小而隆起，形成笑时眼睛表情的重要组成部分。

人的眼睛一般内角稍低，外角稍高（亦有相反者），上下眼睑的弧线弯曲角度亦有变化，上眼睑一般内侧弯曲角度较大，外侧弯曲角度较小；下眼睑内侧弯曲角度极小，而外侧较内侧弯曲角度稍大。

下面结合正面平视眼睛谈谈线的运用。正面平视眼睛上眼睑用线要粗重，因上眼睑较下睑稍厚，更

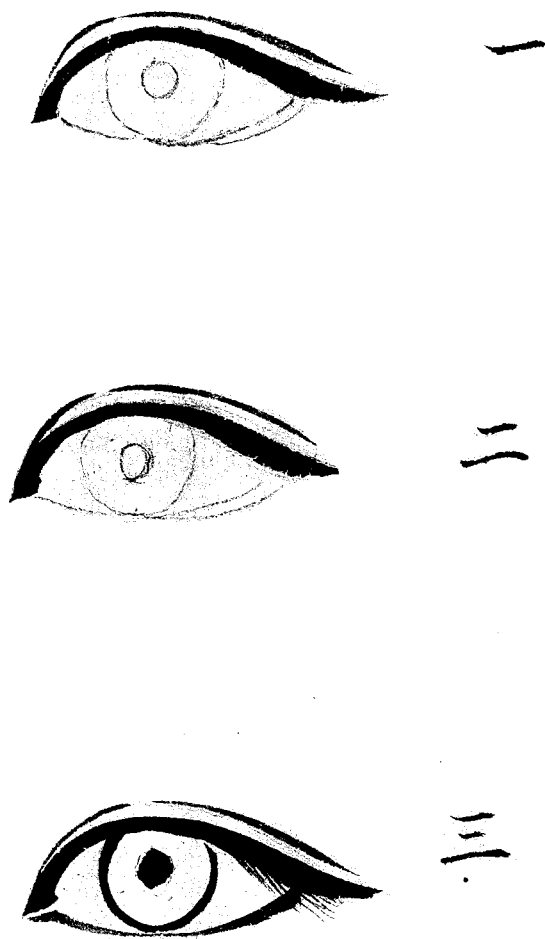

图6

因其光线多从上面射下，因而上眼睑下面形成较宽的阴影，还因上眼睑睫毛密长，下面有乌黑的眼珠，显得更黑。而下眼睑则因直接受光和睫毛细短，所以感觉很淡（亦有个别重者）。上眼睑内侧由于睫毛稀少，也较细短，所以相对要淡些，因其中段有乌黑的眼珠在下面，故感觉最重；外侧虽无眼珠在下面，但睫毛黑长，也感觉很重（图6）。眼珠是表现人物精神面貌最重要的部分，俗语说“画龙点睛”，就是谈的眼珠是传神的集中点。正因为如此，画眼珠也就需下更大的功夫。眼珠象是玻璃球一样的透明晶体，经周围光源的照射而产生光点，这种光点在黑眼珠上多半位于光源的一边。如果两边都有光，就会产生两个光点，有时光点冲出眼珠界外进入眼白部分，形成一条横长光点。有了这些光点，眼睛就感觉透明发亮，炯炯有神。

半侧面眼睛，前面的眼睛因近要重实，上眼睑转过去内眼角因转向后方当更显虚淡，但内眼角厚度要表现出来，外侧因近更加浓黑，睫毛转向前方，下眼睑从外侧逐渐虚淡过去；转向后面的眼睛比前面眼睛相对要虚，但差别不大。眼睛的外侧虽转向远方，但睫毛浓长，仍浓黑，中段有眼珠当然很黑，内侧仍较中段和外侧浅淡。有了上述的分析和认识，眼睛的勾线就有了依据，其眼睛的线描均应根据眼睛的结构和深浅浓淡虚实关系进行勾线，描线要生动，不可描死（图7）。

男女青年和儿童的眼睛一般睁得较圆大，上下眼睑的弧线较伸展圆滑，因而用线要流畅，上下眼睑丰满而平展，眼窝一般不宜用勾线来表现，下眼睑泪痕沟浅平，也只须用极淡墨勾中间稍偏的一段，用笔要干、虚、淡（图8）。

老人上下眼睑肌肉松弛，形成许多皱纹，眼窝深陷，下眼睑的泪囊较突出，眼窝和泪痕沟都可用线来表现，但线要虚淡。上下眼睑和外眼角皱纹很多，勾线要有取舍，除主要的少数皱纹重实外，其他线都要虚淡，才会生动不滞（图9）。

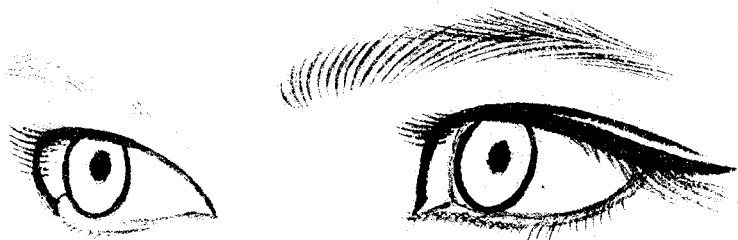

图7

图 8

图9

眉毛：眉头多位于眉骨下面背光处，眉梢位于眉骨上受光处，眉头尖端的眉毛均自下向上单向生长，眉毛较稀，所以眉毛较淡；中段眉毛自上下两面向中间生长，毛尾向外侧倾斜交叉，聚集一起，又处于眉骨下背光处，故眉毛较黑；到了眉梢，主要自内上方向外下方生长，因眉毛很少交叉，又处在眉骨上受光处，故眉毛最淡。眉毛的勾法：是按照眉毛的生长规律先勾一道淡墨线，然后根据眉毛的浓淡变化进行渲染，等罩完肤色后，再根据浓淡变化，用浓淡不同的墨分别勾眉头的尖端、内段和眉梢（图7、8）。

男性眉毛要粗重些，女性眉毛要细淡些，儿童眉毛就更淡，老头的眉毛尤其是眉梢的眉毛较长。眉毛线描的起笔收笔（线的两头）要尖虚，切勿勾成齐头线或钉头鼠尾之类的线（图10）。

眉毛也是富于表情的一个部分，并与眼睛的表情有机地联系着，人的喜怒哀乐等表情，眉毛都有所表现和变化。职业和生活状况也会对眉毛的变化带来影响，这些都需要作者在生活中深入观察和研究。

嘴：嘴也是表情极其丰富、感情流露最明显、变化最突出的地方之一。处于常态的嘴，唇肌松弛，因而中缝弯曲变化较大，嘴角周围肌肉隆起，嘴角深陷成窝。在微笑、发怒、用力、嘴紧闭时，嘴角向两侧拉开，嘴的中缝拉紧稍宽，由于嘴向外拉，嘴角周围的肌肉被挤隆起更高，角窝就更深，人中也被拉宽，在张嘴大笑时嘴唇拉紧，紧

图10