



21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

中国工笔人物画教学

Chinese Exquisite Brush Portrait Teaching

编 著 梁文博 袁 侗 李 健



北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

中国工笔人物画教学

Chinese Exquisite Brush Portrait Teaching

编 著 梁文博 袁 憏 李 健

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬
总 编 审 苍晓东 方 伟 光 辉 李 彤
王 申 关 立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 童迎强 刘志刚
编辑工作委员会委员
申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方 伟 光 辉
李 彤 林 枫 郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩
王 东 彭伟哲 薛 丽 高 焱 高桂林 张 帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王 楠 王冬冬

印制总监
鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目(CIP)数据

中国工笔人物画教学/梁文博,袁偶,李健编著. —沈阳:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2011.5

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-4876-1

I. ①中… II. ①梁… ②袁… ③李… 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(2011)第072465号

出版发行 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnpgc.com.cn>
电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 彭伟哲 林 枫
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷
沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 光 辉 王 楠
技术编辑 徐 杰 霍 磊
责任校对 张亚迪
版次 2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷
开本 889mm×1194mm 1/16
印张 4.5
字数 150千字
书号 ISBN 978-7-5314-4876-1
定价 35.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院副院长	何 洁
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	郑曙阳
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	孙 明
广州美术学院副院长	赵 健

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	苏 丹
中央美术学院建筑学院副院长	王 铁
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
天津美术学院艺术设计学院副院长	李炳训
清华大学美术学院工艺美术系主任	洪兴宇
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘 楠

联合编写院校委员（按姓氏笔画排列）

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王志明	王英海
王郁新	王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富
朱 方	朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博
张 辉	张克非	张宏雁	张连生	张建设	李 伟
李 梅	李月秋	李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰
杨雪梅	汪义候	肖友民	邹少林	单德林	周 旭
周永红	周伟国	金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里
唐 建	唐朝辉	徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平
黄倍初	龚 刚	曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明
韩高路	雷 光	廖 刚	薛文凯		

学术联合审定委员会委员（按姓氏笔画排列）

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁 钢	田绍登	石自东
任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明	刘 俊
刘 敖	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲 哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张 力
张 兴	张作斌	张建春	李 一	李 娇	李 禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君
杨 杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈 雷	肖 艳	肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚
林 森	罗 坚	罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳 玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷
贺 祎	邵海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
桑任新	耿 聪	郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊					

序 >>

「 当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

」

目录 contents

序
概述

第一章 工笔白描的临摹与写生

9

- 第一节 关于白描 / 9
- 第二节 工笔白描所用工具的准备 / 12
- 第三节 工笔白描所运用的笔法及墨法 / 12
- 第四节 工笔白描的临摹方法 / 14
- 第五节 工笔白描写生方法与步骤 / 23

第二章 工笔人物画单元研究

36

- 第一节 工笔人物画的产生与发展概述 / 36
- 第二节 工笔人物画的色彩 / 37

第三章 工笔人物画的造型和学习方法

39

- 第一节 工笔人物画的造型特征 / 39
- 第二节 工笔人物画的临摹 / 39
- 第三节 工笔人物画的写生 / 45
- 第四节 工笔人物画的工具 and 材料 / 54
- 第五节 实践与提高 / 55

第四章 作品欣赏

56



概述

OUTLINE

中国绘画的历程，从魏晋到唐宋，不论宫廷、宗教、民间的艺术，均以工笔画的历代大家及其作品构成了辉煌的经典，尽管元代以后水墨兴起，对工笔画的发展产生了许多抑制作用，但始终没有阻碍工笔画的延续和发展……

时至近代，西法传入，文化转型，为工笔画的发展注入新的活力。时逢国家兴旺，改革开放，多元化、个性化共生共存，繁荣竞秀，工笔画系佳作不断涌现，新时期的作品形成了新的面貌，它们与时代精神、现实生活、当今文化有着密切的互动和感应，内涵着深厚的人文关怀意识，撞激着人们心灵的苏醒，同时又不失传统绘画的底蕴。

在艺术类院校中，中国画的工笔画教育是一个重要的、具有鲜明风格特点及特殊意义的教学版块，肩负着传承中华民族独特的艺术样式和文化精神的重要使命，综观半个世纪以来中国画教学的发展历程，可以清晰地看到这一传统教学科目在遵循着动态发展的基本规律。经历了社会变迁和外来文化的冲击之后所带来的深刻变化，它日益体现出新的多样化教学模式和文化内涵，使中国画教学和创作展现出新时代的勃勃生机。然而，学院教育并不是被动地接受文化的影响，它作为培养专门人才的活动，反作用于文化的建设，发挥着重要的文化功能，这种文化功能集中体现在两个方面：一个方面是学院教育具备选择、传递、保存文化的功能。另一个方面是学院教育具有创新和发展文化的功能。从这两个方面分析问题，我们就可以得出继承和开拓创新在高等教育中都是有同等重要的存在价值。

解析和梳理传统艺术传承与发展的脉络，并积极探索和构建时代背景下的艺术语言及表达方式，是我们从事学院美术教育工作者的责任，本教材是结合了我们当前本科教育的现状及我们学院工笔画的实践，本着重基础、重传统、重创新的原则，在编写过程中始终贯穿着基础训练——传统临摹学习——课堂写生——创作这条主脉来编写。

在当前的中国画教学中“基础”具有直接和现实的意义。它应该包括两个方面的条件，其一是指学生运用绘画中的造型、色彩、线描、综合表现技法等外在的技术性因素的基本能力。其二是指学生的艺术

观察能力、作品赏析能力、基本的艺术史修养、文学修养等内在的审美素质。

另外,对传统的研究是学院教育不可忽视的重要环节,因为传统是一种“资源”——谈发展离不开谈传统,离不开“资源”的储备,在院校的中国画教育中,对传统的重视,表明了传承和发展民族文化的一种态度,同时,传统又是动态的——今天的典范也就是明天的传统。

说起创新应该说是绘画艺术发展永恒的话题,但创新并不是一个时髦的口头禅,也不是流于表面的某种说法,它应该是落实于具体的创作实践的视觉表达,这种视觉表达,不仅要根植于坚实的专业基础和综合的艺术素养,同时,也要融合个性化的情感需求等内容。

总之,工笔画教学作为一门学问,是有规律可循的,只要我们尊重教育规律,在教学中不断地积累和丰富自己,就会取得相应的效果。

第7章

工笔白描 的临摹与写生

本章要点

- 关于白描
- 工笔白描所用工具的准备
- 工笔白描所运用的笔法及墨法
- 工笔白描的临摹方法
- 工笔白描写生方法与步骤

第一节 关于白描

一、线——绘画形式的起源

线是一种最简洁、最便利的绘画表现形式。从涂鸦的孩童到艺术巨匠都离不开对线的运用。人们还发现，东西方最早的绘画都是用线来表现的，可以说绘画的起源就是以线为表现形式的起源。在绘画艺术向多元化发展的今天，线条依旧是绘画中最具有表现力的要素，并且线的运用效果正逐渐扩展到绘画以外的领域。

经过画家们多年来不断的实践和研究，线作为独立的表现形式千变万化，几乎达到了无所不能的表现境地。可是，随着社会的发展，当人们运用科学的方法观察事物，发现世界上任何一件物体都不存在线时，人们不能不佩服人类的祖先和孩童们的大胆的假设和勇敢的创造以及神奇的想象。绘画中的线条是对自然的超越，是对客观物象的概括，是艺术家的想象，因此，线条牵动着艺术家的情感世界。每一根线都是画家心灵的轨迹，可以说，画家自身的修养有多高，他所运用的线的魅力就有多大。

二、以线立骨——中国画的特征和基础

由于中国人使用毛笔作画，因此，以线立骨成为东方绘画艺术的基本特征。从长沙出土的战国时期的帛画《人物夔凤图》（图1）和《木简彩绘角抵》（图2）中就可以看到中国人较早以线造型的实例，画中人物是用白描的手法画成基本形，然后施以淡彩。这种技法一直延续至今。现在，中国画中白描已被作为独立的一科，成

为创作中国画中人物画（工笔淡彩人物画、工笔重彩人物画、意笔人物画）的基础，是学习中国画必备的基本功。白描作为绘画中一个独立的科目，它有与众不同的艺术特色，我们将它称为中国式白描。中国式白描讲究韵律感，用笔上下呼应，左右顾盼，笔笔连贯，气韵生动，极尽软笔书法用笔所带来的意趣，是世界上任何一种线的艺术所无法比拟的，可以说堪称一绝。



图1 战国《人物夔凤图》



图2 《木简彩绘角抵》

中国式白描在不同的历史时期有不同的风格。在新石器时期，人们用有色的土在陶器上描画出几何图案，这是“线”的最初形式，只起到表现形体的作用，比较稚拙（图3）。以后人们在铜器上为铸造而描绘的狩猎、交战及古生物的形态，已经把线的应用提高到一定程度，除了表现形之外，同时表现了动态（图4）。发展到汉代，“线”表现动态的能力已经达到高峰，如汉代壁画中所描绘的奔驰的马，此时的“线”具有俊迈、坚挺的形式特色（图5）。晋朝顾恺之在线的应用上，使之发展到了成熟期，如从《女史箴图》中便可看到他的线已糅进了书法用笔（图6）。南朝砖画用线流畅，松疏有致，准确地表现出人物的精神面貌（图7）。隋代的壁画《备骑出行图》造型简约，用线疏朗写意，还描绘了眼部的微妙变化（图8）。到了唐代，随着我国工笔重彩人物画达到鼎盛时期，“线”也具备了丰富的表现物象的能力。此时的“线”已集造型、质感、感觉、书法于一体。同时，不同画家笔下的“线”产生了迥然不同的风格，如



图3 新时期 陶器

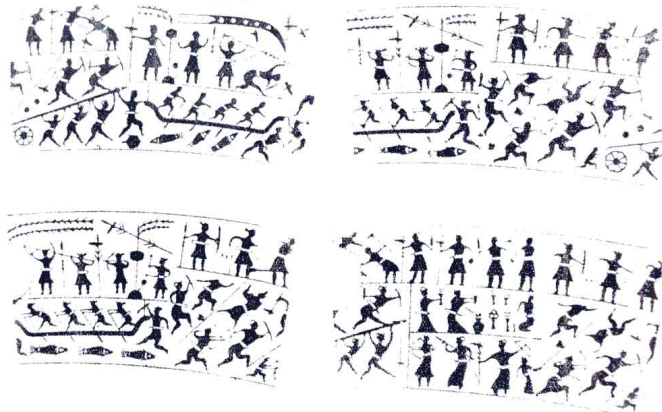


图4 铜器纹饰



图5 汉代壁画



图6 晋 顾恺之《女史箴图》



图7 南朝砖壁画



图8 隋代壁画《备骑出行图》

张萱用线细、紧、匀(图9),周昉用线粗、拙、挺(图10),吴道子用线浑圆、流畅,富有弹性,《八十七神仙卷》用线飞舞灵动,挥洒自如(图11),明代陈洪绶用线奇绝,富有趣味(图12)。

由此可见,一幅高水平的白描人物画,应是造型能力、高超的笔法、墨法、线的有序组织及主观感受的一个集合体,偏颇任何一方,忽略任何一方,都不能成为一幅好的白描作品。所以,本教材就白描人物画学习中如何临摹,如何向优秀的传统学习,如何吸收西方艺术中的精华,在写生中如何运用好临摹中所学的知识,巩固所学知识。以线造型如何运用笔、墨,如何组织衣纹,等等。白描人物画中的诸多技法问题作了讲解,以期对学习者在白描人物画的过程中有所启发。



图9 唐《捣练图》局部 张萱



图10 唐《簪花仕女图》周昉



图11 宋《八十七神仙卷》



图12 明《西厢记》插图 陈洪绶

第二节 工笔白描所用工具的准备

一、笔

毛笔是画白描的主要工具。由于要适应绘画,表现出不同效果的需要,笔的制作选毫各有不同,大体可分为硬毫、软毫和兼毫三种。

硬毫,以狼毫(黄鼠狼尾毛)为主,还有狸毫、兔毫(野兔脊毛,又称紫毫)、鹿毫等。这一类毫含水量少,但挺健有力,富有弹性,易于掌握,宜用来勾线。市面上有衣纹、叶筋、点梅、须眉、狼圭、狼毫勾线、花枝梢、鼠须、画线笔、羽箭等均可属硬毫,作为初学者的首选(图13)。

软毫,以羊毫制成。性柔软,含水量较多,弹性差,市面上有羊毫勾线、短锋、长锋两种。由于此类毫性柔软,行笔中变化大,初学者开始不易掌握,但是,如果能在实践中不断使用和掌握它,便能在绘画上得到意想不到的效果。

另有兼毫,是选用软硬两种不同的兽毛配合而制成。此类毫刚柔相济,含水适中,用来勾线易于控制。笔头以紫毫或狼毫为中心柱,取其挺健有弹性,外围披以羊毫,取其含水量多。市面上有线条笔、七紫三羊、写意花鸟等,均可用来勾画白描。

二、纸

白描一般选用不渗化的熟宣纸,或者半生半熟的皮纸。也有采用生宣纸作白描的,但初学者不易掌握,因生宣纸遇墨便渗化,给勾线造成一定的困难,很容易失败。市场上熟宣纸种类较多,通常勾白描宜选用稍粗糙的,这样勾出来的线不觉呆板、圆滑和飘,线形毛涩不腻。市场上有书画宣、冰雪宣等。温州皮纸纸性属半生半熟,且大小型号多样,勾线效果好,易于掌握,可任意选用。

素描纸在白描人物写生中是用来打稿的。市场上的素描纸有很多种,但要选用有韧性并易于用橡皮涂改而又不起毛、质量较好的。

三、墨

墨有“油烟”与“松烟”两种。油烟墨是桐油烧出的烟子制成的,其墨色有光泽。松烟墨是用松枝烧制的墨,其墨色黑而无光泽。画者可根据喜好选用。用之前将清水滴在砚台中央,用墨块慢慢地并且大圈地研磨,每次滴水不可太多,研磨出来的墨汁质地细腻,变化层次多。市场上销售的质量好的墨汁也可使用,如“一得阁”墨汁、“曹素功”墨汁、“中华”墨汁。

四、其他工具

铅笔是必不可少的,在慢写式白描写生中铅笔是主要工具,一般可选用HB的,过软的笔容易弄污了画面,而且不好修改和擦拭;过硬的笔也不容易擦拭,且容易弄伤了画纸。还要准备一个笔洗用来涮笔,再准备几个白瓷碟以调墨色。

橡皮是用来修改铅笔稿的,橡皮的形状直接影响到使用效果,要将橡皮用刀片切割成三角形,利用上面的斜坡面来修改画面上画坏的细部是非常得心应手的。



图13 笔

第三节 工笔白描所运用的笔法及墨法

一、笔法

在介绍用笔方法之前先谈谈执笔问题。执笔的方法是“指实掌虚”。“指实”是指把笔拿稳,“掌虚”是指给笔留出足够的活动余地。将五指分成三组,大拇指向外推,中指与食指一组向里勾,无名指与小指一组向斜外抵,从三个不同方向把笔杆稳稳握住(图14)。

用笔方法指的是如何运用笔锋表现出各种线形效果的问题。

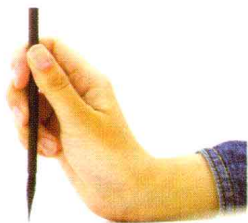


图14 执笔方法



图15

用笔方法虽然很多,但归纳起来不外乎以下几个方面:从用笔的力度来讲有轻重,提按;从用笔的速度上来讲有快慢;从用笔的效果上来讲有方圆、畅涩、顺逆、聚散、转折。

轻、重、提、按 是指用笔的力度转变,根据画面的实际要求,不断地改变着力的大小、轻重、以画出各种变化的线形(图15)。十八描中的“枣核描”便是用力轻重不同,以笔的提按勾出来的。



图 16



图 17

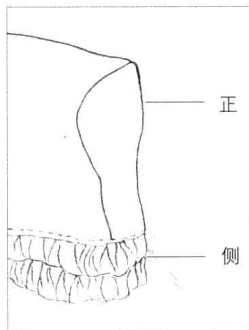


图 18

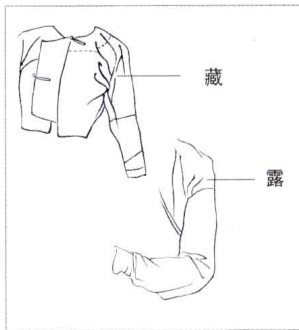


图 19

快、慢 是指运笔的速度有所变化(图15)。

方、圆、畅、涩 是指用笔的效果,不同的画家有不同的用笔风格。衣纹用笔风格多样,但概括地说不外乎方、圆、畅、涩之分。畅是流畅,涩是凝涩,畅与涩要根据实际情况而定(图16、17)。

正锋 是指中锋用笔,行笔时笔锋在笔画的中间。铁线描即用此法勾成(图18)。

侧锋 指运笔时笔杆稍稍侧卧而产生飞白的效果(图18)。

藏锋 指起笔收笔时笔锋藏在里面(图19)。

露锋 指起笔时笔锋不藏,直露在外;也指一笔勾完收笔是示回锋,直露在外(图19)。

顺笔 由下往上或由左往右均称顺笔,笔画较光滑(图20)。

逆笔 相对于顺笔而言,一般是指由上向下运笔(图20)。

散锋 亦称开花笔,此种运笔多表现皮毛、旧棉衣或某种特殊效果(图21)。

聚锋 是白描人物中最常用的运笔方法,散锋与聚锋二者密不可分,如运用得当,画面便不觉索然无味(图21)。

顿笔 顾名思义,“顿”即停顿的意思,一般指勾线起笔时,笔在纸上按住稍作逗留,然后再起身往前行笔。古人“十八描”中提到的“钉头鼠尾描”,起笔即顿笔而成(图22)。

虚起虚收 即指起笔与收笔时都慢慢地用似有若无的笔线在纸上轻轻地出现和消失。一般表现头发多用

此法,使之看上去像从肉中长出,又使人感到轻柔蓬松(图23)。

转、折 指行笔中圆转地改变方向,即滑转。如果采用硬回头折的方式即为折笔,转的效果是圆的,折的效果是方的,古人“十八描”中的“折芦描”即是用折笔画出来的(图24)。

粗、细 是指用笔的粗细不同,这与选择笔有直接关系,特别是细线的用笔,必须选择有较细的笔锋的笔,因为细笔可直接用笔锋勾描,粗笔用笔锋稍后部位勾画。“十八描”中提到的高古游丝描使用此法勾出(图25)。

刚、柔 多由勾画的物体质地的软硬程度而定,如古人勾水多用柔笔,勾器械一般用硬笔。

二、墨法

白描人物画中所运用的墨法实际上指的是墨色。关

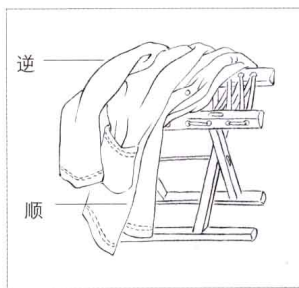


图 20

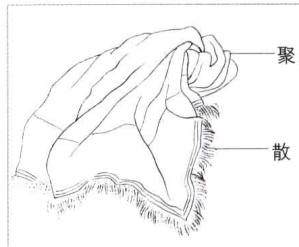


图 21

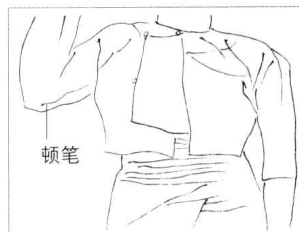


图 22

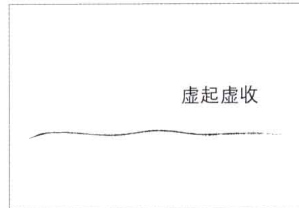


图 23

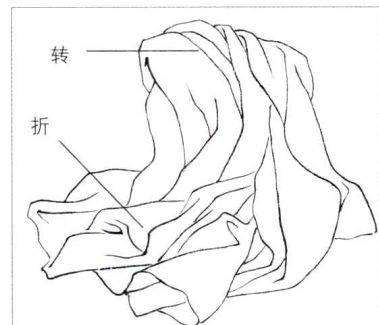


图 24

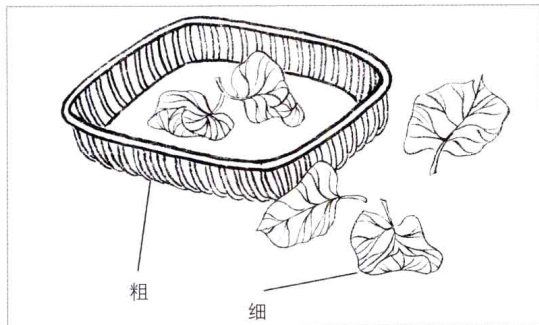


图 25



图 26

于墨色,古代有许多说法,譬如有人称为五墨:焦、浓、淡、干、湿;有人将墨分为六彩:黑、白、干、湿、浓、淡。其实,从墨的含水量多少来讲,有干有湿;从含墨量来讲,便有浓有淡。从极干到极湿,变化是相当丰富的。从极浓到极淡,变化层次也相当多。干湿、浓淡结合起来用,将变化无穷,我们将这千变万化的墨色归纳成浓、淡、干、湿。焦墨是最干、最重、最浓的墨色,在一般情况下,起着调整画面、提醒墨气的重要作用(图27)。

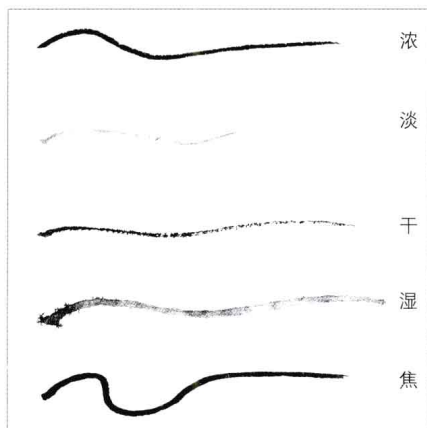


图 27

墨色在白描人物画中的实际运用有以下几种方法:一种是整幅画所有线条均用重墨勾,即没有浓、淡、干、湿任何变化,这种方法快且方便,效果简洁明了(图28)。



图 28 张塑 作



图 29 浓淡相间的白描画法 袁雯 作

另一种是运用浓淡变化,如运用得当,会使整幅画富有韵致(图29)。

还有一种是利用墨色的干湿变化来处理画面。为了表现衣服质感或老人皮肤质感而用干笔,以显粗糙、苍老多皱的感觉。儿童、女孩肤色则用湿笔,以表现其细嫩、滋润。

初学者一开始先不要在墨色上追求过多的变化,可先由重墨勾线入手,有了经验,再求浓淡干湿变化也不迟,否则,会顾此失彼。

墨色的运用方法得当,会使画面产生丰富的效果,使观者不觉乏味。但如何用笔用墨要根据画面的实际情况来定,不可滥用,所有技法要应运而生,否则,会适得其反。笔墨是线描人物的主要表现手段,是“中国式”白描区别于世界上任何一种其他艺术形式的重要特征。对于初学者,笔墨训练是一个必须认真反复尝试和刻苦训练的课题,要解决用笔墨问题还须多练习书法,经过反复练习,才能达到勾线自如,得心应手。

第四节 工笔白描的临摹方法

初学白描最好的方法当属临摹,通过前人的学习经验可以得之:从临摹入手,是打好坚实基础的必经之路。中国传统白描绘画中有许多优秀的作品,可以作为临摹的范本。如晋代顾恺之所作《列女图》、《女史箴图》,唐代吴道子所作《送子天王图》,宋代李公麟所作《五马图》,北宋人所作《八十七神仙卷》,元代《永乐

宫壁画》等，都是我们学习白描画的最好范本。

1.《列女图》局部临摹方法

此图用“铁线描”，线条刚劲凝重，粗细均匀（图30）。

2.《送子天王图》局部临摹方法

此图基本用疏体造型，笔势圆转，衣袖飘举，盈盈若舞（图31）。



图 30 《列女图》局部 临摹方法



图 31 《送子天王图》局部 临摹方法

3.《五马图》局部临摹方法

此图行笔细劲，富于变化，马的用线圆劲而富有弹性，人物衣纹劲挺有力，转折明确，行笔有疾有徐，用笔有粗有细，有书法用笔的书写趣味（图32、33）。



图 32 《五马图》局部 临摹方法

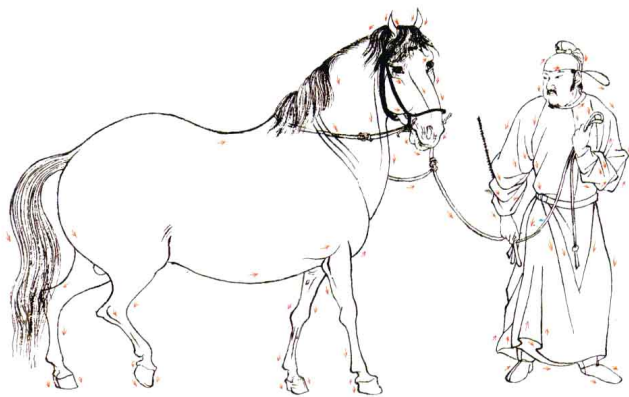


图 33 《五马图》局部 临摹方法



图 34 《八十七神仙卷》临摹方法



4.《八十七神仙卷》局部临摹方法

此图用密体造型，线条流畅，如若临风。遒劲而富有韵律感，明快而有生命力。用笔有起伏、波折、轻重、顿挫，起笔时有钉头，稍作停顿（图 34~36）。

5.《永乐宫壁画》局部临摹方法

线描为“铁线描”，用笔圆转浑厚，中锋用笔富有弹性，犹如铁丝弯转，挺拔有力（图 37、38）。

思考题：

临摹中应避免哪些不良用笔？

课题：临摹两幅《八十七神仙朝仙卷》局部（每幅至少三个人物）。临摹两幅《五马图》局部。

课时：40 学时（两周）。

图 35 《八十七神仙卷》临摹方法

