

北京服装学院艺术设计基础训练丛书

工笔画基础

郭叔棕 主编

北京工艺美术出版社

北京服装学院艺术设计基础训练丛书

工笔画基础

郭玫琮 主编

北京工艺美术出版社

责任编辑：陈高潮
版式设计：晓 辉
责任印制：宋朝晖

北京服装学院艺术设计基础训练丛书

工笔画基础

GONGBI HUA JICHU

郭玫蓀 主编

出版发行：北京工艺美术出版社

地 址：北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编：100013

电 话：(010) 64283627 (总编室)

(010) 64280948 (发行部)

传 真：(010) 64280045/3630

经 销：全国新华书店

制 版：北京宏达恒智印艺有限公司

印 刷：北京恒智彩印有限公司

开 本：787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张：6

版 次：2004 年 6 月第 1 版

印 次：2004 年 6 月第 1 次印刷

印 数：1~5000

书 号：ISBN 7-80526-507-0/J·334

定 价：37.00 元

图书在版编目(CIP)数据

工笔画基础 / 郭玫琮主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2004.6

(北京服装学院艺术设计基础训练丛书)

ISBN 7-80526-507-0

I.工... II.郭... III.工笔画—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV.J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 039761 号

序 言

随着北京服装学院艺术设计专业十几年来来的不断发展，与之相适应的艺术设计基础教学通过不断的探索、实践、改革，已经形成独具面貌和特色的系列课程。这些课程遵循“厚基础、宽专业”的教学原则，在课程结构中，一方面保证对艺术设计基本理论、技能、技法的传授，同时亦在内容和方法上注重对学生思维能力的训练和创新意识的培养。这是艺术设计基础教学中应当遵循的艺术宗旨，也是应当达到的目标要求。

根据上述原则和宗旨，我们组织编写了这套丛书。书中作品选自绘画基础和设计基础系列课程中的部分学生的课堂作业，由任课教师撰文对作业进行有针对性的评析。这种评析，同时也是对该课程的诠释。丛书图文并茂地展示了各课教学的基本思路和课程构架，也体现了我院艺术设计基础教学的理念和状态。

书中所选学生的作业尽管还不够成熟，不尽完美，但其中所蕴含的丰富的想像力、鲜活的时代气息和不拘一格的表现样式，却能形象地反映出我院艺术设计基础教学多年改革、探索的可喜成果。

希望本系列丛书对高校艺术类学生 and 艺术设计爱好者的专业学习能有所启示和帮助。

北京服装学院艺术教育部 孙为平

前言

我院自建立艺术专业以来,就将中国画课列为艺术类学生的艺术基础必修课程。经过10多年教学实践经验的积累,加之先后实施了两次较大的教学改革,使这门课程的教学得以不断深化,并以良好的教学效果受到了学生们的喜爱。从一开始仅有部分专业开设此课,发展到现在已经成为包括染织、装潢、装饰、环艺、服装、成教等绝大多数专业所要求开设的、不可或缺的专业基础课程。

在我院的教学中,我们首先将中国画课定位为学习东方艺术的重要基础课程。中国画课的设置目的就是为了培养学生对祖国传统文化高度的民族自信心和自豪感,树立在文化层面上的高品位和爱国主义情感,继承和发扬民族艺术精神,从而在专业设计中,能够充分体现民族传统和民族风格,为专业设计奠定坚实的民族传统基础。

中国画课教学,担负着弘扬民族文化精神和传承民族艺术精华的任务。为适应教学需要,我们在教学中明确提出,中西两大绘画体系应以多元互补的形式出现,要两条腿走路,找到中国画课教学在我院艺术教学中的正确坐标;破除中国画课只是学习一些诸如以勾线、分染、上色、着墨技巧为主的教学内容的陈规,明确以整体艺术体系为框架的教学思想。用五千年民族文化的博大精深、东方艺术体系的源远流长、中国画优秀的传统文化基因去影响和武装学生的头脑。以高度提炼的,既传统而又现代的中国绘画精神、思维方式、观察方法、笔墨程式、色彩观念、创新意识等熏陶学生,使他们达到增长见识,开拓思路,增强创造能力,提高整体艺术素质的总目标。

教学内容仅局限在工具材料和技法与西画的区别上,无异于捡起芝麻而丢了西瓜。在教学过程中,教师应将教学重点放到分析讲解两大绘画体系的哲学精神、文化渊源、观察方法和思维方式的不同点上,以中西对比的手法,讲解民族艺术的基本特点,将技法作为手段,使学生达到学习领会民族绘画精神的目的。在讲课中可同时列出对比项,如中国画的意象性与西画写实性、抽象性之关系;中国画的观察方法、散点透视与西方焦点透视、平面构成之关系;中国画的线造型、平光明暗与西画结构素描、明暗处理之关系;中国画的装饰性色彩与西画写实性色彩、色彩构成之关系;中国画的构图方式与现代构成之关系,以及质感、量感、空间感、肌理效果、线节奏、韵律感、美感等在不同画种中的相同点和不同点,将中国画的特点

讲授与素描、色彩、图案、平面构成、色彩构成等设计必修课有机地联系起来,形成一个整体,使学生能够高屋建瓴、统观全局地把握艺术原理,熟练掌握和运用不同形式、不同风格、不同特点、不同效果的绘画方式,才能够符合本课所要达到的要求。

对设计专业的学生来说,中国画课教到什么程度,没有一个很清楚的界定。面临的实际情况,可以用四句话概括,那就是“时间短、任务重、起点低、难度大”。说时间短、任务重是指在相对于美术院系差距极大的课时中,要解决的基本任务量不减;起点低、难度大是指设计类学生都是考素描、色彩进校的,对中国艺术了解则基本是空白,中国画的一些技法又不是短时期能突击上去的,中国画理论又浩如烟海,整体上强调形象、笔墨、色彩、构图、意境、神韵、文学修养、书法功力等综合融会能力和触类旁通能力,对无基础的人难度很大。按照常规、按部就班地教学,不但收不到好的教学效果,还有可能连教学任务都完不成。因此,应将教技法为主的教学方式改为以教思维方式为主、技法为辅,充分利用学生现有的素描、色彩能力,加强写生造型课、创作课,减少纯技法课,以创作带动临摹能力,以创作带动基本功练习,使学生以理论为先导,掌握一条从写生到创作、从自然到艺术的中国画学习全过程。同时,给学生辅以讲座、选修课,把握重点、难点,以一带十,事半功倍,既讲授基础知识,又注重思维的开拓性;既发展科学思维能力,又发展动手能力,重点加强能力培养和素质的提高,最终达到开设本课的目的。

这里从现存的部分学生作业中选出一些具有代表性的作业由任课老师加以点评,以求展示学生中国工笔画作业的基本面貌。由于课时所限,大多数作业为课下完成,因此良莠不齐,存在着许多缺点和不足,水平是可想而知的。但作为初次涉足工笔画的学生来说,他们努力学习,有很高的热情,投入了很大的精力,努力配合教师的教学,在如此短的时间内,画成这样已实属不易。画中可以看出有的学生具有很高的素质、多方面的基本功,如果再给他们一点时间,他们会画得更好。

参加本书点评的教师有郎森、安佳、申卉芪和郭玫琮等,郭玫琮统稿并撰写了前两章,错误不足恳请同仁批评指正。

郭玫琮

目 录

第一章 概论	1
一、中国画是东方绘画体系的代表	1
二、中国画的基本特点	2
第二章 工笔画基础训练	4
一、临摹训练	4
二、明暗与肌理训练	5
三、写生训练	6
四、色彩训练	10
五、构图与创作训练	11
第三章 作业评析	14

第一章 概论

中国画作为一种民族艺术,具有很高的文化价值和审美价值。它在数千年的发展过程中,深深地植根于中华民族深厚的文化土壤之中,融会了其文化素养、审美意识和哲学思想,形成了比较完整的艺术体系,书写了灿烂的民族绘画史,不仅是我们民族艺术的瑰宝,而且也是人类最优秀的文化遗产之一。

中国画具有浓厚的民族性,由于它的地理、历史、文化传统、意识形态与西方绘画的不同,形成了其鲜明的民族风格和特点,也体现出独特的艺术规律和美学思想。中国画所独具的魅力,不仅使中国人民引以为自豪,也为世界人民所瞩目。

工笔画是中国画的基础。我们将它选为中国画的入门课程,它比之写意,更适合我院设计专业的绘画基础课程序列。其宗旨在于通过工笔画基础训练,以点带面,提高学生对中国画的总体认识,不断满足我院培养专业人才的需要。

一、中国画是东方绘画体系的代表

如果说油画是西方绘画体系的代表,中国画则是东方绘画体系的代表。中国画的诞生标志着世界艺术宝库中一种新的艺术形式的创立。现存画在绢帛上的最早的作品,证明中国画至少已经有了两千多年的历史。

中国画古称“丹青”,体系庞大,内容丰富。它是五千年来中国各民族融合以及文化渗透所共同创造的成果。它能容纳百川而归大海,能同化各种外来艺术流派,而不被其所同化。如它融会外来形式的新疆龟兹壁画、敦煌壁画,已成为中华民族艺术的瑰宝,由此可见中华民族绘画艺术的巨大能量。

传统西画要求画面写实,属具象绘画,其发展依靠的是科学,如透视学、解剖学、色彩学,依靠物质材料。中国画则要求写意,不以写实作为最高标准。意象区别于具象和抽象,既借助具象也借助抽象;既是写实,又是写意。因此,它依赖于哲学和文学发展。

传统西画力求真实地“再现”外部世界。它运用透视原理,在二维画面中利用视错觉“真实”地再现三维空间的情景,追求“逼真”与“肖似”。中国画则力求“表现”外部世界,由于受“天人合一”哲学观的影响,画面中的世界是画家主观世界和客观世界的统一体。

中国画渗透了中国儒、道等各家的哲学思想和审美观念。它的发展与中国的哲学、伦理学、文学、书法、音乐有着密切的联系。中国画借助自然物象表达自身的情感,追求“物我合一”的境界,不以形似为最高标准。它不像传统西画受到比例、形体、透视、光影、时空的限制(但是也不排斥

这些艺术因素),而主张自由、灵活地运用这些艺术因素,充分展开想像的翅膀。

中国画不拘泥于对自然物象的简单模拟和再现,强调主观的意会,更注重想像力的发挥。它巧妙地运用比、拟、兴、借等艺术手法,表现自然、社会和人类感情关系的推移,画面中可视的艺术形象,使作品富有诗情画意、产生强烈的艺术效果。由此可知,无论中国绘画艺术,还是西方绘画艺术,都有其合理性,都有其奥妙之处。如果对本民族艺术采取虚无主义的态度,数典忘祖,妄自菲薄,那是没有道理的。我们只有学好中国画基础,才能在以后的专业学习中将中国风格、中国气派融入到本专业的设计中,进而创作出既具有民族风格,又属世界性的现代设计。

二、中国画的基本特点

中国画的基本特点表现在其绘画的题材、形式、工具材料、笔墨技法、色彩运用、构图章法和写生创作上。

在描写题材上,中国画分为人物画、山水画和花鸟画。在表现形式上,中国画又有工笔、意笔(大写意、小写意)、兼工带写、白描、浅绛、淡彩、重彩之分。中国画使用的工具材料,大体可分为笔、墨、纸、色。用羊毫、狼毫(黄鼠狼)、鹿毫、鸡毫、山马毫、石獾毫、鼠须、猪鬃等各种兽毫制成的中国毛笔,分软、硬、长、短、粗、细,能够画出不同的线条,表现力非常丰富。中国画的墨,分油烟、漆烟、松烟(现已研制出中国画专用墨汁)。用水调和后,画在纸、绢上(又分为生宣、熟宣,生绢、熟绢及各种半生熟纸等),能够产生千变万化的笔墨渗化效果。中国画独特的矿物质颜料和植物质颜料,具有极其丰富的色彩变化和极强的表现力,能产生或色调典雅、沉着高贵,或富丽堂皇、五彩纷呈的色彩效果,通过笔、墨、纸、色的组合运用,产生变幻无穷的独特效果。

中国画的构图与章法,也有自己特殊的形式。其构图不受时空的限制,打破了时空的组合,努力去创造情、境、意的统一。西画中较多运用的是黄金分割比,中国画则是三七停。在幅式上,中国画有立幅(中堂、条幅)、条屏、通景、斗方、册页、扇面、手卷、横披等。

中国画的透视方法为散点透视,充分利用纸面空白,突出中心,以结构入画,以线造型,以墨为主,主客观统一设色,凭借形象记忆作画,追求动势与神似,画面要求气韵生动,神形兼备,活色生香。

中国画的观念是一种写意观。它追求平面造型,追求装饰风格,不照搬自然,不模拟自然,追求主观和客观的统一。中国画吸收了其姊妹艺术的精华,有文学的叙事性、哲理性;有诗词的抒情性、节奏感;有篆刻、书法的抽象韵味、金石韵味;还有装饰性和象征性等,使它成为具有极大包

容量的综合性艺术。中国画融诗词、歌赋、书法、绘画、印章于一炉。诗、书、画、印互补，相映生辉。这一独特的艺术形式，使中国画更加含蓄、藏曲，更能诱发观者的丰富想像，使绘画语言的表现力更加强化。

下面以中国花鸟画为例，来阐述中国画的特点。

中国花鸟画，是东方乃至世界的特有画种。西方有两个画种也画花鸟，一种是静物画，一种是标本画。静物画是在瓶子里插上花，将死山鸡挂在墙上，将死鱼放在盘子里，名称也起得好，既然是静物，当然是死的东西。标本画如我们在动物园和植物园的指示牌上所见到的，它的着眼点放在形上，只起标识的作用。

这些画的特点是只重视被画物的外在形态，对内在精神刻画不足。而中国花鸟画则不仅重视形和色，更重视的是内在精神，要求画活，有生命感。

自古以来，中华民族就对养育自己的大自然有着深厚的感情。自然与生活的关联演绎成情感上的节奏，表现自然花木之美的诗歌和绘画就成为中国人文化生活和精神生活不可缺少的一部分。迎风带露的莲花生机盎然，枝间振翅欲飞的鸟雀惹人怜爱，牡丹开花时节可以惊动京城，为寻兰花香气则踏遍山隅。花鸟画就是着力表现花木禽鸟的美，大自然的美。那么，中国画仅仅只是表现自然之美吗？它千年不衰的真谛是借助花木禽鸟来表达人的思想意念。中国人用花鸟画这种语汇来传达感情，寄托心怀。这已经带有中华民族文化精神的特征，早已超出了花和鸟本身的意义。

在中国画中，花鸟等自然物是抒发和表现人的情感的媒介物。欣赏者必须根据作品所提供的生机勃勃的形象，去领略其所包含的全部精神，去体会自然物象与人的情感世界之间的巧妙推移。这种推移能力是构成中国画家素质的重要方面。画家要通过作品中富有感情和生命力的形象，来传达自己对自然、对人生的体验和认知，表达自我的独特感受。一幅好的绘画应该能反映社会的基调和时代的基本旋律。它不仅要画出被画物的形象，还要画出被画物的精神，更要充分展现画家的心理空间与被画物精神上的共鸣。这就是中国画家所要追求的：“全其天，全其生，全其神。”

中国画家非常强调艺术反映生活的主观作用。艺术作品不仅反映画家的能力和技巧，更包含着画家的文化修养、生活修养和艺术修养。古人云：“然则画者，岂独艺之云乎？”要想成为合格的艺术家，必须具备高尚的人格品质，要胸襟开阔，知识渊博，读万卷书，行万里路，“搜尽奇峰打草稿”。中国画家认为绘画决不仅仅是一种技术问题，这个见解是非常深刻的。他们一开始画的是形象，但最后却是在比学识、比修养、比人品、比素质。

第二章 工笔画基础训练

一、临摹训练

在临摹训练单元,教师应引导学生学习中国工笔画入门技法。中国画是一门程式化较强的艺术,以临摹作为起步是学习工笔画的重要方法,也是继承前人表现技法的重要过程。临摹可以让学生掌握如何从自然中选择题材,概括物象,表达思想,如何经营位置和运用笔墨色彩。教师应以白描为基础,指导画惯调子素描的学生用线来造型,使学生认识线条是三维形体在两维平面上的准确定位。它不仅表现物象的形体、结构、空间、质感,而且是画家主观与客观的巧妙结合。不同的线条是作者感受的反映、情感的表达和心灵的倾诉,线条被赋予了作者的情感,能给观者以丰富的想像力和美的感受。

学生临摹作业

线条是中国画的灵魂,线条的固型、传神、达意,是作者心弦的拨动。中国画的线条融合了中国书法中运笔的规律和美学原则,能够体现线条自身的力度和美感。中国画的线条与它所描绘的形体之间,并不存在必然的依附关系,线条可以更多地追求形体之外的东西,并赋予它更多的内涵,也使线条本身有了脱离形体而单独存在的美学价值。引导学生用不同的笔法勾画出粗细、长短、曲直、方圆、偏正、顺逆、光润、毛涩、连断、疾徐、轻重、虚实、繁简等不同感觉的线条,并运用这些线条的渐变、重复、排列、组合、交错、分割、呼应、对照,在画面上构成线造型的各种形式。

学生临摹作业

白描练习按照循序渐进的方法进行。在临摹白描时,教师应引导学生认识面素描、结构素描和

中国线描的不同点及其艺术共性,引导学生了解在中国画中,线条的作用远远超出了塑造形体的要求,从而成为表达作者意念、思想、情感的手段。首先进行基本线条练习,让学生掌握拿笔的方法,熟悉纸的性质、中锋用笔、顿挫提按等,勾出平匀流畅的线条。第二步要求线条具有深浅、浓淡、粗细的对比,以解决前后、空间、层次、虚实及固有色变化等。第三步是线条力度的训练,用笔重实,运用沙笔、干笔等变化,以解决质感肌理问题。在白描练习中辅以书法的训练。

二、明暗与肌理训练

明暗与肌理训练单元主要解决学生对中国画明暗与肌理处理的认识及方法。

中国画以线为骨,以墨为肉。墨色的不同变化与西方绘画的素描具有相同的功用,即是将物象的光影变化(明度变化)通过不同的明暗墨色表现出来。调子素描好的同学在这一单元仍然是占有优势的。其实,中西绘画虽然观察方法、表现方法不同,但艺术规律是相通的。

西方绘画的调子素描追求绝对逼真,采用三固定(固定角度、固定距离、固定光色)的方法进行写生。由于光源的固定,其画出的物象具有固定的、有一定角度的光源,投影也很强烈。中国画的光源,基本上采用的是散射光,即漫反射的光源,没有固定的光源方向。它的好处是可以随意移动视觉、任意组合物象而不会出现光源不清的问题。中国画这种手法可以产生很美妙的明暗感觉和空间感觉,还可以根据作者的主观意图和绘画要求进行调整,对中国画的默写和创作极为有利。

笔墨不仅能分明暗,还能起到定形质的作用,通过明暗的不同微妙变化,将物象的质感肌理也能体现出来。同时,墨色的明暗还可以表现不同的色彩感觉。早在唐代,中国画家就已经利用墨色表现五彩缤纷的自然界,比用色更别具韵味。

工笔画明暗肌理的表现主要是通过传统工笔技法分染、统染、罩染(平涂)、接染、烘染、烘托、托色、积水、积色以及喷、弹、拍、拓等方法来完成。随着时代的发展,工笔画的着染技法适应当代绘画的需求,也在不断地更新和变化,尤其是新的肌理表现技法近年来也有了较大的发展。

以上表现技法中,分染、统染、罩染(平涂)最为重要,也是学生训练中的重点。

分染是使用晕染的方法,把墨色(色彩)分出明暗、浓淡的变化,使用的是渐变的方法。它是表现花卉的形体、起伏、转折、层次的重要手段,依照平光下物象本身的起伏凹凸进行分染,染得好的呈现明暗色彩关系,染得不好则是画面上一块墨(色)块。分染一般是一手持两支笔同时进行,一支白云笔蘸墨(色),另一支蘸清水,通过不断地分染处理使墨色均匀渐变。

统染是指大面积的分染，是在分染基础上将画面分出大的明暗色彩和层次。学生在初学分染时当然顾不到统染，应引起教师注意。

罩染（平涂）则是大块面的明暗处理方法，用笔要均匀自然、干净、畅捷，不拖泥带水，忌重复染作。

此三种方法可轮流染作，每遍待干后，再染第二遍，三矾九染，层层深入，直至画面明暗关系呈现出黑、白、灰多种微妙关系，达到明暗变化的要求。

工笔画肌理的处理方法有两个方面，一是物象本身，如花、叶、秆均有不同的质感肌理，花瓣轻、薄、软、柔，而叶子粗、壮、厚、重，花秆则干、糙、硬、实。在勾线和明暗处理时均须注意到。二是整幅画面的肌理处理，可教授学生一些表现手法，如揉纸、积水、积色、染作、洒盐、洒水、喷、弹、拍、拓等，以增强画面表现技巧，让学生懂得好的表现技巧一定要与画面内容相符，反对盲目使用技巧、为技巧而使用技巧的方法。肌理表现的学习也为学生今后专业的学习奠定了基础，很多学生对肌理制作很感兴趣，并应用到了其他专业中。

三、写生训练

写生单元主要教会学生用中国画线描方法直接描绘实物的基本技巧。古代先贤已经充分认识到对现实的认知能力和表现能力，是画家的生命线。让学生通过学习充分认识写生是中国画的优良传统。

写生可以从两方面理解：一是指对花写照，面对实物熟悉物理、物情、物态，塑造形象、创造典型的过程。二是指写花之生机、生意、生命，表达花木的精神，这是花卉写生的本质。当代中国画大师都是写生的高手，有成就的、有创造性的画家都十分重视生活，提倡写生。从发展的角度看，重视生活，注重写生，已成为时代的特点之一。中国画的当代情感，从临学古人的作品中是得不到的，必须从写生中来。

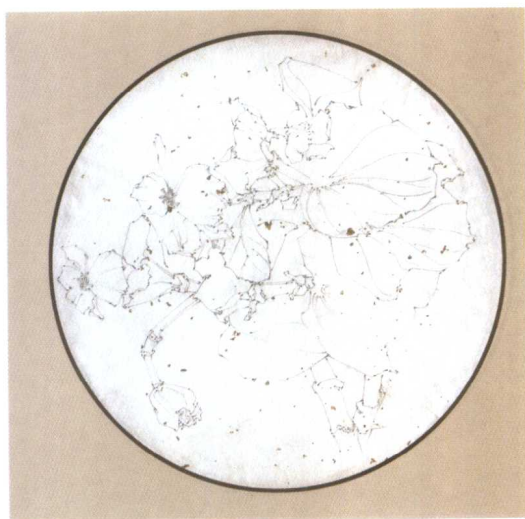
学生写生作业

写生首先要解决体验生活、认识生活、反映生活的问题。生活是绘画创作的基础,教师要引导学生了解中国画的认知观。深入生活,从宏观上看,应包括社会生活和自然生活两部分。教师应从更深的层面上引导学生理解深入生活,进行写生的重大意义。其次是要熟悉物理、物情、物态。写生前对自然花木要进行深入地分析和,对树木的生长结构、生长规律和生长环境要有所认识,使学生懂得中国画写生和西画写生的根本区别,发现本质,理解“没有生活的深度就没有艺术的高度”这句话的深刻含义。三是要在写生中培养学生的眼睛。写生不是单纯的照物画物,而是要培养发现能力。自然物象,尤其是写生的对象——花木的自然形态十分复杂,如何培养学生敏锐捕捉对象,进行取舍,创造典型形象,发现美感等方面的能力,是写生过程中提高艺术素质的重要方面。四是通过写生培养造型能力。造型能力的高低是检验学生水平的试金石,要使学生理解并懂得:认识到的不一定能画出,发现的不一定能画好。只有眼到,手到,不断地在写生中练手、练眼、练心,才能具有高超的造型表现能力。这种能力是可以在写生中直接训练和培养的。

写生从临写开始,以慢写为主要教学手段,辅以速写。学生练习一段后,就可以转为搜集素材的写生。为创作搜集素材的写生,首先要确定画什么种类的花木,集中精力打攻坚战,画出一

学生写生作业

学生写生作业

批写生。花木写生一般以原大为宜，不宜画得太小，回来不能直接使用；也不宜画得过大，以致显得失真。写生除了画一些花木的局部结构外，还要画整株花木的大结构，为了把握气氛，还应画些场景写生来配合。

写生工具以铅笔为主要工具，可画在素描纸上，以利于学生反复修改认识，并辅以明暗调子，色彩可用文字记录。必要时可拍照片以备用，作为辅助资料。

写生的好坏直接关系到作业的成败，要使学生懂得，只有以终身写生，不断否定自己的态度对待写生训练，才能收到好的成效。

学生写生作业

学生写生作业

学生写生作业

学生写生作业

学生写生作业

学生写生作业