

国画入门

谭凤嬛 编绘

人物

(第二版)

金盾出版社

江南大学图书馆

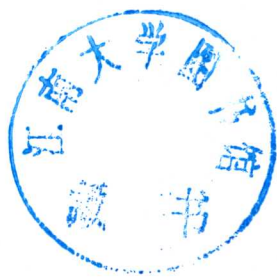
91697163

工笔

国画入门

谭凤嬛
编绘

(第二版)

金盾出版社

工笔人物画浅谈

中国工笔人物画历史悠久，有着鲜明的民族风格和独特的表现技法。历代画家流派纷呈，标新竞艳，为我们留下了无数丰富的宝贵遗产。

早在战国时期，传统人物画作为当时封建礼教宣传的工具，就已相当娴熟地运用了造型技法。到了魏晋南北朝，顾恺之的《画论》第一个提倡“以形写神”、“形神兼备”的传神要旨，对后世人物画创作具有一定的指导意义。与画论相印证的顾氏画迹《女史箴图》、《洛神赋图卷》等，人物造型准确、动态自然、表情变化微妙，尤其是运用圆润挺秀、坚劲连绵、春蚕吐丝般的线条表现手法，富有强烈的节奏感和韵律感，是传统工笔人物画最基本的一种造型线描技法——高古游丝描。

隋唐以前是工笔重彩人物画的世界，至唐代为鼎盛时期。无论从宗教壁画或流传的画作，都证明了隋唐人物画在技法或线描、赋彩等方面，更加丰富而且多样，并且借鉴了多种外来艺术，大大推动了人物画的发展。代表人物画家有阎立本，他的《历代帝王像》线描浑厚坚劲，赋色深厚沉着，人物刻画深刻而传神。吴道子是盛唐的杰出画家，他对我国民间绘画艺术起到了承前启后的作用，被尊为“画圣”。他的道释人物作品丰腴生动，神采飞扬，成为当时及后世的一种标准，《天王送子图》即传为其摹本。他的“兰叶描”有一种迎风飘举之势，以轻重、快慢、顿挫、转折等多种变化而又和谐统一，被称作“吴家样”。与北齐曹仲达佛画衣纹紧贴肌体法成为鲜明对比，画史上并称“曹衣出水，吴带当风”。游丝描和兰叶描是我国传统人物画两大基本的造型线描，历来的各种描法，都是基于此基础之上而衍变出来的。仕女画的代表张萱和周昉的绮罗人物丰满浓丽，闲适而又贵艳，并在运用工笔重彩表现轻纱飘逸、透明的质感，都是前所未有的，是唐代特有的风格。代表作有《捣练图》、《簪花仕女图》等。

五代时期技法上基本保持了唐代风格并有所变革，题材发展了世俗倾向，内容上注重反映现实生活并力求写实肖像等，人物造型也由胖变瘦。最值得指出的便是顾闳中的《韩熙载夜宴图》，这幅画用极深的墨色反衬艳丽的色彩，说明在色彩的认识和运用上已有很大的提高。

宋代工笔人物画题材突破了宗教和贵族的生活范围，趋向于历史和世俗生活的描绘，造型由唐代的丰腴富贵变为更接近生活中的形态，表现方法上进一步提高，笔墨技巧日益丰富，由于线描表现力的完善，出现了大量的白描作品。传世作品武宗元的《朝元仙仗图卷》，不仅造型美，更兼线条的韵律美、装饰美、动态美，在随形顺势的自如运转中，物象神采生于笔端，不施丹青而光彩照人。李公麟的白描在塑造人物形象及表达意境情趣上的水平，具有高度概括和表现力，成为后人难以逾越的高峰，他的代表作《维摩诘图》等，都是宋代较为典型的作品。宋代除了保持唐五代赋色浓丽的风格以外，又出现了着色与白描相结合的“浅绛”画派，给人物画增添了新的光彩。元明时期审美情趣的变异，乃历史的必然。文人士大夫则以“逸格”和“士气”为依循准则，追求雅淡简逸或兼工带写的笔墨趣味和诗书画结合的表现形式。人物画也受到文人画思想的影响，徘徊于“古意”之中，画法上古拙雅逸，造型上体态修长，神情清古。代表人物画家与作品有赵孟頫的《红衣

天竺僧》、张渥的《九歌图》、唐寅的《秋风纨扇图》、仇英的《汉宫春晓》等。其中陈洪绶以不拘泥于古人的夸张造型和很强的装饰效果的手法独树一帜，表现了他超群的才华和精湛的技艺，对后世画家产生了很深的影响。

清代绘画技法上更加重视笔墨和意境的表现。由于外国画家进入中国后，对于西洋绘画技艺的传播，拓宽了画人的眼界。工笔画一方面诗、书、画、印结合，求得自如挥洒，直抒胸臆；一方面吸收西洋画法，形成了中西技法糅合的风格。清代有影响的人物画家及作品有焦秉贞的《耕织图》、黄慎的《捧花老人图》、费晓楼的《费晓楼仕女精品》、改琦的《红楼梦图咏》、任伯年的《群仙祝寿图》、吴友如的《人物画集》等等。

总之，经过无数画家的艺术实践，经历了千百年历史的中国工笔重彩人物画，由于它本身所具有的独特艺术魅力和技法规律，今天为越来越多的人所重视和喜爱，这是其他画种所无法取代的。

工笔人物画究竟有什么特点，怎样才能画好工笔人物画呢？

1. 选取题材范围广泛

工笔人物画可取材的范围很广，从神话传奇、宗教人物、历史故事、成语典故、诗词歌赋、小说等其他生活中人们所熟知的，一些能表达人们善良美好心愿的题材皆可入画。

仙人神话：神仙异怪出于人们的想象，寄托人们对理想生活的向往和善恶报应的劝戒。如柳毅传书、嫦娥奔月、女娲补天、跨虎入山、麻姑献寿等。

宗教人物：自从佛教传入我国，作为宗教宣传的目的，绘画中出现了大量的宗教题材，以“经变”或“变相”颂扬西方极乐世界幻想的壁画、绘画等，为人们所喜爱欣赏。宗教人物如天人、天女、八仙、菩萨、罗汉等都成为了画家笔下的素材。

历史故事：中国文化历史悠久，朝代几经变迁，每个历史阶段都会出现一些爱国忧民的民族英雄或杰出人物，这些人物为人们所景仰、赞颂而历代相传。如昭君出塞、木兰从军、苏武牧羊、李白、杜甫、陶渊明、杨家将、岳飞、李清照等。

成语典故：成语典故常隐喻一些令人深思的哲理。如孟母三迁、伯乐相马、伯牙抚琴、画龙点睛等。

诗词、戏曲、小说是我国特有的文学艺术形式，可选的题材很多，有一些意境深远，感人肺腑，可以勾画出许多美妙的画卷。如诗歌《洛神赋》、《长恨歌》、《琵琶行》，戏曲如《牡丹亭》、《西厢记》等，小说如《聊斋志异》、《镜花缘》、《红楼梦》、《三国演义》等。从中选取一些生动的情节、片段或章句，加以刻画，描绘出动人的人物形象。有些还可以古为今用，创作出新颖、优美、健康、有意义的工笔人物画。

2. 服饰衣冠抓住特点

历代人物的服饰，由于每个朝代的特点、时尚与习惯不同，其服饰变化也很大，一方面要根据历代的演变了解人物身份，另一方面要了解人物朝代、冠类、发型、服饰的特征。画中人物服饰衣冠要符合其历史阶段人物的身份、地位、环境，才能表现出其历史的时代性与真实性。适当地了解历代人物服饰特点，灵活地运用到绘画中，才能避免“秦冠宋戴”，“汉人明服”的笑话。

3. 构图设想安排得当

确定了主题要表现的内容后，就要有总的设想。从主题出发，画面主要人物的位置安排要得当。布局中要有主次、有对比、有层次、有疏密、有衬托，要着眼整体，突出重点，使画面有章有序，互为呼应，构图时还要不断充实完善构想，多设计一些方案来加以选择。

4. 底稿粉本造型准确

工笔画造型准确严谨，深入细致，因此画底稿是一个很重要的程序，每一步都要准确。人物造型、神态、衣纹动势、背景等都要反复推敲、提炼、修改，根据题材内容与人物形象特点，发挥线与笔的表现力。纵观全局，以情作画，在底稿中就应该准确地表现出人物的神态和神韵，赋予人物生命力与感染力，使人物造型更深刻完整，一张好的底稿就是一幅完整的白描作品。

5. 步骤程序一丝不苟

工笔画完整匀细，步骤繁琐，作画时要一丝不苟，三矾九染，层层相叠，笔笔要染匀，运用勾、渲、染、醒、提等技法，反复逐步完成，在精雕细画中，始终保持画面的神韵和意境。赋色过程中更好地深化形象，以达到色彩沉着、明朗、薄中取厚的艺术效果。工笔画切忌“呆滞”，要根据不同的画面需要调整色调，既要面面俱到，又要有主有次，墨色浓淡相宜，使工整细致的笔墨色彩有韵有调，画面感人。

6. 强调美感突出形象

工笔画装饰性很强，发丝要整齐而清晰，一丝不乱，仿佛真的一般。服饰勾花点缀，图案自然繁复而有规律，但也要适可而止，不能太多，画面中精细的花纹要恰到好处。运用色彩强弱、深浅的变化，加强画面的层次韵律，适当地运用沥粉勾金、醒勒等手法，会突出人物形象，增加画面美感。

7. 临摹借鉴提高技巧

学习工笔画，先要掌握学习传统的笔墨技法，主要从“师古”、“师造化”作起。“师古”即临摹古人的作品，从中学习传统的表现形式与笔墨技法，要“代入古人法度之中”获得传统技法的精髓，成为自己的笔墨技法。

“师造化”从写生中去练习，从现实生活的容貌形象，通过写真、速记、背拟等方式，培养心、眼、手合一的功力，提高笔墨技巧的表现力。

目 录

- 1 五官的画法 /2
- 2 须发、手足画法 /4
- 3 男子面部设色法 /7
- 4 老人面部设色法 /8
- 5 仕女、儿童面部设色法 /9
- 6 服饰花纹图案参考 /10
- 7 谭凤嬛临摹作品 /12
- 8 谭凤嬛作品 /19
- 9 生宣纸工笔画画法 /64
- 10 蜡笺纸工笔画画法 /67

目

录

- 1 五官的画法 /2
- 2 须发、手足画法 /4
- 3 男子面部设色法 /7
- 4 老人面部设色法 /8
- 5 仕女、儿童面部设色法 /9
- 6 服饰花纹图案参考 /10
- 7 谭凤嬛临摹作品 /12
- 8 谭凤嬛作品 /19
- 9 生宣纸工笔画画法 /64
- 10 蜡笺纸工笔画画法 /67

1 五官的画法

眼：眼睛为人物传神的关键所在，上眼睑靠近眼球部位墨色稍重，内眼角实，外眼角稍虚。上眼睑线要画得长一些，下眼睑线用淡墨勾。

眉：一般眉头宽而浅，眉中间部分稍重，眉梢轻浅。男性眉宽而有棱，女性眉细，儿童眉短、阔、淡。

眼睛、眉毛的画法：

第一步 勾鼻梁

第二步 勾上眼睑

第三步 勾眼球

第四步 勾下眼睑

第五步 勾眉毛

① 正面仰视

② 正面俯视

③ 半侧眼

④ 正侧眼

儿童眼睛、眉毛正面

儿童眼睛、眉毛侧面

鼻：淡墨勾线，要有虚实变化。

鼻子的画法：

第一步 勾鼻梁

第二步 勾鼻翼

第三步 勾鼻孔、鼻头

女子鼻子侧面①

女子鼻子侧面②

儿童鼻子正面

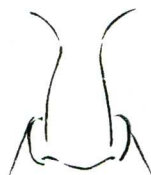
儿童鼻子侧面

男子鼻子侧面

男子鼻子半侧面

男子鼻子正面

嘴：淡墨勾出口缝线，然后勾上唇、下唇，注意上下唇的变化。

男子嘴的正面画法：

第一步 勾口缝

第二步 勾上唇线

第三步 勾下唇线

第四步 完成

女子嘴的侧面画法：

第一步 勾口缝

第二步 勾上唇线

第三步 勾下唇线

第四步 完成

儿童嘴的画法：

正面

侧面

耳：耳朵的形体结构复杂，线描亦富于变化，形态随头部的运动而变化。

耳朵的画法：

第一步

第二步

第三步

第四步

第五步

成人耳朵正面

成人耳朵侧面

成人耳朵背面

儿童耳朵侧面

2 须发、手足画法

胡须：画胡须时线条要流畅，用细笔丝描，先勾一组中最长的一根，再勾左右的胡须。每一组方向应一致，线与线之间不能乱。

胡须的画法：

第一步

第二步

第三步

第四步

胡 须

画头发时，用稍重墨勾，用笔虚入虚出，要感觉毛发从头上生出。

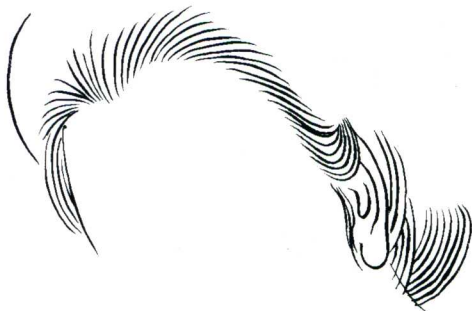
头发的画法：

古代男子发髻

古代女人发髻

古代女子发际

现代女子披肩发

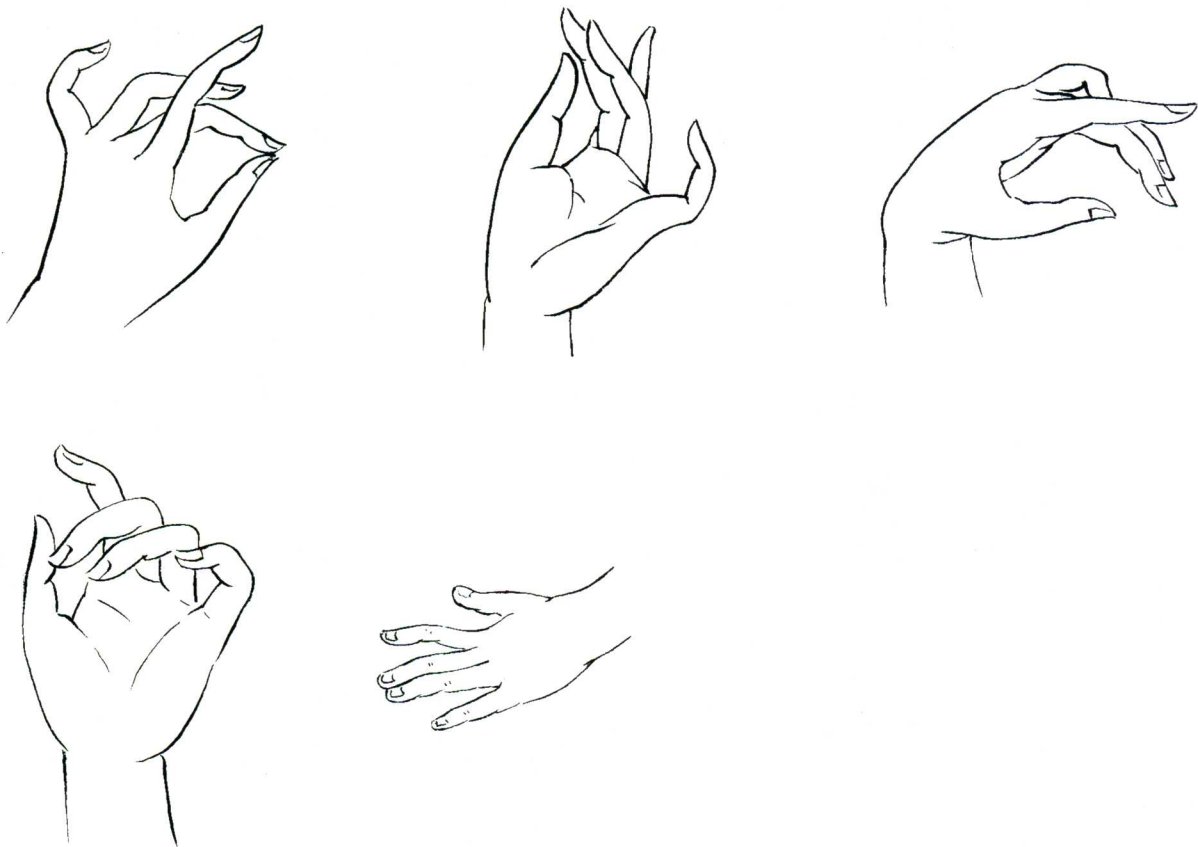
现代女子直发

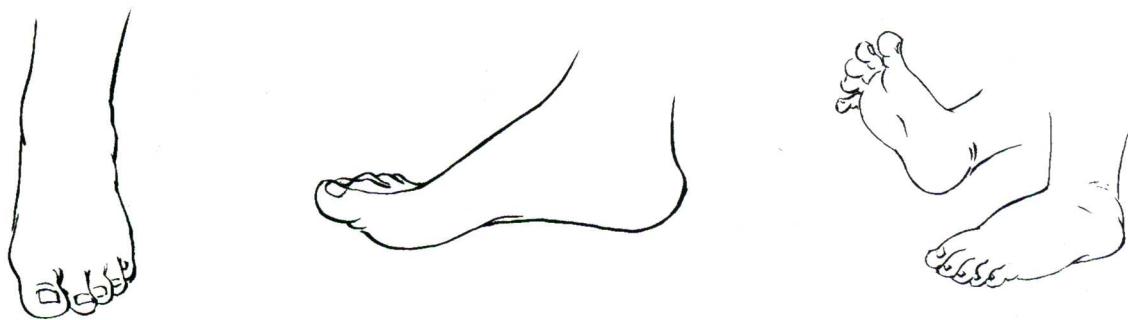
现代女子卷发

手足：进行线条勾勒时，应注意线条的起伏、波折、顿挫，男子结构转折明显，女子或儿童应运用流畅、富有弹性的线条。

手的画法：

足的画法：

3 男子面部设色法

第一步 勾线。按照画面需要，用浓淡墨勾出轮廓线。通常情况下，肌肤或浅色衣服用淡墨勾。

第二步 染墨色。把需用墨的地方都用墨渲染一遍，用中淡墨渲染须发数遍，够了为止。淡赭石渲染脸部凹处，如鼻梁两侧、眼窝、耳窝、颈窝等。

第三步 在渲染的基础上，面部用赭石加少许藤黄、白粉，调成肉色平涂，靠发际、胡须处用清水笔润开。幞（fú）头用中墨平涂两至三遍。

第四步 用朱磬、赭石勾出上眼皮、鼻线、肌肤线，嘴用朱磬渲染，浅曙红勾口缝线。

4 老人面部设色法

先勾面部轮廓线，然后用赭石加少许胭脂渲染脸、颈暗部，须发留白。赭石藤黄加少许白粉平涂面部，颜色宜薄不宜厚。胡须、发际处用清水笔润开，使其自然。花白胡须：白粉勾胡须，再用灰提色。最后用胭脂加赭石勾脸部皱纹、上眼皮、耳朵等肌肤线。

5 仕女、儿童面部设色法

仕女、儿童结构不明显，用淡朱磬渲染眉以下面颊、颈部，朱磬加白粉调出肉色罩染面部，肉色以透出底色为宜，再用淡洋红渲染上眼皮、面颊、耳垂。嘴用曙红打底色，朱磬加曙红点染，淡曙红勾口缝线，淡朱磬勾鼻、眼皮、面颊肌肤线。发髻渲染分组进行，隔一组染一组，使颜色不会混在一起，墨色由深到浅，一遍干后再渲染第二遍，多次完成。发根处用干净清水笔润开，不能有整齐的界限，清水笔水分不可太多。发髻墨色染合适后，最后罩一遍淡花青，使头发有乌黑蓬松感。

6 服饰花纹图案参考

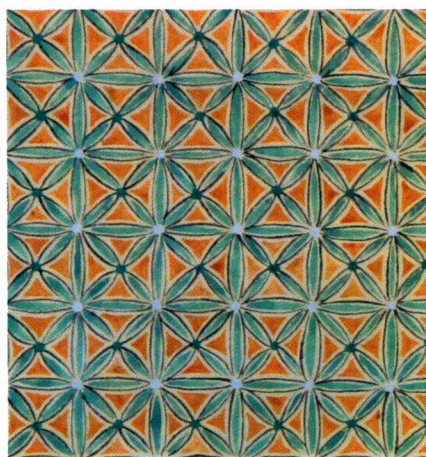
唐连珠菊花纹

瑞花纹

宋穿枝牡丹纹

几何纹

元壁画服饰纹样

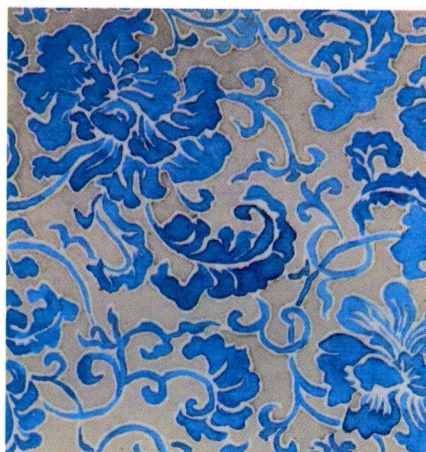
几何填花纹

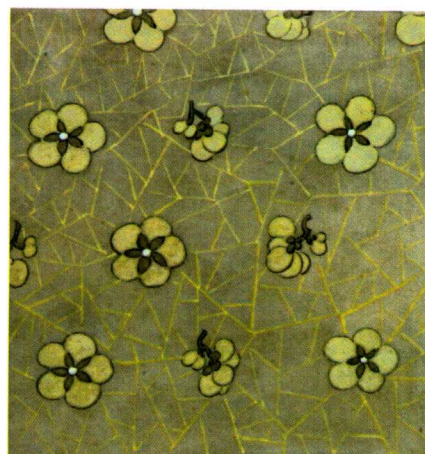
明梅竹菊岁寒三友纹

茶果纹

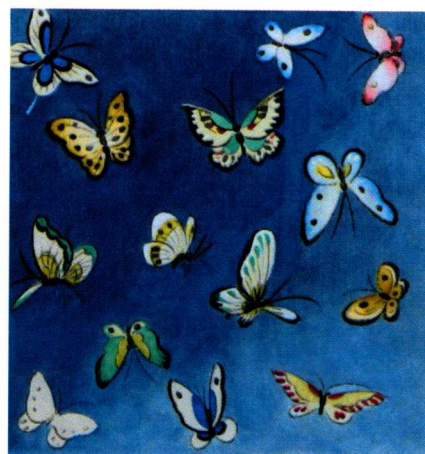
清缠枝牡丹纹

冰封玉梅纹

蔓草纹

百蝶纹