

当代画家技法表现丛书

赵胜琛

Zhao Shengchen Gongbi Renwu

工笔人物

工笔人物画有着悠久的历史和丰富的文化传统。从战国的帛画呈现雏形，到东晋顾恺之的《洛神赋》，技巧成熟，格式完整。发展到唐代工笔人物画是最为完美的时期，造型丰满，神情舒展，色彩绚丽又典雅，花纹繁缛而不失和谐，是盛唐文化广泛吸收外来文化的情态，并融合历代传统绘画的精华。宋代工笔人物画倾向于写实风格，人物造型真实生动。此后写意画为主角。直到现代，工笔人物画在吸收了西方写实造型以及构图的手法后，又一次给工笔人物画带来新的灵感。

李晓明 主编 赵胜琛 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

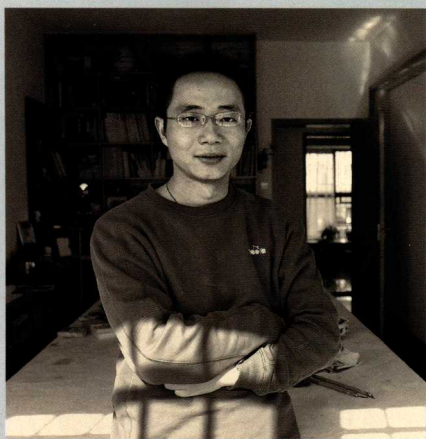
当代画家技法表现丛书

赵胜琛

Zhao Shengchen Gongbi
Renwu

工笔人物

李晓明 主编 赵胜琛 著

作者简介

赵胜琛，1972年出生于湖南益阳，1994年毕业于景德镇陶瓷学院美术系，获学士学位。
《健康必读》杂志社美术编辑、中国美术家协会会员、长沙市美术家协会理事。2006年作品《天高云淡》入选“全国第六届工笔画大展”；2007年作品《烟雨江南》入选“‘中华情’——全国美术作品巡展”，作品《淡淡的阳光》入选“2007中国百家金陵画展”；2008年作品《二月春风》入选“纪念中国改革开放三十周年——全国美术作品展”；2009年作品《有风的日子》入选“2008造型艺术新人展”，获“新人提名作品奖”和“第六届‘三湘群星奖’”美术类金奖。

图书在版编目（CIP）数据

当代画家技法表现丛书. 赵胜琛工笔人物 / 李晓明主编；

赵胜琛著. —合肥：安徽美术出版社，2011.7

ISBN 978-7-5398-2955-5

I. ①当… II. ①李…②赵… III. ①工笔画：人物画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第146052号

当代画家技法表现丛书·赵胜琛工笔人物

李晓明 主编 赵胜琛 著

出版人：郑可

责任编辑：朱阜燕 刘园

装帧设计：徐琳祺

责任校对：史春霖 陈芳芳

责任印制：李建森 徐海燕

出版发行：时代出版传媒股份有限公司 安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F 邮编：230071

营销部：0551-3533604（省内） 0551-3533607（省外）

出版热线：0551-3533611 13965059340

印制：北京市雅迪彩色印刷有限公司

开本：635mm×965mm 1/8 印张：5

版次：2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5398-2955-5

定价：38.50元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

中国工笔画论坛网址：<http://www.gongbi.net>

现代和传统工笔人物画的区分

题材语境的变迁

古代传统人物画的题材有道德人伦、封建礼教、历史故事、神话传说、社会风俗、宗教内容、佛僧道者、仕女、肖像等，涉及封建社会的各个方面，有着明显的封建教化功用。传统人物画更多地反映了儒家“温柔敦厚”、“思无邪”等审美思想和艺术思想，以一种内容与形式的高度和谐之美，达到节情制欲、净化人心的美感效果，让人们在物我交融的审美境界中培养和塑造道德情操。在人物画中，古代画家们大都浸润着炽热的民族感情，以高超的技艺，凭借对生活的观察与丰富的想象，反映出社会各个层面的物质与精神生活。

现代工笔人物画远接传统人物画“助教化”的社会功能，近取艺术思潮的主旨，从题材到形式都有所进展，工笔人物画的历史价值和审美意义因此而提升。现代工笔人物画重视理法，一方面从传统尤其是唐宋工笔画中获得，一方面是从与西方艺术的对照中确立，或者两者有机融汇。而在题材上，现代工笔人物画则竭力表现当代生活，捕捉时代精神与文化讯息，求理与入时堪称现代工笔人物画的主要特征。

现代工笔人物画创作多见少数民族题材、农村题材、都市题材等。由于社会生活所发生的巨大变化和由此产生的丰富性，工笔人物画在题材的拓展和语境的变迁方面就显得格外突出。

随着个性体验的发掘，很多画家突破了对生活现实的一般性、再现式的表达，而努力消解叙事情节，疏离直白图解，发掘个人私密生活的细微之处，或以象征、隐喻性的语言表达内心感受。即使是重大题材，也力

骝国夫人游春图局部（唐 张萱）

赶集归来（现代 陈白一）

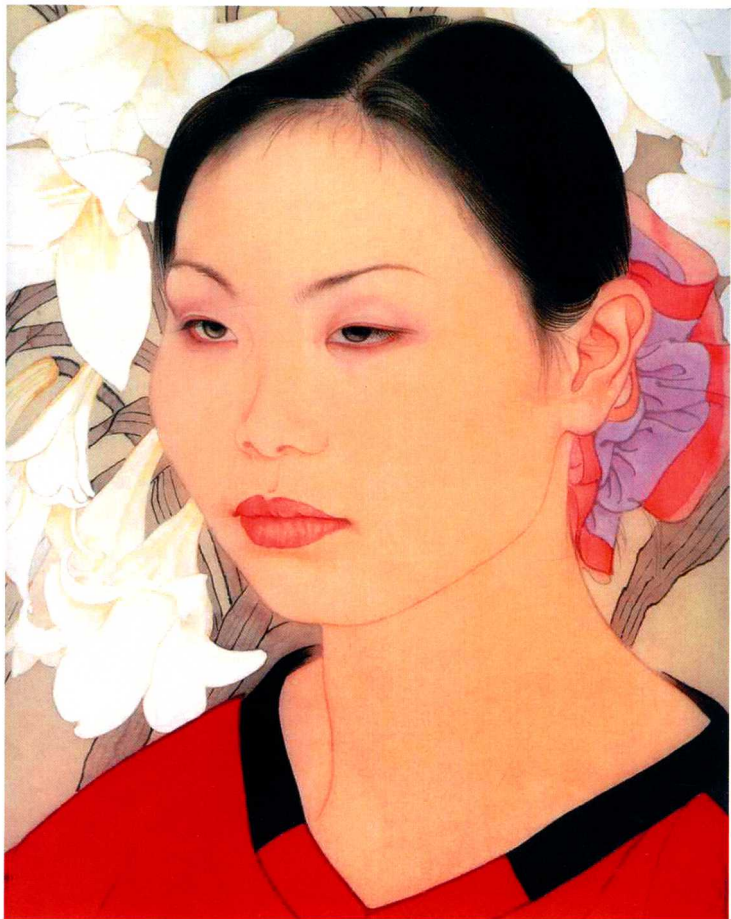
求以新的视角和手法,表达含蓄、自然、平实的诗意美感,摒弃了观念的、简单的、空洞的表现。有些画家甚至通过蒙太奇式的组合表达一种超验的和复杂的情绪,嫁接古今,讽喻世风,使原有的单纯叙事增添了一层观念的色彩。

造型手段的提升

中国工笔人物画从战国时期的帛画发展到现在,已经历了一千多年的历史。传统工笔人物画的艺术造型经漫长的历史演变形成了独特的艺术规律,它不同于西方的写实、透视、明暗、结构、比例等概念。中国传统艺术更注重一种主观的“心象”,这种艺术思维的主观性,反映在工笔人物画的创作中,首先是对“传神论”的奉行。这一贯穿数千年的人物画创作发展的理论,主张对人物的表现应不局限于“形似”的范畴,而以“神似”为宗旨。如苏轼的“论画以形似,见与儿童邻”,齐白石的“似与不似”等说法都是这一理论的佐证。传统工笔人物画并不追求如西画中的那种酷似的真实,而是对人物精神世界给予更多的关注。在这样的艺术思想主导下,传统工笔人物画形成了一套完整的表现体系。

20世纪以来,工笔人物画在表现形式上引进和借鉴了西方近现代绘画方法,美术院校的教学体系极大地改变了当代工笔人物画家的学术背景和艺术倾向。许多画家从写生入手,以素描、白描、速写、默写着衣人物或人体为造型基础课程,不同于传统工笔人物画从临摹入手,以白描为基础再结合写生进行创作的传授方式,工笔人物画获得了前所未有的写实再现能力。

西方素描和色彩观的引入使得现代工笔人物画由过去的意象造型观转而追求科学写实的造型观,注重对客观形象进行真实的描绘。现代工笔人物画家敏锐地捕捉到工笔与素描、东方与西方艺术间的共性和个性、相融性与差异性,在西方素描里洞见了传统工笔画所不具备的深入程度,带来了工笔人物画在审美态度、表现手法上的变革。传统的单线平涂式的表现手法在这种情况下显得心有余而力不足。传统的色彩观也由大的色块与色块之间的冷暖对比关系进而要求局部色彩的丰富性,单纯的固有色意识逐渐融入了光源色、环境色

百合花局部(现代 何家英)

等西方色彩观中的因素,这种以细腻的色彩来满足造型的手法越来越明显。焦点透视构图法对传统散点透视构图观的冲击也与日俱增,人物画越来越受到自然因素的影响而趋于客观化。

同时,随着写实造型的极端化,在工笔画中对线的要求变得模糊起来,特别是强调体面效果,受日本岩彩画影响的重彩画便是如此。在这种审美追求中,线的作用和审美性被淡化了,有时甚至仅勾铅笔线而已。

现代工笔人物画在传统基础上派生出诸多形态,反映在造型特征上的变化大致有以下几种。

1. 以传统勾染为主,巧妙融合素描深入刻画形象的优势,进行写实性与理想化处理。通过对照模特写生、拍照或两者结合进行,工笔画的深入、细腻、精微和耐看都契合了当代

马球图（现代 唐勇力）

现实生活的精致、实用、灰色、理性等要求。

2. 汲取洞窟壁画、民间绘画等传统资源，融合水墨的部分表现形式，对传统中已有材料和绘画元素进行新的组织运用，求取空间的虚构性，打破逻辑的完整性，强化工笔画的表现性与写意性。这是它向外拓展的主要方向之一。

3. 借鉴西方绘画的某些表现手法，强调色彩的体量感、丰富性和画面的构成意味，追求视觉冲击力。这类作品造型常常概括、简洁，为色彩发挥和主观处理提供了可能。在材料、色彩、制作、肌理与张力表现几个方面，都引发了众多的实践，如用特种纸、拓印、撞水、撞色、洗擦等各种技法。

4. 具有夸张、变形、装饰倾向的表现样式。这种样式将传统人物画讲求的意趣美、情态美进行扩大，类似明代画家陈老莲画风的派生，或以民间绘画为资源的变异，同时，在造型观念上加入了时代印记。

上述四种形态不是截然分开的，有其交叉叠加处。其共同点是注重画面的形式因素、注重材料的运用以及制作的手段，在传统资源开发过程中又自觉地

借鉴、融合当代艺术的视觉经验和生命体验。

表现手法的多元性

现代工笔人物画较传统的工笔人物画更具兼容性。它有效地吸收了西方艺术表现思想的某些因素后，形成一种更加活跃的思维方式和表现方式。相比于传统工笔人物画，其对于重彩、淡彩、没骨及其他绘画形式都表现出广泛的融合能力。

1. 色彩的丰富性

中国工笔人物画在运用色彩方面也是源远流长，历代画家为后世留下了丰富而宝贵的遗产。早在南齐谢赫“六法论”中就提出了“应物象形，随类赋彩”的观点。

在传统工笔人物画中，色彩不仅在画面中有平衡构图的作用，更重要的是它通过不同的色彩语言释放着不同的色彩情感，可以起到传情达意的交流作用。传统工笔人物画的色彩仅仅表现对比变化，没有冷暖色的概念，和客观物象没有简单的等同关系，故可以随心所欲调配变化。其目的不在写真，而是起一种装饰美化的作用，增强画面的节奏韵律感，借以抒发情感。

随着传统中国画教育方式的改变，西方色彩理论在国内的传播及受西方写实主义的影响，使得现代工笔人物画由过去讲求平面装饰性转而追求写实的画面效果。其结果是带来中国画一系列的变革，同时出现了一批以写实造型为主的工笔画家。特别是在岩彩画的创作中，矿物

牵牛花 局部（现代 孙建林）

聘 局部（现代 李乃蔚）

颜料的每一种颜色已发展到几十种，从而既为现代工笔人物画家复杂的技法表现提供可能，也为全面展示中国画的色彩意境创造了条件。

2. 空间的处理

传统的中国工笔人物画的构图采用“散点透视”的方法。散点构图中没有统一的灭点，不能产生三维空间；但可以保持画面的平面性，更好地体现画面的装饰美。

现代工笔人物画在画面构成上更加多样化：可以打破了时间空间的局限，把世上一切不在同一时空的事物组织在一起；可以把白天黑夜、现代古代在同一画面中尽情表现出来；可以不受物象具体形状实际比例和视觉关系的局限，使散乱的形象均衡起来、连缀起来，达到巧妙的结合。

3. 肌理和质感的追求

传统工笔人物画的分染和罩染只能看到颜色的变化而不是质感的变化，比如在画衣服时我们很难用线条和颜色去准确地区分出皮衣、牛仔衣、水洗布和呢毛料的质感。现代工笔人物画家创造性地运用积墨、点皴、拓印、擦洗等表现手法逼真地表现了牛仔布、水洗布等各种物件的质感，极大地丰富了现代工笔人物画的表达手段。

精神内涵的深化

现代工笔人物画的重新崛起不是对传统工笔画简单的延续与复古，而是在相应文化背景下对工笔人物画的重大开拓与创新。

苗女局部（现代 刘泉义）

袭人的秘密（现代 张见）

语言上的任何创新，都是为了现代工笔人物画精神内涵的提升。创作既是画家情感的真实表达，也是画家生活感悟的真实体现。生活在现代社会中的工笔画家，他们的现实感受、他们的情感主题，已与古代工笔画家相去甚远。如果说古代工笔人物画还主要是表现了当时画家们的某种闲情逸致的话，那么，现代工笔人物画家则用画笔记录下现代人的精神风貌。特别是上世纪90年代以来，随着市场经济的兴起，中国的都市化进程开始加速，在这个环境中成长起来的年轻画家开始热衷于表现都市。他们一方面享受着都市生活的方便与快捷，同时也承受着喧嚣与浮躁，还有那种金钱与物欲之后的失落与困惑。在他们的画面中，充满华丽的青春与忧郁的感伤。在表现手法上大多采取具象写实法，理性而超然的描绘让生活自然呈现。

然而传统工笔人物画法和画论在当代人物画创作中显得尤为重要。如果只注重人物外在形体结构的描绘，忽视了中国传统绘画中的意象表达，即使在表现形式上用的材料再丰富，画的品位亦不会太高，就如古人论画云：“立意不高，法也平庸，立意不俗，则法也不同凡响。”所以，我们只有很好地发掘传统艺术中的宝贵经验，合理地吸收外来艺术的精华，

才能更好地发展现代工笔人物画，使现代工笔人物画具有鲜明的民族性和时代性。

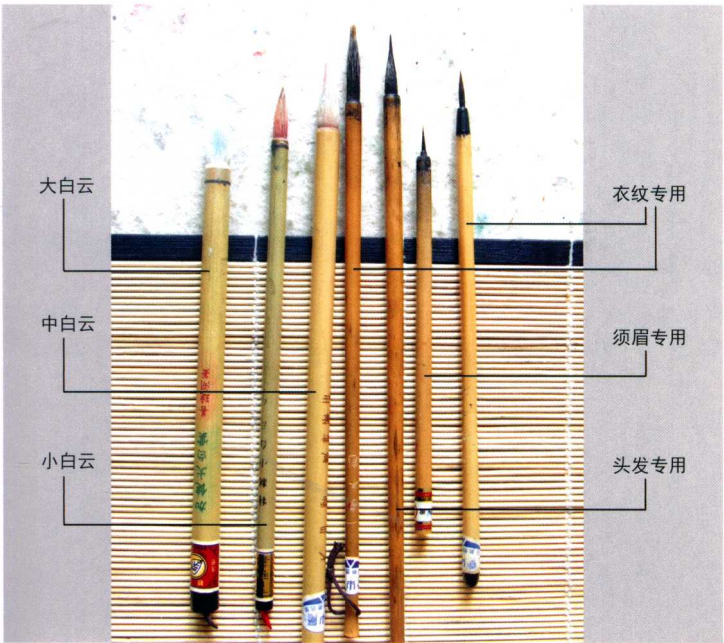
社会功能的变化

传统的工笔人物画基本上是供皇室成员、达官贵族把玩的小幅的东西。现代工笔人物画可以独立地展现大场面，展示一种很深远的意境，从场景上和尺幅上也是不输于古人的。这也是艺术的发展趋势，是社会的进步。

整个艺术语境的转换，则使现代工笔人物画家的视线和触角由此走向深远。优秀的画家能在古今中西的宏观历史坐标上确立自我，站在历史高度把握现实问题，更加注重寻找法理的支撑和根据，对待传统和西方艺术资源，广纳博取，使之转化到当代语境中。可以说，在此背景效应下现代工笔人物画的社会功能发生了巨大的变化。

工笔人物画创作基础

工笔画的工具和材料

勾线笔与染色笔

工笔画颜料

素材的收集

平时要多画速写，可以为创作作准备，更为重要的是锻炼敏锐把握对象特点的能力。

最好准备一个带长焦的单反相机，可以在远距离拍摄，获得十分生动的画面。有时卡片相机调到动态模式，也能拍到清晰的图片。

素材源于生活，但作品不能照搬照片，特别是照片有较大的透视变化时要刻意地作平面化处理。画面要有一定的形式感和造型美感。

局部造型

眼：画眼睛一般从眼内角起笔，至外眼角收笔。眼珠用淡墨勾出轮廓。画眼睫毛要注意生长方向和疏密。

嘴：要通过线的虚实转折表现嘴唇的体积感，中间的嘴缝宜实，唇线宜虚。有时为了突出嘴唇的质感也可以不画唇线。

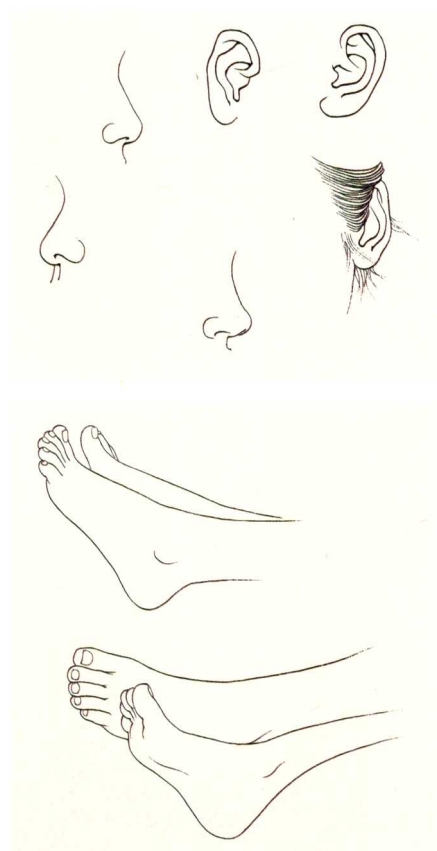
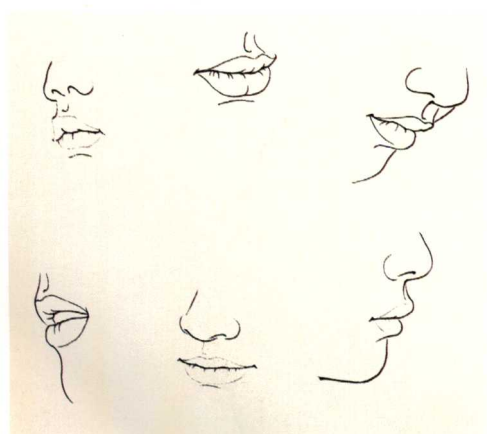
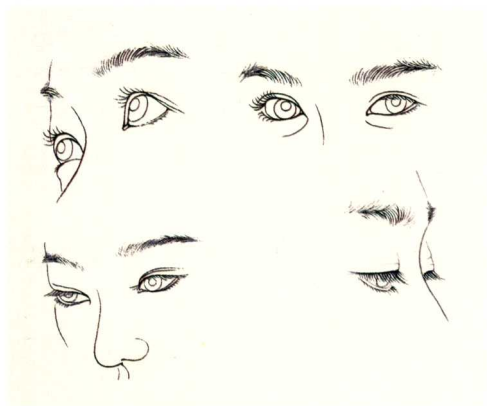
耳鼻：耳部结构变化微妙，软骨处用线略方，耳轮略圆；鼻梁的结构通过线的轻重提按来表现，鼻孔宜实，鼻翼宜虚。

手：手背骨节用线稍硬，指腹要丰润饱满。特别是女性的手，

关节的处理要含蓄。注意手指甲的透视关系,要和手指浑然一体。

脚:女性的脚不宜画得太夸张,要结构清晰、圆润自然。

发型:现代女性的发型多样,表现方法也十分丰富。头发勾线要均匀、流畅,发梢要虚。如果是披发,边缘要有蓬松的感觉。

面部的画法步骤

步骤一：皮肤以中墨 + 曙红勾线，眉毛、睫毛用浓墨。嘴的中缝线要实，上下要虚。画下巴要注意虚实变化。

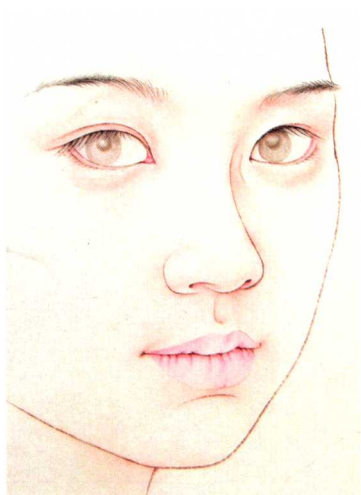
步骤二：面部用淡赭略加一点胭脂或朱磬调少许花青进行分染。水笔含水要适中，在分染时水笔要尽量把颜色染开，水笔运行的方向对结构有微妙的影响。

步骤三：罩染肤色，干后用小板刷蘸清水在上过的肤色上轻轻洗一遍，洗去浮色。

步骤四：调整结构关系，分染和罩染交替进行。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

手部的画法步骤

步骤一：以中墨 + 曙红勾线。

步骤二：染手部时尤其要注意结构，指尖、指腹处用曙红染固有色，骨节点用色偏冷一些。指甲盖上的白色月牙部分要小心留出，用胭脂从指甲盖的边缘往中间染。

步骤三：用赭石 + 胭脂 + 三绿 + 白罩染几遍。

步骤四：调整结构。手背结构多染一些，骨节处颜色较深，手心特别是指腹部位染血色多些。

步骤一

步骤二

步骤三

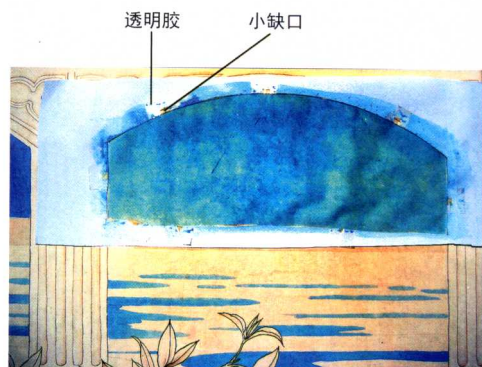
步骤四

丙烯点染

细砂纸打磨

遮挡法

特殊技法

1. 丙烯点染: 利用丙烯耐水洗的特性, 经过反复擦洗后, 点染丙烯的地方依旧清晰, 而底色出现色彩混合、斑驳、微妙的特殊效果。
2. 细砂纸打磨: 在表现石头、牛仔、水洗布等粗糙质感时, 可用细砂纸轻轻打磨, 打磨后还可上色。
3. 遮挡法: 在平涂较规则的大块颜色时, 可先用白纸剪成固定形状, 在边缘剪几个缺口, 用胶带粘上, 就可上色了。
4. 积水撞色法: 用淡墨或色画出形状, 水分可稍多, 用浓墨或色点染, 让其自由流动, 可以用来画迷彩服或树干等物体。
5. 蘸吸法: 先把纸面打湿, 用撞色法混合颜色, 稍干时用纸巾或海绵等对色彩进行吸附, 可以得到微妙而丰富的肌理。
6. 大尺寸的画应上墙绘制, 便于整体观察, 并且长时间的绘制不会对颈椎造成伤害。

积水撞色法

蘸吸法

大幅作品上墙绘制

牛仔裤的画法

步骤一：勾线描稿，外轮廓稍粗，实一些，布纹略虚，枯涩一些。

步骤二：用白云笔蘸淡墨，含水要少，顺布纹的方向皴擦，要虚起虚收，不留笔痕。

步骤三：用中墨继续皴，不要追求明暗和立体效果，要平平地擦，裤头和裤边缝线等处要强调一些。

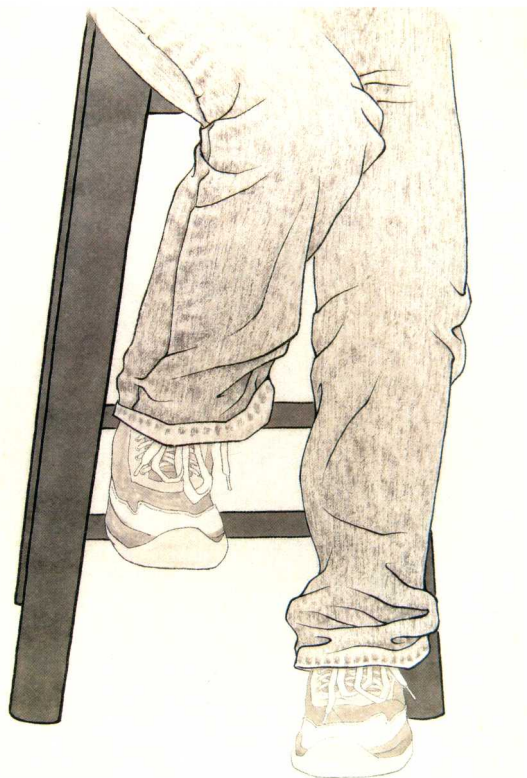
步骤四：用浓墨皴擦，同时调整大的关系，力求浑然一体，最后用较浓丙烯颜料勾画出缝线。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

暗香

这张画的整体色调为冷灰色，除人物面部和手部少量用色，其余部分都以墨色为主，在晕染和分染的过程中，尽量以少胜多。工笔画的妙处在于层层渲染，薄中见厚，染到厚重处纸纹清晰可见，而色彩已浑厚温润。画侧面的人物应注意线条的提炼，以线的虚实顿挫来表达结构和皮肤的质感。

步骤一：勾线，选优质油烟墨块细细研磨，一次磨足备用，不可过夜。勾线的毛笔品种很多，衣纹、头发、须眉都有专门的笔，可多试一些，选择合适的。勾头发的笔锋宜长，适宜勾女性飘逸的长发；须眉、睫毛用短而极细的笔，可画出毛根出肉的感觉。头发用重墨，面部、手部以中墨+曙红勾出，白衣服用淡墨勾。

步骤二：分染，分染要根据结构来进行，面部用淡赭略加一点胭脂或朱磬调少许花青进行分染。分染时要注意素描关系，分多次进行，由浅入深，每次要等画面干后再染第二次。面颊和耳根等血色处可加曙红，眉毛内侧可用极淡的花青色分染。嘴唇的颜色根据对象的特征来进行染色，一般上唇偏冷，用曙红多一些，下唇用朱磬多一些。通常从口裂处向下分染，这样嘴唇显得体积感较强。染嘴唇上的皱纹时要注意整体关系，不可太“跳”，下唇的皱纹较明显些，靠嘴角处密一些。

染头发要分组由浅至深进行，基本依照素描关系，高光处不可太亮，分多次进行，下笔要干净利索，忌来回拖笔。

染手的具体画法见前页。

步骤三：罩染，可一次或分多次进行，一般女性皮肤较光滑，最好一两次完成，次数太多易“花”。干后用小板刷蘸清水在上过的肤色上轻轻洗一遍，洗去浮色，使画面色彩更加温润。较白的皮肤用石绿多一些，老人的皮肤赭石多一些，以下是几种肤色的调配方法：

1. 赭石+胭脂+三绿+锌白（或蛤粉）
2. 朱磬+三绿+锌白（或蛤粉）
3. 朱磬+赭石+三绿+藤黄+锌白（或蛤粉）

头发用花青+墨罩染，色要淡，次数越多，效果越好。衣服用较稀的锌白（或蛤粉）平罩。

底色，用酞青蓝+曙红+藤黄调配成暖灰色，稍作沉淀后，用底纹笔按同一个方向一笔接一笔地平涂，颜色要淡，分多次平涂，才显得不浮躁。

牛仔裙的表现方法类似古代山水画的积墨法，应先淡后浓，顺一个方向皴擦，多次后就会自然地呈现质感。较粗糙的皮制品也可用此法。

完成图：复勾。罩染完成后，墨线有些模糊，可根据具体情况用淡墨复勾一遍，古人称为“醒”。墨里可调入一些颜色，不一定面面俱到，根据画面要求而定。画完后感觉画面意境不足，于是在背景加了几枝白梅。

牵牛花

这张画的素材来自于一张女孩的照片，女孩双手交叉，带着甜蜜的微笑，使我想起了达·芬奇的《蒙娜丽莎》。背景特意配上了清晨开放的牵牛花，画面人物着白衣，和背景的牵牛花形成呼应。背景的花叶减弱了色彩的纯度，以墨色为主，为的是让画面更加素淡轻松，以突出主体人物。这种描绘青春少女的作品很容易流于艳和俗，应注意格调的处理，透过外在形象挖掘人物内在美。在日益繁复纷扰的今天，单纯、宁静、明净的美也许更能打动人心。

步骤一：勾线时注意线条的粗细变化。皮肤用线较细，衣纹和花叶用线较粗。头发的线条要流畅。头发的末端用笔要虚一点，体现蓬松和飘逸感。头发要分组来染，依次梳理出它们的层次关系。树叶用淡墨分染，眼睛的处理一般不留高光，显得含蓄。但这张画为了表现少女的活力，可留一点高光。衣服用曙红+花青+藤黄染一遍。

步骤二：如果对肤色的稀稠程度没有把握，不妨先调稀些，罩一遍看看如何。如觉浓度不够再罩第二遍，或是觉得颜色感觉不对，偏暖或偏冷了，再在肤色中加些冷色或暖色，利用第二遍把色相调整过来。罩肤色忌粉气或颜色太厚。白粉罩染花头，每次罩的颜色要薄，每层颜色罩上去都要有透明感。用曙红+花青+藤黄上一遍淡淡的底色，把人物烘托出来。

步骤二 局部

步骤三：染脸部要注意虚实。五官实一些，颧骨、咬肌、口轮匝肌、下颌等处要虚，要有一种似有似无的感觉。颧骨可以从鬓角入手向中间染，其他一些虚染的部位尽量以附近的轮廓线为依托，沿着线染，这样既自然又整体。