

工筆人物繪畫技法

武卫萍著

（全国优秀出版社）
天津人民美术出版社

工
人
人
物
有
重
技
術

工筆人物繪畫技法

武卫萍 著

（全国优秀出版社）
天津人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔人物绘画技法 / 武卫萍绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2008. 12

ISBN 978-7-5305-3812-8

I. 工 … II. 武 … III. 工笔画: 人物画 — 技法(美术)
IV. J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第199875号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

全国新华书店经销

2009年1月第1版

2009年1月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 3.5

印数: 1-3500

版权所有, 侵权必究

定价: 28.00元

前 言

林木

武卫萍的画专以传统题材为特色。成都及其周围邻县，至今还保留着许多古典传统的生活特色。成都也是传统意味最浓的城市。武卫萍则专以这些传统生活传统风情为对象。在她的笔下，有若干现尚子遗的传统习俗，如茶馆如糖饼；更有许多早已逝去的生活场景及内容，如清末民初时之留声机、洋马儿（自行车）、照相术。亦有属于民风民俗的货郎、下棋、斗鸡、说短道长，及古文化之川剧、京剧，民间年画特色之招财进宝、福禄寿喜、喜鹊闹梅、四季平安……所有这些逝去的或呈保留状态的事物或场景，在今天已高度现代化的生活当中，都成为最堪玩味的情趣或最堪留恋的记忆。武卫萍把自己的绘画题材集中在这个领域，或许也是成都生活特色及成都人生活情趣之使然。

武卫萍造型多取古代人物、仕女及民间年画的造型特征，造型多取变形、夸张和艺术化特征。那种柳眉、凤眼、瓜子脸，樱桃小口的古典人物程式，给武卫萍的古典题材带来了与当代写实人物画的风格之异，而回归古典的情趣。武卫萍作人物，亦按古典人物画之画法，用线讲究，精勾细勒，多以淡墨勾线，有时还出以色线为之，配合人物淡雅的色彩晕染，而使她的人物造型始终保持一种总体的精致、淡雅、明丽、柔美的风格特征，一种女性画家特有的审美情趣。这种从民间艺术的造型结构出发，而又吸收文人画之雅致，给武卫萍的艺术带来了她自有的特色。在时下以巨幅画大画，剑拔弩张，嚣张霸悍，求“视觉冲击力”的厌人风气中，武卫萍的作品反倒给人带来一股惬意之徐徐清风，十分难得。值得一提的是，武卫萍作画，颇能有大场面的驾驭表现能力。这种从传统“百子图”等的多人物组合的复杂结构的表现，画面人物形态的独具，人物间关系的设计，人物组合上的虚实疏密处理，都比小品画更复杂更困难，也显示出武卫萍在绘画上突破文人画的局限，颇有张大千倡导的“画家之画”的倾向。

读武卫萍的画不能只看画，还必须读其题画。这是武卫萍诗书画全能特色之所在。武卫萍能写诗，这在今天，不要说女画家，就是标榜“新文人画”的那些名画家，大多也写不出名符其实的真正的诗。但武卫萍不仅能画能书，而且能诗，诗也不错。她的一些长题，随境生情，因情成文，或叙风情，或述历史，诗画相配，意境相生，给武卫萍的作品平添了许多的精彩。

应天津人民美术出版社之约，武卫萍编写了这部工笔人物技法书，前半部分作者对工笔人物画的创作过程进行了具体细致的解析，以图例、步骤给以说明，通俗易懂，简明实用。后半部分为武卫萍近作，通过本书大家可以清晰地看到武卫萍的艺术才华。祝愿武卫萍有更多的好作品与广大读者见面。

2007年11月于成都东山居竹斋

（本文作者林木，系中国美术家协会理事、全国著名美术评论家、四川师范大学美术学院院长、四川大学艺术学院教授）

目 录

一、工笔人物画创作技法····· 1	春闲图····· 29
(一)《吹笛到天明》创作步骤····· 1	蹴鞠图····· 30
(二)《弄水一身香》创作步骤····· 5	跳绳图····· 31
二、工笔人物画作品····· 9	春游图····· 32
买糖图····· 9	出游图····· 33
折枝花更香····· 10	赛龙舟····· 34
水色天光····· 11	习箭图····· 35
芭蕉夜乘凉····· 12	轻步逐风尘····· 36
回娘家····· 13	踢毽图····· 37
荷风绕闺梦····· 14	扳腕图····· 38
乐伎图····· 15	练石担····· 39
梁山伯与祝英台····· 16	练尖桶····· 40
骑行整装图····· 17	铁马秋风····· 41
抚琴图····· 18	嬉戏图····· 42
赶猪图····· 19	太极拳····· 43
说媒图····· 20	猛志逸四海····· 44
村姑闲话图····· 21	击球赛····· 45
茶座逸事图····· 22	对弈寻山人····· 46
小摊甜饼····· 23	椿上轻来去····· 47
赶场天····· 24	田埂赛····· 48
巴蜀民俗图····· 26	小儿闹街巷····· 49
三顾茅庐····· 28	马球图····· 50
	后 记····· 51

一、工笔人物画创作技法

(一)《吹笛到天明》创作步骤

第一步：勾线

一幅工笔画的成败很大程度上取决于线条，所以勾线这一步特别重要。

在这个步骤中应注意这样的问题：线条不可勾得同等轻重，一般来说轮廓线要粗一些，结构线要粗一些，而其他的线可以细一些。再者，物体的不同质感也是通过线条表现出来的，如图中的树，我就用了书法中锋、侧锋的技巧，使其线条比较粗一些，由此表现出树的粗糙；而画坎肩时，就比画树的线条细，并且用笔的力也显得软些，由此把布料的质感充分呈现出来；那么，画裙、袖时线条更细更软，其柔纱的质感和飘逸，被凸显得非常充分。再如画面部和手部，则应通过圆滑的线条把女性肌肤的光泽和柔润表现出来。

总之，我的体会是绘画线条不能像钢笔线条那样同等的粗细，而应该像书法那样有轻重提按、有起笔收笔。我认为一幅工笔画韵味首先来自线条。

第二步：分染

分染是上色的第一步，它是为第二步罩染打基础，所以，一般来说分染比罩染的颜色要深些，如：红色可先用赭色分染、蓝色先用黑色分染、绿色先用蓝色分染、黄色先用赭色分染、紫色先用蓝色分染等等。

但也有例外，如较深的色都用墨色分染，用对比色分染等。如画中的坎肩颜色较深，我用墨色分染；披风的蓝紫色，用花青加墨分染；树干用墨分染；淡墨分染眉毛、眼眶和瞳孔，特别需要指出的是，在染眉眼时要淡、要活，忌生硬、死板；另外，头发的分染要表达出结构和虚实，靠近脸部要浅一些；花和袖、裙则是用胭脂分染；树叶也是用胭脂分染的。

分染时我喜欢用浅墨打底，目的是为了追求画中的墨气，使色彩的应用显得更为雅致。一般来说我比较回避纯色，因为纯色太多可能导致画面艳俗。

第三步：罩染

罩染就是在分染的基础上完成对物体颜色的具体表达；同时我也在这一步骤中，尽量追求色调统一后的色彩丰富性。如图中的坎肩是用胭脂加墨调成深紫色罩染；披风用花青加墨罩染；袖子和裙子用曙红薄薄罩染，在罩染中有意留出了空白，为的是显现轻薄；叶子用绿色罩染，染时注意叶子的前后之分，前面的叶子色彩纯一些鲜亮一些，后面的叶子色彩的纯度低一些灰一些，才能产生空间感；面部和手用淡赭色染出结构，赭色里加一点点绿更接近肉色；树干用淡赭色罩染。

嘆長河流月去無聲
徒教流水疏影吹笛到
關天明

丁亥年
畫於戲都
芙蓉城玉骨堂

吹笛到天明 66cm x 44cm

第四步：收拾（《吹笛到天明》第4页）

所谓“收拾”就是最后的调整，该加深的加深，该提亮的提亮，直到满意为止。许多画家称此步骤为“小心收拾”。因为稍有不慎，就可能前功尽弃。

除了调整外，还有一些重要的工作要做，如上腮红、点唇红、描眼线等。最后，用朱磬加墨染了腮红，再用淡淡的白粉罩染整个脸，最后点唇；为了让人物眼睛显得有神，用浓墨细细地勾出上眼线；坎肩再用胭脂色罩染一遍，以增加它的质地；袖、裙、花用白粉罩，披风上的花用白粉罩提亮，值得注意的是罩白粉的时候不要压线；树干点苔点，小饰品着色。

当然，最后题款盖章，这幅画就算完成了。

（二）《弄水一身香》创作步骤

第一步：构图勾线

构图——要采取S形构图，或C形构图，达到杆秤式平衡，不要太对称而成了天平式的均衡，如图中人物，就采取的是S形扭动，脸部和身体并不在一个角度，这样人物就显得生动；荷花采取S形走向，画面不死板，整个画面因S形趋势形成了一种音乐节奏。

勾线——因表达形象的质地不同而下笔不同。线除了作为形体的界线以外，又具有它独立的意义，所以线要勾得有粗细、有轻重、有刚柔、有枯润、有急缓。尤其是起笔和收笔，要注意藏锋和回锋。

第二步：打底色

许多颜色可以用淡墨打底，这样颜色会很沉稳。

人物头发可先用淡墨平涂，再分染结构，切忌把头发染成死黑。

黑色的衣服先用淡墨平涂，再用墨分染褶皱。

为了形成整体调子，荷叶和船都用墨分染。荷叶分染时注意留出叶筋两边的白线。

第三步：上色

头发和衣服最后用墨罩染。

内衣用曙红。

荷叶正面用汁绿罩染，荷叶背面用石绿罩染，背面的颜色一定要浅于正面的颜色；荷花花瓣的背面用胭脂加曙红分染。花瓣的正面用偏黄的淡绿染根部中间。因为花是白色，所以用色一定要淡。

船用淡赭色罩染。一般赭色中沉淀物较多，最好自己根据画面的需要调制，即用朱磬加藤黄加墨，想偏紫就加一点胭脂。

一般说最后一道色应该是罩染，这样可以掩盖色不均的地方。

文瑛武氏情薄 畫於成都

弄水一身香 66cm x 44cm

第四步：调整（《弄水一身香》第8页）

先用淡赭色染面部结构。仕女的皮肤不要太强调结构，所以结构色一定要上得极淡，腮红用朱磬加曙红染；然后用白粉罩染脸和手，白粉中可以加一点点赭色和绿色，白粉一定要上得淡而薄；内衣用白粉罩染，使内衣明亮与外衣形成对比；近处的荷叶用三绿提亮局部，用白粉罩染花瓣，后用藤黄点花蕊。

最后用墨染衣服上的图案。

二、工笔人物画作品

买糖图 66cm × 66cm

閒花不愛閒人看
一折歸來更耐鮮

畫
印

折枝花更香 66cm x 44cm

水色天光 138cm × 68cm