

高等学校美术学科
技能课程教材系列
主编：孔新苗

工笔重彩画

GONGBI
ZHONGCAIHUA

著：张萍

山东美术出版社
SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

高等学校美术学科
技能课程教材系列
主编：孔新苗

著：张 萍

工笔重彩画

GONGBI ZHONGCAIHUA

 山东美术出版社
SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

工笔重彩画 / 孔新苗主编; 张萍著. — 济南: 山东
美术出版社, 2002.8

高等学校美术学科技能课程教材系列

ISBN 7-5330-1650-5

I. 工... II. ①孔... ②张... III. 工笔重彩—技法
(美术)—高等学校—教材 IV. J212.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 050173 号

出 版: 山 东 美 术 出 版 社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市民生大街 43 号 (邮编: 250001)

制 版: 深圳彩视电分有限公司

印 刷: 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司

开 本: 889 × 1194 毫米 大 16 开 10 印张

版 次: 2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 60.00 元

序

中国艺术教育在近 20 年来发展迅速,使高校艺术专业在校生的整体水平有大幅度提高。另一方面,由于高校生大多是从高中直接升入大学,他们对美术学科知识领域的认识往往局限于应试知识的范围,对美术作为一门注重对历史人文传统的全面理解;注重学习过程中创造性思维与实践的自觉;注重艺术技能以情感表达为根据的经验性特质的把握,这些学科重要特点的认识相对不足。

我们由这一分析形成了本教材的基本编写思路,其出发点可以概括为这样两点:

1. 深化对技能知识的理解。区别于已往教材从美术的具体技能知识展开的体例,本教材侧重通过学习经典作品,将对美术技能知识的学习和理解,与提高学生对技能知识的人文内涵领会;与创造性应用技术手段的自觉性培养相联系,力图提高学生对技能手段、作品视觉效果与情感表达、绘画实践之间内在关系的领悟能力。

2. 以经典作品构筑学习空间。教材是一门课程教学过程的知识平台,作为艺术教学,教材应给任课教师在教学过程中的创造性发挥提供充分空间。本教材采取了少文字,多图版的编写方式,力求在各种风格手法的充分展示中拓宽课程的知识内容,让教师可以根据课程和学生的特点而展开有所侧重的分析与阐释,提高教材与学习过程的互动性。同时,广泛选自各种艺术流派经典作品的彩色图版,将为学生减轻一些课外购书的负担。

最后要提及的是,中国美术学学科知识内容的一个重要特点,是“中西交汇”,但中西美术背后的文化、哲学传统又是有很大差异的。作为技能课教材在体例上不专门涉及这一问题,但通过对不同创作现象的展示,学习者可以通过对不同作品的审美品格、创作追求和制作手法的分析理解,加深对中西美术的差异与融合实践的领会。在当代开放的信息化文化语境中,空洞的概念或狭隘的偏激,都是艺术学习的障碍。

面向未来的中华艺术,需要在与世界艺术的广泛交流中获得新的生机。

新的创造,必然要求新一代创造者有新的知识素质。

孔新苗
2002年5月
于山东师范大学

引言

中国绘画古称丹青，主要指古代绘画中所常用的丹和青两种色。《汉书·苏武传》：“竹帛所载，丹青所画。”与始于唐，成于宋的水墨画来看，中国古代的所谓“丹青”主要是指工笔画。中国绘画史上人物画的出现早于山水画和花鸟画，而写意画的出现晚于工笔画。从这一点来看，工笔画艺术传统承载了中国绘画基本的艺术品格。工笔画在漫长的历史过程中形成了一套系统的表现方法，在绘画艺术手法上“工笔”与“写意”艺术手法的相对性，是中国绘画艺术独具的分类方法。显然，工笔画是指用工整细腻的手法进行绘画创作，并形成了在造型、色彩和用线方面讲究典雅、艳丽、沉静完美结合的东方美学传统。

中国远古时代的岩画、彩陶绘制手法丹彩重墨，力求规整，从中可以看出工笔画艺术的雏形。考古发掘出的战国时期两幅帛画《人物夔凤图》和《御龙图》，是我国现存最早的帛画，已显示出工笔画用线造型的成熟程度。马王堆出土的西汉帛画，则已是高度成熟的工笔重彩画了。历史上佛教文化在中国的传播，西域画风与本土绘画的结合，给工笔画拓宽了艺术表现领域。新疆地区和敦煌莫高窟大量的佛教石窟壁画，显示了汉末以后工笔画的新发展。魏、晋、南北朝时期出现了顾恺之、曹仲达、张僧繇等名垂青史的画家。隋、唐、五代是古典工笔画艺术繁荣的高峰期，吴道子、阎立本、张萱、周昉、周文矩、顾闳中等人的辉煌成就，表明了这一时期古典工笔画坛的云起龙骧。

宋代水墨画兴起，以苏轼为代表的文人水墨艺术在创作思想和绘画手法上与古典工笔画有着完全不同的美学追求，形成与工笔画的分庭抗礼。但从当时的宫廷画院方面来看，工笔画仍重于水墨画。宋代绘画崇尚写实，在工笔花鸟画和市井风俗画上尤显特色。画家如赵佶、李公麟、武宗元、张择瑞等皆给工笔画艺术贡献了前所未有的珍品。

元、明以后水墨画已成中国绘画主流，工笔画势微，但仍有唐寅、仇英等一代大师。同时永乐宫壁画可以作为工笔画艺术新的里程碑。明末陈洪绶的绘画手法独辟蹊径。清末“海上三任”对工笔画艺术亦有相当贡献，在某种意义上预示了中国古典绘画向现代转型的一股新风。

“五四”新文化运动掀起了中国画变革的浪潮，引进西方写实观念给传统的中国绘画语言以巨大的冲击，工笔画艺术进入了一个动荡的探索期。20世纪中期为社会建设服务的新年画、新连环画创作从一个新的角度推动了工笔画艺术的变革，给工笔画注入了鲜明的时代特色。进入80年代，工笔人物画步入了一个崭新的创作繁荣期。20世纪以来的写实绘画造型训练所培养出的新一代画家，以全新的审美意识和坚实的造型功力使工笔人物画创作具有了历史上未见的新发展。同时，花鸟画、山水画创作在日益开放的中国当代文化生活中汲取新意，在观念创新、语言创新、手法材料创新方面取得了巨大发展。工笔画艺术以重视色彩的表现力和表现手法，以及材料适应性强的特点，使它在当代审美中具有了更加宽阔、更具世界意义的创作发展空间。总之，既有东方艺术的美学特征，又吸取了现代绘画的多样表现方法，使当代工笔画艺术的表现形式和风格样式更加丰富多彩。

目 录

序

引言

第一章 工笔人物画基本技法……1

一、工笔人物画的技法类别与特点……1

二、工笔人物画的基本表现技法……2

第二章 工笔画经典作品临摹……22

一、工笔重彩花卉临摹技法分析……22

二、经典工笔人物画临摹技法分析……24

第三章 人物写生与工笔人物画制作……29

一、着衣人像写生与工笔画制作……29

二、女人体写生与工笔画制作……30

第四章 工笔人物画创作……34

一、关于工笔人物画创作……34

二、工笔人物画的构思与技法分析……35

第五章 现代重彩画的材料和技法……59

一、重彩画主要材料与工具……59

二、重彩画画面效果技法特点……60

三、重彩画制作技法步骤简介……60

四、关于日本画……61

佳作选集……64

1 工笔人物画基本技法

一、工笔人物画的技法类别与特点

工笔重彩人物画，从传统技法的角度讲，一开始就形成两大支流，一为文人学士派（宫廷画派），一为民间画派（民间画工）。前者是文人学士、宫廷画家，社会文化地位较高，因此画面格调清雅，造型色彩极为讲究，一般在绢与宣纸上作画。其代表画家如顾恺之、张萱、周昉、顾闳中等人；（图1、2、3、4）后者为民间画工，靠画技谋生，画面格调淳朴，造型简洁夸张，色彩艳丽明快，以作寺庙道观和洞窟壁画及宗教幡画为主。例如：敦煌莫高窟壁画、永乐宫壁画、法海寺壁画和民间年画等。（图5、6、7、8）传统工笔重彩人物画从造型风格方面可分为两大风格，一是写实风格；二是装饰风格。“写实”并不是指西画写实造型意义上的写实，而是带有主观程式技法特点的写实手法，像文人学士派的卷轴画，装饰风格的作品大多是指壁画、年画等，其文化功能决定了风格手法与欣赏、与环境的谐调性。

现代的工笔重彩人物画从相邻的水墨画和外来的西方绘画中吸取了很多艺术手法，画面表现方法的丰富性和画面色彩、肌理、材料的新视觉效果手段，为现代工笔重彩人物画传达作者的美学风格与艺术个性，展开了宽阔的空间。从技法效果的基本类别看，大致可归纳为五大类：1、淡彩法；2、重彩法；3、浓淡相间法；4、没骨画法；

5、现代重彩法。

1、淡彩法

淡彩法基本上是用墨色加透明颜色（在用粉质不透明色时薄染），以保持画面透明匀静的效果，这种方法善长表现清雅、朦胧的意境。（图9）

淡彩法一般选绢、熟宣纸做依托材料，因为绢本身细腻有光泽，淡彩能透出绢底的这种效果，使画面柔和滋润。淡彩法主要有两种表现手法：

（1）以墨线勾勒形体，然后加以渲染，要求渲染技巧干净、利落，没有水迹和笔痕；（图10）

（2）采用没骨画法和其他手段，如造水渍、撒盐、撒洗衣粉等特殊方法，造成肌理，丰富画面表现力。（图11）

淡彩法只有用细致的薄染，所做的肌理才会明显，显示丰富的变化。

2、重彩法

重彩法用透明色或不透明色厚染，有时根据画面需要采用其他颜料，如水彩、水粉、丙烯色等。重彩法一般采用积染套色的方法，所谓“三矾九染”就是指这种形式，每遍施色薄，层层加深，数遍之后加染一遍胶矾水，以固定已染上去的颜色防止漏矾，然后根据需要再染直至达到所需要的效果，使画面色彩厚重、艳丽、华贵。（图12）

重彩法还采用勾填法、勾染法。勾填法是染石色时留出墨线；勾染法是以植物色打底后套染石色。

重彩法虽然施重色，但也要有相对薄染的地方，如人物的肤色，或透明的纱质衣服等。如果处处染的厚，会使画面呆板，反而使厚重色显现不出来。

3、浓淡相间法

浓淡相间法是古代和现代工笔人物画运用最多的表现方法。浓，指粉质不透明色，淡指透明色。二者根据画面的表现需要交替使用。一般浓色用来染衣服、器物、植物等；淡色染人物肌肤等处。这主要视画面的表现需要。如：有些画背景染淡色，人物染重色；也可以人物用淡色，背景用重色染。（图13）

4、没骨画法

工笔画造型是以“线”为骨干，所以在制作过程中先勾墨线，然后以墨线为依据进行渲染。

“没骨”法不勾墨线直接用颜色或墨染画出形象，这种画法更多发挥了色彩的绘画表现力。（图14）

以上四种技法主要从传统工笔画中归纳出来，现代重彩则更多借鉴了新的绘画材料和手段。

5、现代重彩法

现代重彩画法，主要是指用天然矿物颜料，加上人造高温结晶仿矿物颜料等综合材料绘制的作品。用这种新材料，画者可以通过选择不同颗粒粗细的颜料，再加上金、银等金属颜料（金箔、银箔、金粉、银粉等），在画面上获得一种相对水性颜料表现手法更多样、层次肌理更丰富的新视觉效果。由于天然矿物颜料和仿天然颜料与传统工笔画的水性颜料在材料质感上有很大的差异，因此也有人称这种绘画的手法为“岩彩画”。

概括来说，现代重彩画的特点有三：一是色彩丰富，艳丽饱满，具有天然材质之美；二是制作手法丰富多样，层次变化多，突破了水性颜料的平面效果；三是创作出来的作品既具现代视觉、美感效果，又不失传统绘画的韵味。尽管这一绘画样式刚兴起不久，但它以与现代审美的呼应而迅速赢得了观众的喜爱，它会为有着几千年优秀传统文化的中国绘画带来新的生机。（图15）

二、工笔人物画的基本表现技法

1、线的特性与表现方法

中国画赋予线的使命主要表现在三个方面：

（1）用线表现形象，如以线造型的山水、花鸟、人物画；（2）线本身具审美价值，如线型自身的美感（行云流水描、钉头鼠尾描等），线条之间的穿插组织，以及线条的粗细、疏密、方圆等变化；（3）线本身要含有功力，所谓“骨法用笔”、“力透纸背”、“入木三分”等等。

以线造型是工笔人物画造型的主要手段，从绘画创作思维的特点来看，这种方法的特点是将作者主观的审美意识、客观的人物形象特征和工笔画用线造型的手法规律进行创作性的结合，实现艺术的形象创作。它不仅追求艺术地表现人物的形象气质，还更要求在强化对象的神态特征的同时展现画家的绘画风格与个性，使“意”与“形”，“情”与“绘”有机交融，达到形神兼备的艺术境界。

在传统工笔画的发展历史中，一代代画家根

据对物象质感的个人的感受,创造了不同风格的线的表现形式,从而积淀成了中国绘画用线的技法规式,如人物画的十八描(高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、马蝗描、钉头鼠尾描、混描、撅头钉描、曹衣描、折芦描、橄榄描、枣核描、柳叶描、竹叶描、战笔水纹描、减笔描、柴笔描、蚯蚓描)。从这些传统的关于不同用线手法规式的名称中,就不难看出传统绘画对线的美感体验超越了画面线形与客观实物之间写实造型的对应摹写关系,而突出了画家用线的形式表现审美感受的艺术思维特点。或者说,中国画家用线造型,追求的并不是画面线条所构成的人物形象与自然中形象之间的再现与被再现关系,而是画面形的用线之美与画家主观情感的反映与被反映关系。

现代工笔画创作在继承丰厚的传统用线手法规式的基础上,更吸收了其它艺术门类的手法,进一步拓宽了用笔、用线表现画家情感与个性的方法和手段。概言之,重视线的形式美感,是工笔画艺术的突出特点。

由于中国书法与绘画的渊源关系,在绘画的用笔用线中讲究功力、笔力,以及用笔时起笔、行笔、收笔所产生的线条运动美感,构成了中国绘画独具的审美经验领域。如果说“线形”强调的是对线的静态形式美感的欣赏,那么“功力”则强调了对线的动态运动美感的体味。同时,这种对用笔、用线功力的审美体验,还深深包含了中国传统哲学文化特有的阴阳和谐、气韵生动、以静制动、意到笔不到;“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”的文化精神气质。可以这样说,关于中国绘画的笔墨功力审美,典型表现了中国绘画艺术独具的文化精神气质和审美经验空间。

2、工笔画的着染方法

工笔画色彩具有典雅、艳丽、沉静的艺术美感,其主要的绘画方法是渲染。要在不吸水、不吸色的熟宣纸上表现出厚重的丰富色彩,是不可能一次染好的,要由浅至深,由淡到浓,经过多次薄染层层叠加,而达到一种理想效果。下面介绍几种主要的着染表现方法。

(1) 高染法。在传统技法中称为“凸染”,在某种意义上类似把西画素描的高亮低暗反过来理解,如:在染人物面部时一般用皮肤色着染高的地

方,像前额、鼻梁、颧骨、下颌、嘴唇、眼皮等。在染衣服时,则着染衣纹中间的空隙,把衣纹周围染成重色,衣纹空成白色。现代工笔人物画中经常采用这种方法,染高处会使线条更加突出,产生一种平面浅浮雕的效果。(图16)

(2) 低染法。在传统技法中称为“凹染”,“凹”染一般是沿着勾好的衣纹渲染,将衣纹线条的一侧染重。着染面部也是同样,着染面部低的地方,如眉弓、鼻梁的两侧,嘴角、颧骨下面,下颌的两侧等。这种着染法的特点是绘出的效果有立体感。(图17)

在工笔人物画中一般高染法与低染法结合在一起用。面部、手、足、皮肤高染,衣纹低染;也可以反过来,衣纹高染而其它处低染,这一点上没有固定的模式。(图18)

(3) 勾填法。勾填法是用填色的方法将颜色填嵌到墨线当中去。在需要填色的部位,用笔蘸色齐着线条的一边染色,先填四周,再填中间,既不碰线,又不能离线有毫厘之差。这种方法一般用于粉质不透明颜料和矿物质颜色的绘制,因为这些颜料覆盖性强容易把墨线覆盖。用这种方法前应先用水色打底,这样所填上去的不透明色或矿物色会更加滋润、厚重。勾填法最好与其它技法结合使用,使勾填的“板色”变为“活色”,以丰富画面的表现力。

(4) 水渍法。也就是冲染,即色与水、色与色互相交融互相渗透的方法。先将墨或颜色调好备用,染色时先用一种色画出物体形象,趁湿注入调好的清水、墨或其他颜色,让它们之间互相自然渗融,干后,形成一种非人工所绘的水色肌理效果。(图19)这种方法的运用要注意用色浓淡恰当,水分多少适度,并一次性完成。经验在这里起很大的作用。

(5) 其它特殊技法。现代工笔人物画为了达到更加丰富的画面美感效果和肌理层次,在传统技法之外有许多发展,摘要介绍几种。

①喷涂与弹粉

用喷笔、喷壶或喷雾器,在画面上喷出细色小点以形成肌理效果。可以在干纸上喷,也可以在湿纸上喷。可以多次喷绘,每次颜色不同以组成复杂色调。另外还可以用牙刷蘸颜色,用小棍来回拨动刷

毛弹出细色小点，用来表现雨、雪等效果。(图20)在喷涂时，应注意将不需喷绘的地方遮盖好，要注意喷涂部分与不喷涂部分的交界处不要出现生硬的边缘线。

②点彩与撒盐

用海绵、纸团、棉纱、丝瓜瓤等蘸色在画面上点彩，会获得一种特殊效果。可以做背景，也可以表现物象的粗糙质感，如毛皮、山石纹理等。

在上过颜色后，趁湿撒上盐或洗衣粉之类材料，使颜色有聚有散，待颜色干后将盐或洗衣粉轻轻弹掉，所留下的痕迹便会形成一层麻麻的小水渍，获得一种画笔达不到的自然肌理，以表现雾、雨、雪等朦胧效果。

③蜡笔、油画棒或松节油

在特定的着色区域，着色之前先用蜡笔或油画棒画过，再着水色时画过的地方因有油不吸色，从而产生斑斑点点不规则的痕迹，形成肌理效果。

在颜色中加入几滴松节油，利用油、水不相溶的特点，在纸上会出现意想不到的效果。

④揉纸

根据画面需要把熟宣纸、麻纸、皮纸等揉皱，捏成如放射状、散点状、平纹直纹等纹理，然后把纸伸开，用透明色或者不透明色在揉皱的纹理上皴擦，等干后纸纹高处就会出现很自然的纹理效果。然后用水打湿，再着另外一种或几种透明色，干后会出现色彩非常丰富的效果。也可不把纸打湿让数种色或墨自然渗化在一起，获得一种在水墨淋漓的效果中还透有皴擦肌理的多层次效果。

完成肌理效果后，上胶矾水，可以在上面继续加以渲染。用熟宣纸时，因为画纸很脆，揉纸时要特别小心，以免损伤画面。还可以在皮纸、麻纸类纸上涂很厚的白粉色，等干透后揉皱、伸平，再着透明色，颜色会沿着白粉折皱的纹理产生出一种特殊效果。

图1 洛神赋图卷（局部）东晋 顾恺之

图2 捣练图（局部）唐 张萱

图3 簪花仕女图（局部） 唐 周昉 （临摹用图）

图4 韩熙载夜宴图（局部） 五代 顾闳中

图5 菩萨（敦煌莫高窟壁画） 五代、宋、西夏、元

图6 反弹琵琶（敦煌莫高窟壁画）
五代、宋、西夏、元

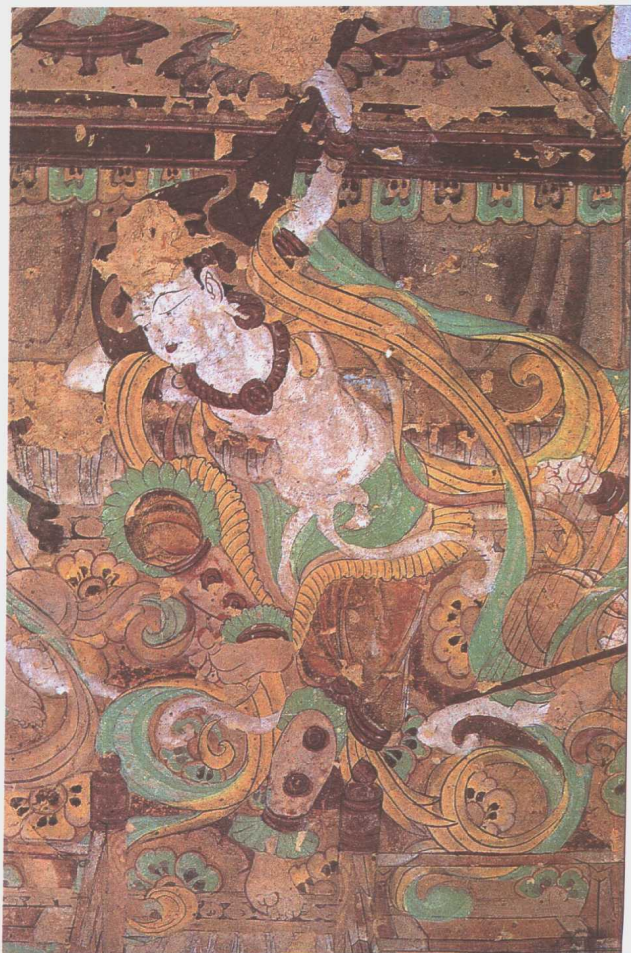

图7 玉女（永乐宫壁画局部）元

图8 三十二天君之一（永乐宫壁画局部）元

图9 春花无数 (177 × 169cm) 陈子

图10 后院 (82.5 × 117cm) 梁文博