

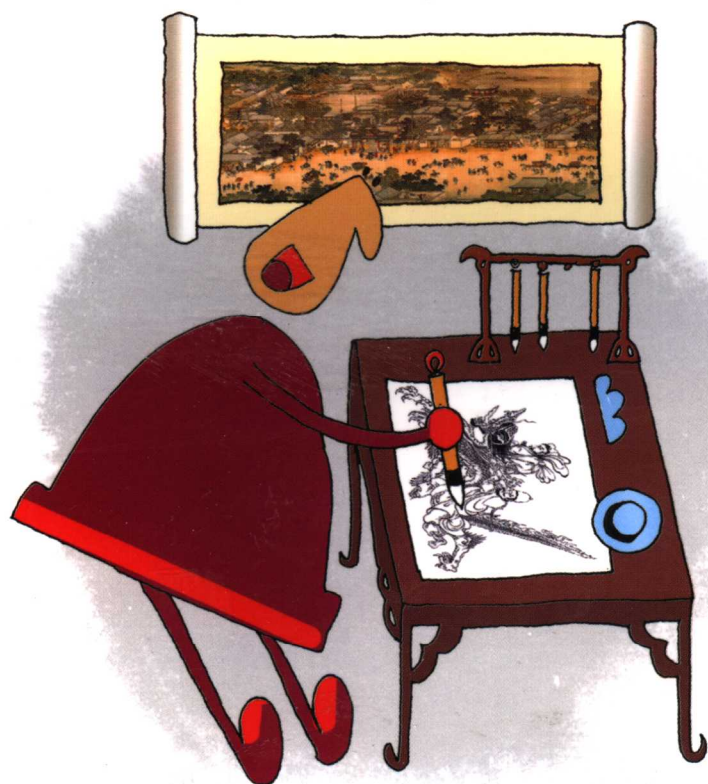
福寿老人生活向导丛书

——银发学子基础读物

教您学

工笔画

顾问 杜子才
总主编 薛星 靳振中 马贵觉

山西出版集团
山西科学技术出版社

福寿老人生活向导丛书

——银发学子基础读物

教您学

JIAONIN XUE GONGBI HUA

工笔画

顾问 杜子才
总主编 薛星 靳振中 马贵觉
副总主编 石龙江 朱小红 张中强
周济龙 闫树娟
本册编著 吴玉亮

山西出版集团
山西科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

“教您学工笔画 / 薛星, 靳振中, 马贵觉总主编. —太原:
山西科学技术出版社, 2007.4
(福寿老人生活向导丛书: 银发学子基础读物)
ISBN 978-7-5377-2930-7

I. 教… II. ①薛…②靳…③马… III. 工笔画—技法
(美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 002864 号

福寿老人生活向导丛书

——银发学子基础读物

教您学工笔画

顾 问: 杜子才
总 主 编: 薛 星 靳振中 马贵觉
出 版: 山西出版集团·山西科学技术出版社
(太原市建设南路 21 号 邮编: 030012)
发 行: 山西出版集团·山西科学技术出版社 (0351-4922121)
经 销: 各地新华书店
印 刷: 山西出版集团·山西新华印业有限公司人民印刷分公司
邮 箱: zyhsxty@126.com
电 话: 0351-4922135 (编辑部)
0351-4922072 (编辑部)
开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张: 6
字 数: 73 千字
版 次: 2007 年 4 月第 1 版
印 次: 2007 年 4 月第 1 次印刷
印 数: 1-4 000 册
书 号: ISBN 978-7-5377-2930-7
定 价: 21.00 元

如发现印、装、质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。

前言

中国文化是世界上最古老、最优秀的文化之一。中国画则是中国文化中的一颗光辉灿烂的明珠。它以其独特的艺术风貌，屹立与世界之林。继承和发扬中国画的优良传统，是弘扬民族文化的重要内容。

1949年长沙马王堆出土了现存最早的中国人物画——战国时期的帛画，如果从这个时期算起，中国人物画至今已有二千多年的历史了。现在看到的中国古代各个时期的绘画遗产，在表现方法和色彩运用方面都带有强烈的民族特色，它为我们今天的中国画创作树立了光辉的典范。

工笔人物画就其风格来讲是多种多样的。每个作者都有自己的风格以及对物象的处理手法，都有自己对艺术的不尽相同的追求和对艺术的感知。目前有关中国人物画（花鸟）技法的论著很多，不同角度、不同层次的技法书籍在社会上广为流传。本书着重讲述与中国现代工笔人物画有关的基本知识、基本技法，以及创作一幅工笔重彩（淡彩）人物画的方法、步骤，并辅以一定量的示范作品展示给读者，目的在于给在校学生、中老年朋友及广大美术爱好者学习中国工笔（仕女）人物画及工笔花鸟画提供一个良好的帮助和启迪。

近年来，本人多致力于中国现代工笔人物画肖像创作，绘画题材以表现当代青年女性居多，可称为抒情篇。在作品中，我的每一幅画都力求向读者讲述一段故事，倾诉自己的心声。我愿我的每一幅作品，能净化人们的心灵，能给读者以无尽的联想和美好的艺术享受。同时，我愿我的作品能像一首抒情的诗，一曲动听的老歌，唤起人们对往日美好岁月的回忆，以及对未来新生活的企盼与向往。

此书在编写过程中，因本人水平有限，难免有不妥之处，恳请广大读者特别是同道们给予批评指正。若本书能给读者研习中国人物画（花鸟）带来有益的帮助，那将是本人最大的欣慰。

吴玉亮

目录

第一讲 中国历代人物画综述 …	1
一、概述 ……………	1
二、作品欣赏 ……………	6

第二讲 古代工笔仕女人物画的 艺术特色 ……………	11
------------------------------	----

第三讲 古代工笔仕女人物画表 现技法 ……………	12
一、工笔重彩法 ……………	12
二、经典作品欣赏 ……………	15

第四讲 现代工笔仕女人物画表 现技法 ……………	17
一、表现技法 ……………	17
二、工笔重彩人物画的工具 材料、性能及使用方法 ……………	24

第五讲 白描及设色技法 ……………	26
一、白描 ……………	26
二、设色技法 ……………	28

第六讲 中国人物画表现技法 …	32
一、着色程序 ……………	32
二、关于中国人物画创作 …	36
三、创造美好的意境 ……	38
四、关于光色在创作中的 运用 ……………	40
五、示范作品及作画步骤 …	42

第七讲 工兼写仕女人物画表现 技法及艺术特色 ……………	46
一、表现技法 ……………	46
二、艺术特色 ……………	47

第八讲 工兼写人物画的技法要 点 ……………	48
---------------------------	----

第九讲 工兼写人物画作画步骤 及作品欣赏	49
一、工兼写人物画作画 步骤	49
二、作品欣赏	57

第十讲 中国历代工笔花鸟画 简述	60
---------------------------	----

第十一讲 工笔花鸟画的写生 ...	65
-------------------	----

第十二讲 工笔花鸟画的白描 ...	68
-------------------	----

第十三讲 工笔花鸟画的设色 ...	71
-------------------	----

第十四讲 花的画法	73
一、花的结构	73
二、具体画法介绍 ...	74

第十五讲 鸟的画法	78
一、鸟的画法概述 ...	78
二、喜鹊、黄鹂、山鸡 的画法	78

第十六讲 工具材料及作品欣赏	81
一、工笔花鸟画的工具 材料、性能及使用 方法	81
二、工笔花鸟画经典作 品欣赏	83

第一讲 中国历代人物画综述

记忆口诀：蓬勃发展在汉代，唐代画况最繁荣。

元代进入衰落期，发展多元在清朝。

一、概述

在中国传统绘画的三大画料之中，人物画扮演着一个极其重要的角色。我国最早的人物画出现于新石器时期，多作为纹饰绘制在彩陶等生活用品上，现存的有《人面鱼纹》《舞蹈纹》等，都具有一定程度的形象概括力和想象力。

进入阶级社会后，专业画工开始出现。据史书记载，商朝初期的宰相伊尹曾画了九主的形象来劝诫商王成汤，殷高宗武丁命人画梦中宰相，并以此像求人，这大概是有文献记载的最早的肖像画。进入先秦以后，随着宫殿壁画的盛行，帝王功臣之像成为主要的题材。相传孔子曾经参观周代的明堂，看到墙上绘有“尧舜之容，桀纣之像”，且各有善恶之状，又看到“周公相成王，抱之，负斧，南面以朝诸侯国”，这可能是最早的历史故事画。当时的人物画主要是为统治阶级政教和贵族生活服务，所以得到上层阶级的重视而迅速兴盛起来，并在技法上得到很大的提高。现在所能看到的春秋时期的楚国帛画，如《龙凤人物图》《御龙图》充满着现实与幻想相结合的浪漫主义的倾向，也同时说明线描是当时人物画造型的主要手段，历代所用的单线平涂法作为人物画的基本表现手法由此确立下来。

记忆 月 日

汉代人物画进入了一个蓬勃发展的时期，无论是画像石、画像砖、木板画、漆画、帛画、墓室壁画，几乎都是以人物为主要题材，反映了人物画在汉代社会中的意义和影响更加深远。虽然有系统、有规模的绘画活动被统治者广泛利用，起着宣扬政教的作用，但当时人物画成就最为突出的还是汉墓帛画，如《侯妻墓帛画》《子妻墓帛画》等，无论是线描技法、想象力，还是复杂画面的构图能力，都远远超过了前代。

魏晋南北朝是人物画的发展成熟时期，开始讲究系统的绘画技法，脱离了前期的稚拙风格，出现了许多以人物画而驰誉后世的大师以及不朽巨作。如现存顾恺之的《女史箴图》《洛神赋图》《列女图》，杨子华的《北齐校书图》，萧绎的《职贡图》等，都反映了当时不同的绘画风格以及丰富多彩的表现技法。另外，这个时期印度佛教及相关艺术的传入，也给人物画的成长输入了新的养分。同时，佛、道两教的广泛流行，对绘画主题和技法也产生了巨大的影响。

这个时期由于一些士大夫的参与，使绘画与文学、书法有机地结合起来，并且在理论上提出了人物画的审美准则。我国最早的肖像画画家谢赫，从多年的绘画实践中提出了中国绘画理论的“六法论”，即气韵生动、骨法用笔、应物像形、随类赋彩、经营位置、传移模写，对千余年来中国书画产生了重大的影响，在中国绘画史上有着划时代的意义。这一时期还产生了很多重要的绘画理论著作，如顾恺之的《论画》、谢赫的《古画品录》、王微的《叙画》等，他们所提出的审美观念可以说是对这个时期人物画成就的概括，并直接影响到人物画的进一步发展。

唐代是中国封建社会最辉煌的时代。随着经济的发展，社会的需要和统治阶级的提倡，人物画出现了空前繁荣兴盛的局面。尤其在盛唐，宗教画、肖像画、仕女画、历史画、风俗画都有大量作品产生，不同地区的画风得到进一步的融合，题材开始扩展到日常生活中，优秀的人物画家层出不穷，如吴道子、张萱等人，更加讲究对人物的观察，强调对人物心理刻画与细节的描写。

中晚唐时期，人物画一方面完善着盛唐的风格，另一方面又转向新的表现方式，以周昉、孙位为代表的肖像画，人物仕女画及宗教绘画，更趋圆满完备，并致力于人物内心世界的表现，创造出具有鲜明性格的艺术形象。

唐代人物画的另一个进步是形成了丰富多彩的线描形式。如阎立本用的是浑健坚实的铁线描；吴道子用的是圆转飘举的“莼菜条”，有“吴带当风”之誉；张萱、周昉的笔线细劲均整，流动多姿，典雅含蓄；孙位“宗顾恺之、曹不兴龙之笔”，却笔势凝重，略带方折，形象各具特色。唐代人物画在笔法上的创造，提高了中国人

物画的形式美的价值。此外，敦煌艺术在唐代同样达到了辉煌的高度，也是当时整个绘画艺术重要的不可缺的部分。

如果说唐代的人物画是“焕烂求备”，那么五代的人物画则是在“备”中求“变”。他们在传统的基础上，根据时代发展的要求，不断做新的开拓和尝试。人物画画家中最具影响力的是顾闳中和周文矩。他们作为宫廷画院待诏，擅长描绘皇帝、臣僚和贵族仕女的题材，技法精湛，名重古今。顾闳中的《韩熙载夜宴图》和周文矩的《琉璃堂人物图》《重屏会棋图》是历代人物画中的杰作。这个时期比较有影响力的还有贯休、阮郛、王齐翰等人物画家。

宋代人物画因当时画院的高度发展而达到一个较高的水平。宋代的“翰林图画院”集中了各地的画家，其中人物画的重要画家有张择端、李唐、苏汉臣、梁楷等。当时的画院集中了大批的人物画人才，保证了帝王利用绘画来实现其政治目的，同时也使人物画得到了很大的发展。

宋代是山水画发展的盛期。人物画面对变化的社会风尚和审美观念，在保持着前代绘画的传统基础上，也做出了适应时代变化的调整，开始出现田家婴戏、山樵村牧、行旅渔夫等绘画题材，都是山水点景人物的放大。笔法上也借鉴山水画的基本表现手法，出现水墨画法。这种题材的扩大，表现形式的增多，为人物画的发展开阔了前景。

两宋时期发达的社会经济，也为人物画提供了前所未有的绘画题材。北宋是人物肖像画创作活跃的一个时期，除了宫廷画院中一批写真名手外，在民间也出现了以肖像为职业的民间画师。另外，故事画以及风俗画也得到了高度的发展，绘画开

笔记 月 日

始从过去在题材上占绝对优势的释道人物、宫廷贵族，转移到了平民阶层，于是耕织、渔牧、村医、山樵、行旅、学童、婴戏以及历史故事，均成为画家常用的题材，而且绘画作为商品也进入了市场，其中适应广大平民阶层的爱好和兴趣以及贴近与百姓生活的人物风俗画很受欢迎。王居正的《纺车图》、张择端的《清明上河图》、李唐的《村医图》、苏汉臣的《杂技戏孩图》、刘松年的《斗茶图》、李嵩的《货郎图》等，都是这一时期的优秀作品。

人物画发展到元代，因受社会政局的变化和审美情趣的影响而进入了衰落时期。这一方面是因为当时特殊的社会现状和民族冲突，使画家避之不及；另一方面，文人画的兴盛以及士大夫们只寄情于山水花木的逃避思想，影响了元代人物画的进一步发展，使这一时期没有什么积极意义的作品流传下来。元代人物画画家如赵孟頫、刘贯道、张渥、王绎等作品，大多为历史题材，或仿古之作，没有多少新意。但不容忽视的是，元代的壁画艺术成就却达到了一个前所未有的高度。除了敦煌莫高窟的壁画以外，最具影响力的是山西永乐宫壁画，可以说是道教绘画的最高典范，代表着民间绘画的杰出成就。

明代的绘画沿袭了前代的风尚，题材多为历史故事，没有多少新的创意。其画法则以宋代为宗，或单线白描，师李公麟；或设色浓丽，学院体；或水墨点染，法梁楷。尽管明代的人物画也表现出多种风格形式，但基本上还是反映文人画的审美特征，表现出与当时山水画、花鸟画相似的时代风尚。在当时以各具特色的山水画而著名于世、颇有影响的“明四家”中，唐寅和仇英都是擅长人物的画家，沈周亦兼人物。唐寅曾临过五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》，从中可以领略到前人的工笔重彩、色彩对比等关系，又加入了他自己的绘画风格。而他的代表作《秋风扇图》则以典雅庄重的明代风格，反映了继承宋元的成就。仇英的人物画的成就在当时更为突出，《明画录》成方评他的画：“其发翠豪金，丝丹缕素，精丽艳逸，无惭古人。”明代后期最有创造性的人物画画家首推陈洪绶，他对晋唐以来的各家名迹悉心研究，并把研习的心得融入进自己的创作中，特别是到了晚年，其人物形象夸张之极，用笔凝练沉厚，古拙中见清秀，变形中见俊美，设色淡雅，背景简洁，装饰味极浓，开一代人物画之新风。

到了清代，人物画的发展呈现了多元化的局面。人物画画家主要分为两大类。一类是供奉内廷的宫廷画家，他们或画肖像或图功绩，其中重要的作品有清初的《南巡图》12卷，后来又由14位画家合作的《万寿图》。这些作品都是由皇室组织人员创作的，讲究规模的宏大，刻画的细腻，在艺术创新上并无太高的造诣，但他们所烘托出的人物画的繁盛局面，却是史无前例；另一部分是宫廷之外的大批画家，以

反传统的标新立异的画风著称于世，尤其是清代中期，以“扬州八怪”为代表的画家，在人物画中更是表现出不拘成法的特点：罗聘笔下的人物形象奇特，构思、立意与众不同；华岩以山水和人物融合一体，显示了坚实的动力；闵贞的人物，形象生动幽默，笔墨淋漓；而指画派的高其佩等人的指画风格，也为人物画开创了新的表现形式。

晚清人物画家以改琦和费丹旭的成就最为突出，他们都以仕女画独步画坛，有“改派”和“费派”之称，其画风对后世的仕女画和民间年画有很大影响。自1840年鸦片战争以后，许多画家云集上海，形成“海上画派”，画风清新活泼，代表画家有“四任”、吴昌硕、蒲华等人。他们所画题材样式多，构图巧、趣，用笔流畅而富于变化，设色淡雅而不落俗套。这使人物画在长久的低潮期后形成了一个新的发展高峰。

近代画坛虽处于风雨飘摇之中，但也涌现出了一批杰出画家，以齐白石、黄宾虹等为代表。他们既坚持人物画的传统，又大胆创造出雅俗共赏的新型风格，为中国绘画史留下了重要一笔。

笔 记 月 日

二、作品欣赏

图 1-1 《猛虎捕食图》新石器时代

图 1-2 《人物龙凤图》战国·佚名

图 1-3 《韩熙载夜宴图》(局部) 五代·顾闳中

图 1-4 《步辇图》(局部) 唐·阎立本

图 1-5 《内人双陆图》唐·周昉

图 1-6 《簪花仕女图》(局部) 唐·周昉

笔记 月 日

图 1-7 《纺车图》宋·王居正

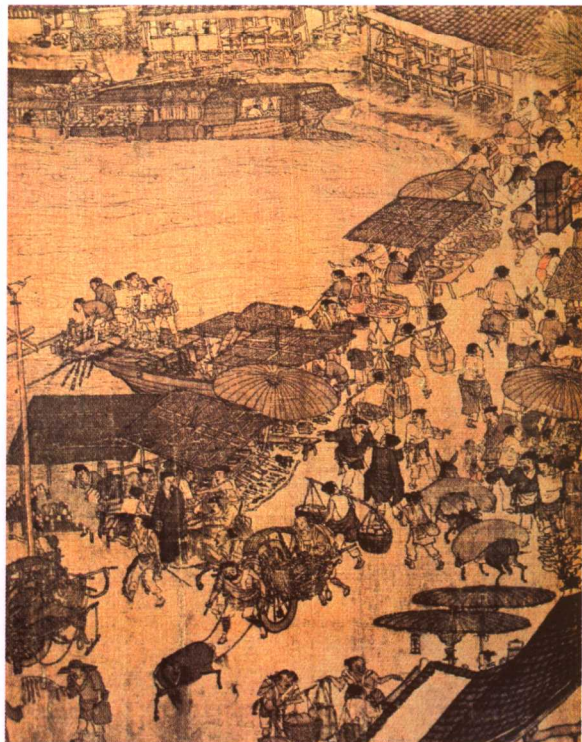

图 1-8 《清明上河图》(局部) 宋·张择端

图 1-9 《清明上河图》(局部) 宋·张择端

图 1-10 《货郎图》宋·李嵩

笔记 月 日

图 1-11 《孟蜀宫妓图》明·唐寅

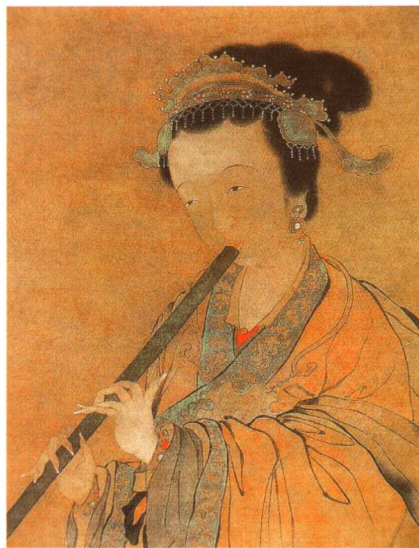

图 1-12 《吹箫仕女图》(局部) 明·唐寅

图 1-13 《芭蕉美人图》清·沙馥

图 1-14 《仕女图》清·张洪

第二讲 古代工笔仕女人物画的艺术特色

记忆口诀：白描淡彩和重彩，骨法用笔线造型。
设色艳丽求装饰，清韵舒美即特色。

中国古代仕女人物画历史悠久，遗存作品很多，是我国传统绘画中的一种艺术形式，分白描、淡彩和重彩等多种形式风格，距今有两千多年。中国古代仕女人物画自唐代独立分科之后，经五代、宋代相继发展，初步形成中国仕女人物画的基本格局。在元、明、清时期，仕女人物画画师及民间画师在继承唐宋风格的基础上不断地演变、充实与发展，使仕女人物画在造型上具有骨法用笔、以线造型、设色艳丽、追求装饰意味等独特的绘画形式。清韵、舒美具有典型的美学特征则成为中国古代仕女人物画的风格特点即艺术特色。

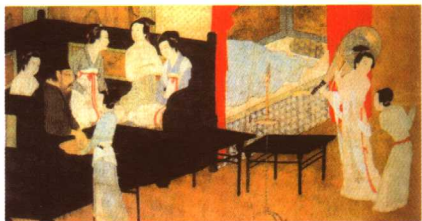

图 2-1 《韩熙载夜宴图》(局部)
五代·顾闳中

图 2-2 《虢国夫人游春图》(局部) 唐·张萱

笔记

月 日