

桑建国

工笔人物画深度解析

独特画法·技法揭秘·讲解全面

桑建国 编绘

天津杨柳青画社

桑建国

工笔人物画深度解析

独特画法·技法揭秘·讲解全面

桑建国 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

桑建国工笔人物画深度解析 / 桑建国编绘. — 天津:
天津杨柳青画社, 2016. 10
ISBN 978-7-5547-0566-7

I. ①桑… II. ①桑… III. ①工笔画—人物画—
国画技法 IV. ①J212. 25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 232424 号

出 版 人: 王勇

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京锋尚制版有限公司

印 刷: 北京地大天成印务有限公司

开 本: 1/12 889mm×1194mm

印 张: 12

版 次: 2016 年 10 月第 1 版

印 次: 2016 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1-3000 册

书 号: ISBN 978-7-5547-0566-7

定 价: 69.00 元

桑建国，汉族，1957年6月生于上海市，籍贯山东。中国美术家协会会员，中国民主同盟盟员，江苏省国画院人物画研究所副所长，中国工笔画学会理事，文化部中国现代工笔画院人物画创作中心主任、院务委员，安徽师范大学美术学院特聘教授，中国民主同盟安徽书画院副院长，中国民主同盟中央美术院理事，江苏省中国画学会理事。

桑建国： 做一个敬业的画家

孔繁明

第一次在报刊上看到桑建国的作品《我们到哪里去》时，我以为他是个时尚前卫的年轻人。后来我参加“中国百家金陵画展”高层论坛，得以与他见面，才知道生活中的桑建国原来是位头发已经有些花白了的中年画家。那一次，他的作品《家》获得了金奖。论坛发言时，他谦虚地自称是一个来学习的学生。言及自己的创作理念，他认为：“画家要把画当画来画，不要仅仅把画当玩来玩，不要委屈了绘画。”桑建国是位有思想的画家，他的表述常常直奔主题，切中要领。

在之后的数年时间里，桑建国不断有佳作问世，其中不乏表现重大题材、需要费心劳力的精品力作。

从酷爱绘画的小小少年，到专事绘画的专业画家，桑建国始终将自己的人生定位于一职业画家。在一般人印象里，体制内的画院画家是颇如人意的一个职业，既有稳定的工资收入，也有大把可以自由支配的时间，想画就画，不想画也可以闲度光阴。但身为江苏国画院专业画家的桑建国却认为自己是个“工作狂”，他把敬业看得很重要，敬业在他的意识里就是要保持一种工作状态，要达到一定的工作量，不能自己随便向自己请假，更不能偷工减料。他常常天亮就起来画画，画到晚上十点多钟才去休息。为了集中精力创作，他会闭门谢客，连续工作几个月。他认为画家要有一个端正的工作态度，绘画是一种精神产品，无论如何要把它做好，唯有经过精心的构思与反复的修改才能以完美的面貌展现在世人面前，既不能糊弄观众，也不能糊弄自己！

寂寞，在桑建国的意识里是艺术家最好的状态，因为“一个画家往往在孤立的情况下，就是在寂寞的情况下，能够产生好作品”。由于直言不讳的性格，多年前，他曾经被孤立于当地的艺术圈之外，社会上的艺术活动也没有他的事。那时，他便在画室内整天画画，没有节假日，没有礼拜天。而现在可谓功成名就的桑建国却想回到以前那种“孤立的状态”，他认为那个时候的状态真是太好了，堪称他的“黄金时代”。社会在进步，现在这个时代已不会孤立像他这样敬业的优秀画家了。他也不怕孤立，在博客和微信这些自媒体上他仍旧直抒胸臆，表达自己的种种思考，时有精彩言论与粉丝们分享，体现了一位著名画家可贵的公民意识。

桑建国也并非一个将自己关在画室里不问世事的画家，他一直在画周围的人，画他关注的人或事件。他在自己的博客中会为一辈子从事西方美术史教研却不能出国考察的老教授叫屈。现实生活中，他甚至还和大家一起合力抓过小偷，那一次，他的手背在水泥地上被磨得鲜血淋漓。而对那些为他所欣赏、值得他尊敬的人，他也可以不吝赞誉之词。

就桑建国而言，如果没有全身心的投入，他不可能创作出一幅幅主题各异、人物众多的精彩工笔画作品。这是一个好时代，没有人能够被轻易“黑掉”，作为一位艺术家，若要不辜负这个时代，唯有真情投入、努力创作！在桑建国居所的窗外便是浩荡的长江和变幻四季美景的江心洲，这或许更能涵养一位画家的胸怀气度与性情境界。

瑞丽的泼水节

目 录

工具材料篇	1
-------------	---

技法展示篇	8
-------------	---

1. 速写	9
-------------	---

2. 借助橡皮	10
---------------	----

3. 借助颜色对比	10
-----------------	----

4. 揉皱	11
-------------	----

5. 借助电熨斗	11
----------------	----

6. 水洗背景	11
---------------	----

7. 使用脱脂牛奶	14
-----------------	----

8. 使用全脂牛奶	15
-----------------	----

9. 使用透明白墨	16
-----------------	----

10. 使用油画塑形膏	18
-------------------	----

11. 临摹	20
--------------	----

黑白及色彩小稿篇	21
----------------	----

1. 《又见炊烟升起》	22
-------------------	----

2. 《岁月如歌》	23
-----------------	----

3. 《大江东去》	24
-----------------	----

4. 《泊》	25
--------------	----

5. 《费孝通江村调查》	26
--------------------	----

6. 《红帽子》	28
----------------	----

步骤解析篇	29
-------------	----

1. 《老枪》	30
---------------	----

2. 《大宅门》	37
----------------	----

3. 《云锦前的研究生》	40
--------------------	----

4. 《向日葵》	43
----------------	----

5. 《通往贡嘎山》	45
------------------	----

6. 《天路》	48
---------------	----

7. 《向远方》	51
----------------	----

8. 《草原一家人》	55
------------------	----

9. 《花开时节》	57
-----------------	----

10. 《腊月》	59
----------------	----

11. 《无望》	62
----------------	----

作品解构篇	64
-------------	----

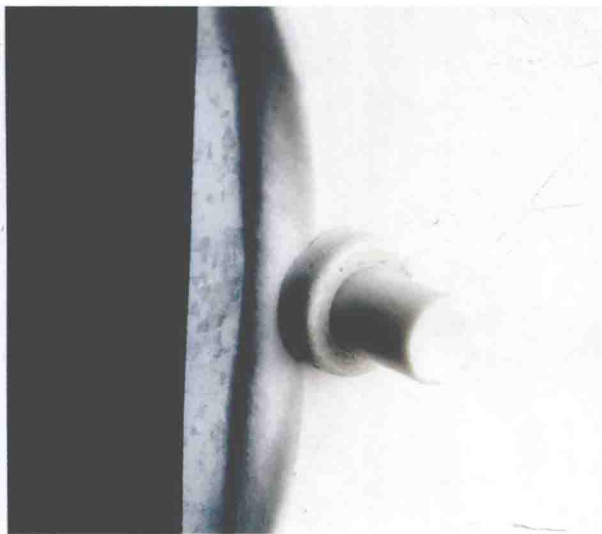
赏析篇	96
-----------	----

工具材料篇

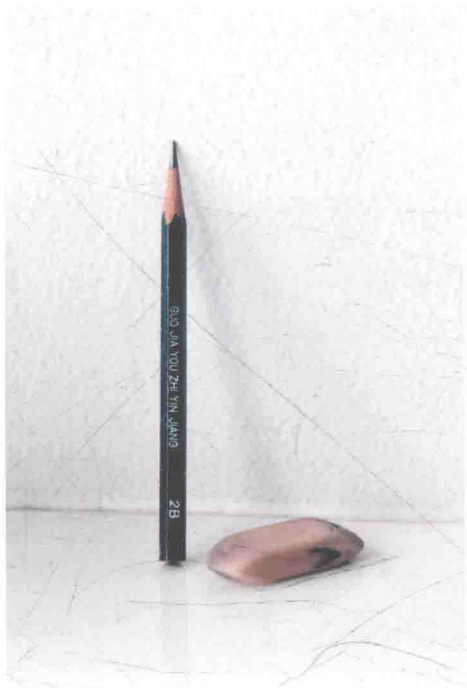
工笔人物画创作过程中，要用到一些工具材料，这些工具材料的使用可以使绘制更加顺利方便，起到事半功倍的作用。本书中，结合我个人的绘画习惯，分享创作中工具材料的使用心得。

画家在进行创作的过程中，站着画画可以画大幅作品，也可以避免长时间工作颈椎、腰椎出毛病。

在墙上钉上厚一些的白铁皮，越厚对磁铁的吸力越强。再把白乳胶刷在白铁皮上，将毛毡贴上即可使用。毛毡在网上可以买到各种尺寸及质量的。我喜欢薄一些的，不影响磁铁的吸力。用不是太黏的白乳胶还有一个好处，就是在毛毡脏了以后，可以方便地撕下来，换上干净的新毛毡。固定画纸的磁铁，越大吸力越强。当然，不是吸力越强就越好，太强容易伤宣纸，建议按照毛毡的厚度选用。一般情况下上图中间的两种磁铁最好用，画具店可买到。

铅笔可使用2B的，起稿子用。橡皮，通常使用软橡皮，不伤纸。网上销售的进口康颂素描纸很好用。

工笔画的勾线笔，细而柔韧的好。我十年前使用鼠须笔，较为顺手，如果软一些更好用。

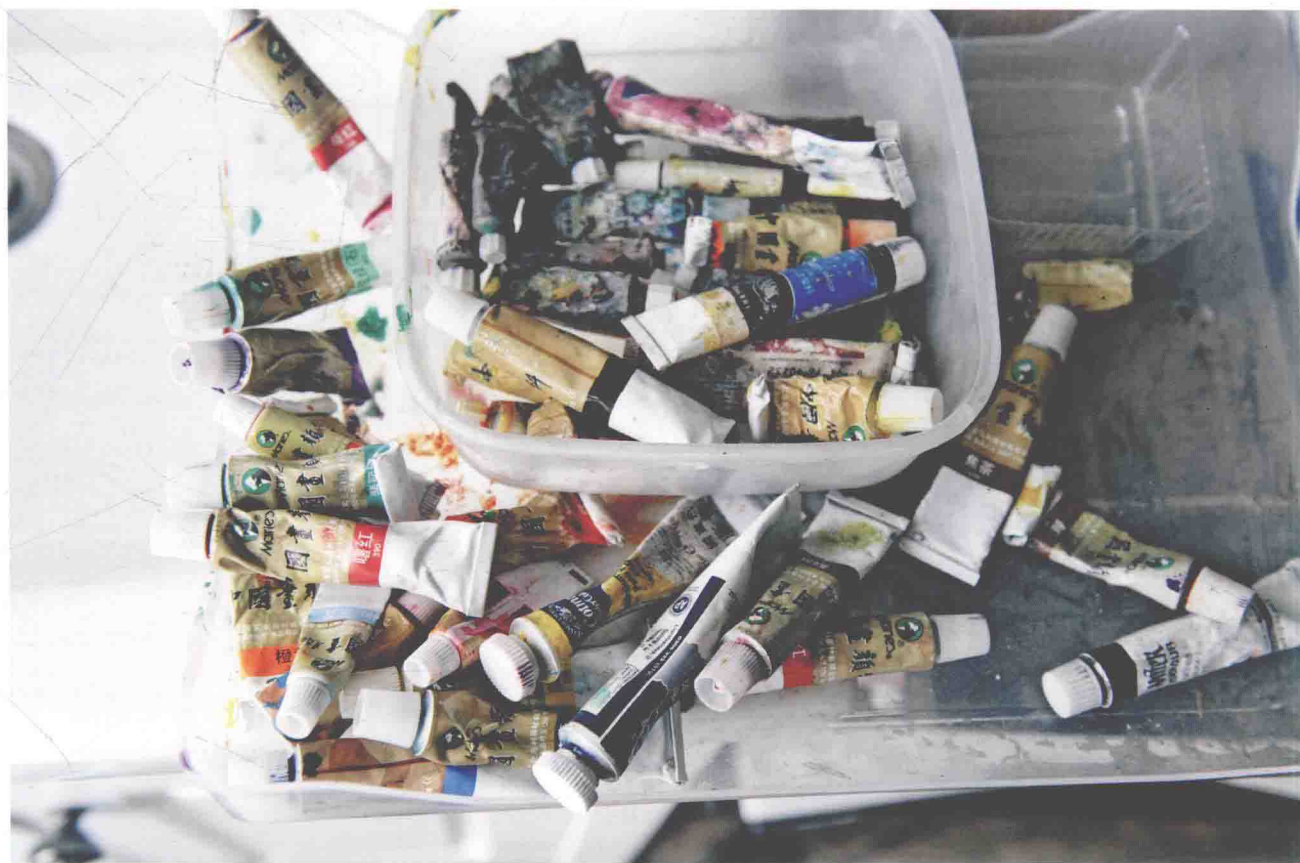
写意画的勾线用笔，我喜欢用狼毫。可按个人的习惯选择。

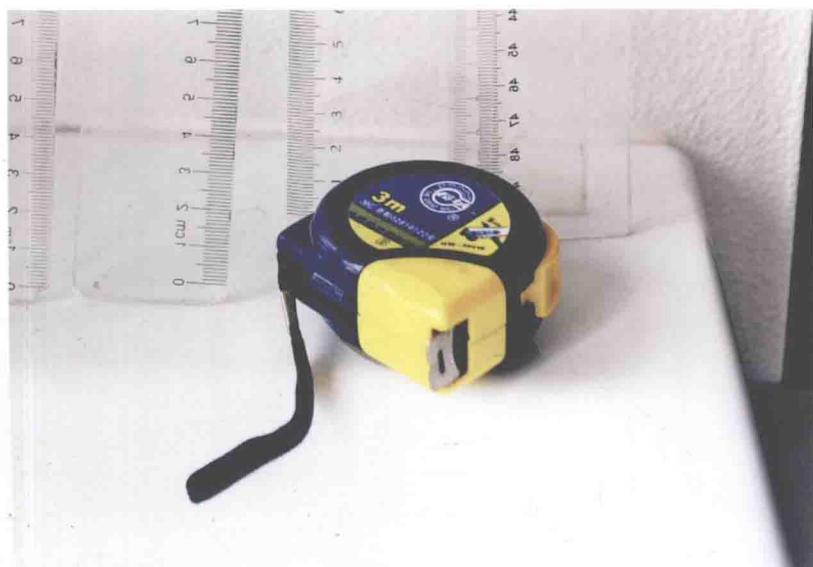
染色用笔可多备几支。

木炭条，起稿子必备，尤其是在生宣纸上使用。炭条易于擦除，但不宜用过粗的炭条。

染色的常用颜料比较多，使用方便的锡管颜料最常用。各个厂家生产的颜料质量不一样，而且同一厂家不同时期的颜料也不尽一样。宜选择开启使用后不易干燥的颜料。

尺子是我经常使用的绘画工具，对于保证形体准确，尤其是创作大幅作品，控制画面比例，更是不可缺少。宜多备各种尺寸的。

普通的砚台，倒入墨汁后通常是盖上盖子的。尽量不要用干后结渣的墨汁。

喷壶，用来将预先调好的颜料吹成极细的颗粒状。比如，做出沙滩的沙子效果等。

糨糊，在宣纸破裂时修补用，尤其是揉皱宣纸，极易破裂。用量不大，但必不可少。

硬橡皮，可以在熟宣纸上使用。与软橡皮不同，硬橡皮是在强力擦除时使用。

透明白墨，就是浓胶矾水，自己无法调制得这么好用。可以让生宣纸局部变成不吸水的熟宣纸，从而产生特别的效果。与我们自己调制的胶矾水不同，自己调制的胶矾水会“咬纸”，时间长了纸会发脆，透明白墨则比较温和。

明胶液，加大量的水稀释，用喷壶均匀地喷到生宣纸上。

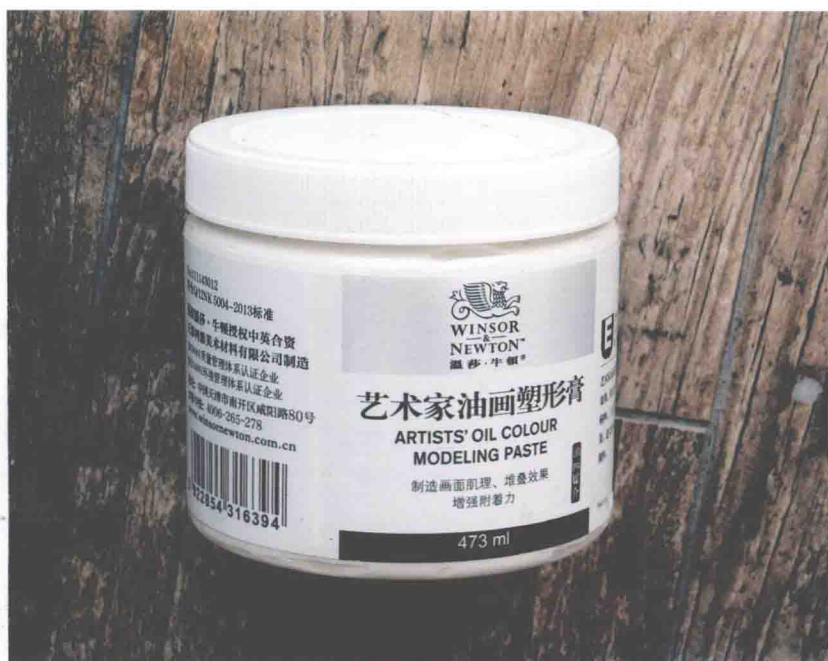
小喷壶，用途广泛。

这是在喷过淡胶水的生宣纸上用墨的效果，但是喷的胶不能过重，胶重则墨色会发灰。

这是在喷过淡胶水的生宣纸上使用色彩的效果。也有直接将胶液掺和到颜料中使用的，但很难找到能融合的胶。

油画塑形膏，可以部分解决中国画白色不宜厚涂堆积的问题。

一种进口颜料，独特的尖嘴可以将颜料挤成线状，不溶于水。有多种色彩可选择。

使用尖嘴的进口颜料可以轻松绘制出缝纫线，但是在托裱的时候要注意，容易脱落。

我的拷贝台是落地窗。玻璃门亦可，可以拷贝任意尺寸的画。

用透明胶带将一元钱硬币粘在玻璃上。

可多贴几枚硬币，再配合夹子稳定宣纸。在硬币上用磁铁吸住宣纸即可。

技法展示篇

1. 速写

奉节县城速写

速写是画家练技术的基本功，也是一辈子陪伴画家创作的助手。但是把速写万能化，或者作为创作的唯一方法，就不恰当了。我这幅速写，画了三个小时。当时还画了许多速写，因为缺乏细节的充实，都没有能够进一步成为大作品，只能是当作自娱自乐了。

这是在街头抓拍的模特，色彩的黑白灰及红色搭配很有意思。

图①

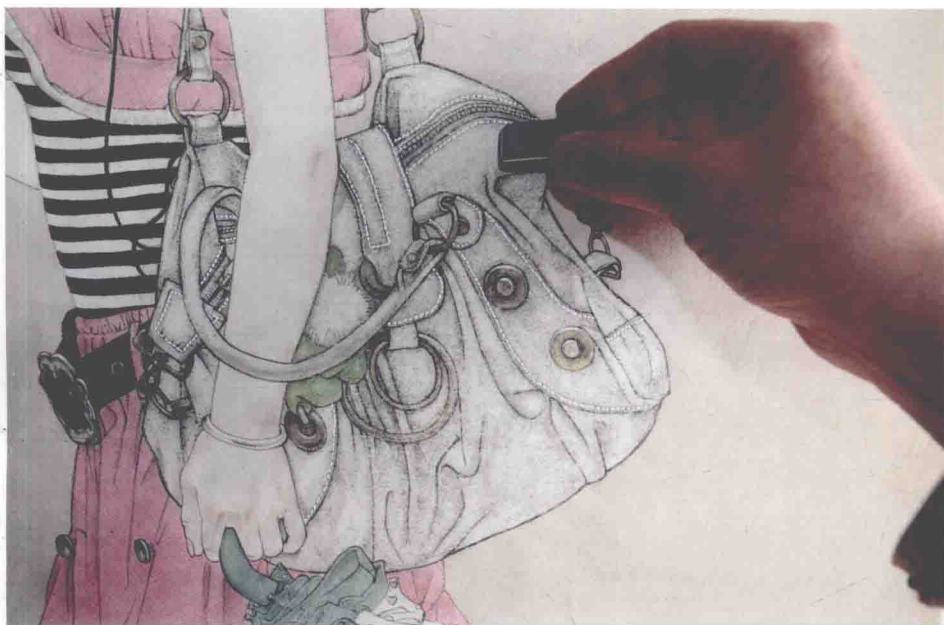
图②

街头抓拍的模特身体动态如上，必须在创作时修改成理想状态。

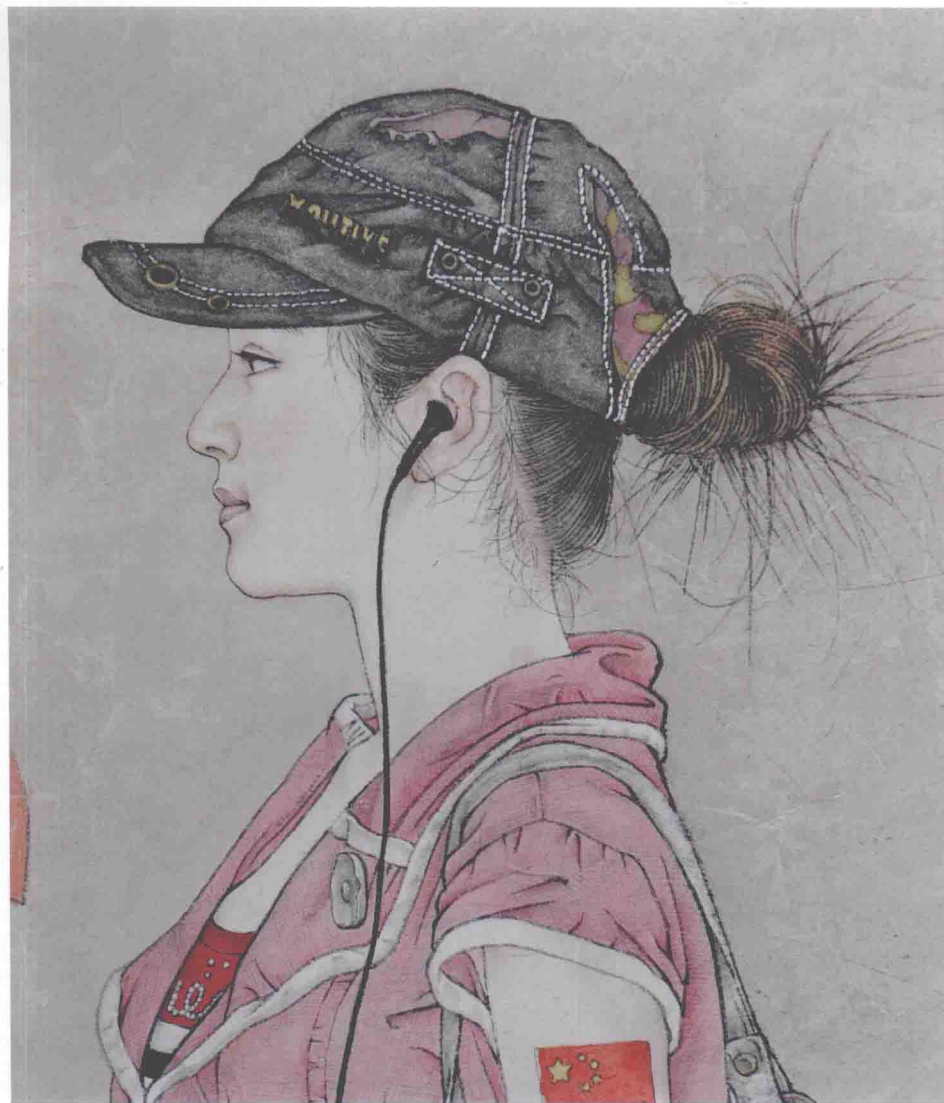

工笔画需要起与计划创作的作品尺寸同等大小的线描稿。

2. 借助橡皮

硬橡皮的使用图例。绘制作品的过程中常常会渲染过度，可借助硬橡皮擦出亮处。

3. 借助颜色对比

挎包上的玩具为嫩绿色，雨伞是头绿色，以银灰色与粉红色衬托。

侧面的精心描绘，例如帽子、头发、衣裙等。人物的侧面是世界美术史上反复表现的经典造型，不仅要注意结构准确及美感，更要注意人物性格特征的刻画。