

巧

学

工

笔

画

丛

书

工笔重彩

人物

黄培杰 编著

黑龙江美术出版社

QIAO XUE GONG BI HUA

CONG SHU

GONG BI

ZHONG CAI

参加编写人员：王 婧 程 华 张成才
蔡晓华 刘媛媛 扈红平

巧学工笔画丛书·工笔重彩·人物

黄培杰 编著

黑龙江美术出版社出版发行

(哈尔滨市道里区安定街225号 邮编：150016)

全国新华书店经销 哈尔滨印刷一厂印刷

1999年7月第1版 1999年7月第1次印刷

开本：787×1092 1/8 印张 1.5

印数 1-5000

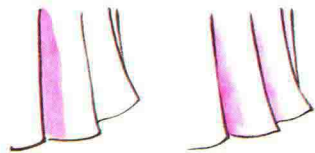
ISBN 7-5318-0672-X/J·673 定价：9.00元

学习重点与材料工具：

一、如何分染：

两支白云笔，一支蘸色，沿着线边染；另一支笔蘸清水，在色的一边抹匀开，即为分染。

二、眼睛的画法：

(1) 先勾墨线，染墨及曙红；

(2) 以赭石加曙红染双眼皮和眼角处，以赭石加石绿染大的起伏结构；赭石染眼仁；

(3) 以赭石、朱膘、石绿调白调成肉色罩染；之后以墨色提出眼鼻、眼仁及瞳孔、眼睫毛。眼高光部旁的眼白可用白粉提一下，眼白两边还可以用花青加赭石染一下，增加眼白立体感。

三、中国画的颜色：

中国画的颜色分成植物色与矿物色。植物色就是从植物中提取的颜色如花青、藤黄等。矿物色就是以石头砸碎，研细而成的颜色如石青、石绿等。中国画的矿物色本来应该现用现以胶调合，用后出胶以保持颜色鲜艳；植物色也应现用现泡如花青膏、胭脂膏等。尽管效果好但使用起来麻烦。我们现在常用的盒装锡管的石青、石绿等矿物色是代用品，但也不影响使用效果。植物色在运用时，要一层干后再染一层，一块色要反复染几次才能产生厚重的感觉。矿物色也要这样多染几次而不是一次画成。但要注意矿物色要画在同类色的植物色上面，才会衬托出石色的美丽，否则会发灰暗。下面的植物色叫底色，例如花青染底色，干后罩染石青，草绿色上罩石绿。有时，也可用赭石色薄些做底色，染石青、石绿、朱砂色等。

如果想在干了的石色上面再分染植物色，应先用胶矾水涂一层固定，干后再染，这样，被固定的石色就不会泛上来。

四、胶矾水制作：

胶用明胶、矾用食矾即可，一般美术商店中都有售。比例为二两胶、一两矾、二斤半水，可根据这个比例加减，例如把这个比例同时缩小十分之一都可以。矾块研碎用凉水泡化；胶粒用凉水泡软膨胀，倒入瓷碟中，然后将碟坐在热水上加热至胶化成水，这叫“隔水炖胶”，再将胶水矾水和水按上述比例兑在一起，即为胶矾水。在热天胶易腐败，可放入冰箱，能保存一周。

五、如何检查熟宣纸和熟绢有无漏矾：

熟宣纸和熟绢是在生宣纸和生绢上刷胶矾水制成的，不洇水。在刷制过程中往往有个别地方没刷到，或时间长了矾也会挥发掉，因此，有时熟宣纸或熟绢上会出现一些洇水点，称之为漏矾。检查方法为：在作画前用清水刷一遍即可看出有无漏矾。漏矾处在纸干后，涂上胶矾水，干后即可作画。一定要在作画前检查，不然作画过程中发现漏矾很难修复好，有时因为几处漏矾会破坏画面效果，导致失败。

六、裱纸、裱绢方法：

画工笔画一般都应将纸或绢裱在画板上画，易于勾线和染色。方法是：先将白图画纸裱在画板上，把纸均匀喷湿或刷湿，使其略加膨胀，然后在纸的四周约一公分宽的地方涂浆糊，贴在画板上，干后即平。但在等其干的过程中，应往纸心处洒水，以便浆糊先干才好。再将透好铅笔稿的熟宣纸也照此方法裱贴在白图画纸上，干后就可以画了。熟绢的裱法同裱熟宣纸一样。

七、画工笔画的材料工具：

应准备几支勾线笔如大、中、小红毛笔、衣纹笔；染色笔如大、中、小白云笔和羊毛板刷；国画色、砚台、油烟墨块、松烟墨块；调色碟、笔洗；熟宣纸、熟绢和图画纸、画板。

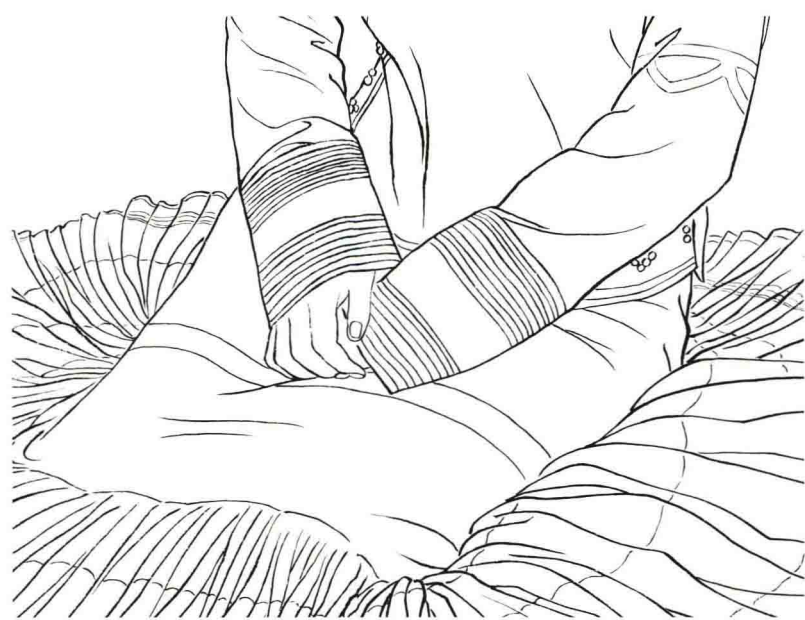
八、勾线提示及其他：

小红毛笔勾脸、手，图案花纹及饰品衣服。衣服先用油烟墨块研的墨一遍一遍染，染到快够分量时，再用松烟墨块研的墨染，最后罩一遍花青色，这样，衣服会变得既厚重又沉着，头发也如此染。

一、《河畔的阿米子》的欣赏与读画

读画就是欣赏画。这是一幅意境很美的工笔人物画；明亮的月光下，一位彝族少女——阿米子身穿鲜艳的民族服装，带着甜美的憧憬坐在河边，等待着恋人的到来。远处的小河在静静地流淌，身旁的小黄菊和蒲公英也在静静地绽放，又像一些顽皮的孩子，探头探脑地围绕着阿米子，跳着舞蹈。画面上，几乎感觉不到线条和色彩的构成存在，只有那仿佛听得见小河流水声的优美的意境。这就是工笔人物画的魅力所在。接下来，我们要一步一步地去了解和掌握形成这种意境的各个因素和方法，使每位学习本书的读者也能画成一张很美的工笔人物画。

二、线描稿

由于我们是通过临摹来学习工笔人物画，所以我们把草稿这一步省略。工笔画以线为造型基础，而线的表现力是很强的，并且千百年来形成了一套线描好与不好的标准，主要之处在于：

首先，线条要挺拔有力，中锋用笔为主。另外，针对不同的质感，线描在粗细、顿挫有统一感觉的基础上，还要有适当变化，勾脸、手的用笔要有弹性；勾头发要轻松飘逸；勾衣服要有适当顿挫。整幅线描要分出浓淡。

再有，线描不能“描”，要“写”出来，每一根线都要注意起笔、运笔、收笔，可以说，每一根线的起笔、运笔、收笔在粗细上，方向上都是不同的。

三、线描基础上的染墨稿

工笔人物画中的墨色很重要，要在着色之前先把墨色染好。这样，在着色时才有依据，同时，墨色在画面中起着至关重要的作用。画面中有墨色，这是中国画的主要特征之一。

染墨，要先将墨调得稀薄得跟水差不多的程度画第一遍，这样，既可以便于你迅速把握整体，又不易出现较硬的水印。之后，就可以调墨略浓些，一遍一遍地上，不可操之过急，否则不匀。

染墨，染到七、八分的程度即可，为以后的步骤留有余地。背景的墨色也如此一遍一遍地染。注意脸和手不要用墨去染暗部，因为染了墨就会使脸手的皮肤色发暗灰，但眼睛和眉毛可用墨色染。墨色要有浓淡深浅之分，最好使砚台研的墨，层次多，容易染匀，可用油烟墨块研墨。

四、薄涂大体色

工笔画的表现方法灵活多样，随着每幅画的不同而变化。一般说，工笔画应按照勾线，分染、罩染、提线这样的步骤进行，但这幅画色彩很多，若先分染会陷于局部而不能迅速表现意境，因此，这里采取了先薄涂大体色的办法表现。就是先按各块色的大致色相薄薄地涂一层，包括背景和花草，但脸、手可先留空白。这样薄涂一遍后，大的色彩关系就出来了，大的意境也初步有了感觉。可薄涂几次，只要为下步的染及罩留出余地即可。

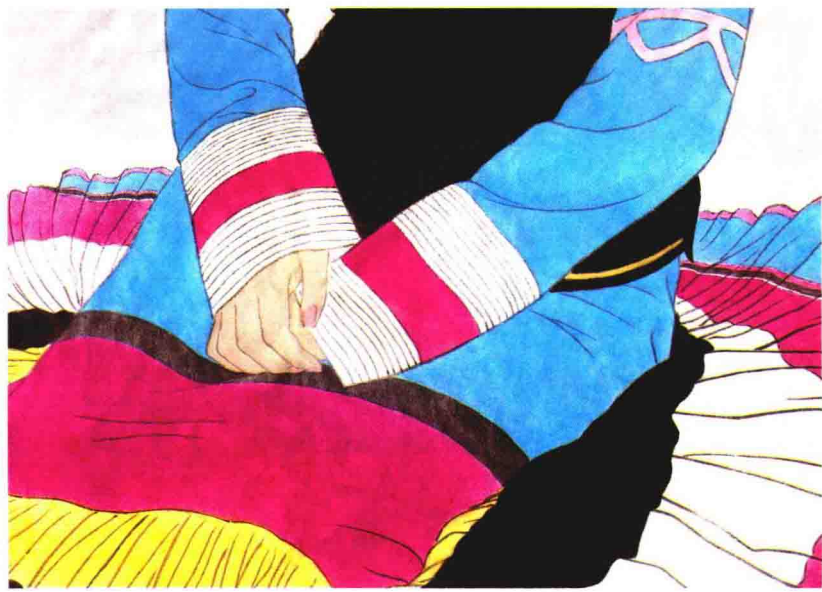
工笔画的色彩是情感色，绝不要单纯地上色，而是用意境的感觉去带动着色的步骤，这样，就是以情运色，进入了色彩的艺术表现领域，并能把握住着色的程度。

五、薄涂色基础上的分染

分染，就是分开来染的意思。前一步是平涂，虽有线条做骨架，但终显单薄。所以，要以每块色的同类色来分染每块色，如蓝衣服，用深些的蓝分染浅色的蓝，深些的红染浅红，深些的墨色染浅墨，花青色染花草的叶等。脸与手，要用赭石、朱膘少加些石绿色，调出一个肉色来分染。分染，一般是染低处，称为凹染法；也有染高处的，如以曙红染脸颊上的红色，称为凸染法。两种染法可以并用。衣服多用凹染法，而脸部则凹凸法并用，如眼睛、鼻子、嘴都用凹染法，脸颊的红虽用了凸染法，但耳朵处的整个一侧，又大面积的染了肉色，和正面的脸有了明暗之分。整个的分染也不是一次染成，而要薄色多染几次才好。嘴唇的亮都用曙红和朱膘薄染，较暗处用胭脂和赭石色染。

六、分染基础上的罩色

在分染的基础上,还要罩上也就是平涂上一层色,才会产生一种既有变化、又自然的艺术感觉。罩色也不会一次罩成,可多罩几次。罩色之后的下一步就是提线,也就是把某些被罩染模糊了的线复勾出来,有一种醒目的感觉。有时这两个步骤可交叉进行。衣服的蓝用石青少加些酞青蓝罩;裙上的紫红用曙红少加些酞青蓝罩,衣袖的红用曙红加些藤黄罩。红头巾可用曙红和朱膘交叉罩。脸手色,用赭石、朱膘、石绿、白色调些赭石、藤黄罩染,逐渐推向人物身后的小河,形成远近的冷暖、明暗对比。蒲公英及黄花可用同类色直接去画。墨色也要依次染足,但最后要以花青色平罩一次,墨才会显得很黑,否则会成深暖灰色。

七、罩染基础上的提线

在罩染后，一般情况下，以墨色勾的线条就被罩模糊了。工笔画以线条为骨架来形成特有的线条美，所以，要把线条复勾出来。但这次复勾不是用墨色而是用颜色线来复勾，蓝衣服用酞青蓝调墨勾，紫红色衣服处和红头巾用曙红或胭脂少加些墨复勾，而脸手用赭石加曙红复勾。蒲公英等叶用花青加藤黄复勾。眼睛、眼眉等用墨复勾和染。

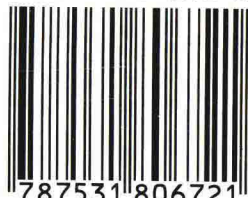
衣服上的花饰等要按结构的起伏勾画出来，不能画成平面的图案。头上的珠饰要以饱和色来填染，一些衣服上的细碎花饰也要用白粉加色提出来。

提线过后，有些地方觉得不够或过火的话，还可以再染，再罩，再复勾，直至整体协调自然，产生出美感。

责任编辑：乔琛
封面设计：乔琛
版式设计：乔横
电脑制作：吴建荣

ISBN 7-5318-0672-X

9 787531 806721 > ISBN 7-5318-0672-X/J·673 定价：9.00元

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.erfbook.com