

工
筆
人
物
畫

新编中国画书系

工笔人物画

● 金瑞 著

GONGBI

RENWUHUA



西南师范大学出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

新编中国画书系
● 工笔人物画

金瑞 著

GONGBI RENWUHUA



西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

工笔人物画 / 金瑞著. — 重庆 : 西南师范大学出版社, 2017.10

(新编中国画书系)

ISBN 978-7-5621-8995-4

I. ①工… II. ①金… 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(2017)第 236373 号

新 编 中 国 画 书 系

工笔人物画

金瑞 著

责任编辑: 王 煤 徐庆兰

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编: 400715

网址: www.xscbs.com

经 销: 新华书店

制 版: 重庆新金雅迪艺术印刷有限公司

印 刷: 重庆新金雅迪艺术印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8.75

字 数: 150 千字

版 次: 2017 年 10 月第 1 版

印 次: 2017 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-8995-4

定 价: 56.00 元

序言

本套丛书面向大专院校学生及广大美术爱好者,是一部学习、研究中国书画的基础教材。该丛书由《中国美术史史纲》《工笔人物画》《写意人物画》《工笔花鸟画》《写意花鸟画》《青绿山水画》《水墨山水画》七个专题的著述构成。

《中国美术史史纲》以美术通史纲要的形式,提纲挈领,图文互补,形象而简明扼要地呈现中华视觉审美文化发生、发展、演变的历史脉络及其理论表现形态,并参考了国内最新考古发掘和学术研究成果。其他的六个专题,都分别从多角度集中、概括地介绍和研究一个画科的历史和现状,既注重发掘、认识、评价传统,又关注当代的新创造、新发展。本套丛书,几乎囊括了中国书画的主要方面,反映了其在新世纪的发展状貌和最新学术水平。

该丛书具有三大主要特点:历史性、技法性、鉴赏性。

历史性。该丛书的每一个研究专题,都从本画科发展史的视角追踪溯源,梳理所论画科的形式语言特征、渊源及其发展、嬗变的历史过程,对在特定历史时代、特定文化生态环境与文化思潮中创造新形式、新技巧、新语言、新风貌的代表性画家及其经典性作品进行深入评析,突出重点,使读者在较短的阅读时间内把握、了解该画科的发展脉络、审美特征和历史走向。

技法性。本丛书以讲授具体的表现技法为重点,由简而繁,从一枝一叶、一石一山的具体画法入手,到重峦叠嶂、咫尺千里的山水画巨作的创制,步步深入,循序渐进;通过典型图例解析绘制步骤、程序,一步一图,具体讲述作画的连续过程和所用技法;既介绍古人的传统技法,也讲授今人的现代技法,更传授著作者本人在多年的创作实践中探索出来的个人的特殊技巧。其中有临摹的方法、设色的经验、造型的心得、构图的匠意、创作灵感的萌生、艺术构思的酝酿等。对技法程序、可操作性预期艺术效果的了解,不但可以激发绘画创作的欲望,提高艺术欣赏水平,而且可以进一步加深对绘画艺术本体的理解,“由技而入道”。

鉴赏性。该丛书对古代与现代表性作品的分析性鉴赏,占有相当的篇幅,使读者通过鉴赏提高审美力,增强对作品的艺术感悟力,培养会意“象以尽意”的形象思维能力;通过分析鉴赏经典作品,感知精神生命的创造力,领悟艺术意境创造的奥秘,体味作品的文化意蕴、美学风范、精神内涵。鉴赏是心灵的体验、灵魂的碰撞。其方法是多样的,有的从艺术形式语言分析入手,有的从视觉心理的角度切入,有的以文化批评或社会学的方法开掘,更多的是采用综合的方式展开。赏析过程是分析与综合的过程。在分析与综合中感知艺术作品的品位,辨析艺术作品的能、妙、神、逸,认知艺术创造的真谛和美学价值,体悟中华“天、地、人”和谐统一的大审美观的宏博精深,提高自身的人文素质。

师古人之心,不师古人之迹,是正确的学习方法。具体的绘画技法,只是入门的向导。仅仅掌握技法并不一定能创作出好的书画。对于任何技法,都不能胶柱鼓瑟。进入门厅,就要全力去理解、把握艺术本体的基本规律。无法而法乃为至法。唯有“师其心”才能体悟艺术家自由创造的伟大心灵。

新世纪中国画坛的中心课题是如何在新时代、在开放的文化生态环境中创造出民族的、新的中国书画艺术,以立足于世界民族之林。20 世纪是中国画由古典形态向现代形态转换的关键时期,呼唤改革、实践改革、中西艺术对话成为 20 世纪的主题话语。中国画的创新取得了令人瞩目的成就,开创了不同于任何历史阶段的新局面。但同时也不可避免地存在着时代自身的局限性,这表现在创作观念和艺术实践两个方面。总结经验,以利于开拓未来,该丛书从多角度反映了这种历史性变革的现实和已取得的成就。历史的经验告诉我们,艺术的革新并走向成熟的高峰,往往需要几代人的努力。新世纪期盼着伟大的民族复兴和民族艺术的新辉煌,前方的路任重而道远,让我们继往开来,继续努力。

夏硕琦 曾任《美术》杂志社副主编、编审,中国文学艺术界联合会高级职称评审委员,中国文化部政府最高奖“群星奖”评审委员,文化部主办“中国艺术大展”评审委员会秘书长等职。现任中央电视台书画院艺术顾问。著有《论当代画家》等专著,主编有《中国工笔画全集》等画集。



金瑞 1973 年 2 月生于北京

1991 年毕业于中央美术学院附属中学

1995 年本科毕业于中央美术学院中国画系工笔人物画室

1997 年中央美术学院中国画系硕士研究生毕业并留校任教,现为中央美术学院中国画学院副教授,中国美术家协会会员,中国美术家协会中国重彩画研究会理事

2016 年中央美术学院研究生院博士研究生毕业,从事工笔重彩人物画的教学和创作,致力于探索重彩画的现代材料与传统工笔技法的结合

2002 年编著《中国人物线描画技法》一书,由西南师范大学出版社出版

2003 年《梦归》入选“第二届全国中国画展”,获优秀奖并发表于 2003 年 9 月《美术》杂志

2004 年编著《新编工笔人物画》一书,由西南师范大学出版社出版

2004 年 9 月《梦回埃及》获“第二届中国人物画展暨纪念蒋兆和诞辰 100 周年”金奖,并发表于 2004 年 11 月《美术》杂志

2004 年《畅游·狩猎》入选“第十届全国美术作品展览”并获优秀奖,发表于 2004 年 10 月《美术》杂志

2005 年《畅游·狩猎》入选“2005 第二届中国北京国际美术双年展”,发表于 2005 年 10 月《美术》杂志

2006 年编著《中国画线描人物的临摹与写生》一书,由河南美术出版社出版

2007 年 8 月《迷失乐园》入选“第三届全国中国画展”

2008 年《迷失乐园》入选“2008·第三届中国北京国际美术双年展”

2008 年 10 月《飞鸟愿为云》入选“第三届全国青年美术作品展览”,发表于 2009 年 1 月《美术》杂志

2009 年 9 月《飞鸟愿为云》入选“第十一届全国美术作品展览”

2009 年编著《中央美术学院中国画学院教师课图稿——工笔人物临摹篇》,由人民日报出版社出版

2010 年 6 月《飞鸟愿为云》入选“2010·第四届中国北京国际美术双年展”

2011 年 7 月个人画集《当代工笔画作品集——金瑞》,由人民美术出版社出版

2011 年 9 月《天使告知》入选“第四届全国青年美术作品展”

2013 年《中华国医图》入选“中华文明历史题材美术创作工程”

2014 年《铁马兵河之战图》入选“第十二届全国美术作品展览中国画作品展”

目录

第一章 工笔人物画的历史 / 001

第二章 工笔重彩人物画的材料 / 031

- 一 依托材料 / 031
- 二 颜料 / 032
- 三 胶、矾与胶矾水的配制 / 034
- 四 金属颜色 / 035
- 五 毛笔、墨与其他材料 / 036

第三章 工笔重彩人物画的技法 / 039

- 一 线描 / 039
- 二 染色 / 041
- 三 石色的使用方法 / 042
- 四 蛤粉的处理方法 / 043
- 五 现代重彩画技法 / 045

第四章 工笔重彩画的审美特色 / 049

- 一 工笔重彩画的艺术语言分析 / 049
- 二 工笔人物画的造型 / 051

三 工笔人物画的用线 / 053

四 工笔人物画的色彩和线、墨、色的关系 / 058

第五章 工笔人物画的临摹 / 061

一 拷贝线描稿 / 062

二 绢的做旧 / 063

三 裱绢 / 063

四 勾墨线 / 064

五 绷框子 / 064

六 染色 / 064

第六章 工笔人物画的写生方法 / 071

一 铅笔稿 / 071

二 拷贝勾线 / 072

三 染色 / 073

第七章 工笔人物画创作

——《中华国医图》的创作过程 / 077

图版 / 087

第一章 工笔人物画 的历史



图 1-1 龙凤人物图



图 1-2 人物御龙图

最早的工笔人物画作品是战国时期的帛画。《龙凤人物图》(图 1-1)表现的是一位细腰、大袖、长裙的贵族妇女形象。画面以线条、墨色为主,仅在口唇施以浅朱色,人物的姿态恬静而飘逸,符合“楚腰纤细掌中轻”的时代审美特点。这种以墨线为主、辅以颜色的画法,正是中国工笔人物画特有的民族风格。

《人物御龙图》(图 1-2)表现的是墓主人乘龙升天的景象,以流畅的单线勾勒为主,加以色彩的平涂和渲染,表明了以线造型是中国画的基础。

汉代《马王堆帛画》(图 1-3)是最早的重彩画。画面描写天上、人间、地下的场景,出现蛟龙、神兽、仙禽等事物,极具想象力,富有浪漫主义的气息。帛画绢地为深棕色,大量使用了朱砂、石青、石绿、白粉等天然矿物颜料,历经 2000 多年的岁月,仍然鲜艳如新。这正是重彩画的恒久魅力所在。

魏晋时期的工笔人物画,继承了汉代绘画以线造型的传统,并在人物造型的准确性、线描技法的多样性、染色技法的细致性完善上取得了长足进展,为后来的工笔人物画技法奠定了基础。



图 1-3 马王堆帛画

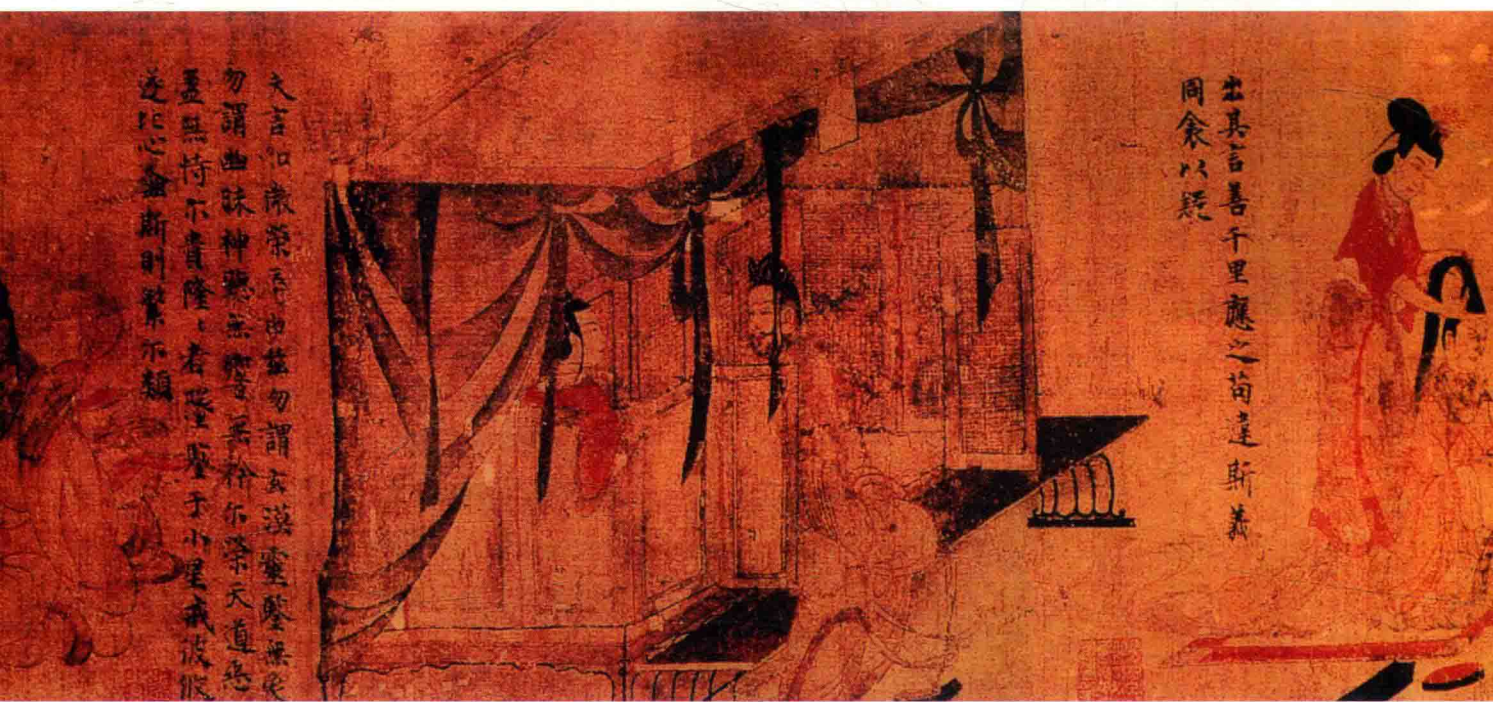




图 1-5 洛神赋图 顾恺之 东晋



图 1-6 列女仁智图 顾恺之 东晋

顾恺之是东晋时期最伟大的工笔人物画家,《女史箴图》(图 1-4)、《洛神赋图》(图 1-5)、《列女仁智图》(图 1-6)是他的代表作。

《洛神赋图》将人物故事情节置于自然山川中,分段表现不同的情节,画面的线描风格就是顾恺之的“春蚕吐丝”描,以连绵不断、悠缓自然的形态体现出节奏感,用线力度不大,如同“春云浮空,流水行地”。背景山水树石富于装饰性,珍禽异兽穿插其间。他巧妙应用了朱砂、石绿、蛤粉等矿物色,也使墨与色完美结合,让工笔卷轴画的技法走向基本成熟。

顾恺之提倡“以形写神”“传神写照正在阿堵中”,非常重视眼神和面部表情的刻画。据说他在绘制表现“竹林七贤”的诗句中,体会到“手挥五弦易,目送归鸿难”。他主张实对,在现实生活中观察提炼、集中概括,不仅解决了形与神的关系,也解决了如何提高表现技巧的关键问题。



图 1-7 青州石刻 北朝

张僧繇是梁武帝时期的画家，他的独特风格被称为“张家样”。

在色彩上，他善于渲染，强调形象的立体感。相传他创造了没骨画法，即不勾轮廓线，完全用颜色染成。

北齐画家曹仲达来自中亚地区的曹国，专画佛画。“曹之笔，其体稠叠而衣服紧窄”，透过层叠下垂的衣褶表现出内部人体的形体感，即所谓“曹衣出水”。这种风格来自于印度笈多朝造像，在当时使人耳目一新。在现存北朝的雕塑作品如青州石刻(图 1-7)中，可以见到“曹衣出水”的形象。

唐代的工笔重彩人物画极富现实主义精神，把唐代的丰功伟业和社会面貌充分地表现了出来，艺术技巧也走向成熟完善。

阎立本是初唐时的宫廷画家，有“丹青神化，冠绝古今”之誉，张彦远评价称：“阎则六法该备，万象不失。”

《步辇图》(图 1-8)描绘了唐太宗接见吐蕃使者禄东赞的情景，线描严谨，设色浓重，人物面部刻画表现出唐太宗的威严和使者谦恭的神情。

《历代帝王图》(图 1-9)描绘了西汉至隋的 13 位皇帝，通过五官表情的刻画，表现他们不同的内心世界：有的开国之君有王者气度和伟丽仪范，有的亡国之君则呈现猥琐庸腐之态。线条的组织方式继承魏晋风格，多用平行排列，并沿着线进行分染，与顾恺之的染法接近。

与阎立本同时代、代表西方画风的是尉迟乙僧。有史料记载他画外国菩萨“小则用笔紧劲，如屈铁盘丝；大则洒落有气概，用色沉着，如堆起绢素而不隐指”“身若出壁，逼之标标然”。从记载中可以看出他的线描类似铁线



图 1-8 步辇图 阎立本 唐



描,善用重彩渲染出人物的体积感,与克孜尔壁画有相近之处。

吴道子是唐代宗教题材绘画的重要代表画家,其风格被称为“吴家样”,影响非常深远。其本人被后人誉为“画圣”,还被历代画工奉为祖师。

吴道子的造型能力非常强,画面极有想象力,他画的《地狱变相图》被称为“图中无一所谓剑林、狱府、牛头、马面、青鬼、赤鬼者,尚有一种阴气袭人而来,观者不寒而栗”。



图 1-9 历代帝王图 阎立本 唐

吴道子的线描具有独创性,“早年行笔差细,中年行笔磊落,挥霍如莼菜条,人物有八面生意活动”,“磊落逸势,笔力劲怒”,故称“莼菜条”。他的线描是兰叶描,线的粗细变化很大,线条往往中间粗、两端细,用笔的难度很大。他画的衣服有飘动感,即所谓“吴带当风”。

《送子天王图》(图 1-10)据传为吴道子的作品,《朝元仙仗图》(图 1-11)也体现了吴道子的画风,这种画风对中原地区的民间壁画有着深远的影响,如元代的永乐宫壁画。

工笔重彩人物画的技法发展到盛唐已达到一个高峰,张萱和周昉是专业的仕女人物画家。

张萱做过史馆的画直,以画宫廷仕女而出名。他的画工整浓丽,设色和用笔都工整妍巧,用朱色润耳根是他的独到之处。



图 1-10 送子天王图 吴道子 唐



图 1-11 朝元仙仗图 武宗元 北宋

张萱的《捣练图》(图 1-12)表现的是宫中妇女加工绢丝的场景。人物动态生动自然,是他仔细观察生活后写生而来。画面细节描写精致,生活气息浓郁,形体塑造均为丰颊硕体,富于张力。画面部分人物大量施以重彩,如蛤粉、石青、石绿、朱砂等,并且将重彩和透明色结合使用,呈现丰富微妙而稳重的色相。



图 1-12 捣练图 张萱 唐

张萱的另一代表作《虢国夫人游春图》(图 1-13)画的是虢国夫人及其眷从三月三日游春的场景。本画没有依靠背景,而是利用人物和马的组合,马的跑动、色彩的搭配、生动的线描传达出春天的气息。构图疏密有致、错落自然,意境空蒙清新,线条工细而圆润秀劲,设色典雅富丽。

张萱的绘画代表工笔重彩卷轴画达到了很高的程度,技法已经非常



图 1-13 虢国夫人游春图 张萱 唐



图 1-14 簪花仕女图 周昉 唐



图 1-15 挥扇仕女图 周昉 唐

成熟,分染和罩染的效果极为润泽,多层次的颜色形成了细腻、丰富的层次美感。用线条表现人物服饰、人体结构也比以前有很大进步,不再是装饰性的线条排列组合,而是通过外轮廓线与内轮廓线的相互交搭准确表现出人体的结构、体积感和量感。

周昉继承并发展了张萱的仕女画风格。《历代名画记》载:“初效张萱画,后则小异,颇极风姿……衣裳劲简,彩色柔丽,菩萨端严,妙创水月之体。”他画的仕女,无不是浓丽丰肥之态。

《簪花仕女图》(图 1-14)表现了唐代宫廷嫔妃闲适的生活。全图分为戏犬、漫步、赏花、采花四个情节,人物形象丰满肥硕、神态安闲,线条平实大气,人物肌肤施以浓重的蛤粉,从绢的背面用粉色反衬,表现出纱衣的透明感。

《挥扇仕女图》(图 1-15)是周昉的代表作,描绘了宫中嫔妃哀怨的生活场景。全卷分为挥扇、端琴、临镜、围绣、闲憩 5 个部分,共 13 个人物。对镜而懒于梳妆的仕女,内心的愁怨被表现出来。线条非常生动,组织线的方式并不程式化、概念化,而是来自于写生。作者通过认真观察生活,将人物动态表情刻画得栩栩如生,写实能力达到一定的高度,使人物更加传神。全画以墨线为主,色彩单纯,用大片的朱砂配以黄绿、褐色等透明色,整幅画面协调统一。

《宫乐图》(图 1-16)也属于张萱、周昉的风格,描绘了体态丰肥的 10 名后宫嫔妃围着长案而坐,或持扇,或弹琴,或吹奏,气氛闲适。线条工整有力,人物造型非常完美,人物的衣服采用了衬托白粉的技法,画面以朱砂和石绿为主,很好地表现了纱衣的透明感。

卢楞伽是吴道子的弟子。其《六尊者像》(图 1-17)描绘了十八罗汉中的第六位。造型和线描具有西域特色,线条有“曹衣出水”的特征。人物造型超凡脱俗,脸形和服饰明显具有印度人的特点。



图 1-16 宫乐图 佚名 唐



图 1-17 六尊者像 卢楞伽 唐