

高等艺术院校美术基础系列教材

上海人民美術出版社

中国画工笔基础

主编：王重来

编著：陈岫岚

丁蓓莉

谷吉

郑文

高等艺术院校美术基础系列教材

上海人民美術出版社

中国画工笔基础

图书在版编目(CIP)数据

中国画工笔基础/陈岫岚等编著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2009. 8

(高等艺术院校美术基础系列教材)

ISBN 978-7-5322-6301-1

I. 中... II. 陈... III. 工笔画-技法(美术)-高等学校-教材 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第119013号

高等艺术院校美术基础系列教材

中国画工笔基础

主 编: 王重来

编 著: 陈岫岚等

丛书策划: 姚宏翔

本书策划: 邱孟瑜

责任编辑: 潘志明

技术编辑: 季 卫

版面设计: 谷 吉等

封面设计: 崔生国

出版发行: 上海人民美術出版社

(上海市长乐路672弄33号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 6.5 印张

版 次: 2009年8月第1版

印 次: 2009年8月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-6301-1

定 价: 35.00元

目录

第一章 工笔画的沿革/5

勾染法 / 48

没骨法 / 50

第二章 工笔画的工具与用笔/15

工具的准备 / 16

用笔方法 / 19

第三章 工笔人物画着色方法/21

淡彩拖染法 / 24

白描淡彩法 / 26

粉填法 / 28

勾勒平涂法 / 32

衬背法 / 34

重彩法 / 36

烘染法 / 38

第四章 工笔花鸟画着色方法/41

墨染法 / 42

重染法 / 44

轻染法 / 46

第五章 工笔画临摹/55

对临法 / 56

意临法 / 58

古典名画临摹 / 59

第六章 工笔画写生/73

人物写生 / 76

花鸟写生 / 84

第七章 工笔画创作/91

选材 / 92

立意 / 94

构思 / 95

构图 / 96

制作 / 98

第一章 工笔画的沿革

中国工笔画这一艺术形式具有悠久的历史。工笔画是以线为主要造型手段，以笔墨传情达意，以形神兼备，以形写神为造型原则，色彩绚丽而韵味十足的一种绘画形式。它使用的工具和材料是传统的笔、墨、纸、砚。经过历代画家的不断创新，我国的工笔画形成了艺术特点鲜明，形式丰富多样，具有很高的审美价值的绘画风格，在世界艺术史上也享有很高的声誉。

工笔人物画是中国画中成熟最早的画科。在新石器时期的岩画中，就出现了人物形象，如内蒙古阴山岩画中表现了人们猎取动物的生活场景。岩画中画有人面像、兽面像、崇神祈祷的舞蹈形象。西安半坡遗址出土的《人面鱼纹陶盆》、《人物舞蹈纹饰彩陶盆》等，都是中国人物画的起始。其造型古朴，色彩沉着，线条流畅，富有想象力。这是五六千年前我们的祖先就用朴素而明快的线条把鸟、虫、鱼、树叶等形象描绘在陶器上面，表现了人们在生产实践和社会生活中的现象和愿望。

进入夏、商、周以后，有了青铜器文化，鸟兽

《人物舞蹈纹彩陶盆》

形象就常出现。战国帛画《龙凤人物图》中侧面而立的女子形象，双手前伸合掌作祈祷状，上方画有一龙一凤。这幅战国帛画的发现，是最早的中国人物画原迹，是研究中国工笔人物画的重要文献。从中也可了解到我国绘画最早的就是意象造型，人物形象富有装饰性，并且以线造型为主，线既起到造型作用又起着装饰作用。

我国古代常以“丹青”当做绘画的代称。丹青是指朱砂、石青、石绿等重彩颜料，帛画就用了大量的石色。画面颜色使用了朱砂、铅粉等矿物质颜料，色彩对比强烈而绚丽，具有高度的艺术价值，这反映了古代劳动人民的聪明智慧和绘画才能及审美观点。

在西汉时期，从漆器上我们可以看到有朱雀，还有瓦当、画像砖、铜镜、玉器和肖形印，其所表现的内容为花卉、禽鸟、走兽、蔬果、草虫、树石、器物等，还包括人物与动植物生活的场景。

考古发掘发现的大量墓室壁画，使我们看到古人墓葬中很多有艺术价值的中国人物画。如河南密县打虎亭后汉墓室壁画，从设色到造型都发展到了炉火纯青的地步，并且构图很完美，很有壁画构图的设计意识。在一幅长构图的画面中画了很多人物，作者在人物的后面、前面，靠一些直线（桌子、地毯）把人物

《龙凤人物图》帛画

《永乐宫壁画》局部

联系起来，使人物不觉得散。另一个是靠曲线与直线的对比手法把人物烘托出来（因为人物是曲线）。画面用的是散点透视取景法，这不仅符合了中国人的审美观点，也强调了画面的平面感效果，具有很强的装饰性。

北魏时期随着佛教的兴起，印度文化和绘画传入中国，这对中国绘画有着一定的影响。国画家们在吸取外来技法的同时，创造了具有立体感的“凹凸”画法。如南朝画家曹不兴、张僧繇就是这种画法的代表，它是民族传统文化与外来艺术的交流和融汇。

魏晋南北朝时期，宗教艺术在中国兴起，出现了一大批专业画家，其中部分画家已把花鸟画作为专题来描写。这种以花鸟竹石来寓意抒情的题材到五代开始成熟。到宋代，花鸟画已发展成为能与人物画、山水画相抗衡的画种，从而形成三足鼎立之势。

隋唐时期是中国画坛上一个灿烂辉煌的时期，名家辈出，作品众多，风格多样。如“画圣”吴道子，是盛唐时期最负盛名的画家之一，在《两京耆旧传》中云：“寺观之中，吴生图画殿壁，凡三百余堵，变相人物，奇纵异状，无有同者。”他有着极强的绘画功力，能在一日之间绘成嘉陵江三千余里山水的壁画。相传在画丈余人像时，他可以从手或足开始，同样把人物画得生动、准确，充分体现了他绘画技巧的高超。他画的壁画有着“天衣飞扬、满壁风动”的感觉，勾画的衣纹有“吴带当风”之称，故他的人物画风格对后代的绘画影响很大。

位于山西芮城县永乐镇的《永乐宫壁画》是元代道教壁画中最伟大的代表作，其中永乐宫壁画以三清殿和纯阳殿的壁画为代表。三清殿壁画局部为《朝元图》，描绘道教诸神朝拜元始天尊的情景。壁画气势宏伟、庄严肃穆，整体感非常强。画中的女神形象端庄秀美、雍容华贵，其衣纹线条流畅，均用铁线描勾勒，富有弹性，有的衣纹线长达一米，其中有条飘带线长达两米左右，找不到接笔之处。对玉女形象的描绘也很见功力，服饰上缀有宝珠，头饰用金泊沥粉法画成，造型精确，花冠写实，色彩谐调。

纵观绘画历史长河，中国工笔人物卷轴画方面，更是绘画史上辉煌的一页。从晋代顾恺之画的《洛神

《女史箴图》局部（东晋）顾恺之

赋图卷》来看，魏晋时期的人物画已经成熟。顾恺之博学多才，有“三绝”之称（才绝、画绝、痴绝）。他重人物画的传神，并提出“传神写照，尽在阿堵中”的论点，及强调人物画的造型是以眼传神的经验总结。同时他主张“以形写神”、“形神兼备”的绘画原则。他认为：“凡画，人最难。”顾恺之在用线上多用高古游丝描，勾出的线粗细一致，压力均匀，富于弹性，有紧劲连绵之感。如《女史箴图》、《听琴图》、《列女仁智图》等，后人形容顾恺之的线如“春蚕吐丝”、“行云流水”。

在唐代，卷轴工笔人物画更加成熟，出现了一大批有成就的工笔人物画家。如吴道子、阎立本、张萱、周昉等都是具有很高成就的代表画家。阎立本出生于贵族世家，他的作品基本上是反映宫廷生活，这跟他自身经历有关。其很早做官，后又升至宰相。他的作品《步辇图》，是描写唐太宗接见吐蕃求亲使者禄东赞的真实场景。画中的唐太宗坐在步辇上，宫女们在抬辇，另有两名宫女持扇，一名宫女持伞，形成了一个整体，宫女前后左右有聚有散，画面道具的直线和人的曲线形成了强烈的形式感。其画面处理上非常注重艺术感，主要人物在中间并且画得较大，突出了唐太宗贵为天子的地位；而宫女属于随从的“小人”，因此在画面上处理也小，这是我国古代人物

画特点之一；对应的左半部的三个人，朱衣持笏者为引导官员，身后为禄东赞，再后为一白衣持笏陪同官员。阎立本很注重人物性格的刻画，如唐太宗画得颇有大国风范；红衣引导使者，表情平静，目光坚定，也显示出大臣的风度。

张萱擅于描绘现实生活中的妇女题材，《捣练图》是他的代表作之一。《捣练图》既是描绘唐代女制丝织品的场景，也是表现劳动题材的一个长卷。作者描绘了唐代宫女的捣练劳动情节，如有女执棒捣练，有女正在络线，有女缝制，有女展练，有女持熨斗将练熨平，还有童子钻在练下玩耍，炭盆旁一女子持扇扇火。全卷十二人的形象各具特色，造型大气，体态丰腴优美，反映出盛唐时期的审美时尚。构图上取直线形式与人物形成了节奏感。衣纹处理注重用线表现出丝织品的质感以及形体的结构关系，讲究线条的组织及疏密对比。以较纤细的线描来刻画体态丰满的女性，越发显得女性的柔和和韵味，着色上明艳而不俗。

周昉画的《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》是唐代人物画的代表作品。周昉的画被人称为“周家样”，成为后代画家的学习范本。《簪花仕女图》为绢本设色，画中描绘了宫廷贵妇悠缓闲逸的生活。描绘共六个人，还有小犬和仙鹤，使得画面装饰和谐。

《步辇图》（唐）阎立本

《捣练图》（唐）张萱

衣纹勾线细而富有弹性，设色鲜艳，渲染细腻。特别是在纱的质感表现上很有特点。人物刻画上追求完美，表现出仕女在优美缓慢的活动中，姿态优雅，以及拖地长裙的舞动都给人一种典雅的美。《簪花仕女图》真可说是我国工笔人物画艺术宝库中的一颗璀璨的明珠。

唐代绘画中还有许多描绘马的作品，并形成一种时代风气。有的专以画马，有的专画鞍马。渐渐地，鞍马画便成为一门独立的画科。这一时期较有影响的如韩幹、韩滉，其代表作品有《牧马图》、《五牛图》等。

到了五代，顾闳中画的《韩熙载夜宴图》是叙事性很强的绘画，画面中人物的动作、表情、构图等方

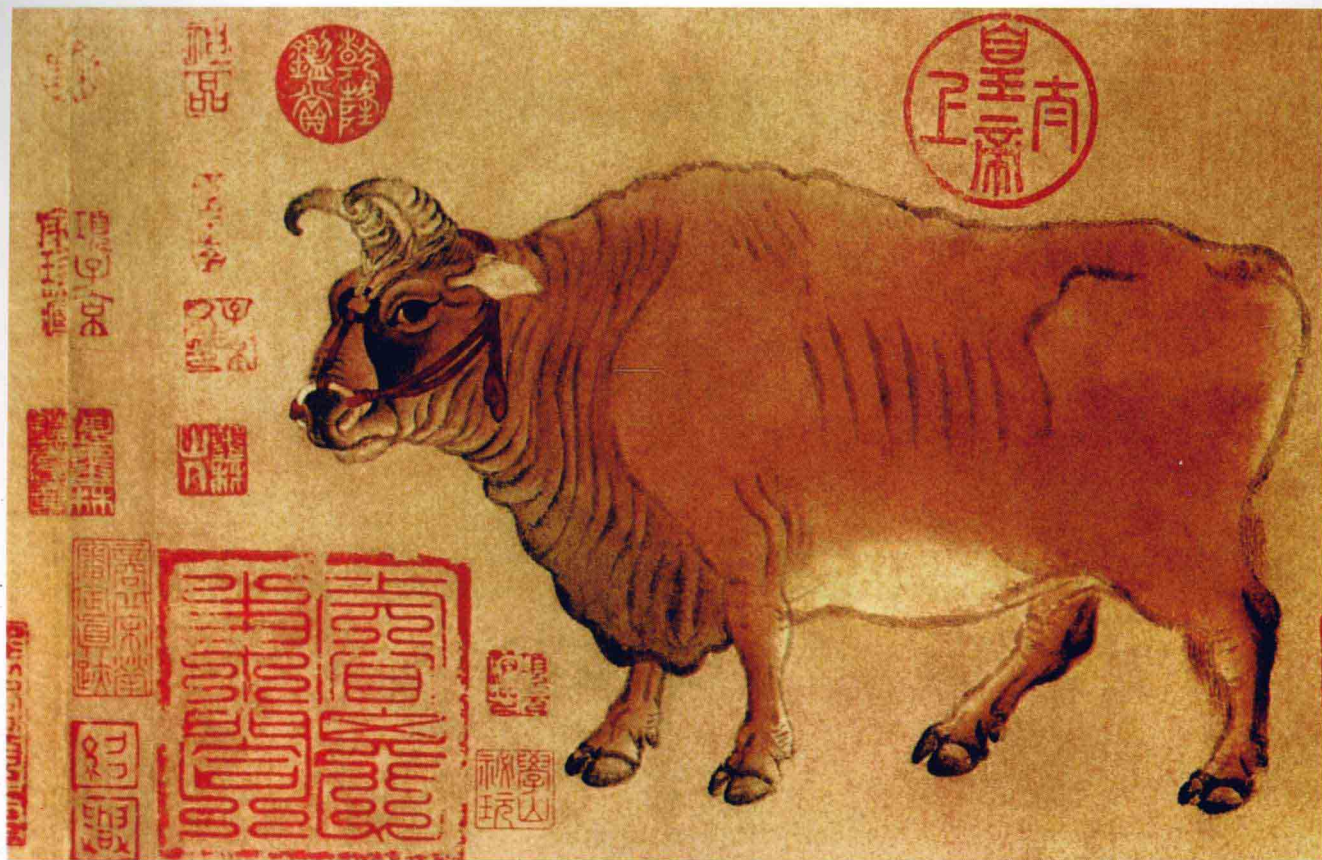
面都很讲究。画面有听乐、观舞、歇息、清吹、散宴等场景。人物布置有聚有散，一些道具如床、屏风等在画面中起到分隔、构图的作用，整幅画面给人一种音乐的韵律感。作者表现了韩熙载的情绪忧郁与一种极不谐调的欢乐夜宴形成强烈对比，从而增加了作品思想内涵的力度。这在中国传统工笔人物画中是不多见的，可以说顾闳中又把唐代工笔人物画向前推进了一步。

《朝元仙仗图》代表了宋代道释人物画的最高水准。作品采用白描手法，线条韵律感强，构图饱满。作者武宗元在对宏大场面的把握和细节的描绘上都很精彩。画家善于运用长而流畅茂密的线条，表现出女仙们飘动的衣裙。线条的密集飘逸，与吴道子“吴带当风”的神韵很近似。在人物动态的安排上有一种秩序美，在秩序里又有变化，如乐队中间一位吹笛女仙，缓缓把头转向后边，在一组很有秩序的人群中显得特别突出，并与后边人群有一个呼应关系，耐人寻味。在五官刻画上也很细腻，使得人物的面部特征更加突出。

花鸟画发展到唐代也正式成为一门独立的画科。到了五代西蜀的黄筌和南唐的徐熙的出现，更是推动了花鸟画的艺术发展。绘画艺术到了北宋时期和唐代一样，是中国花鸟绘画史上又一个光辉灿烂的时期。

《簪花仕女图》局部（唐）周昉

《五牛图》局部（唐）韩滉

朝廷设立了翰林图画院，皇帝亲善绘画，又设立画学。在宫廷画院中活跃着大批有才华的专业画家，他们对宋代的绘画繁荣起着重要作用。

追求精工写实的工笔花鸟画发展到宋代已达到鼎盛，成为中国花鸟画的黄金时代。郭若虚在《图

画见闻志》中说：“画翎毛者，必须知识诸禽形体名件。”宋人这种审物不苟的观察精神与其笔下的生动物象是相匹配的，从而达到了“古不及近”的成就。

宋代花鸟画是在继承五代花鸟画的基础上发展起来的，后蜀的黄筌和南唐的徐熙皆以写生形成了各自的

《韩熙载夜宴图》（五代）顾闳中

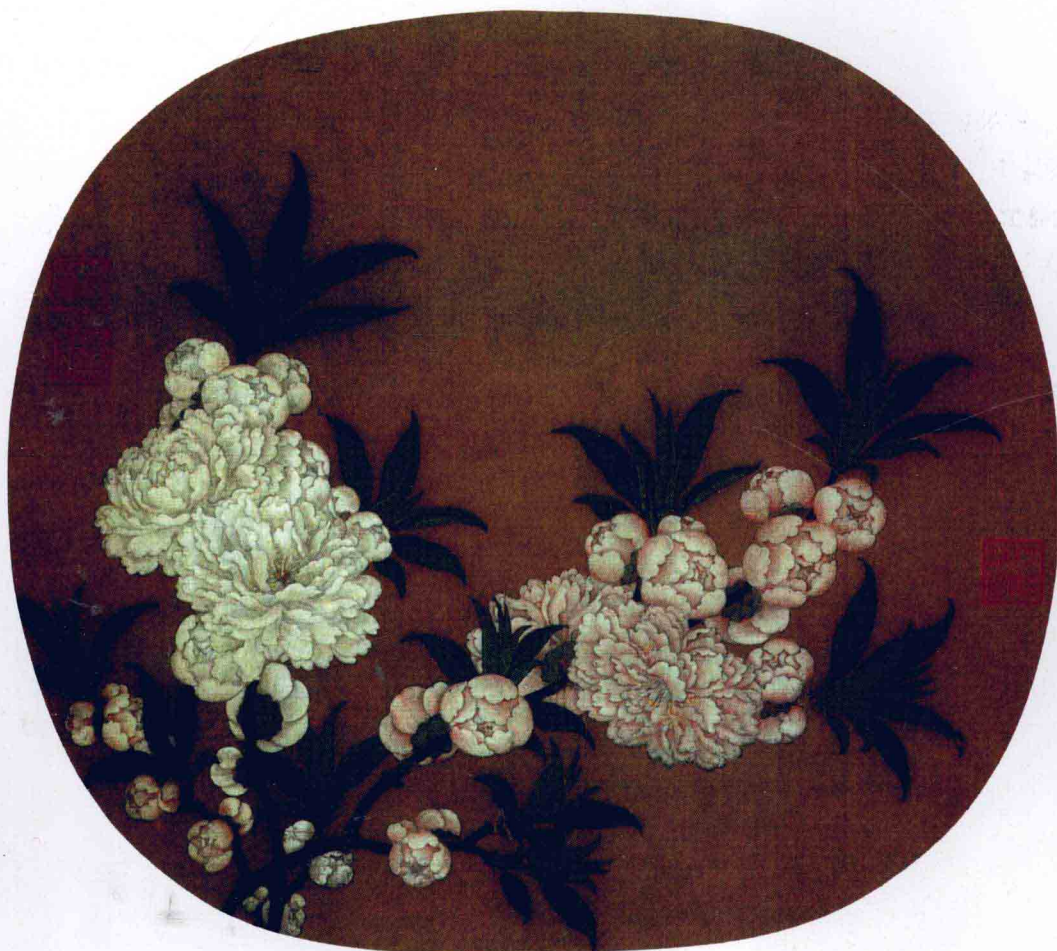

《朝元仙仗图》（宋）武宗元

风格，画史上称“黄家富贵，徐熙野逸”。黄筌父子以“勾勒填彩，旨趣浓艳”的画风绘珍禽瑞鸟、奇石异卉，左右宋初至宋神宗时代达百年之久，成一时之标准。南唐徐熙以“落墨为格，杂彩副之”的画法写“汀花野竹、水鸟渊鱼”，其追求的“野逸”之趣为后来的宋元文人画家所继承和发展。

黄筌、徐熙之后，五代的写生精神仍为宋代画家们所恪守。如北宋中期的崔白，他以大幅作品为主，多以水墨表现物象，追求表现对象间的矛盾冲突，以产生画面的动势，作品具有荒疏、雅逸的趣味。被称为“古来写生人，妙绝如似昌”的赵昌擅画花果，他对色彩的运用极尽其妙。他们的作品都不断地体现和深化了写实的内涵。

花鸟作为一种绘画样式经常出现在宋代翰林图画院画师的笔下，这当然与宋徽宗对翰林图画院的重视有关。他重视观察物理，倡导写生，在传神基础上注重诗意和画意的营造。当然生活的安逸也能使画家们致力于对花卉、翎毛这些细小事物的观察和表现。因此，我们看到在现存大量的院体画中，一株花、一对蝴蝶、一只鸣禽，或一丛新竹，皆成为画家表现的题材，而且大都以方寸之间的小品形式出现。这些作品的特点是准确、细腻的形象刻画合乎于自然规律，增

《碧桃图》（宋）佚名

加了绘画的趣味性和严肃性；与诗意的结合，表现出了优雅、含蓄的诗情画意之意境。

明初，花鸟画恢复宋法，以边景昭、吕纪为代表，精工细密，画法上并无新意，工笔花鸟画法也日趋颓废。然而，水墨写意花鸟画却取而代之，并开始蓬勃发展起来。

纵览中国花鸟画史，明代中叶吴门绘画乃是一个重要时期，其中尤以沈周为一道分水岭。在沈周之前，虽有写意花鸟，但发展尚不完善，其主流乃是以勾勒晕染为主的工笔画法。沈周之后，虽仍有工笔画法，但其主流乃是写意一派，由小写意到大写意，其间还发展了没骨画法。

康熙至乾隆初期，宫廷画家中以焦秉贞和冷枚两人成就最高，他们都以人物仕女画为主。焦秉贞，字尔正，山东济宁人。除人物仕女画之外，他还擅长画山水、花卉。他的主要画法是工笔重彩，用线极为工整细柔，设色浓重明艳，是典型的院画风格。同时，他在透视和明暗处理上参用西洋画法，追求视觉真实，在清宫院画中影响很大，有众多弟子。

乾隆时期，宫中画家虽多，但在画法和风格上并没有明显的创造性，大多沿袭前人的路子走下来。

自18世纪末到19世纪中叶，清代绘画处于相对沉寂的状态。在人物画方面主要有改琦、费丹旭、任熊、任薰等。

《竹雀图》（宋）吴炳

中国工笔画在各个历史时期都有所发展，最终形成了个性鲜明，形式丰富多样的艺术特点。前人的画无论从构图上或是造型上和线条的组织上，以及用笔用墨上都给人留下深刻的印象。中国古代工笔画留世作品很多，为我们今天研究中国画提供了很好的素材，对中国工笔画的发展起到了推动作用。

《孟蜀宫妓图》（明）唐寅

《麻姑献寿图》（清）任薰

《群仙祝寿图》局部
(清)任伯年

中国画白描临摹 每周课时4

教学目的

了解中国工笔画的历史发展轨迹。

促成目的

1. 了解中国工笔画发展历史;
2. 熟悉优秀中国工笔绘画作品;
3. 分析优秀中国工笔画作品的风格与艺术表现形式;
4. 熟悉中国工笔画熟纸材料的性能。

活动设计

1. 通过多媒体向学生展示中外优秀中国工笔画作品;
2. 带领学生去图书馆查阅优秀作品资料;
3. 带领学生看画展。

经典解读

图解中国历代工笔画优秀作品。

难点

通过欣赏知道各个朝代中国工笔画发展及画家、代表作品。

要求

注重传承, 体现中国工笔画发展及知识掌握。

相关实践知识

学生自行选择一幅优秀中国工笔画作品进行赏析。

相关拓展知识

熟悉中国画的造型艺术及诗、书、画、印为一体独特的艺术表现形式。

第二章 工笔画的工具 与用笔

工具的准备

在绘画作品中由于使用不同工具和不同材料决定了它的画种。工笔画使用的是尖头毛笔、熟宣、绢、墨、砚等工具。既然笔、墨、纸、砚是中国画的主要工具，我们必须了解并通过实践巧妙地运用掌握这些工具，才能充分发挥其应有的作用。

衣纹笔（或叶筋笔）：工笔画勾线用。

白云笔（大、中、小各二支）：工笔画渲染用。

板刷（排笔，大小各一支）：刷大面积用。用羊毫制成，性柔软，含水量大。

选毛笔要尖、齐、圆、健。尖是笔锋尖锐，齐是修削得整齐，圆是饱满，健是笔有弹性。

保护笔的方法：笔用后用清水冲洗干净悬挂，长时间不用要防虫蛀。

笔洗

调色盒

墨

