

PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

高等院校美术专业“十二五”系列教材
高等教育“十二五”规划教材

中国工笔人物画教学

人民美术出版社

ZHONGGUO GONGBI RENWUHUA JIAOXUE

梁文博 主编

高等院校美术专业系列教材

中国工笔人物画教学

ZHONGGUO GONGBI RENWUHUA JIAOXUE

主 编 梁文博

副主编 袁 媛

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国工笔人物画教学 / 梁文博主编. -- 北京: 人民美术出版社, 2011.4
高等院校美术专业系列教材
ISBN 978-7-102-05324-0

I. ①中… II. ①梁… III. ①工笔画: 人物画—技法(美术)—高等学校—教材 IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第009171号

高等院校美术专业系列教材编辑委员会

主任: 张志民

副主任: (按姓氏笔画)

毛岱宗 孔新苗 马立华 徐正

委员: (按姓氏笔画)

马延岳 王永国 王绍波 王春生 任世忠

何丽 宋磊 张利 张跃 李平

李广平 李丕宇 李作义 周赤舟 胡国锋

赵平 唐鸣岳 高峰 常勇 韩菊生

秘书长: 李新峰

主编: 梁文博

副主编: 袁 圃

高等院校美术专业系列教材

中国工笔人物画教学

出版: 人民美术出版社

(北京市东城区北总布胡同32号 100735)

网址: www.renmei.com.cn

电话: 艺术教育编辑部: 01065122581 65232191

发行部: 01065252847 65256181 邮购部: 01065229381

责任编辑: 陈 林

版式设计: 李红星

封面设计: 北京仕华永利文化有限公司

责任校对: 马晓婷 文 娅

责任印制: 王建平

制版印刷: 沈阳新华印刷厂

经 销: 人民美术出版社发行部

开 本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 8

2011年4月第1版 第1次印刷

印 数: 0001-3000册

ISBN 978-7-102-05324-0

定 价: 38.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，与艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作是有长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

目 录

第一章 工笔白描的临摹与写生

第一节 白描	2
一、线——绘画形式的起源	2
二、以线立骨——中国画的特征和基础	2
第二节 白描所用工具的准备	6
一、笔	6
二、纸	7
三、墨	7
四、其他工具	7
第三节 白描所运用的笔法及墨法	8
一、笔法	8
二、墨法	10

第二章 白描的临摹

第一节 白描的临摹方法	14
一、《列女图》局部临摹方法	14
二、《送子天王图》局部临摹方法	14
三、《五马图》局部临摹方法	14
四、《八十七神仙卷》局部临摹方法	16
五、《永乐宫》壁画局部临摹方法	17
六、传统白描用笔之忌	17
七、传统的人物十八描	18
第二节 白描写生方法	21
一、线的主次	21
二、线的虚实对比	23
三、线的对比与变化	23
四、线的取舍与概括	24
五、人物细部的画法	25
六、慢写式方法及步骤	30
七、推画式方法及步骤	33
八、老人半身像画法	34
九、老人全身像画法	35
十、速写作品整理为白描作品的画法	36
十一、白描静物画法	37

十二、简练是工笔白描的宗旨	38
---------------------	----

十三、吸收西方绘画中有价值的东西	40
------------------------	----

第三章 工笔人物画研究

第一节 工笔人物画的产生与发展概述	44
第二节 工笔人物画的色彩	52
一、色彩的原则	52
二、工笔人物画色彩的装饰性	53
三、色彩的感情作用	55
四、重视墨色的作用	54

第四章 工笔人物画的造型和学习方法

第一节 工笔人物画的造型特征	58
第二节 工笔人物画的临摹	58
第三节 工笔人物画的写生	60
一、工笔人物画的着色技法	61
二、肖像写生步骤示范	64
三、肖像的局部刻画	74
四、着衣全身像方法步骤	77
五、工笔女人体的步骤示范	100
六、练习作业布置	121
第四节 工笔人物画的工具和材料	121
第五节 实践与提高	123

后 记	124
-----------	-----

中国工笔人物画教学

第一章 工笔白描的临摹与写生

第一节 白描	2
一、线——绘画形式的起源	2
二、以线立骨——中国画的特征和基础 ..	2
第二节 白描所用工具的准备	6
一、笔	6
二、纸	7
三、墨	7
四、其他工具	7
第三节 白描所运用的笔法及墨法	8
一、笔法	8
二、墨法	10

第一章 工笔白描的临摹与写生

第一节 白描

一、线——绘画形式的起源

线是一种最简洁、最便利的绘画表现形式。从涂鸦的孩童到艺术巨匠都离不开对线的运用。人们还发现，东西方最早的绘画都是用线来表现的，可以说绘画的起源就是以线为表现形式的起源。在绘画艺术向多元化发展的今天，线条依旧是绘画中最具有表现力的要素，仍然是学习绘画最初的基本表现方法，并且线的运用效果正逐渐扩展到绘画以外的领域。

经过画家们多年来不断的实践和研究，线作为独立的表现形式千变万化，几乎达到了无所不能的表现境地。可是，随着社会的发展，当人们运用科学的方法观察事物，发现世界上任何一件物体都不存在线时，人们不得不佩服人类的祖先和孩童们大胆的假设和勇敢的创造以及神奇的想象。绘画中的线条是对自然的超越，是对客观物象的概括，是艺术家的想象，因此，线条牵动着艺术家的情感世界。每一根线都是画家心灵的轨迹，可以说，画家自身的修养有多高，他所运用的线的魅力就有多大。

二、以线立骨——中国画的特征和基础

由于中国人使用毛笔作画，因此以线立骨成为东方绘画艺术的基本特征。从长沙出土的战国时期的帛画《人物龙凤图》（图1）和《木椁彩绘角抵》（图2）中就可以

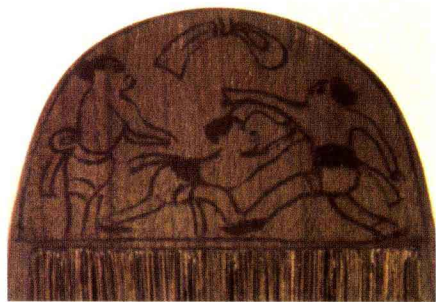

图2《木椁彩绘角抵》 秦

图1《人物龙凤图》 战国

看到中国人较早以线造型的实例。画中人物是用线描的手法画成基本形，然后施以淡彩。这种技法一直延续至今。现在，白描已成为中国画的一科，成为创作人物画（工笔淡彩人物画、工笔重彩人物画、意笔人物画）的基础，是学习中国画必备的基本功。白描作为绘画中一个独立科目，它有与众不同的艺术特色。中国式白描讲究韵律感，用笔上下呼应，左右顾盼，笔笔连贯，气韵生动，极尽书法用笔所带来的意趣，是世界上任何一种线的艺术所无法比拟的，可以说堪称一绝。

白描在不同的历史时期有不同的风格。在新石器时期，人们用有色的土在陶器上描画出几何图案，这是“线”的最初形式，只起到表现形体的作用，比较稚拙（图3）。以后，人们在铜器上为铸造而描绘的狩猎、交战及动物的形态，已经把线

图3 鹳鱼石斧图彩陶缸 新石器

图4 宴乐渔猎攻战纹壶 战国

图5 内蒙古和林格尔墓室壁画《过居庸关》局部 汉

的应用提高到一定程度，除了表现形体之外，同时也表现了动态（图4）。到汉代，“线”在表现动态的能力上已经达到高峰，如汉代壁画中所描绘的奔驰的马，此时的“线”具有俊迈、坚挺的形式特色（图5）。东晋顾恺之在线的运用上，使之发展到了成熟期，如从《女史箴图》中便可看到他的线已糅进了书法用笔（图6）。南朝砖画用线流畅，松疏有致，准确地表现出人物的精神面貌（图7）。隋代的壁画《备骑出行图》造型简约，用线疏朗写意，还描绘了眼部的微妙变化（图8）。到了唐代，随着我国工笔重彩人物画达到鼎盛时期，“线”也具备了丰富的表现物象的能力。此时的“线”已集造型、质感、感觉、书法于一体了。同时，不同画家笔下的“线”产生了迥然不同的风格，如张萱用线细、紧、匀（图9），周昉用线粗、拙、挺（图10），吴道子用线浑圆、流畅且富有弹性，《八十七神仙卷》、《送子天王图》用线飞舞灵动、挥洒自如（图11、图12），明代陈洪绶用线奇绝且富有趣味。（图13）

图6 顾恺之《女史箴图》局部 东晋

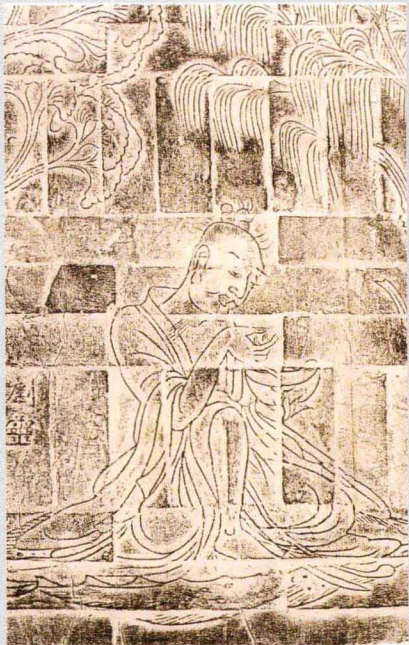

图7 南朝砖壁画

图8 《备骑出行图》壁画局部 隋

图9 张萱《捣练图》局部 唐

图10 周昉《簪花仕女图》局部 唐

图11 《八十七神仙卷》局部 宋

图12 吴道子《送子天王图》局部（宋摹本）

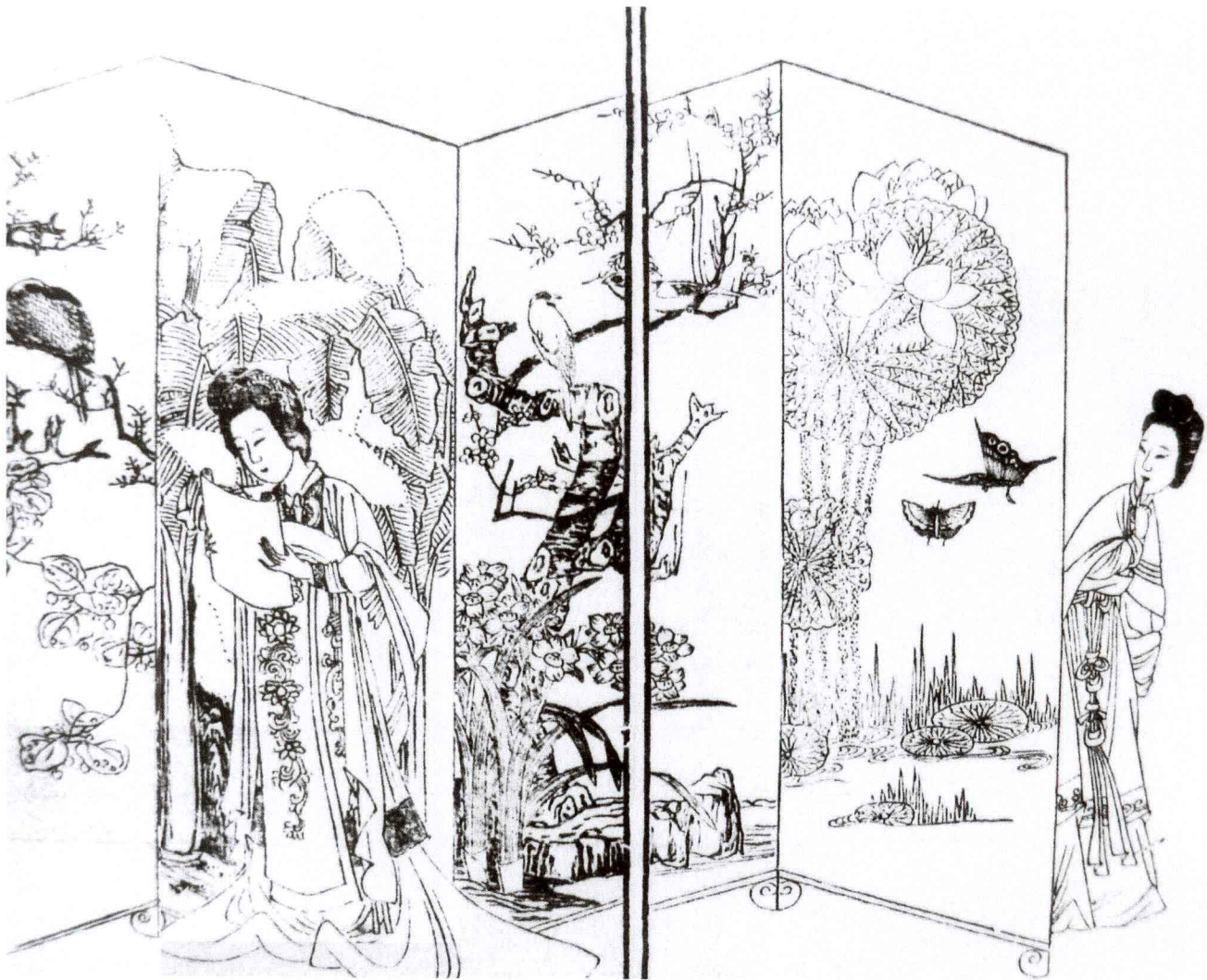

图13 陈洪绶《西厢记》插图 明

由此可见，一幅高水平的白描人物画，应是高超的笔法、墨法，线的有序组织及主观感受的一个集合体，偏颇任何一方、忽略任何一方，都不能成为一幅好的白描作品。所以，本教材就白描人物画学习中如何临摹，如何向优秀的传统学习，如何吸收西方艺术中的精华，以及在写生中如何运用好临摹中所学的知识，巩固所学知识，以线造型如何运用笔、墨，如何组织衣纹等白描人物画中的诸多技法问题作了讲解，以期对学习有所启发。

第二节 白描所用工具的准备

一、笔

毛笔是画白描的主要工具。由于要适应绘画，表现出不同效果的需要，笔的制作选毫各有不同，大体可分为硬毫、软毫和兼毫三种。

硬毫，以狼毫（黄鼠狼尾毛）为主，还有狸毫、兔毫（野兔脊毛，又称紫毫）、鹿毫等。这一类毫含水量少，但挺健有力，富有弹性，易于掌握，宜用来勾线。市面上有衣纹、叶筋、点梅、须眉、狼圭、狼毫勾线、花枝俏、鼠须、画线笔、羽箭等，均可属硬毫，作为初学者的首选。（图14）

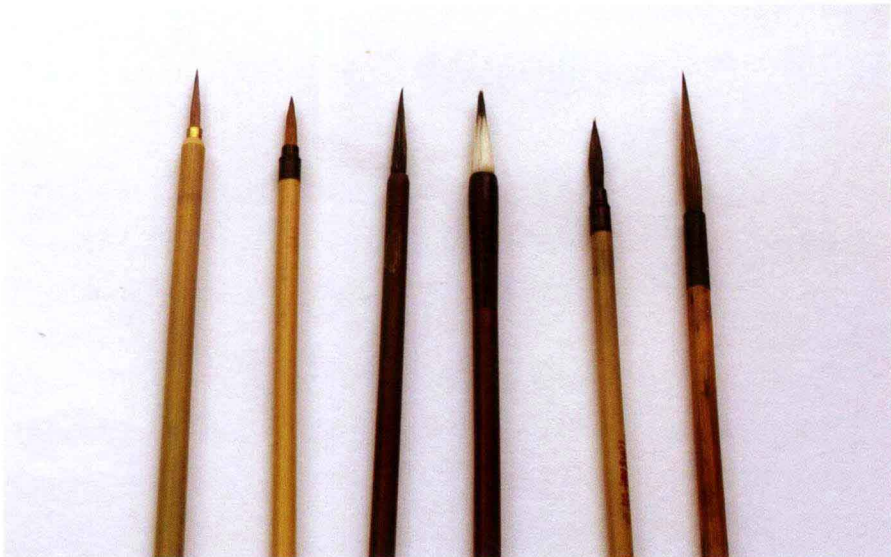

图14 白描毛笔

软毫，以羊毫制成，性柔软，含水量较多，弹性差。市面上有羊毫勾线笔，分短锋、长锋两种。由于此类毫性柔软，行笔中变化大，初学者开始不易掌握，但是，如果能在实践中不断使用和掌握它，便能在绘画上得到意想不到的效果。

另有兼毫，是选用软硬两种不同的兽毛配合制成的。此类毫刚柔相济，含水量适中，用来勾线易于控制。笔头以紫毫或狼毫为中心柱，取其挺健有弹性，外围披以羊毫，取其含水量多。市面上有线条笔、七紫三羊、写意花鸟等，均可用来勾画白描。

二、纸

白描一般选用不渗化的熟宣纸，或者半生半熟的皮纸。也有采用生宣纸作白描的，但初学者不易掌握，因生宣纸遇墨便渗化，给勾线造成一定的困难，很容易失败。市场上熟宣纸种类较多，通常勾白描宜选用稍粗糙的，这样勾出来的线不觉呆板、圆滑和飘，线形毛涩不腻。市场上有书画宣、冰雪宣等等。温州皮纸纸性属半生半熟，且大小型号多样，勾线效果好，易于掌握，可任意选用。

素描纸在白描人物写生中是用来打稿的。市场上的素描纸有很多种，但要选用有韧性并易于用橡皮涂改而又不起毛、质量较好的。

三、墨

墨有“油烟”与“松烟”两种。油烟墨是桐油烧出的烟子制成的，其墨色有光泽。松烟墨是用松枝烧制的墨，其墨色黑而无光泽。画者可根据喜好选用。用之前将清水滴在砚台中央，用墨块慢慢地并且大圈地研磨，每次滴水不可太多。研磨出来的墨汁，质地细腻，变化层次多。市场上销售的质量好的墨汁也可使用，如“一得阁”墨汁、“曹素功”墨汁、“中华”墨汁。

四、其他工具

铅笔是必不可少的。在慢写式白描写生中铅笔是主要工具。一般可选用HB的，过软的笔容易弄污了画面，而且不好修改和擦拭；过硬的笔也不容易擦拭，且容易弄伤画纸。还要准备一个笔洗用来涮笔，再准备几个白瓷碟以调墨色。

橡皮是用来修改铅笔稿的。橡皮的形状直接影响到使用效果，可将橡皮用刀片切割成三角形，利用上面的斜坡面来修改画面上画坏的细部。

第三节 白描所运用的笔法及墨法

一、笔法

在介绍用笔方法之前先谈谈执笔问题。执笔的方法是“指实掌虚”。“指实”是指把笔拿稳，“掌虚”是指给笔留出足够的活动余地。将五指分成三组，大拇指向外推，中指与食指一组向里勾，无名指与小指一组向斜外抵，从三个不同方向把笔杆稳稳握住。（图15）

用笔方法指的是如何运用笔锋表现出各种线形效果的问题。

用笔方法虽然很多，但归纳起来不外乎以下几个方面：从用笔的力度来讲有轻重、提按；从用笔的速度上来讲有快慢之分；从用笔的效果上来讲有方圆、畅涩、顺逆、聚散、转折。

轻重、提按 指用笔的力度转变，根据画面的实际要求，不断地改变着力的大小、轻重，以画出各种变化的线形。十八描中的“枣核描”，便是用力轻重不同，以笔的提按勾出来的。（图16）

快、慢 指运笔的速度有所变化。（图16）

方圆、畅涩 指用笔的效果。不同的画家有不同的用笔风格。衣纹用笔风格多样，但概括地说不外乎方、圆、畅、涩四种。畅是流畅，涩是凝涩，畅与涩要根据实际情况而定。（图17、图18）

正锋 指中锋用笔，行笔时笔锋在笔画的中间。铁线描即用此法勾成。（图19）

侧锋 指运笔时笔杆稍稍侧卧，此用笔易产生飞白的效果。（图19）

藏锋 指起笔收笔时笔锋藏在里面。（图20）

露锋 指起笔时笔锋不藏，直露在外；也指一笔勾完，收笔时回锋，直露在外。（图20）

顺笔 由下往上或由左往右匀称运笔，笔画较光滑。（图21）

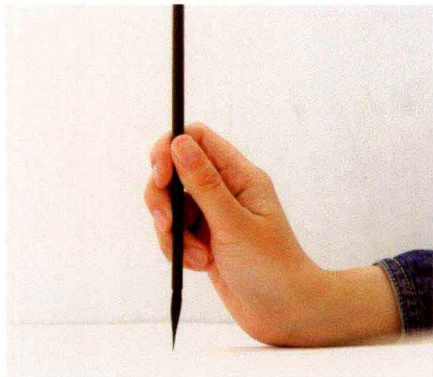

图15 执笔方法

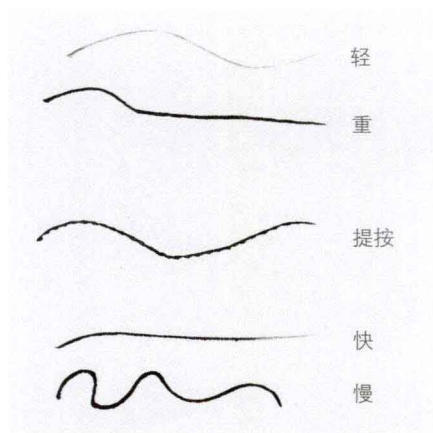

图16 运笔的速度

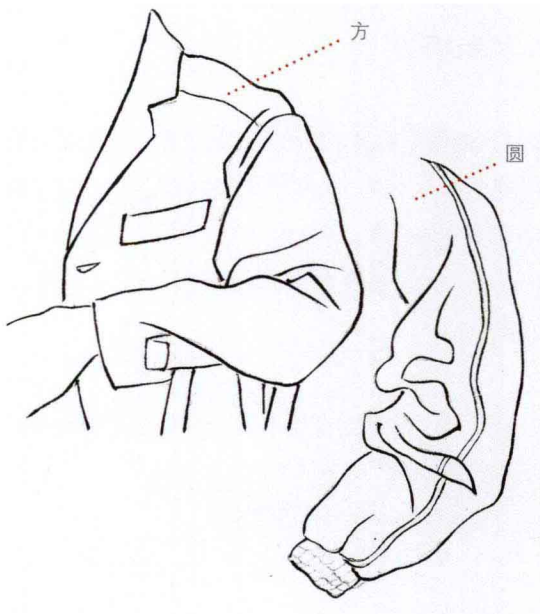

图17 用笔的方与圆

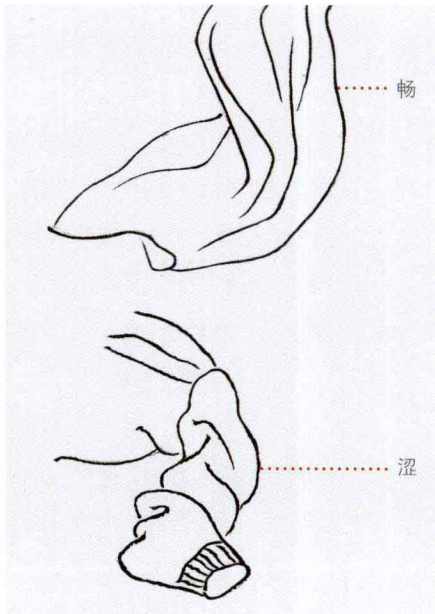

图18 用笔的畅与涩

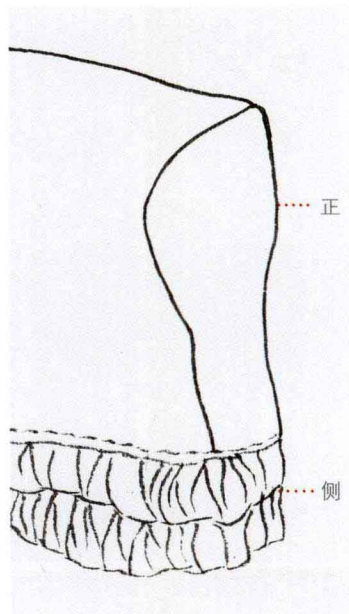

图19 正锋与侧锋

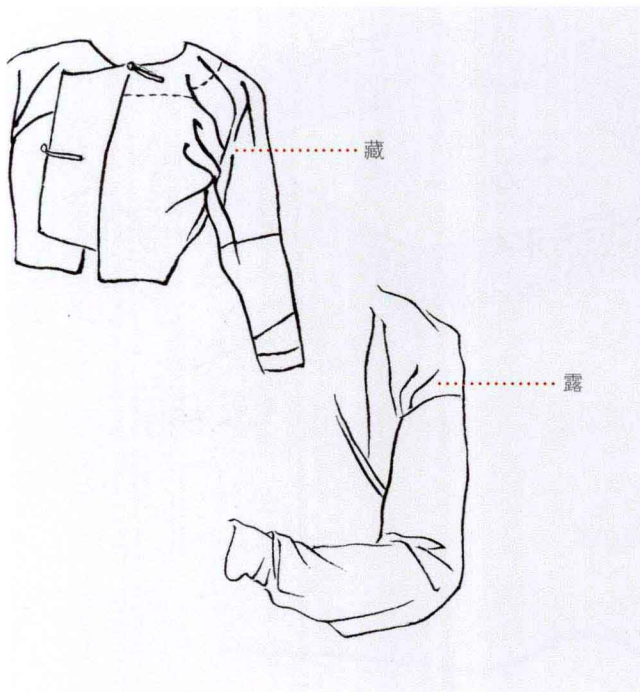

图20 藏锋与露锋

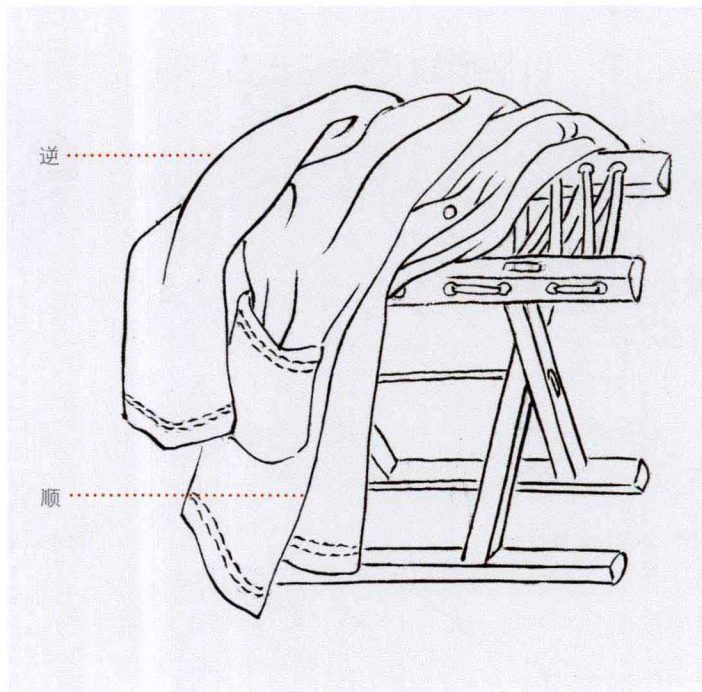

图21 顺笔与逆笔

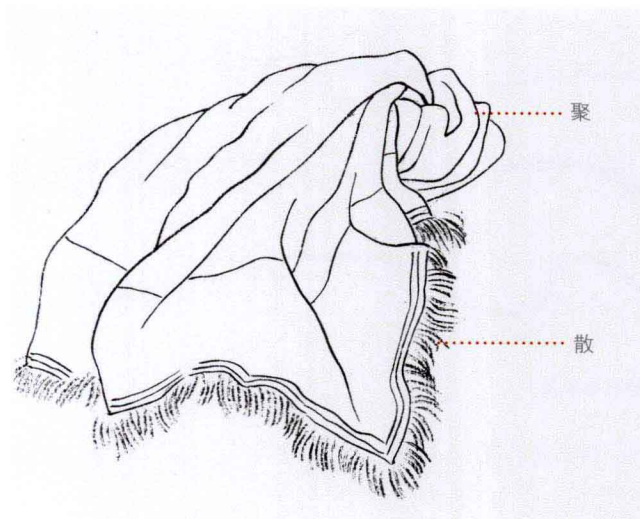

图22 聚锋与散锋

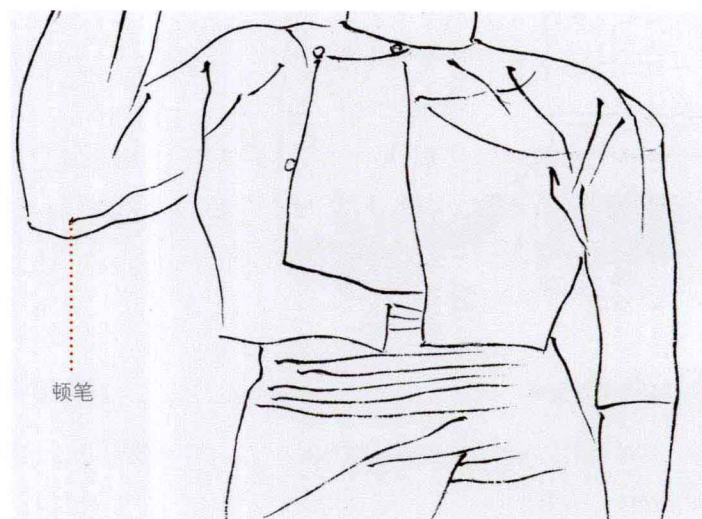

图23 顿笔

逆笔 相对于顺笔而言，一般是指由上向下运笔。（图21）

散锋 亦称开花笔，此种运笔多表现皮毛、旧棉衣或某种特殊效果。（图22）

聚锋 是白描人物中最常用的运笔方法。散锋与聚锋二者密不可分，如运用得当，画面便不觉索然乏味。（图22）

顿笔 顾名思义，“顿”即停顿的意思，一般指勾线起笔时，笔在纸上按住稍作停留，然后再提笔往前行笔。古人“十八描”中提到的“钉头鼠尾描”，起笔即顿笔而成。（图23）

虚起虚收 即指起笔与收笔时都慢慢地用似有若无的笔线在纸上轻轻地出现和消失。一般表现头发多用此法，使之看上去像从肉中长出，又使人感到轻柔蓬松。（图24）

图24 虚起虚收

转、折 指行笔中圆转地改变方向，即滑转。如果采用硬回头折的方式即为折

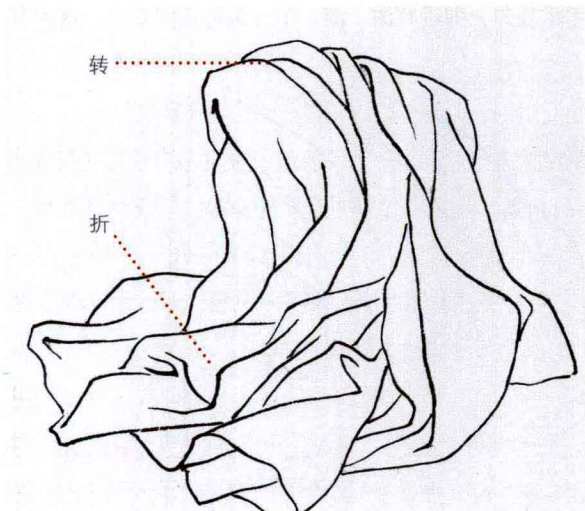

图25 行笔中的转与折

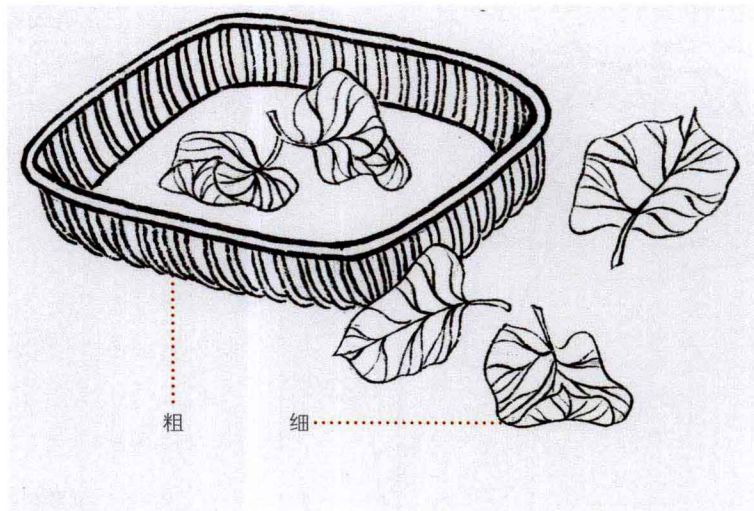

图26 用笔的粗与细

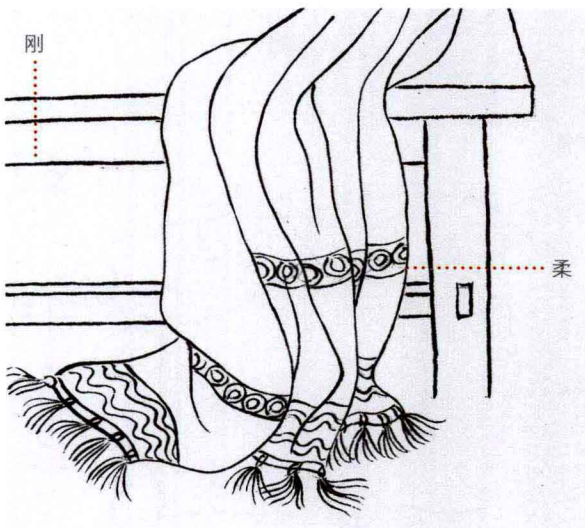

图27 用笔的刚与柔

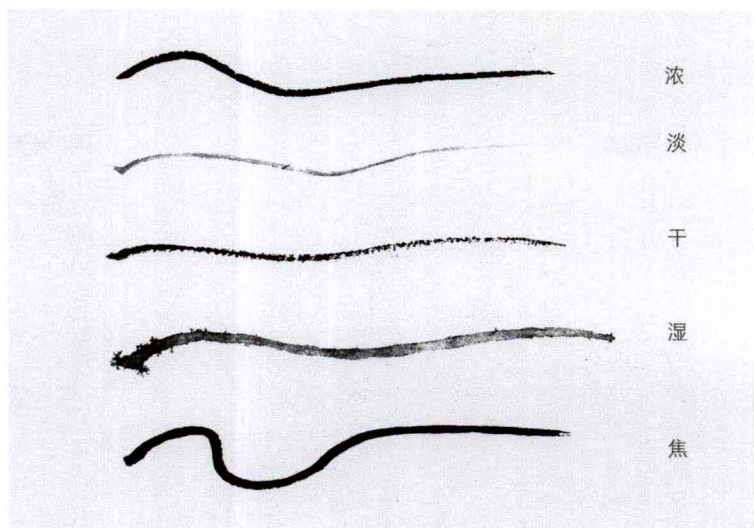

图28 墨色中的五墨效果

笔。转的效果是圆的，折的效果是方的。古人“十八描”中的“折芦描”即是用折笔画出来的。（图25）

粗、细 是指用笔的粗细不同。这与笔的选择有直接关系。特别是细线的用笔，必须选择有较细的笔锋的笔，因为细笔可直接用笔锋勾描，粗笔用笔锋稍后部位勾画。“十八描”中提到的“高古游丝描”便用此法勾出。（图26）

刚、柔 多由勾画的物材质地的软硬程度而定。如古人勾水多用柔笔，勾器械一般用硬笔。（图27）

二、墨法

白描人物画中所运用的墨法实际上指的是墨色。关于墨色，古代有许多说法，譬如有人称为五墨：焦、浓、淡、干、湿，有人将墨分为六彩：黑、白、干、湿、浓、淡。其实，从墨的含水量来讲，有干有湿；从含墨量来讲，便有浓有淡。从极干到极湿，变化是相当丰富的。从极浓到极淡，变化层次也相当多。干湿、浓淡结合起来运用，其效果变化无穷。我们将这千变万化的墨色归纳成浓、淡、干、湿。焦墨是最干、最重、最浓的墨色，在一般情况下，起着调整画面、提醒墨气的重要作用。（图28）

墨色在白描人物画中的实际运用有以下几种方法：

一种是整幅画所有线条均用重墨勾，即没有浓、淡、干、湿等任何变化，这种方法快且方便，效果简洁明了。（图29）

另一种是运用浓淡变化，如运用得当，会使整幅画富有韵致。（图30）

还有一种是利用墨色的干湿变化来处理画面。为了表现衣服质感或老人皮肤质感而用干笔，以显粗糙、苍老多皱的感觉。儿童、女孩肤色则用湿笔，以表现其细嫩、滑润。

初学者一开始先不要在墨色上追求过多的变化，可先由重墨勾线入手，有了经验，再求浓淡干湿变化也不迟，否则会顾此失彼。

墨色运用的方法得当，会使画面产生丰富的效果，使观者不觉乏味。但如何用笔、用墨要根据画面的实际情况来定，不可滥用，所有技法要应运而生，否则会适得其反。笔墨是人物线描中的主要表现手段，是“中国式”白描区别于世界上任何一种其他艺术形式的重要特征。对于初学者，笔墨训练是一个必须认真反复尝试和刻苦训练的课题，要解决笔墨问题还须多练习书法，只有经过反复练习，才能达到勾线自如、得心应手的水平，为日后的绘画创作打下坚实的基础。

图29 用重墨勾线 张望 作

图30 浓淡相间的白描画法 袁阔 作

