

中国画技法

王鹏 绘

重彩人物画

天津杨柳青画社

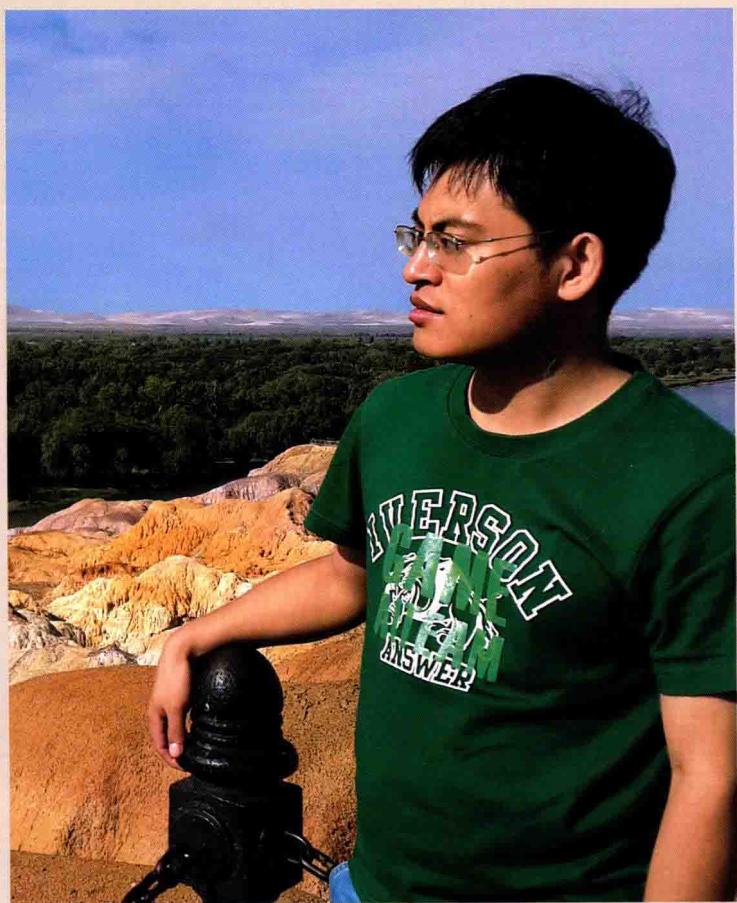
中国画技法

重彩人物画法

王鹏
绘

天津杨柳青画社

王鹏，毕业于南开大学东方艺术系，获硕士学位，导师韩昌力教授。北京师范大学艺术学博士研究生在读，导师王贵胜教授。现为北京师范大学艺术与传媒学院美术设计系教师，北京工笔重彩画会会员，中国美术家协会会员，北京市美术家协会会员。作品参加“第十一届全国美展”“第三届北京双年展”“第四届青年美展”等全国大型展览20余次，在学术刊物发表作品、论文40余篇，出版专著3部。曾主持过教育部社科基金青年项目“新中国工笔画中女性形象研究”。

图书在版编目(CIP)数据

重彩人物画法 / 王鹏绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2013.10
(中国画技法)
ISBN 978-7-5547-0167-6

I. ①重… II. ①王… III. ①工笔重彩—人物画—国画技法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 243575 号

天津杨柳青画社出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-5547-0167-6

2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—3 000 册 定价: 28 元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968

编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

序 言

披千载风霜的古代工笔人物画，从顾恺之“春蚕吐丝”造就的翩若惊鸿，到吴道子力透纸背写成的“吴带当风”，从顾闳中夜宴上捕捉韩熙载的沉郁愁绪，到陈老莲奇骇高士所透出的磊落不平，在“气韵生动”“传神写照”的规定下，以高古、隐艳、巧思为格，创造了一段令后人赞叹的辉煌历史。在朝堂、在民间、在寺观，画家塑造了一个个鲜活的帝王将相、才子佳人、高士神佛，记录了先民的悲喜、王朝的兴衰。但是宋元之后，世事艰难，让文人不得已转而关注山水田园，寄情花鸟丘壑，试图脱离世事愁苦，以描绘现实生活为长的工笔画渐渐衰落。明清至近代，不明就里的画家错以为前辈追捧水墨写意，只有写意方为画之高品，工笔画是匠人俗技，贬之入谷底，这一贬，便是三百年。

近代中国风云变幻，不问世事、因循守旧的画法已遭厌弃，外来艺术养分的注入，艺术家对社会的责任和担当，美术学院体制的建立和完善，都促成着紧随时代、表现现实生活的新型中国画的出现，工笔人物画也就在这样的大背景下找到了自我突破的脉门。

难忘徐燕孙、张大千、吴光宇、刘凌沧等老艺术家在艰难的处境下传承着古代工笔画几乎灭绝的香火；难忘徐悲鸿笔下的泰戈尔、山鬼走出了描绘人物的全新路径；难忘王叔晖的莺莺红娘、刘继卣的齐天大圣，在文艺为大众服务的号召下，使工笔画走入千万百姓家，接了“地气”，有了“人气”；难忘潘絮兹《石窟艺术的创造者》画中有画，为历史上默默无闻的艺术劳动者造像，感叹平凡又伟大的民族精神……

从来没有一个时期能像改革开放至今这样，让工笔人物画百花齐放。是人们对美好生活的热爱，使画家笔下的人物有灵、有魂、有人性，记载着新环境下人们的感受和命运。工笔人物画的内容视角、技法材料之丰富超过以往任何年代，成为大众喜闻乐见的艺术样式。然而时代还在呼唤着深刻反映社会现实、传递真善美力量、指向人类终极关怀的工笔画的出现。研习工笔人物画，要重基础，重传统，重创新，忌浮躁，要求创作者有全面而扎实的艺术基本功，而不仅是素描造型，也不仅是一些“一招鲜”的技巧。工笔画家要深入研究传统，对当下的生活也要保持敏锐观察，用具有工笔画独特审美品味的艺术语言，把艺术家对社会、对人生的所思所感表达出来。

在浮躁重利的社会风气下，画家要保持平静执着的心态，保持工笔画高雅深沉的艺术格调。这也是在媒介瞬息万变、大众习惯接受快餐文化的当下，工笔人物画让自身经典持久，不失时代风采和民族精神的必然途径。

步骤一 铅笔稿。这是芳香之旅系列的最后一幅。构图和动态不是原创，是参考了一张黑白艺术摄影。女主角手中一把流沙缓缓而下，就在这一刻，凝固的动作、洒下的飞沙，似证明时光的流逝。我对这张摄影作品的印象很深，基本的思路就用在了画里。找模特重新摆拍的时候，把画面重心、姿态、表情等作了调整，更适合画面的意境和整体需要。铅笔稿一定要具体准确，每一条线的形态、起笔、收笔都要设计好，还要考虑到最后染色的效果。

步骤二 勾线。
线描是一幅工笔画的骨架，即勾物勒形。线条是把现实事物归纳于画面的手段，又是中国画最重要的审美要素，体现着画面的精气神、中国画的韵味、画家个人的气质。人物的皮肤、脸、手的用线较细，墨色较干、较淡。头顶的头发紧贴头部，用线较凝重，散下来的头发要勾得灵活飘逸。服装用线变化较大，牛仔上衣质地较厚，线条较方折，衬衣面料柔软，线条较圆润流畅。

线条要体现出质感、形体、空间虚实等方面的变化才是好的线条。

步骤三 落墨。

中国画墨是基础，色彩辅助墨的变化。我习惯用研的墨，用水将之调淡，从画面最重的头发染起。先根据头发走势、头部结构和透视分组渲染，再罩染多遍，第一遍干透后再染第二遍。头顶的头发浓重些，垂下的头发要灵活，要染出层次。

步骤四 分染。
牛仔服的刻画是根据写生，借助素描明暗关系处理，用赭石调墨渲染结构，衣服领边褶皱较多，又靠近画面中心，渲染三遍左右，并可以留些笔痕，既符合粗糙的质感，又显得自然。面部用墨染眼睛和眉毛，赭石调少许胭脂渲染面部结构。现代写实工笔人物面部塑造要借助于西画素描的方法，并且要围绕五官展开，但不可染得过于立体，否则俗陋，破坏工笔画韵味。

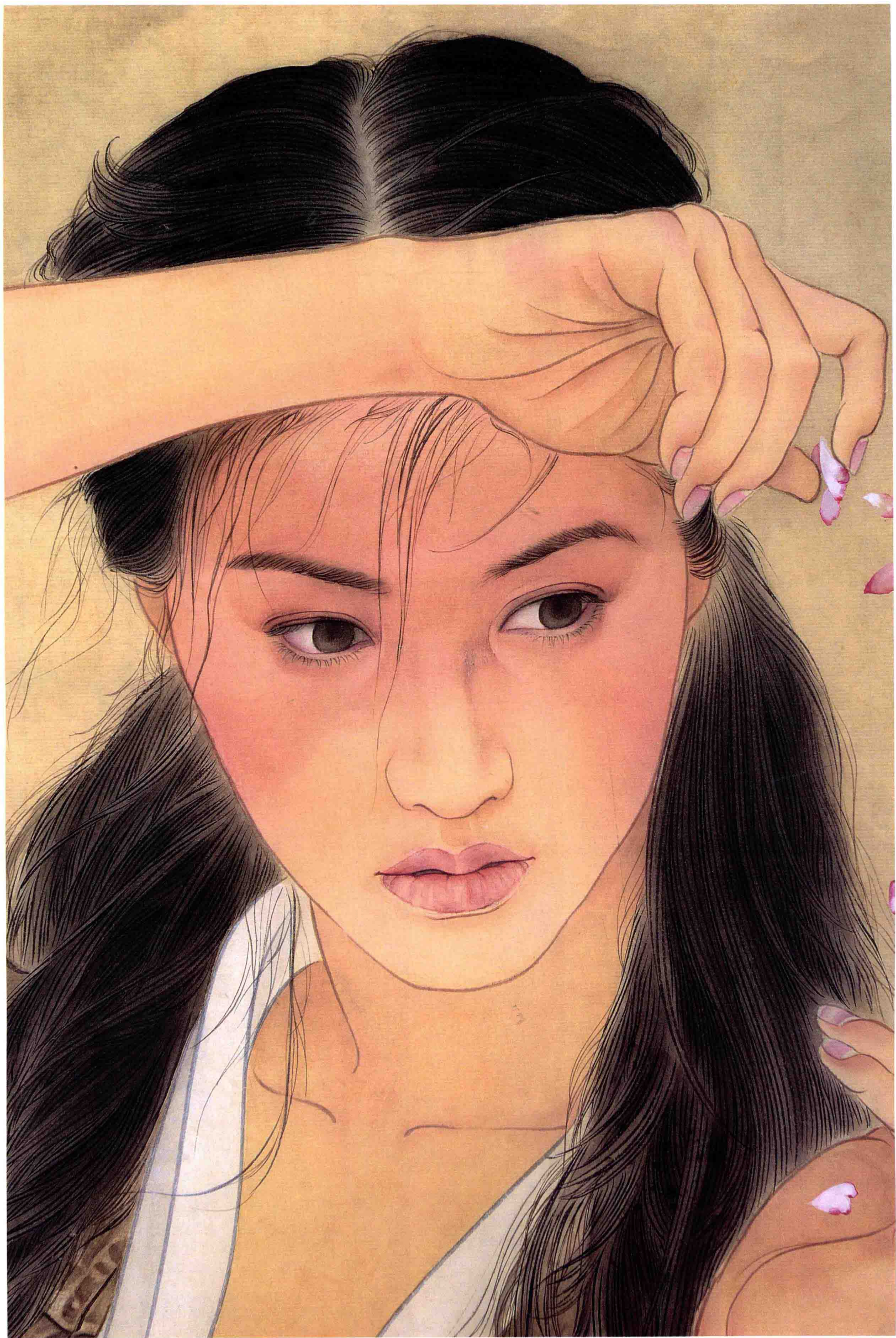

步骤五 罩色。用牡丹红染嘴的结构。用赭石加花青，再加少许胭脂，形成一个暖灰色罩染牛仔服多遍。这三种颜色是中国画很有代表性的颜色。这幅创作整体基调偏灰，但不能画“灰”，要保证色彩的亮度和纯度。三种颜色的配比要讲究：赭石为主，少量花青调入，最后加入胭脂。染的时候也不要完全平涂，有的部分多罩染几次，使色彩厚度有变化。面部用朱磬调白粉罩染三遍。待颜色干后，用清水清洗整个画面。

步骤六·刻画。
上衣用赭石调墨提一下主要的褶皱，使其结构更为清晰，更富层次。淡墨染背景。用橡皮擦出牛仔上衣的褶皱亮部，局部以淡胭脂染色，让上衣的整体颜色有色彩倾向。衬衣用赭石调三绿染一遍暗部，干后再罩染白粉。

我在春天等你（局部）

赭石调少许三绿复染面部结构。再用赭石调胭脂加强眼角、鼻梁等重要部分，使其饱满、富有血色。详细刻画眼部和嘴唇，眼眉用赭墨复勾，皮肤用赭石复勾，嘴唇用胭脂复勾。面部最后还用赭石调胭脂从上向下渲染，一是使其有层次变化，二是表现一种微醉的沧桑感。

我将再次出发，
没有目的。
带上对你的思念，
随花飘落如雨。
离开不是为了忘记，
心痛也不是唯一记忆。
走过迷茫，
走过风雨，
我在春天等你。

步骤七 以毛笔笔锋散开呈平头状，蘸淡墨调赭石，类似花鸟画丝毛的技巧，画出牛仔服的纹理，要画出平行的规律，不可复笔。散落的花瓣以没骨画法完成，注意构图、布局。

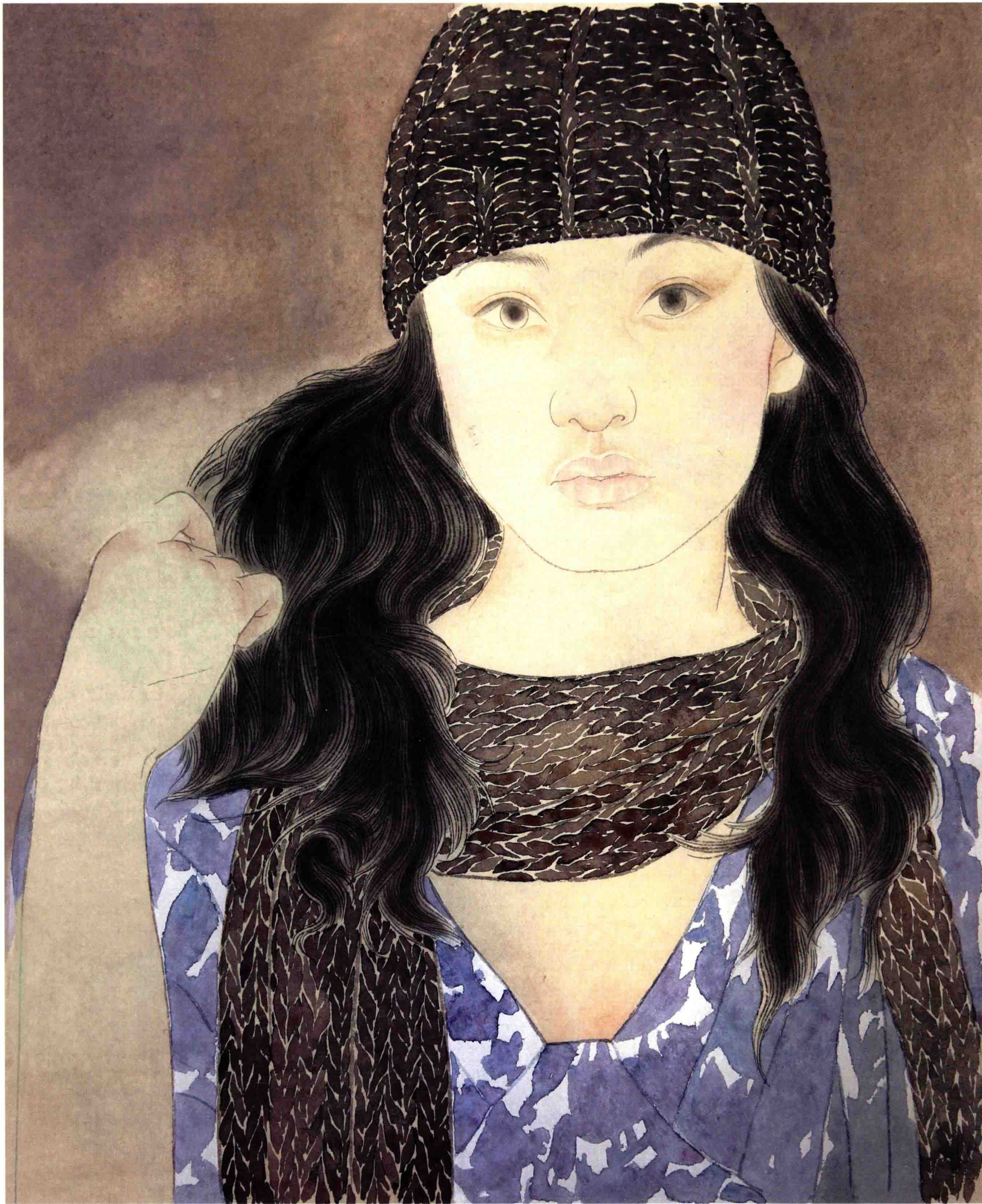
步骤一 勾线，用墨染头发。人物是卷发，在组织线条时要考虑到中国画勾勒的韵味，又要兼顾发型。

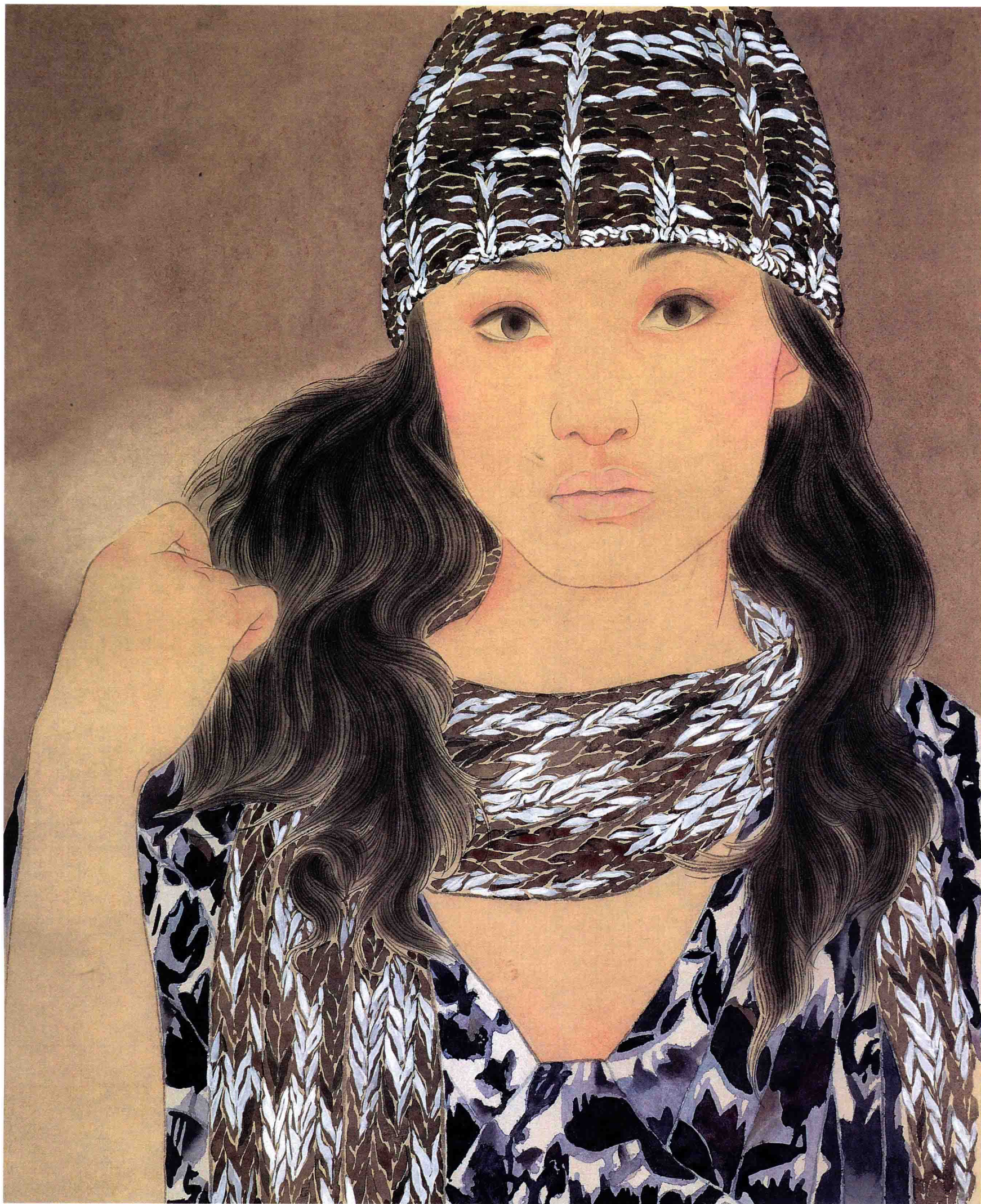
步骤二 用赭石调墨直接画出针织围巾，笔中含水量较大，干后边缘可留水渍。注意每一笔的形态和组织要符合毛线的编织结构和形体转折产生的透视关系。这一步须要严谨耐心。继续渲染头发。

步骤三 花青加牡丹红和赭石，再加少许墨调成一个灰紫色，大面积染背景，要涂匀。画到最后，匀净简单的背景和人物富有肌理感的衣服会形成对比。白粉平涂人物上衣三遍。

步骤四 用赭石调胭脂分染人物皮肤结构。牡丹红调花青成紫色，画衣服上的郁金香图案颜色最浅、面积最大的一层，注意形和边缘的控制。画中的形象和事物都来自于生活中的写生和收集的资料，忌讳编造，否则会概念、空洞。服装的图案也是实物写生而成。

步骤五 胭脂调花青，加入较重的墨画衣服图案较深的一层，水分要大，干后形成自然肌理，趁湿用赭石和胭脂染局部图案。背景颜色进一步加深。用白粉调朱磬罩染面部三遍。用浓白粉画出围巾和帽子的白色线，注意不要完全覆盖第一层，留出一定边缘表示一定厚度。