

中国名家技法经典

任率英

画工笔重彩人物

主编◎任梦璋

编著◎任率英

任梦龙

任梦熊

北京工艺美术出版

中国名家技法经典

任率英

画工笔重彩人物

主编 任梦璋

编著 任率英

任梦龙

任梦熊

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

任率英画工笔重彩人物 / 任梦璋主编; 任率英, 任梦龙, 任梦熊编著. — 北京:
北京工艺美术出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5140-1247-7

(中国名家技法经典)

I. ①任… II. ①任…②任…③任…④任… 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 (2017) 第 124980 号

主 编: 任梦璋
编 委: 任梦璋 任梦龙
任梦熊 任梦云
任梦虎 任梦强
任 萍 任 术

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 宋朝晖 杨世君

装帧设计: 印 华

责任印制: 宋朝晖

任率英画工笔重彩人物

任梦璋 主编

任率英 任梦龙 任梦熊 编著

出 版 北京工艺美术出版社
发 行 北京美联京工图书有限公司
地 址 北京市朝阳区化工路甲18号
中国北京出版创意产业基地先导区
邮 编 100124
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64283630 (编辑室)
(010) 64280045 (发 行)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
印 刷 北京恒嘉印刷有限责任公司
开 本 635毫米×965毫米 1/8
印 张 19
版 次 2017年7月第1版
印 次 2017年7月第1次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-5140-1247-7
定 价 78.00元

任率英 中国近现代名家

任率英（1911～1989），河北省束鹿县（今辛集市）人。原名敬表，出生于农民之家，启蒙于民间画师，后为著名画家徐燕孙入室弟子，40年代加入中国画学研究会。

中国美术家协会会员，中国连环画研究会顾问，人民美术出版社元老、创作者、资深编辑。从艺六十余年，主要以工笔白描和工笔重彩创作出五千余张连环画、年画及中国画作品。画风工细，构图严谨，线条优美，色彩绚丽，其作品既张贴于百姓陋室，又收藏于博物馆殿堂，雅俗共赏，给千家万户带来了美好的精神享受。作品多以民族英雄、古典小说和民间故事为题材，其中古典仕女和刀马人物占重要比例。1984年，他编纂了《怎样画刀马人物》一书，论述刀马人物画的史料及绘画技法，惠及后学。

任梦璋（任率英长子）

任梦璋，1934年8月出生于河北省束鹿县（今辛集市）新城镇。中国美术家协会会员，中国老教授协会会员，辽宁美术家协会顾问，辽宁油画学会顾问。1949年进入北平国立艺专（1950年改为中央美术学院），1953年毕业于中央美术学院绘画系。1957年毕业于中央文化部委托中央美术学院举办的前苏联专家马克西莫夫油画训练班。1978～1983年任鲁迅美术学院油画系主任、研究生导师。1983～1995年任鲁迅美术学院副院长兼美术研究所所长，期间兼任鲁迅美术学院艺术教育创作研究中心教授、大型绘画工作室副主任导师。1992年荣获国务院授予的政府特殊津贴。2014年8月20日于中国国家博物馆、鲁迅美术学院主办“梦笔成璋·任梦璋八十艺术回顾展”。捐赠中国国家博物馆38件油画作品，为其永久收藏。代表作品《平型关大捷》《攻克锦州》。

任梦龙（任率英二子）

任梦龙，1942年12月生于北京。北京市文史研究馆馆员，中国美术家协会会员，中国老教授协会会员，北京工业大学艺术设计学院副教授，中国工艺美术学会高级会员，北京齐白石艺术研究会监事长。1961年先后毕业于北京工艺美术学校、中央工艺美术学院。少承家学，从父国画家任率英研习中国画，是工笔重彩传统绘画的传承者。后从师著名画家王叔晖先生，擅长工笔重彩人物画，绘画风格严谨工丽，人物形象生动，线描流畅飘逸，设色浓重典雅。自20世纪60年代起从事中国画教学和中国画、年画、连环画的创作。作品曾多次在国内外展出或出版，个人简历收录于《中国当代国画家辞典》。

任梦熊（任率英三子）

任梦熊，曾用名梦雄，笔名林夕。1945年1月生于北京。中国和平出版社编审，北京美术家协会会员，北京工笔重彩画会会员，中国出版工作者协会装帧艺术研究会会员。少承家学，从父国画家任率英学习工笔重彩人物画。1962年先后毕业于北京艺术学院附中美术科、北京教育学院美术系。1987～2005年，曾任中国和平出版社编审委员会主任、美编室主任。主编、编辑出版了启功、沈鹏、刘炳森、钱君匋等名家书千字文及书画、丛书百余种。秉承传统，融汇中西，擅长工笔重彩人物画，中国画《邓世昌》《故事爷爷—孙敬修》《文君当垆》等作品曾多次参加北京市及全国美展或出版。艺术简历被《中国当代美术家人名录》《中国当代艺术界名人录》《中国当代文艺家辞典》收录。

主编的话

任率英

中国工笔重彩人物画随着社会的发展与时代的变迁，产生了诸多名家与名作以及丰富多彩的表现形式与技法。

近年来，北京工艺美术出版社致力于“中国名家技法经典丛书”的编辑出版。不久前出版社特邀任梦龙（二弟）、任梦熊（三弟），请他们将1992年编著出版的《人物画谱》与家父1984年出版的著作《怎样画刀马人物》重新梳理，编著为《任率英画工笔重彩人物》《任率英画工笔重彩刀马人物》，两册书即将作为贵社的重点图书付梓面世。

家父任率英，自幼挚爱民间绘画，艰辛求艺，初始函授习画，1939年拜北平（今北京）画坛著名人物画家徐燕孙为师，步入了工笔人物画的艺术殿堂。1951年9月人民美术出版社正式成立，家父应邹雅之邀担任美术创作员，全身心地投入了新年画、新连环画的创作近四十载。期间刻苦研习揣摩，将工笔重彩的传统画法融入年画、连环画的创作之中，创造出一批人民大众喜闻乐见、雅俗共赏的经典作品，如连环画《鲁智深》《钟离剑》，彩色四条屏年画《白蛇传》《桃花扇》，工笔重彩年画《嫦娥奔月》《送戏到村》《百岁挂帅》《洛神图》《巾帼英雄》《天女散花》等作品，印制发行数量累计过亿。其中《嫦娥奔月》《洛神图》《送戏到村》《桃花扇》等30件作品被中国美术馆永久收藏。

家父晚年把自己多年创作刀马人物画作的经验、心得、方法、技法等整理编辑成书，于1984年由人民美术出版社出版了《怎样画刀马人物》，填补了我国工笔重彩刀马人物著述的空白。

《任率英画工笔重彩人物》《任率英画工笔重彩刀马人物》，集家父研习、创作工笔人物画、刀马人物画、年画、连环画六十余载的经验、心得、画法、经典作品（含作品局部）赏析于两书，由浅入深，系统地阐述了工笔人物画、刀马人物画的创作思想、创作方法以及线描技法、设色方法等，并附画论、用笔论述选辑、人物画题诗选、工笔人物、刀马人物的服饰资料及任氏家族后人传承、研习家父工笔重彩绘画艺术，所创作的人物画作品选。这两册书图文并茂，编排有序，印刷精美，既是研究、传承、发扬任率英先生及古代传统的工笔人物画、刀马人物画法的珍贵史料，又堪称是“学画之良师，画者之益友”的优秀范本。

《任率英画工笔重彩刀马人物》收录了家父的同仁，著名画家、资深编辑秦岭云先生于1982年为《怎样画刀马人物》一书撰写的序文。《任率英画工笔重彩人物》收录了家父的老学生，著名女画家、教授刘福芳先生于1992年为《人物画谱》所作的序文。任氏家族至今感昭在心，以志纪念。本书在编辑过程中得到了家人、同道、朋友们的大力支持，在此表示诚挚的谢意。

2017年2月于北京

序

刘福芳

我的第一位国画授业老师，是近现代工笔人物画名家任率英先生。近日先生的后人邀我为即将付梓的《任率英画工笔重彩人物》一书作序，我欣然受命。自20世纪40年代我拜先生为师，直至1989年先生辞世，其间深受老师德艺的言传身教，受益终身。

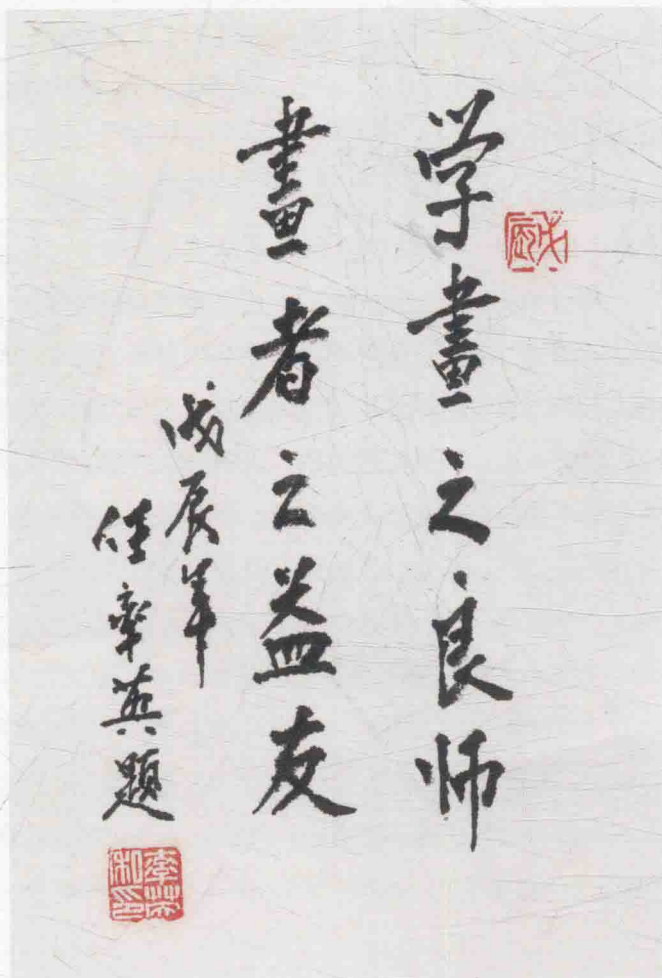
任率英先生从艺六十余载，为我国工笔重彩人物、刀马人物画的传承与创新呕心沥血，研习揣摩，创造出大量的脍炙人口、雅俗共赏的国画、年画、连环画等作品，深受人民群众的喜爱及画界的赞誉。

我作为率英先生的老学生，对其画风的形成和特点有以下几点拙识：

一、先生出生在河北省束鹿县的贫苦农家，幼年即失去双亲，孤苦伶仃，寄人篱下。然先天赋予了他对绘画艺术的悟性，使其自幼酷爱绘画，艰难的处境更锤炼了他奋发图强的毅力。他的启蒙老师是来自于民间壁画、年画和农家画师，这些民间绘画艺术的乳汁对先生艺术上的成长和形成“任家样”的画风起到了决定性的作用。

二、青年时期的率英先生冲破贫苦的阻难，千里迢迢来到北京，拜在著名画家、一代宗师徐燕孙的门下，为其入室弟子，开始了画艺生涯。他博采众长，刻苦学习唐宋元明清的绘画技艺，并对明代大画家仇英的佳作研习颇深，汲取了传统人物画之精华。

三、20世纪50年代初，先生即投入人民美术出版社的创建，从事年画、连环画的创作。从此，他如鱼得水，创作出大量的年画、连环画作品。以民间故事、神话传说、巾帼英雄、民族忠良为内容的《嫦娥奔月》《天女散花》《洛神》《百岁挂帅》《白蛇传》《荀灌娘》《虎牢关》等佳作被数以千万计地出版发行，受到国内外广大人民群众的喜爱。先生的作品洋溢着浓厚的民间绘画的风采：那绚丽质朴，工整严谨的画风，那流畅而圆润的线条，艳丽而典雅的色彩，秀丽而多姿的形象，形成了先生的具有民间性、民族性、人民性特点的“任家样”的绘画风貌，具备了雅俗共赏的艺术格调，以至作品多次获奖、被收藏，并著有画论及画集行世，成为深受人民和画界赞誉的一代著名画师。

20 世纪 80 年代，任率英先生与学生刘福芳合影

先生绘画之余，热心传艺，不辞辛苦。师从先生学画者甚多，可谓桃李满门。先生子女均善丹青，编撰本书的任梦璋、任梦龙、任梦熊三兄弟，幼承家学，后分别考入艺术院校深造，系统地学习了素描、色彩等西画基础课，并注意到生活实践中去观察、体验，捕捉现实素材。在他们的作品中熔铸了时代的新鲜内涵。其画风，即有“任家样”的共性，又有自己的特点。梦龙的作品，神态生动，线描流畅飘逸，色彩绚丽和谐，兼能小写意，工写相融赋予画面以活力。梦熊则偏重于现实题材的创作，如他描绘的孙敬修老先生，融中西绘画为一体，重于人物神态的刻画，成功地表现了当代教育家的音容情态，笔法简洁、概括，设色典雅。他们又都是从事多年美术教育工作的，在美术教学中积累了丰富的经验。因而，他们编撰的《任率英画工笔重彩人物》更具有系统性、科学性和知识性。既适于初学者的入门指导又适于有一定绘画基础者进一步提高，对于工笔人物画的教学也极具参考和实用价值，必将对任率英先生的工笔重彩人物、刀马人物画的研究、学习、传承与发扬，具有极其重要的推动作用。

刘福芳先生，女，（1930 ~ 2016），当代著名国画家、美术教育家。中国美术家协会会员，首都师范大学美术学院教授（原北京师范学院美术系副主任），北京工笔重彩画会副会长，首都师范大学工笔画研究所名誉所长，中国老教授协会文艺专业委员会委员，获国务院政府特殊津贴。本序文是刘福芳先生于 1992 年为任梦龙、任梦熊编著的《人物画谱》所作，后经作者修订。

目录

概述	1	2. 列女仁智图卷(局部)	43
一、画具简介	5	3. 送子天王图(局部)	44
1. 毛笔	5	4. 宫女图(石刻线画)	45
2. 墨	5	5. 侍女图(局部)	46
3. 砚台	5	6. 韩熙载夜宴图(局部)	47
4. 纸、绢	5	7. 维摩演教图(局部)	48
5. 国画颜料	5	8. 六祖撕经(局部)	49
6. 胶矾	5	9. 水月观音(法海寺壁画)	50
7. 笔洗	6	10. 王蜀宫伎图	51
8. 调色盘	6	11. 白虎星君(永乐宫壁画)	52
9. 镇尺	6	12. 水浒叶子	53
二、线描技法	6	13. 群仙祝寿图	54
1. 线描的艺术特点	6	14. 汉明妃	55
2. 线描的学习方法	6	六、历代画论、用笔论述选辑	56
3. 执笔法	8	七、设色技法	58
4. 运笔法	8	1. 倒笔练习	58
三、笔法练习	12	2. 颜色的调配	59
1. 基本的笔法练习	12	3. 名词术语	60
2. 衣纹的线描练习	13	4. 设色方法	62
3. 五官的线描练习	20	5. 儿童头部设色的步骤	63
4. 须发的线描练习	24	6. 《天神》面部的设色步骤	68
5. 头部的线描练习	25	7. 《洛神》半身的设色步骤	70
6. 手的线描练习	28	8. 《水星》神像半身的设色步骤	72
7. 足的线描练习	30	9. 《簪花仕女图》的设色步骤	74
8. 云、水、火的线描练习	31	八、任率英作品赏析	78
9. 人物的线描练习	32	九、传承作品选	126
四、人物画线描的种类	36	十、人物画题诗选	137
1. 十八描	36	附录：工笔重彩人物画经验点滴	任率英 138
2. 其他	41	飞入寻常百姓家	任梦龙 142
五、历代人物画线描作品赏析	42		
1. 夔凤人物帛画	42		

概述

夔凤人物帛画

洛神赋图卷（局部）

中国人物画是我国传统绘画中的一个重要组成部分，具有悠久的历史 and 丰富多样的传统技法。在绵延数千年的中国人物画发展史上，人才辈出，呈现出不同表现手法及艺术风格。

目前，我们能见到的最早画在纸或丝织物上的人物画，是1949年在湖南长沙战国楚墓中发现的《夔凤人物帛画》，距今已二千余年。帛画用简练的线条塑造了完整的人物形象并着有颜色，充分说明中国人物画在很早就形成了用线造型的特点。

迄今为止，见到有作品存世并有文献记载的最早的人物画家当属东晋顾恺之（公元345—466年）。其作品有《洛神赋图》卷、《烈女仁智图》卷、《女史箴图》卷（传为宋人摹本）。顾恺之的人物画继承汉魏绘画传统，人物线描圆润挺秀，细若游丝，柔劲连绵而富有韵律感，被誉为“春蚕吐丝”。顾恺之在人物画理论上也很有见地，提出了“以形写神”“迁想妙得”“传神写照正在阿堵（即这个眼珠）中”（重视对于眼神的刻画），是一位很有影响的人物画家。

在这一时期，还应提到的是敦煌壁画，它是我国民族绘画艺术的宝库，闻名中外的世界文化遗产。

敦煌莫高窟开凿于前秦建元二年（公元366年），历经北魏、西魏、隋唐、五代、宋，一直到元代，千余年间修建了许多洞窟，现保存有壁画和彩塑的洞窟490余个，规模宏伟。壁画题材内容有佛教故事、经变画、伎乐飞天、供养人等。壁画的艺术风格继承汉代的传统又明显地吸收了印度宗教美术的特点，至隋唐时代逐渐融合演变为中国风格。

唐朝是我国历史上，政治、经济、文化全面发展的繁荣时期。唐代的人物画上承汉魏传统，汲取西域艺术精华，涌现出许多著名画家，代表人物有阎立本、吴道子、张萱、周昉、韩滉等。阎立本的代表作品《历代帝王图》卷，运用长垂、厚实、刚劲有力的线条，生动地刻画出封建帝王自持、骄矜、贪婪、淫威的个性。吴道子擅画

宗教题材，用强有力的夸张手法，塑造出众多生动的形象。传世作品《释迦降生图》（亦称《天王送子图》）、《八十七神仙卷》、《地狱变相图》等。其作品在线描方面，注重线条在运笔的疾缓、转折、顿挫的变化，落笔雄劲，线条生动，描绘的衣褶、风带仿佛迎风飞舞，有“吴带当风”之美誉。这种生动活泼的线条称之为“兰叶描”，对后世产生深远的影响。张萱、周昉是以描绘妇女题材著称的人物画家。张萱的作品有《捣练图》、周昉的作品《簪花仕女图》（均为宋代摹本），线条遒劲、纤细流畅，生动地再现了当时宫廷妇女的闲适生活风貌。韩滉的作品《文苑图》在人物圆润的线描中，增强了凝重多弯折的变化，真实地表现出形体结构和衣服的质感。

五代的著名人物画家有周文矩、顾闳中等。周文矩的传世作品《宫中图》卷，题材选自宫廷妇女们的生活琐事，朴实的生活动态，体现出画家在捕捉现实人物精神状态方面独具匠心。顾闳中创作的《韩熙载夜宴图》是工笔重彩人物画的优秀代表作品。通过五个场面生动地再现出韩熙载的夜宴生活，全图人物栩栩如生，姿态各异，生动逼真。人物衣纹组织既严谨又简练，勾线细劲而流畅，犹如屈铁盘丝，设色浓重而清雅，艺术手法达到十分娴熟的程度。

两宋的人物画在唐、五代蓬勃发展的基础上继续向前推进。李公麟继承了现实主义的创作方法，刻画人物形象真实传神，代表作品《维摩演教图》《五马图》，线条圆活秀丽，节奏迂回荡漾，充分体现其“白描”画法的独特艺术风格，使得人物画有了转折性的变化。

南宋画家梁楷的人物画以粗犷厚重、方折硬劲的粗线条开创南宋一代画风。梁楷在粗放泼辣的用笔基础上，进而发展成为大笔头泼墨法，后人称其描法为“减笔画”。作品《六祖斫竹图》用笔简练，气势飞动，人物神情毕现，意趣盎然于画外。梁楷在写意人物画上的贡献影响极为深远。

宋代的人物画家和代表作品还有苏汉臣的《货郎图》、李唐的《采薇图》、张择端的《清明上河图》等。在题材内容上丰富多彩，道释人物画减少，历史画、风俗画以及反映社会现实生活的人物画有较大发展，形象刻画深入细致，形成宋代优美精致的风格。

元、明、清时期的人物画，基本上是沿袭宋人的画法，特别是明清盛行摹古之风，工笔重彩人物画有所衰落。尽

八十七神仙卷（局部）

簪花仕女图（局部）

韩熙载夜宴图（局部）

维摩演教图（局部）

永乐宫壁画（局部）

群仙祝寿图（局部）

管如此，仍然出现不少有创造性的人物画家。

元代人物画家王振鹏，擅画人物画、界画，传世作品《阿房宫图》。任仁发的代表作有《张果见明皇图》。

元代的永乐宫壁画在我国壁画艺术中占有重要地位。永乐宫原址在山西省永济县，后因黄河改道迁到山西省芮城县。壁画内容是道教题材，画面气魄雄伟壮观，人物形象生动传神。壁画继承吴道子、武宗元的宗教画传统，勾线严谨而流畅，色彩绚丽协调，富有浓厚的装饰性。

明代的人物画家和代表作有：唐寅的《王蜀宫妓图》，人物造型准确，笔法匀细，设色艳丽；仇英的《明妃出塞图》，人马动态各异，色彩浓重柔和淡雅；曾鲸以画肖像画著名，画法注重晕染，面部有体积感，人物性格鲜明生动；陈洪绶是明末重要画家，他在艺术上的主要成就，首先是表现在线描木刻版画方面，《水浒叶子》塑造了《水浒传》中的英雄人物，既有欣赏性，又兼实用性。

明代《法海寺壁画》位于北京西郊石景山模式口。寺中壁画为宫廷画家所绘，人物形象神气活现，情态毕肖。技法上勾勒渲染极见功力，线条细密，流畅洒脱，设色明丽，壁画辉煌夺目。

清代的人物画家任熊，画法学陈洪绶，在线描、版画、插图方面，创作了《剑侠传》等，构图别致，形象生动。人物衣纹如银钩铁画，组织规律明确，是学习线描的优秀范本。任颐，师法任熊，善画人物、山水、花鸟，尤精写照，画法注重写生，代表作品《群仙祝寿图》运用工笔重彩和通景条屏构图，色彩富丽深沉，是他成熟时期的杰作。清代画院中的人物画家，名手甚多，多模仿古人的道释人物画及历史故事作品，而焦秉贞、冷枚等画家融合中西画法，形成了新的风格。

近年来，众多的人物画家在画法上进一步吸收了山水、花鸟画中的多种皴法和笔墨技巧并融汇西画的解剖、透视、色彩等表现手法，不断探索、创新，使人物画的题材、技法、表现方法更加丰富和趋于完美，出现了不少表现历史题材和现实题材的优秀作品，推动了人物画的不断发展。

“笔墨当随时代”，随着经济的繁荣，社会的安定，工笔重彩人物画无论在内容和形式上都将会有更新的变化和发展。

水月观音（法海寺壁画）

一、画具简介

工笔重彩人物画(含刀马人物)的用具有笔、墨、纸、砚、颜料等。

1. 毛笔

毛笔根据笔毫的软硬可分为三类。

一类是用狼毫制成的毛笔,性质尖利劲挺,富有弹性,适于勾线。常用的品种有大、中、小红毛,衣纹笔,叶筋笔,紫圭笔等。画大幅作品可用狼毫大书画笔。

第二类是兼毫毛笔,用狼毫、兔毫合制而成,性质刚柔适中,含水量较充分,适于渲染和着色,如大、中、小白云等。

第三类是用羊毫制成的羊毫笔、提笔、排笔等,性质柔软,含水量大,宜于染大面积的颜色。

任率英画工笔重彩人物画习惯用衣纹、叶筋、书画、白云、红毛、獬爪、紫圭等毛笔。衣纹、叶筋、红毛等笔宜勾线。白云笔宜渲染和平涂、着色。用衣纹、叶筋、书画笔,很尖细的红毛、紫圭、獬爪可画须、眉、眼、头发等细线。用秃了笔尖的旧笔,用来画山石、树木、夹叶、楼阁等。笔尖用得更秃一些的书画和白云笔,可作点苔用。

2. 墨

墨分为油烟、漆烟、松烟墨三类。

(1) 油烟墨:黑而有光泽,易染出浓淡变化,画工笔人物画常用油烟墨。

(2) 漆烟墨:性能和油烟墨相似。

(3) 松烟墨:色黑少光泽,宜于书法,画鸟的羽毛,渲染人的头发时也可以少量运用。

画工笔重彩不用宿墨(即隔夜之墨)。宿墨胶轻,附着力差,反复渲染易渗化,影响画面效果。

作画前一定要洗净砚台,研磨新墨。磨墨时速度要慢,用力要均匀,顺时针方向,研墨至浓黑为好。淡墨不是磨两下就用,而是将磨好的浓墨,蘸到调色盘中加水调成淡墨之后再磨。

3. 砚台

选用石质坚细、硬度高、磨墨时易下墨又不泛起石屑的石砚,如端砚、歙砚等。

4. 纸、绢

画工笔重彩人物画用熟宣、熟绢,亦称矾宣、矾绢。把生宣、生绢刷胶矾水后制成熟宣、熟绢。熟宣、熟绢薄而透明,便于过稿勾线和渲染,设色匀净绚丽,也可以从纸背面托色。常用熟宣纸有蝉衣宣、清水书画宣、冰雪宣、云母宣等。

5. 国画颜料

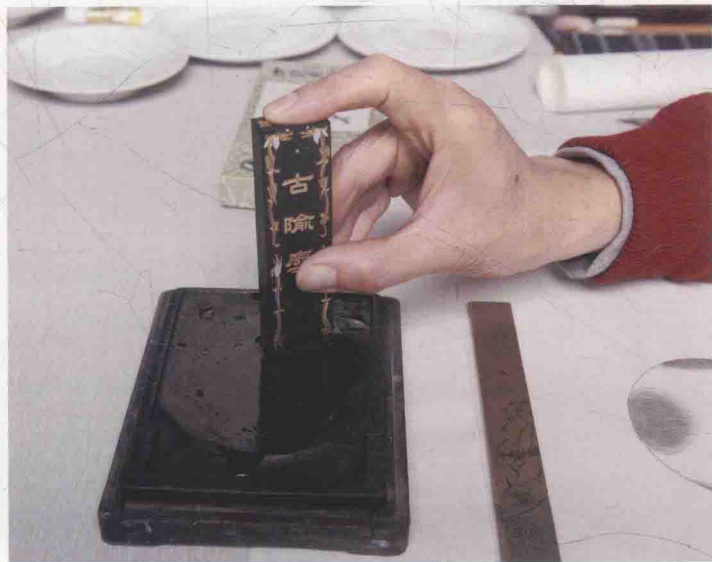
国画颜料主要分为矿物质、植物质、化学融合颜料三类。有锌管装,膏、块状(盒装),粉末袋装三种形态。

矿物质颜料一般不透明,覆盖性强,色泽鲜艳,不易褪色。这类的颜料有朱砂、朱磬、赭石、石黄、泥金、泥银、石青(分头青、二青、三青、四青)、石绿(分头绿、二绿、三绿、四绿)。头青、头绿最深,从二至四绿渐浅。植物质颜料多为透明色,常用颜料有花青、胭脂、藤黄块状(藤黄有毒,禁止入口或用热水发泡,用毛笔蘸冷水舔色用)。

锌管包装的中国画颜色大多是化学合成颜料。

6. 胶矾

胶矾加水可以制熟宣、熟绢,也可用来加固矿物质类

顺时针研墨

的颜料，如在朱砂色上渲染其他色，可在渲染前先把胶矾水罩在朱砂色上，可以避免渲染时将朱砂色泛起，宣纸出现漏矾情况，也可刷胶矾水。常用的胶有骨胶、桃胶，用时用温水化开。

矾即白明矾，胶矾水的调配比例一般是胶2两，矾1两，再加二至三斤的水，以舌尝略有涩味即可。另需注意，夏季用胶比例可稍多，冬季用胶稍比例少，用时可依比例、用量具体调配。

二、线描技法

学习工笔重彩人物画，线描技法十分重要。中国人物画注重骨法用笔，以线立形，形神兼备。线描是首先要打好的基本功。因为用线造型是中国画的基础，这是中国画与西方绘画在造型方法上的根本区别。只有在中国的土地上，几千年运用毛笔这种工具，从而形成了中国书画独特的艺术形式。

中国传统人物画从表现技法和形式上可分为白描（即线描）、工笔重彩、兼工带写（半工半写、小写意）、写意。

1. 线描的艺术特点

线描是用墨线勾勒物象，以线造型，不着颜色的画法，也有略施淡墨渲染头发或衣纹，通过行笔的轻、重、疾、徐、顿、挫、转、折等，表现出线描的粗细、长短、方圆、顿挫、虚实的变化，以及物象的结构、质感、运动感。

（1）线描的含义：造型简练，形象清晰，线条生动流畅，富于节奏和韵律，具有装饰性和丰富的内涵。

（2）线的产生：客观存在的人物和物象，本身没有明确的线，那么“线”是如何产生的？

作为线描的线，并不是一般物象的轮廓线（即外框），而是通过观察（排除光线的影响）从人物结构出发，观察它的外轮廓和内轮廓构成的形体，提炼出线条，塑造出人物的形态和神态。诸多的线条，运用毛笔勾勒出了生动而富于变化的线描。唐代张彦远说：“人画需求形似、形似需全具骨气，骨气形似皆本于立意，而归乎用笔。”这就是古代“国画六法”中所提到的“骨

7. 笔洗

调色和洗笔最好用白瓷碗，洗笔的水要勤换，也可预备两个洗笔碗，一个洗笔用，另一个用来调色。

8. 调色盘

选用素白瓷盘即可，大小可根据画面大小的需要选定。

9. 镇尺

镇尺又叫纸镇或镇纸，用不同材质制成，形态各异，唯求有一定的分量，便可压纸。

法用笔”。

2. 线描的学习方法

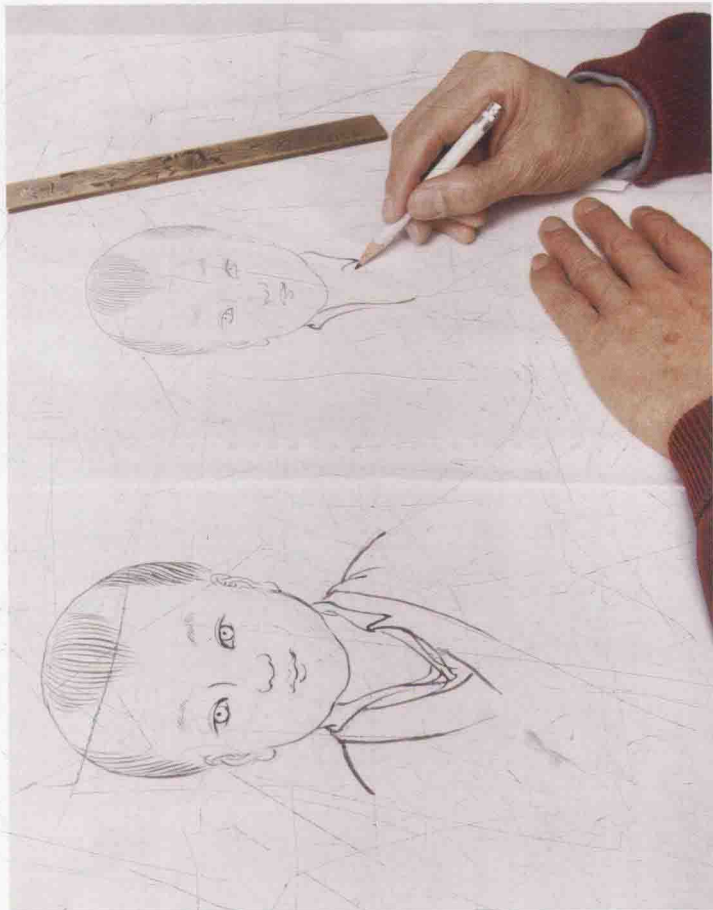
学习线描可以通过以下方法进行练习，即拓临、对临、默临、写生、转换人物角度练习、创作。

（1）拓临：选择古代、现代优秀的人物画线描作品进行拓临。用薄而透明的纸（拷贝纸、绵纸、薄宣纸）蒙在画稿上用毛笔进行勾描（同练书法写红模子一样），或用拷贝箱拓临。拓临可以体会古人和当代画家用线造型的方法和规律，锻炼和掌握运用毛笔勾线的能力。

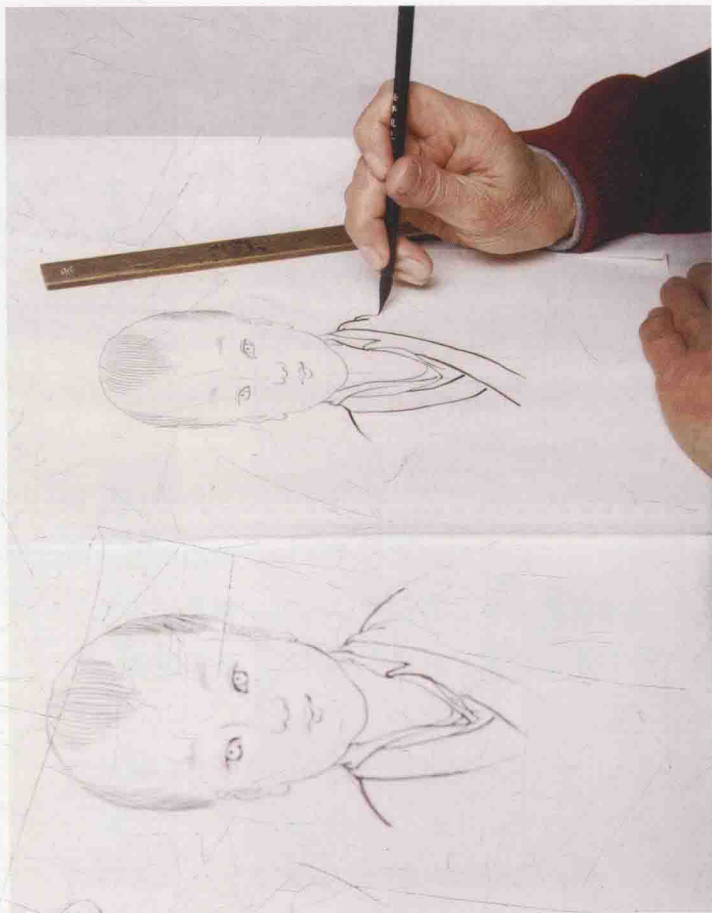
（2）对临：可以练习造型能力，理解用线造型的特点和规律。对临方法一，将范画置于案头或画架上，对范画可以先用铅笔对临，然后用毛笔勾线；对临方法二，也可以直接用毛笔对临（熟练时用此法）。

拓临方法

对临方法一：铅笔对临

对临方法二：毛笔对临

(3) 默临：不看范画，凭记忆将所临摹的人物默画出来。默临较难，但可以锻炼记忆力，检验你对于用线造型的方法及规律的理解程度。

(4) 写生：在前一阶段练习的基础之上，可以面对真人进行写生。写生时强调从结构出发的观察方法、用线造型的特点，注意人物的比例准确，动态生动，神情刻画细致。在线条的处理上，注意人物结构与线的关系、线条的组织疏密得当、衣料质感和动势与线型的变化关系。在写生时运用临摹中掌握的方法，提高对于线描的理解。

在没有模特的情况下，也可以选择一些形象生动的人物照片，运用线描的方法将照片中的人物形象塑造出来。

(5) 转换人物角度练习：将临摹或写生的人物形象进行转换角度的线描练习，如正面改画为侧面，或其他角度。这就要求对形象及人体动态与线的关系的全面理解，这种练习难度较大，但对于今后的创作十分有益。

(6) 创作：可以从历史题材或现实生活中选择题材，运用线描的造型特点进行创作练习。可以创作不带背景的人物绣像，也可以创作有内容情节和环境的人物画，创作是对于线描能力的全面检验。

老人（铅笔速写） 任率英 1952年

3. 执笔法

中国绘画的基本表现手段是线，即用线描来表现人物的形体，表现对象的质感。要勾好线描，首先应理解对象，同时要求要掌握好毛笔的功力，即控制毛笔的能力。

正确的执笔方法：勾线的执笔方法与书法执笔法相同，拇指、食指、中指握笔，无名指、小指顶住笔杆，指实掌虚。行笔的快慢，提按的轻重，转折的自然，笔锋的变化，全靠指、腕、肘的运动。

4. 运笔法

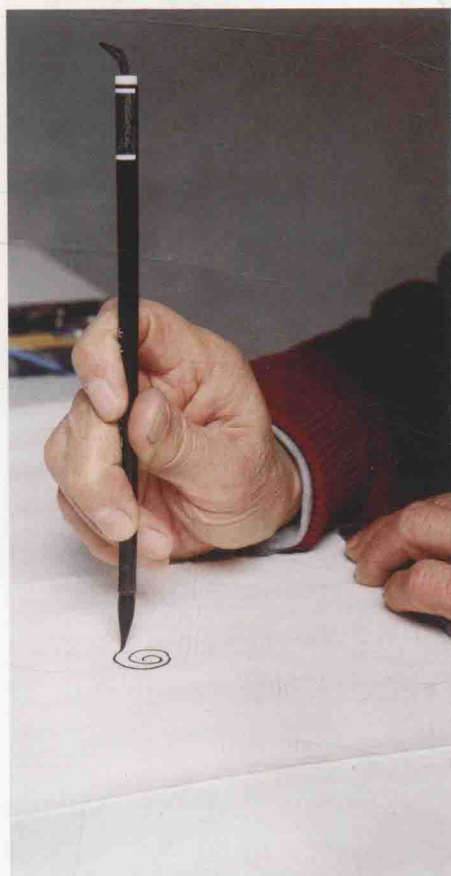
(1) 指运：勾较短的线或小圆线时用指运，即手指执笔要紧，掌心要空，运笔时才能灵活有力。要了解各指的作用，五指各司其职，互相配合，才能运笔自如。

(2) 腕运：运笔之道，腕最为重要。勾较长的变化丰富的线要运用腕力用笔。腕运笔可分枕腕、提腕、悬腕。勾工细之处须用枕腕法，一尺左右的线则可提腕或悬腕。

(3) 肘运：此法多用于写意人物画或勾长线条时，肘、腕可悬起勾线。

正确的执笔方法

指运

腕运

肘运