

文 化 部 指 定 全 国 美 术 考 级 机 构

工笔人物画法

中国美术学院考级中心推荐用书

周 晋 编著

中国美术学院出版社

文 化 部 指 定 全 国 美 术 考 级 机 构

工笔人物画法

中国美术学院考级中心推荐用书

周 晋 编著

中国美术学院出版社

责任编辑：徐新红
装帧设计：钱 塘
责任校对：石同兴
责任出版：葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

工笔人物画法 / 周晋编著. —杭州：中国美术学院出版社，
2009.12

文化部指定全国美术考级机构中国美术学院考级中心
推荐用书

ISBN 978-7-81083-912-9

I.工... II.周... III.工笔画：人物画—技法(美术)—
水平考试—自学参考资料 IV.J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 207759 号

工笔人物画法

周 晋 编著

出 品 人：傅新生

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州市南山路 218 号 邮政编码：310002

<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制 版：杭州东印制版有限公司

印 刷：浙江兴发印务有限公司

版 次：2010 年 1 月第 1 版

印 次：2010 年 1 月第 1 次印刷

开 本：889mm × 1194mm 1/16

印 张：4

字 数：40 千

图 数：70 幅

印 数：0001—3000

ISBN 978-7-81083-912-9

定 价：25.00 元

工笔人物画等级考试与培训参考标准

级 别		规 格 时 间	内 容 与 要 求	考 核 标 准
初 级	一 级	四尺三开 90 分钟	衣纹勾勒（五组）（临摹）	①用笔方法基本正确； ②衣纹组织合理。
	二 级	四尺三开 90 分钟	人物头部、手部、足部（临摹）	①造形基本准确； ②线条有力度。
	三 级	四尺三开 120 分钟	完整人物白描临摹， 可选较简单作品	①人物造形准确，结构比例合理； ②用笔提按、顿挫有启承节奏。
中 级	四 级	四尺三开 120 分钟	衣纹局部勾勒，淡彩渲染 （临摹）	①渲染方法正确； ②色线结合协调。
	五 级	四尺三开 120 分钟	人物头部、手、足部淡彩渲染 （临摹）	①掌握传统渲染法； ②色调准确而有整体感。
	六 级	四尺三开 120 分钟	完整人物淡彩临摹， 可选简单作品	①整体关系恰当； ②与原作特征基本相符。
高 级	七 级	四尺三开 150 分钟	重彩工笔人物作品（临摹）	①色调统一和谐，色相基本正确； ②画面完整，基本把握原作的特征。
	八 级	四尺三开 150 分钟	人物头部和手部白描写生	①造型比例结构基本准确； ②线条处理基本合理； ③用笔合理而且有力度。
	九 级	四尺三开 180 分钟	人物全身白描写生	①全身结构比例基本准确； ②衣纹处理基本合理； ③用线注意变化和对比。

目 录

工笔人物画的发展轨迹 1

工具材料常识 14

中国人物画的技法特点 16

关于临摹 23

学习中国人物画技法 24

局部的刻画 30

历代作品欣赏 48

工笔人物画的发展轨迹

中国传统绘画中,人物是最早的画种,而工笔人物又是最先趋于成熟的。工笔人物画是以线描为骨干、精细入微地表现人物对象的绘画手法,是区别于水墨人物画的一个绘画概念。

传世作品主要的卷轴画、壁画等形式,题材不外是神怪、历代圣贤、叙事人物和写真。当今所能见到的最早的工笔人物画是湖南长沙楚墓出土的两幅战国帛画:《御龙人物图》和《龙凤人物图》。据考《龙凤人物图》是表现龙凤引导墓主灵魂升天的形式,以线造型,简洁凝重,线条富有表现力。可见此时工笔画已颇具面目。

至汉代,人物画技巧渐趋写实,内容上也日益扩大,考古发现的汉墓室壁画、画像砖、帛画皆反映了这方面的成就。汉代刘安《淮南子》中提出“君形”和“谨毛失貌”的人物画理论,标志着当时人物画发展的高度。

在唐代以前,人物画中的线条是较单纯的。用笔中锋圆转、均匀用力,墨迹自始至终粗细一致,所谓“不可见其盼际”。当时的画家在这种单纯中创造了多彩的风格,如春蚕吐丝,如瘦劲铁线,如流畅行云。传东晋顾恺之作品《女史箴图卷》、《洛神赋图卷》线条沉稳,造型古朴。作者将历史故事与现实生活相结合,以现实主义的创作手法,发展了以线造型的传统,也贯彻了他形神兼备的理论主张。

这种以线为主的表现形式,在佛教艺术输入后,吸收融合了外来表现手法如设色、晕染方法,并不断完善。晕染法的运用,把线的表现引申为面的表现。梁代张僧繇是这时期的代表,人称“张家样”。阎立本深受张僧繇的影响,唐裴孝源的《贞观公私画史》载“阎师张,青出于蓝”。阎的《历代帝王图卷》以严紧遒劲的线条和适度的晕染来刻画形象。画面采用了突出主题人物的手法,“一主二从,主像大,从者小”的构图形式,可以看出佛教雕刻“三尊像”的影响。

随着社会的安定,经济发展和文化融合,隋唐工笔人物画题材渐渐广泛,技法也明显丰富。

龙凤人物图 战国

洛神赋图卷(局部) (传)晋 顾恺之

唐朝的书法全面繁荣,改变了唐以前线描主要以粗细无变化的铁线描为主的局面,线条随之多样化。盛唐吴道子创兰叶描,提按有致,衣纹、衣饰有迎风飘举的感觉,被誉为“吴带当风”;又创不施色彩纯用墨线的白描画法——白画,史称“吴装”。张萱、周昉善描绘现实生活,塑造了典型的唐代女性雍容典丽的形象。《虢国夫人游春图》、《捣练图》、《挥扇仕女图》等作品,作者以细腻的笔调刻画了贵族女性的休闲与劳动生活,是工笔人物画中的经典之作。

唐末至五代是人物画承前启后的时期,无论从

题材或从技法方面看,都有向多元化发展的趋势。画家有的继承魏晋与唐的传统风格,进行道释壁画创作;有的则追求新的表达形式,创造新的艺术造型,去配合对现实生活的感受与领悟。《韩熙载夜宴图》、《重屏会棋图》、《文苑图》等杰作,绘形绘色,精细完美,发挥了工笔人物画传神的高度技巧,是中国绘画史上重要的一页。

宋代是中国绘画的全盛时期,无论人物画还是山水、花鸟画,尚以生活为本,基本上继承并发展了以写实为基础的现实主义作风,重视写生,重视

宫乐图(局部) 唐

对现实社会风俗、生活的描绘。贴近表现对象的画家更着力于刻画人物的不同形貌和内心活动。即使是道释题材的人物，也渐渐被真实化、生活化了，例如有少妇式的观音，有20岁左右的青年罗汉。从李唐的《采薇图》可以看出刻画人物性格的深度。而李公麟结合了顾恺之的柔和与吴道子的雄健，刻画人物精神世界的同时显示了“又流利又谨严而又具有强力”的线条的内在美，传达了作者净化超脱的艺术气质和娴熟庄重的白描技法。这时期的《维摩演教图》、《五马图》堪称精品。宋人的《八十七

神仙图卷》也是白描极好的范本，人物神采飞扬，虽不着色，而绚丽缤纷，以长卷形式完成，有如一首协奏曲。

自宋代始文人画兴起，绘画与文学结合，诗书画兼备的表现形式日渐流行，而画家注意力因诸种原因转移到山水、花鸟画上。至元代，“借绘事以逃其名，悠然自适，老于林下”是士大夫画家的写照。从记载和流传的元代作品看，以山水、梅兰竹石题材为多，而反映社会现实生活和风俗的画作日渐衰微，形成了以文人画为主的局面。在人物画领域，首

韩熙载夜宴图（局部）
五代 顾闳中

韩熙载夜宴图（局部） 五代 顾闳中

歌乐图（局部） 南宋

推赵孟頫。而前朝工笔人物画传统在民间画工中得以较好的继承和发展，山西芮城永乐宫壁画、敦煌石窟壁画就是例子。

作为封建社会晚期的明朝，绘画上一方面复古的倾向加强，一方面文人画提倡的个性表现进一步发展。明末陈老莲的工笔人物画家李公麟，造型夸张，迂拙高古，别具一格。曾鲸融西法，肖像画出新机。到了清代，工笔人物画线描多纤弱柔媚，呈现病态。直至晚清任伯年的出现，使人物画得到重振。他将人物画拉回到现实生活中，为后世留下许多形神兼备的工笔画作品。

回顾这几千年，中国艺术家经历了艰辛的艺术劳动，创造了独具审美魅力的工笔人物画这一民族艺术形式。综观其发展历程，“以形写神”（顾恺之《魏晋胜流画赞》，载于《全晋文》卷一三五）或“以神写形”（不屑形似）的理论始终左右其发展进程。其间文人画水墨笔戏，导致笔墨摆脱对造型的依赖，反而使形依附于笔墨，这种现象是值得警惕的。人物画一旦远离对人这个表现对象的研究与表现，必然停滞发展。工笔人物画要求严谨精到，更须要作画者全面深入观察理解对象然后进行创作。

步辇图（局部） 唐 阎立本

地藏菩萨像 唐

宋高宗书女孝经 马和之补图卷

采薇图（局部） 南宋 李唐

簪花仕女图（局部） 五代 周昉

职贡图（局部） 唐 阎立本

虢国夫人游春图（局部） 唐 张萱