

工笔重彩画法

吴玉亮 编绘

人物

天津杨柳青画社

人物

工笔重彩画法

吴玉亮 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

人物工笔重彩画法 / 吴玉亮编绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2013.7

SBN 978-7-5547-0118-8

I. ①人… II. ①吴… 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 164984 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京锋尚制版有限公司

印 刷: 天津海顺印业包装有限公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 3

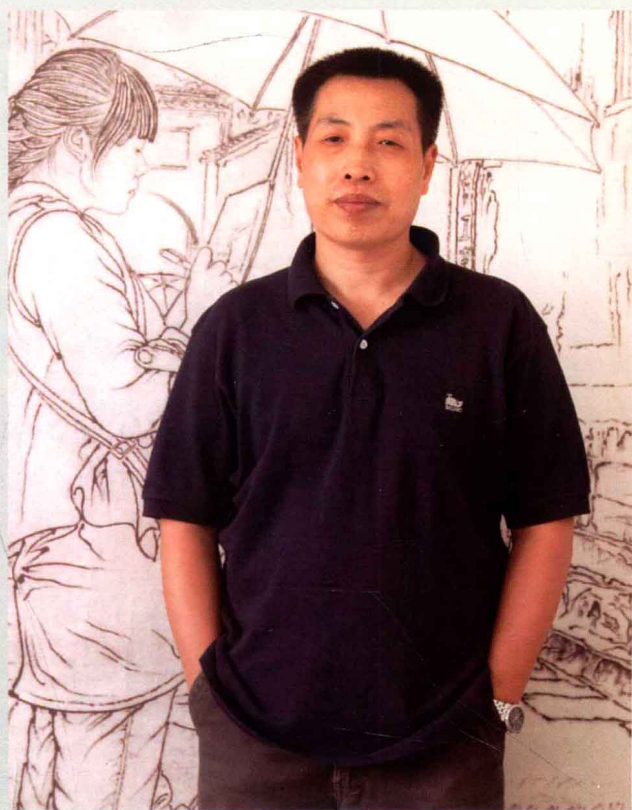
版 次: 2013 年 7 月第 1 版

印 次: 2013 年 7 月第 1 印

印 数: 1 — 4 000 册

书 号: ISBN 978-7-5547-0118-8

定 价: 26 元

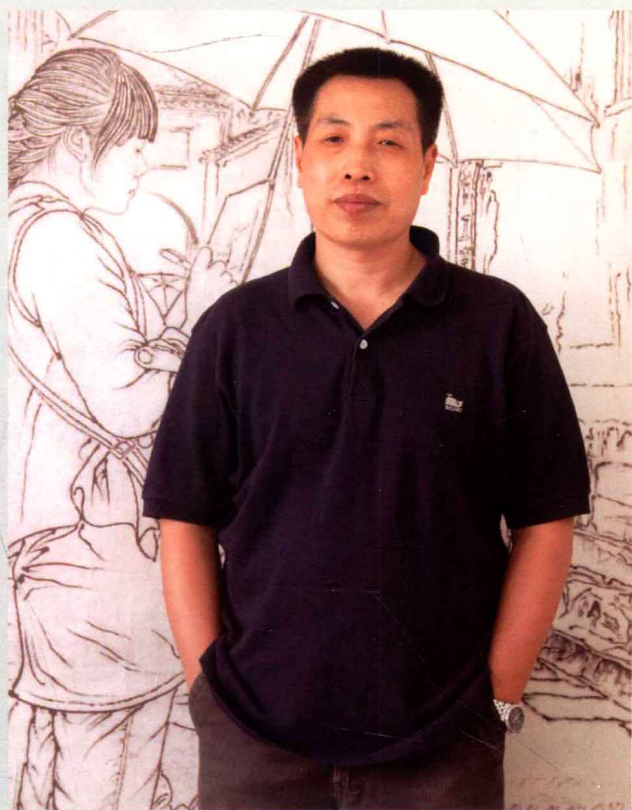

作者简介

吴玉亮，先后毕业于天津美术学院及天津美术学院首届中国画硕士研究生班，主攻中国现代工笔人物。现为中国美术家协会会员、中国工笔画学会会员、中国书法美术家协会理事、天津美术学院教授。

目 录

眼睛和鼻子的画法·····	2
头部的画法（一）·····	2
头部的画法（二）·····	3
头部的画法（三）·····	3
头部的各种姿态图示·····	4
手的画法·····	5
构图的变化·····	6
色彩的变化·····	7
配景的画法·····	8
特殊技法·····	9
《青花》画法步骤·····	11
《初春》画法步骤·····	16
《云水无尘》画法步骤·····	21
《心语》画法步骤·····	26
《歌声》画法步骤·····	31
作品欣赏·····	36

作者简介

吴玉亮，先后毕业于天津美术学院及天津美术学院首届中国画硕士研究生班，主攻中国现代工笔人物。现为中国美术家协会会员、中国工笔画学会会员、中国书法美术家协会理事、天津美术学院教授。

目 录

眼睛和鼻子的画法·····	2
头部的画法（一）·····	2
头部的画法（二）·····	3
头部的画法（三）·····	3
头部的各种姿态图示·····	4
手的画法·····	5
构图的变化·····	6
色彩的变化·····	7
配景的画法·····	8
特殊技法·····	9
《青花》画法步骤·····	11
《初春》画法步骤·····	16
《云水无尘》画法步骤·····	21
《心语》画法步骤·····	26
《歌声》画法步骤·····	31
作品欣赏·····	36

眼睛和鼻子的画法

头部是整个作品成功与否的关键。头部重要的部位要属五官，五官的重要部位当属眼睛。刻画眼睛要细致入微，要特别注意眼角的结构转折。在处理上下眼睑的虚实关系时，应注意上眼睑可实些、重些，下眼睑可虚些、淡些，黑眼球、瞳孔及眼白的对比关系都要处理正确。眼神可根据画面的需要做细微处理，通常画得比较含蓄一点为好。在眼睫毛的处理上，上眼皮的睫毛可实些，下眼皮的睫毛可虚些，但要注意睫毛的走势及转折关系，要有真实自然的感觉。眉毛要根据长势一根根画出，用笔虚入虚出。眉毛按结构可分上下两排，有眉毛、眉峰、眉梢之分。整个眉毛用笔要有虚实浓淡。中间眉弓处略实，眉头、眉梢可略虚，而眉头较眉梢又略实，使眉梢轻轻向外虚出，使其自然生动，不要有化妆之感。勾眼睛要内实外虚，起笔自内眼角至外眼角。上眼睑用线较下眼睑要略实。勾黑眼球用墨较勾瞳孔的线要略淡，即瞳孔可勾较重的墨。

鼻子是颜面较高的部位，要将其基本结构如鼻根、鼻梁、鼻头、鼻翼、鼻中隔、鼻孔等画准确。勾鼻子时，若为侧面，可由眉心至鼻底用笔可虚起实收，鼻孔为实起虚收。勾鼻翼时由上至下或由下至上用笔，分别为虚起实收或实起虚收。正面鼻子、鼻孔及鼻中隔可一笔下来，即实起实收。人中可勾也可不勾，如勾用线可稍细，自鼻底起笔至上唇线处收笔。

步骤一 用中墨勾黑眼球、瞳孔、眼睫毛，胭脂墨勾鼻翼、鼻孔。

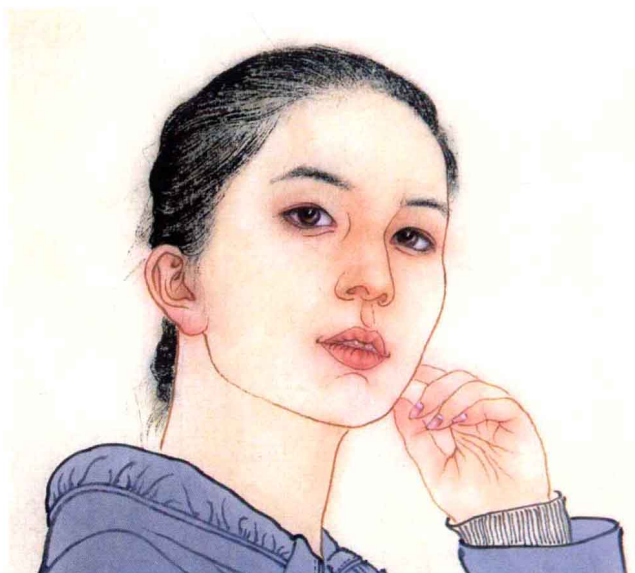

步骤二 用胭脂渲染血色，淡赭石渲染肉色。淡花青墨渲染睫毛、眼白，重墨皴染黑眼球，留出瞳孔和高光，用淡草绿罩染黑眼球，最后用赭石、三绿、白、大红相调和罩染肤色。

头部的画法(一)

步骤一 赭墨勾画脸的结构。

步骤二 赭石渲染肤色。后罩染淡赭石加淡三绿加白粉。胭脂和朱磬染嘴唇。

头部的画法(二)

勾头发时要特别注意发际。发际处用笔要虚，不宜实。勾眉毛用笔要虚入虚出，不可顿笔。嘴的处理正确与否关键在于口缝，一般来讲口缝线处理要较上下唇线略实，两边的嘴角也要略重。整个嘴的轮廓要有虚实，即虚实是相对的。口缝线可勾重一些，两边嘴角重一点。上下唇用线要稍浅。唇纹用淡墨勾出，用笔自口缝线至下唇线，上实下虚。勾线要注重疏密变化。

步骤一 中墨勾脸的结构。重墨画发丝和眉毛。

步骤二 淡墨染头发，赭石渲染结构，胭脂、曙红分染血色，后罩染淡赭石加淡三绿加白粉。

头部的画法(三)

头发的处理要依据其头部的基形，注意其长势，可分若干较大的组，每组里再找些变化。外轮廓的处理要注意虚实及穿插，画出体积感，发际处要特别注意放虚，要使之长在皮肤上，不要生硬，否则易虚假。

耳朵虽不如眼睛、鼻子、嘴等重要，但也不能忽视，应努力将其基本结构画好，耳朵同眼睛、鼻子等一样在外形上有多种形态、千差万别，在处理时应注意共性与个性的区别。

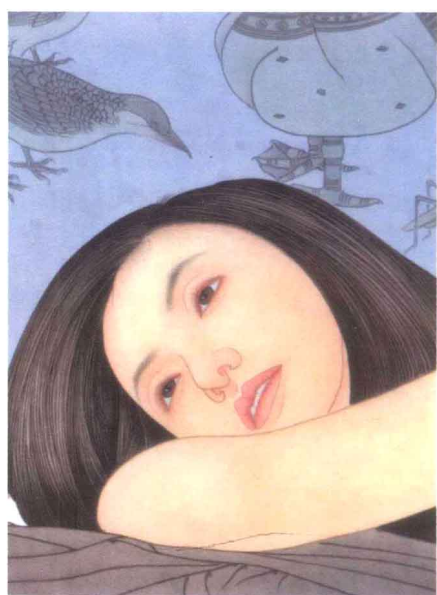

步骤一

步骤二

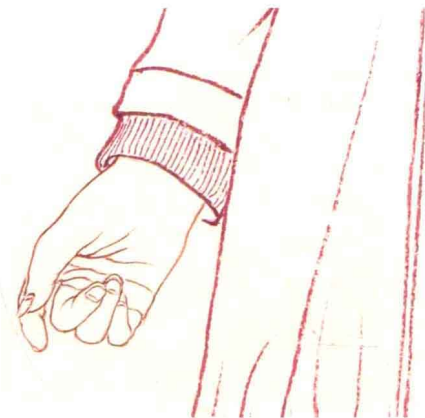
头部的各种姿态图示

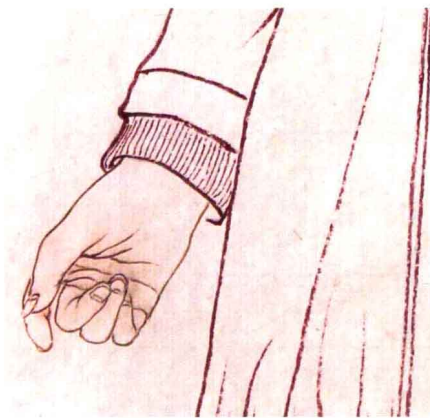
手的画法

手是人物的第二个面孔，对于表现人物的情绪性格非常关键。女性的手一般要画得纤细而圆润。在手指关节、手腕等这些部位的处理上我们既要表现其结构，又不能过分强调。指甲是手指的精彩处，要注意细节刻画，使之圆厚饱满。

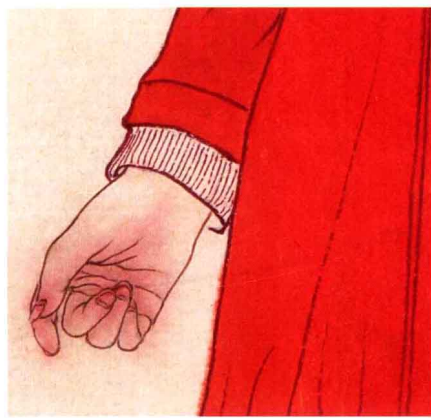
手的用线要圆厚润泽、坚挺。指实掌虚。指根处要实，指尖处略虚，掌纹及指肚用笔要注意停顿，总之用笔要有虚实变化，不用平均对待。

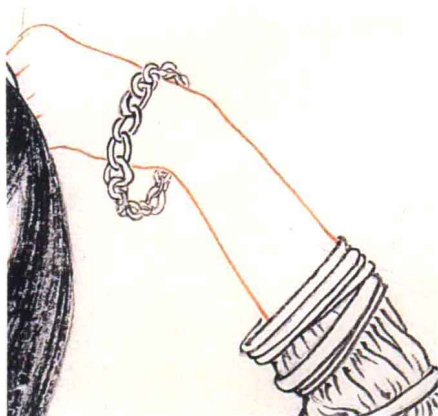
步骤一 赭墨勾画手的结构。

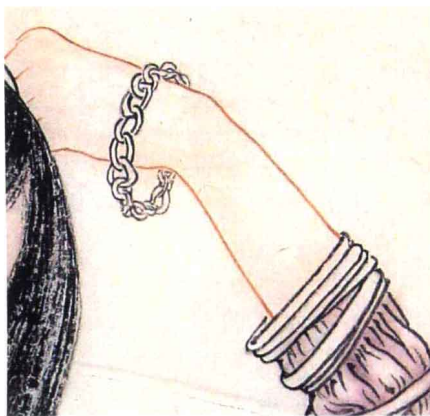
步骤二 淡赭石渲染肤色。

步骤三 胭脂、曙红分染血色，后罩染淡赭石加淡三绿加白粉。

步骤一 赭墨勾画手的结构。

步骤二 赭石渲染肤色。

步骤三 胭脂、曙红分染血色，后罩染淡赭石加淡三绿加白粉。

步骤一 赭墨勾画手的结构。

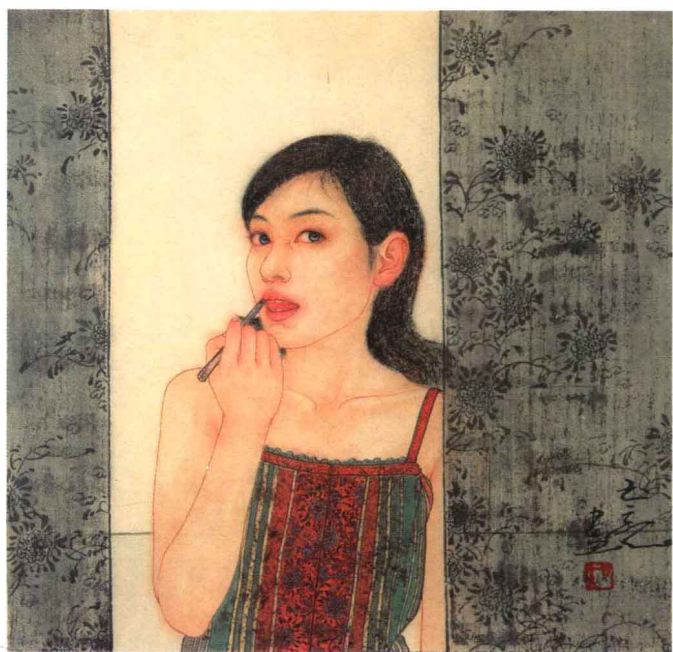

步骤二 赭石渲染肤色。胭脂、曙红分染血色。

步骤三 罩染淡赭石加淡三绿加白粉。

构图的变化

在中国画创作中，我们对于在主体人物不变的情况下，其构图如配景可以有多种多样的变化，即多种构图。如配景可以是室内，也可以是室外。如果同是室内或室外，同样可以变化多种绘画内容。如作品《妆》在表现内容上，可以把主体人物放在镜前，也可以不画镜子加以表现。另外，还可以画与画面关联不是很密切，即不远不近的内容来暗示观众，用以表现更加美妙的作品主题，给观众留下无限美好的遐想和启迪，来教育和感化人们的心灵。“相由心生”、“境由心造”，构图的变化可以表现不同的思想，不一样的精神境界，值得在创作上认真地加以研究和探讨。

色彩的变化

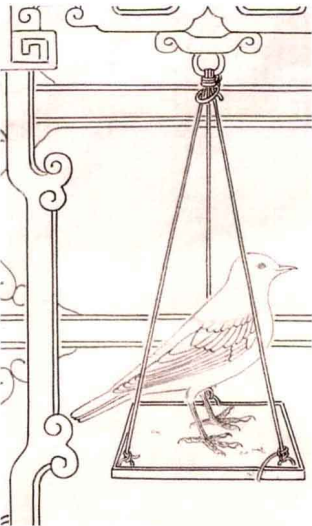
同一个主体人物与作品配景，根据实际需要可变化不同的色彩，即有多种不同的色彩变化。它可以是冷色调也可以是暖色调，也可以是中性色调。即使单纯的冷色调或暖色调也可以有若干种颜色的变化。如暖色打底着暖色，暖色打底着冷色；冷色打底着冷色，冷色打底着暖色；冷暖色间的相互变化可以使人产生不同的美感和心里情绪等方面的变化。总之，美不仅是形的表达，更是色彩的体现，人们审美的追求与色彩的变化无不紧密相关联。

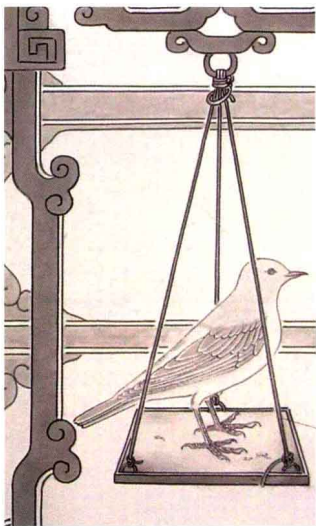
配景的画法

背景的用笔勾线要服从于主体的需要，可以勾线，也可以不勾线。中侧锋的运用要视具体内容而定，具体内容一般不外乎室内外道具、花草、树木、山石等等。

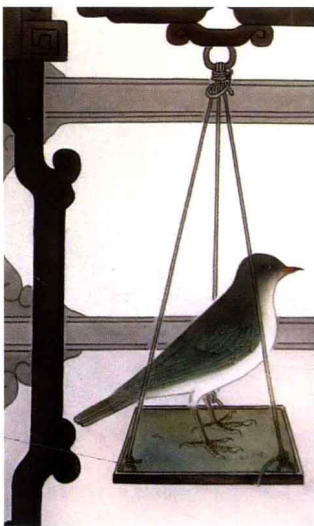
鸟和道具的画法

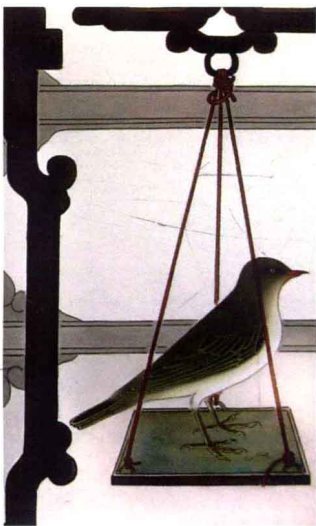
步骤一 中墨勾线。

步骤二 淡墨渲染。

步骤三 赭墨染前景木器，草绿染鸟和托盘。

步骤四 朱磬加墨平涂红绳。加重色彩。整理完成。

花和枝叶的画法

步骤一 淡墨勾花头，重墨勾叶和枝干。

步骤二 曙红渲染花瓣，淡墨染叶片和枝干。

步骤三 用白粉沿着花瓣外边缘向内染。草绿染叶片。三绿提染，赭石染枝干。

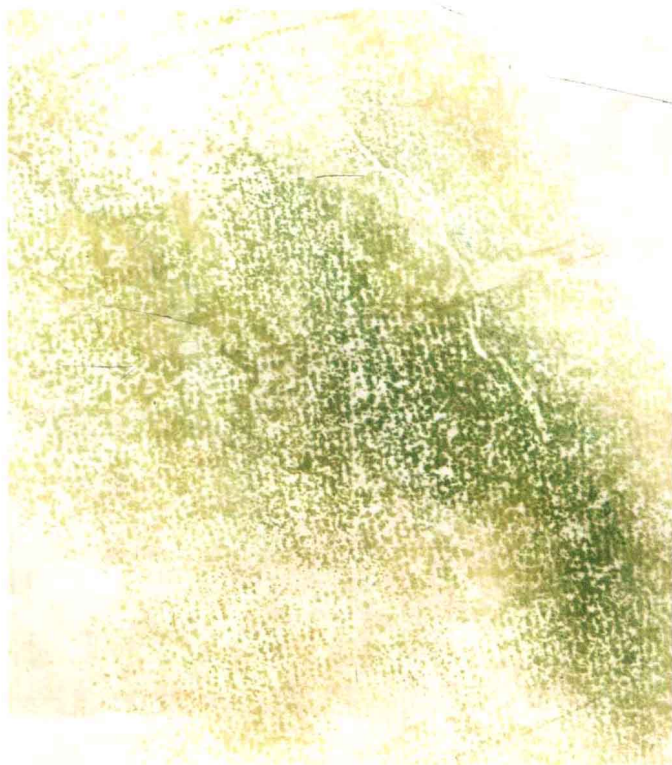
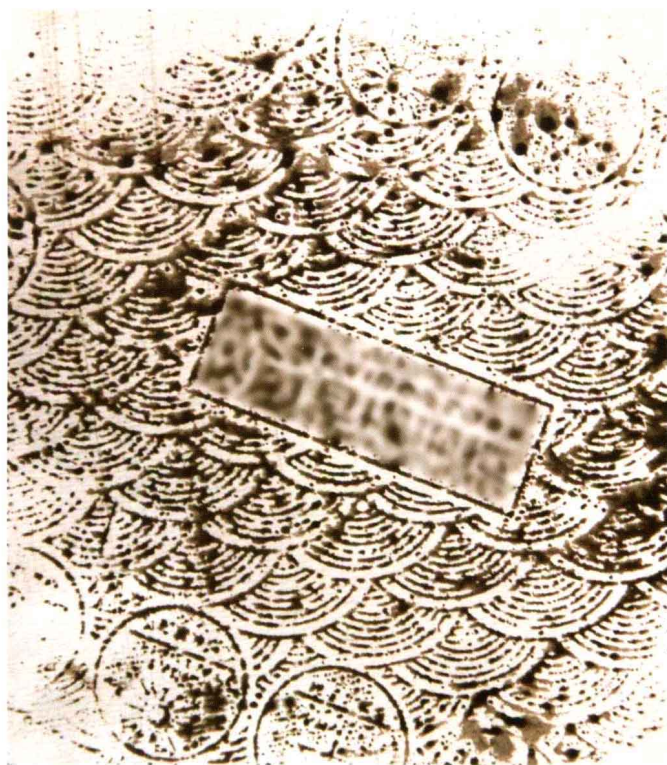
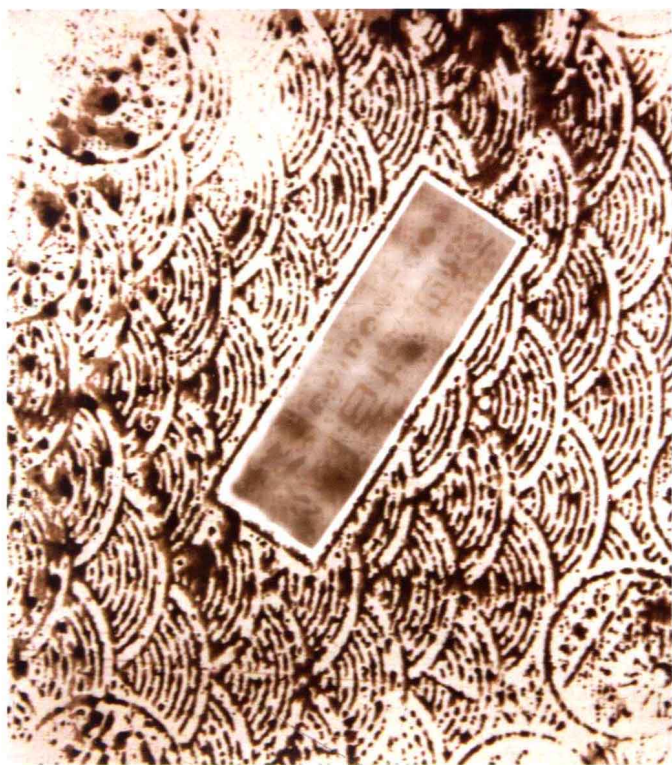

步骤四 加重色彩，整理，完成画面。

特殊技法

特殊技法，是中国工笔重彩人物画技法表现形式中的一项不可或缺的重要内容，对于艺术创作表现思想内容起着较为重要的作用，不可小视。

在传统中国画特殊技法中，有诸如揉纸法、撒盐法、干画法、湿画法、拓印法等等，这里仅就拓印法加以说明。拓印法，是将带有或点或线或面的具有各种图案纹理的画材，如吸水性较强的各种经过加工的粗布棉麻、带有底纹的各种墙纸等，还有吸水不强的软塑料膜、塑料泡沫等等，蘸上事先在调色板经过调和的色或墨，作用于画面某个需要的地方。

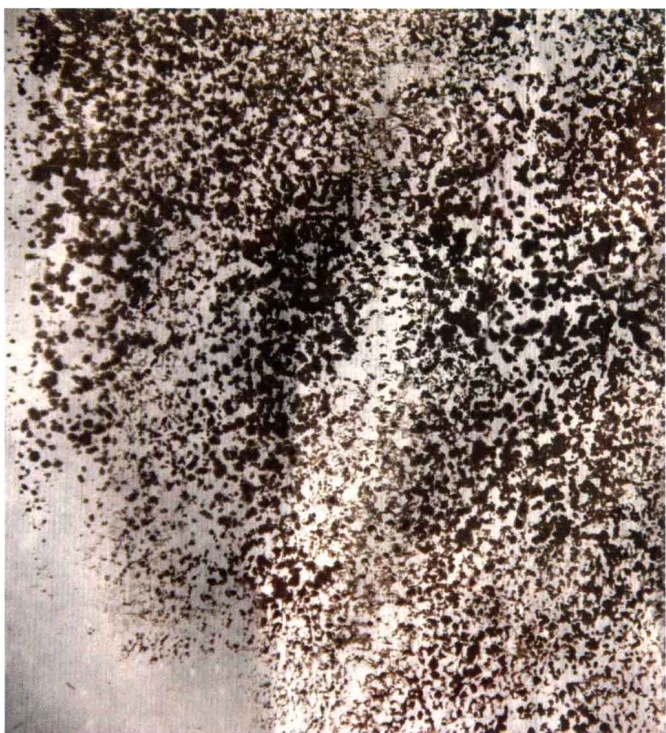

运用拓印法，需要指出的是：

(1) 调色墨时是否要调匀，要根据画面的需要而定，浓淡也是如此，拓印时用力还有轻重之别。如我们画棉麻、编织毛衣等衣物，可在勾线基础之上着底色后再进行拓印。为了取得画面丰富的艺术效果，要求有深浅、厚薄及冷暖色彩的不同和微妙变化。此法还可应用于磨砂、残破规则或不规则的衣物的点缀或装饰等艺术的表现上。

(2) 用于拓印的画材要详加考究。因为所用的材料不同，效果就不会相同。

(3) 拓印法根据需要可作用于作品的正反两面，即正面拓印（正拓）和反面拓印（反拓）。反拓，即作用于画面的背面，可使作品正面隐现出底纹的各种图案变化。反拓法所用之色或墨要求与正面拓法有所区别，不能雷同。但此法大多用于画面图案较少的部位，要视画面的需要而定。

《青花》画法步骤

步骤一 起稿（铅笔稿），根据创作意图，试着在草稿本上可画出多种不同的小构图，待确定满意的构图后，我们便可以进行勾画草图。草图一般用铅笔勾画，画在较为结实的白纸或夹宣纸上，以方便修改。构图力求丰富、饱满，使之主题鲜明，重点突出。具体勾画时我们要运用各种艺术法则对画面进行正确处理，以表现创作最初的设想和意图。到这一步，我们也俗称定稿，由此便可进行下一步的工作。

步骤二 在白描勾线时要注意中锋用笔，使勾出的线条要有一定的厚重和力度感，需要注意的是，在一块结构内不能变化墨色，要使用同一墨色。白描勾线之后要进行染色，即分染、晕染、烘染、罩染、提染等作画过程。人物以淡墨分染眼睛、眉毛、头发、衣服、背景等处。用赭石、朱砂、曙红、胭脂、大红等色分染面部五官和手等处。

步骤三 以稍重的墨色对上述相关部位进行多次分染。用赭石、朱砂、曙红、胭脂、大红等色进一步分染面部五官和手等处，其中眼睛、嘴、耳朵用色较其他部位要暖。要注意的是，每一遍用色或墨分染时要等上一遍色或墨干透，随着分染遍数的增加，其染色用笔就要愈轻。