

ZHONGGUOHUAJIFA

中国画技法

刘文华 绘

现

代

工

笔

人

物

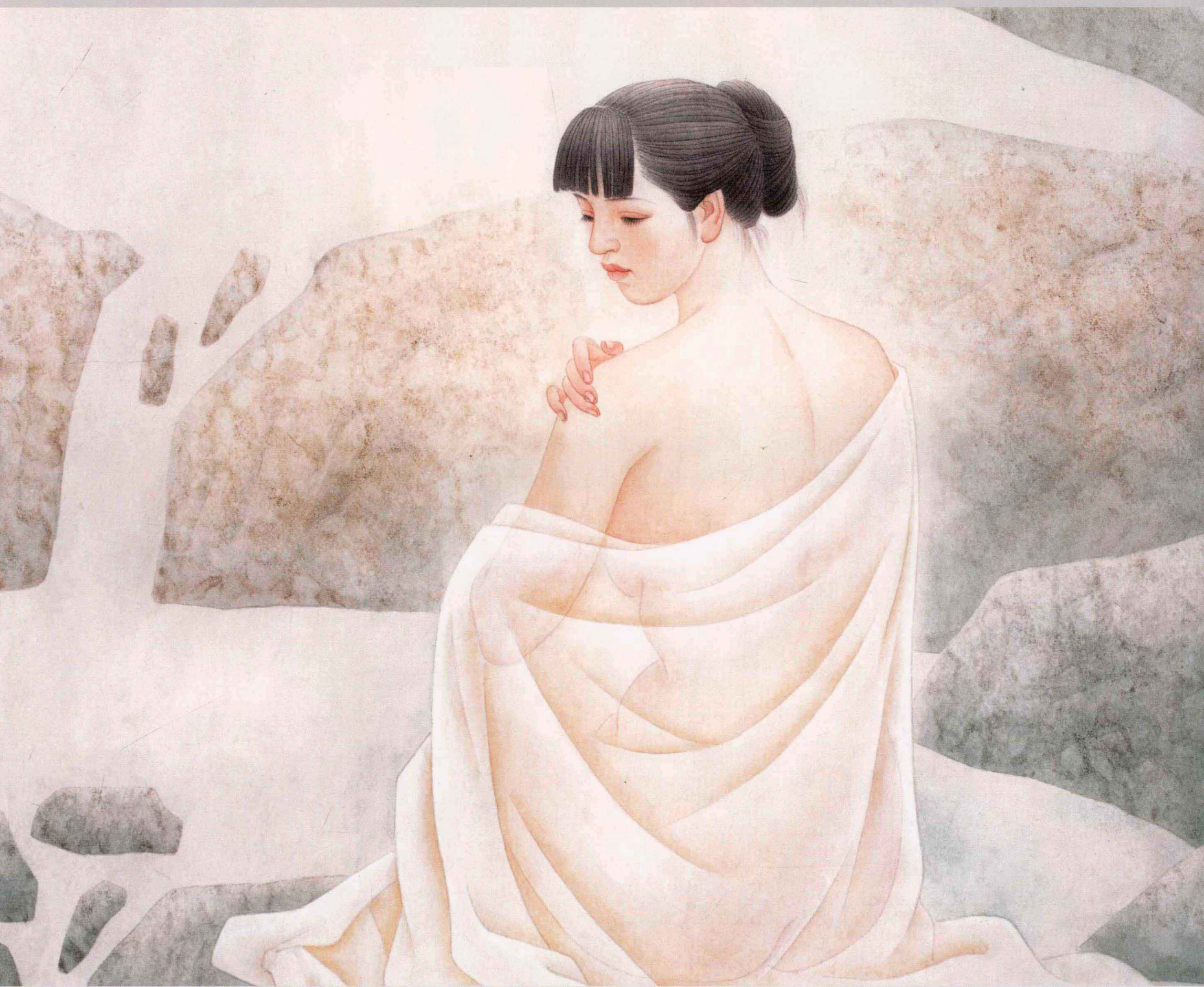
画

法

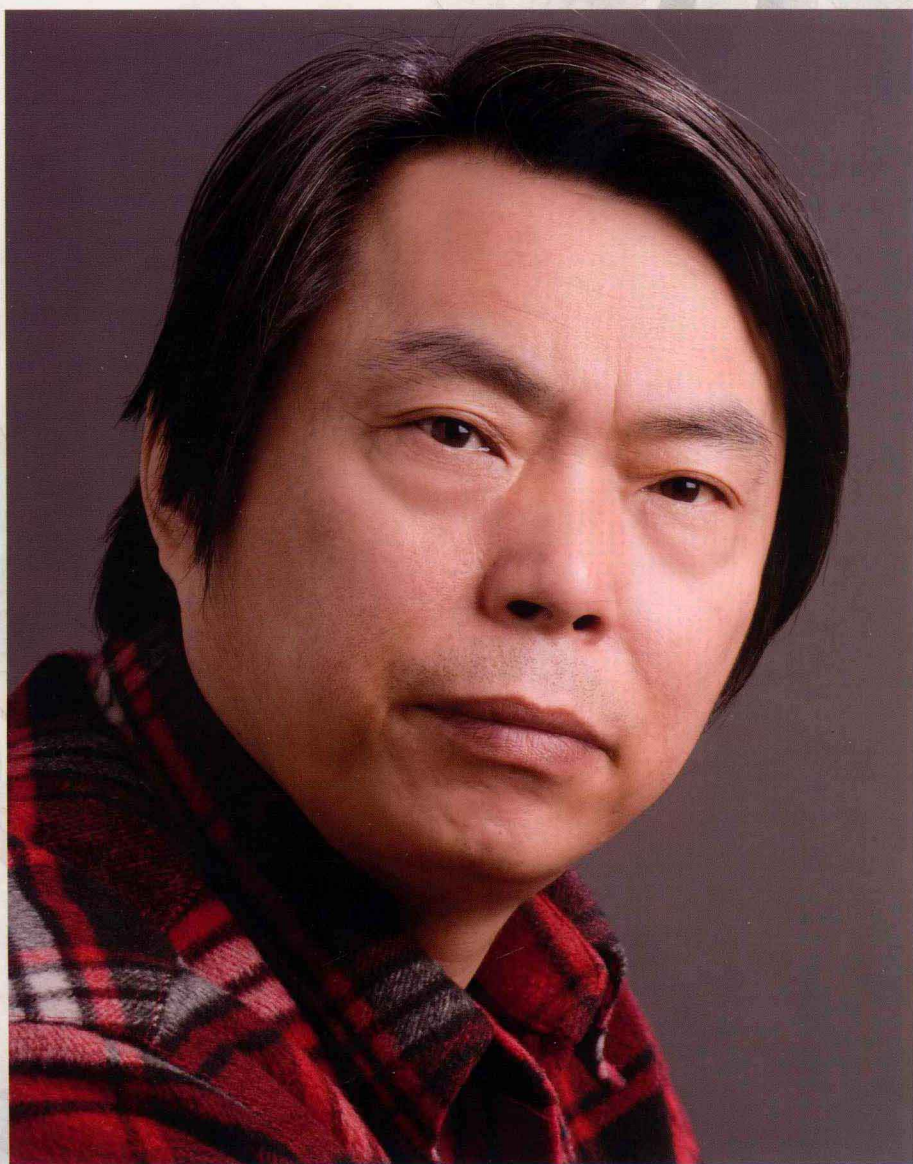
天津杨柳青画社

现代工笔人物画法

刘文华
绘

天津杨柳青画社

刘文华

哈尔滨师范大学艺术学院毕业，中央美术学院中国画系进修班结业。现为黑龙江省美术馆专业画家、国家一级美术师、中国美术家协会会员、黑龙江省美协理事。享受政府专家特贴。作品数次参加全国性各类美展，并多次获奖。出版有《刘文华工笔人物作品精选》。

图书在版编目(CIP)数据

现代工笔人物画法 / 刘文华绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2012.11
(中国画技法)
ISBN 978-7-80738-994-1

I. ①现… II. ①刘… III. ①工笔画—人物画—国画技法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第245111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>

天津市锐彩数码分色技术有限公司制版 天津市豪迈印务有限公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-80738-994-1

2012年11月第1版 2012年11月第1次印刷

印数: 1—3000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

创作笔谈——写生与创作

我有幸生长在黑龙江这片黑色的净土上。从小喝着故乡的水，看到的是满地玉米、大豆和悠远的蓝天。这里的天与地是那么空旷辽阔，那么纯净与宁静。多少年来，故乡村头的笨井台、山坡的老榆树、散牧的牛群、无边无际起伏的大地、色彩分明的春夏秋冬，还有那淳朴的民俗民风 and 乡民憨厚质朴的情感，都令我痴情与神往。

农村场景之一（钢笔）

我学画是在上世纪七十年代初，从临摹连环画开始的。后来看到多种版本的生活速写集，受到黄胄、方增先、卢沉、刘文西等大家的影响，也开始画生活速写。自己做速写本、画夹子，在家里、在东邻西舍、在大车店、在火车站、在敬老院，开始了我的速写生涯。作为艺术学徒，像许多学艺的青年一样，深入生活到农村去，走创作之路，向往着神圣的艺术殿堂。那是让人激情飞扬、充满渴望和梦想的年代。多年之后，不知曾多少次回到故乡，也没记住走过多少个村屯，每当创作时，常常要打开宝箱，翻阅一本本速写、一张张写生……这时会有梦回故乡的情境，仿佛也看到了自己在乡间小路上留下的一串长长的足迹。

农村场景之二（钢笔、彩色铅笔）

美在民间，美即是生活。生活是艺术创作的源泉。当代中国画大师李可染先生说：要熟读“传统”和“生活”这两本书。他认为第一是学习传统，第二是到生活中去写生，第三才是创作。最基本、最关键的是写生。传统——生活——创作，与之对应的是临摹——写生——创作。这是前辈艺术家的艺术总结，这也是中央美术学院中国画系教学的核心内容。我有幸在中央美院进修，接受了这样的教育和影响，并付诸于多年的艺术实践。

常常有人把写生和创作分开来，这是不正确的。从某种意义上讲，写生与创作并没有明显的区别和界限。我们随时画的速写，无论是一幅肖像或一组景物，在特定的时间、空间、环境与自己的感受和情绪构成某种审美契机，有感而发，自然形成了艺术激情与艺术想象相融合，笔随心走，闪烁出创造的火花。这便是自己用心画画的开始，也就是创作的开始。

一、写生

学习工笔人物画，造型能力尤为重要，写生训练就作为造型能力的基本功训练。

写生的过程是：首先是用眼睛观察（感悟形象），再反映到头脑（形象思维、艺术语言的选择与归纳），而后支配自己的手去表现出来（用艺术的语言、形式手法），这是客观艺术的表现，而不是再现。它完成了客观自然物象与绘画的艺术语言的转换，这个转换过程无疑是一种创造。凡是有成就的画家，都同时是速写高手，画得越好，加入主观创造的因素则越多。

提高造型能力，自然是通过大量写生训练方可以实现。画面的整体是由两部分构成：形体与空间。写生时，真正意义上做到整体观察是看到物体自身形的同时，也能看到物体自身形以外的“形”（空间）。“形”与“空”是正负关系，形决定空，空决定形；形准空准，形不准空也不准。整体观察能力、造型能力就是指对于“形”与“空”的把握与控制能力。

在创作构图中，同样也非常讲究“形”与“空”的关系。“计白当黑”，以无形当有形处理空白，这是中国画很重要的特征之一。对这个能力的掌握，则需要艰苦的训练和努力才能获得。

头像素描（炭笔）

少女速写（炭笔）

戊寅夏李可染同学
前之

二、创作

李可染先生把写生和创作比喻为“采”和“炼”的关系。意思是到生活中去写生好比是“采矿石”，回过头来进行创作好比是“炼钢”，也就是说写生与创作是“采矿”和“炼钢”的关系。“炼钢”是经过反复研究将素材构成一幅画，也就是创作构图。《辞海》中说：构图是艺术家为了表现作品的内容和美感效果，在一定的空间，安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。中国画中称为“章法”和“布局”。

女孩头像速写（钢笔、彩铅）

男孩头像速写（钢笔、彩铅）

老人写生（毛笔）

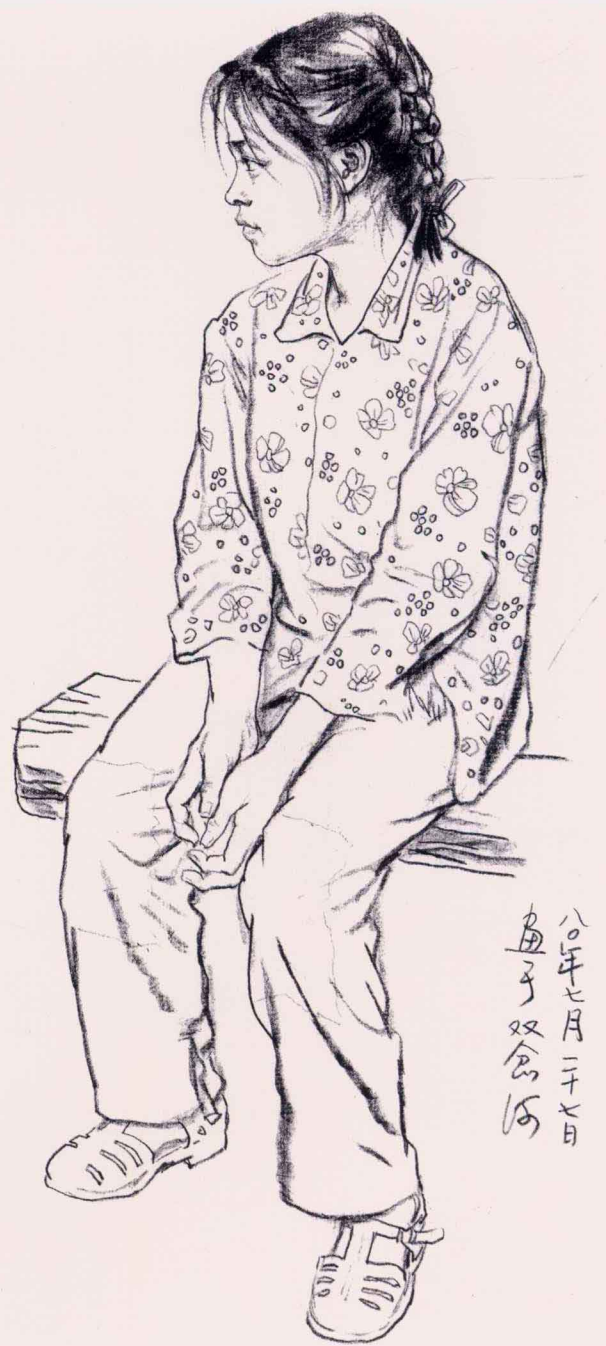
少女速写（钢笔、彩铅）

少女速写（炭笔）

小女孩速写（炭笔）

少女速写（炭笔）

少女写生之一（毛笔、水墨）

少女写生之二（毛笔、水墨）

少女写生之三（毛笔、水墨）

少女写生之四（毛笔、水墨）

一幅工笔画诞生的基本步骤：构思——构图——线描稿——落墨——着色。其中，构图是最为重要的环节，构图决定画的成与败。创作首先是构思，然后就是从小构图开始一步步完成，而构图的完善是贯穿创作全过程的。

创作是现实的反映，离开了社会生活，艺术创作也就不复存在了。重写生，崇尚自然美和生活美的现实主义创作，始终是美术创作的主流。它的基本规律是——用自己熟悉的语言，表现自己熟悉的生活。我们每位艺术创作者都在努力探求和遵循这个创作规律。

几十年过去，我画乡土题材的作品大多为主题性大画，参加各类美展，画画的人累，看画的人也累。一直从内心渴望那种似田园乡土小诗与轻音乐般轻松淡雅和纯净的艺术感觉，梦想用更轻松、更唯美的笔调追忆那心灵深处遗失已久的梦里的故乡。

三、工笔人物画的技法大体上分为五类：

（一）重彩法：用线讲究，用色浓烈，注重色彩语言，一般用于古代壁画、现代壁画等。

（二）淡彩法：讲究色不碍墨，此法一般表现清雅虚幻朦胧的意境。

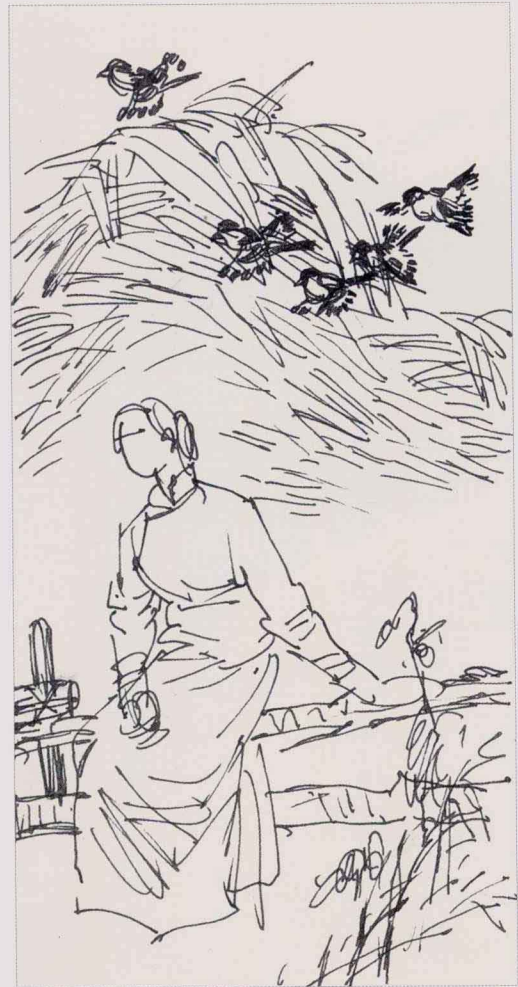
（三）浓淡相间法：浓淡一般指透明和不透明的颜料和墨色，是现代人物画比较普遍用的方法。

（四）没骨法：不勾线直接用颜色或墨染画形象。

（五）现代重彩法：指更多使用天然矿物质颜料，也有人把这种画法称为“岩彩画”。

少女头像写生（毛笔、水墨）

创作小构图三幅

《秋韵之一》 画法步骤

由于多年画工笔人物，养成了平时随手勾画记录一些人物和景物的习惯，积累下来竟然有厚厚一叠数百张。素材积累得多，创作灵感、构图形式就多。《秋韵》是以团扇的形式，四幅一组的组画，以女性特有的执箫或笛的优美动势为主，加之中国传统发式和服饰，以及用传统绘画中常见的芭蕉作为陪衬，使画面所倾泻的语言，传达给观者的感受，完全是典型的中国气息。本幅作品整体为淡淡的暖绿色调，清纯的少女手执长箫，抬头远视，箫声随风飘散，画面淡雅纯净，抒情畅神。

步骤一 此画的灵感来自一张速写（见右下图），通常先画铅笔草稿（见左下图），确定构图。铅笔稿后，我用透明薄纸、黑色碳素笔透遍稿，也是将稿子画精、画细的精稿过程。此稿同正稿原大，是颇为严谨的线稿。这个步骤环节的线稿须对整幅画物象位置、造型和重要部分细节等都要明确、周全、精密，笔笔到位，尽可能在正稿制作时不修改，使制作进入正常有序的状态，将想要达到的效果随着程序一笔笔逐步实现。

铅笔正稿

铅笔小构图

人物速写（钢笔）

步骤二 现代工笔画用线与传统工笔画用线有了很大区别。一是线型大都不是传统程式化的某种描法，而是适合物象造型和结构关系较自如地勾勒。二是墨色也打破传统较突出的重墨线，而是依据物象的质地不同而选择深浅不同的墨色，注重线融入物象形体结构之中。我的工笔人物画造型特点，因为素材既不是模特儿写生，又不是纯照片资料，所以具有一定装饰性造型，用线相对也是有装饰性的。

步骤三 在勾好墨线后分染着色，采用的着色方法是浓淡相间法。首先是头部，用墨分染眼睛和头发。墨色不可太重，加少许花青让墨色偏冷。眼睛部分要着重染画瞳孔和上眼皮。头发部分则先分染结构和深浅关系，然后再罩染。用胭脂加墨再加少许橙黄调出淡淡的褐色分染五官和手的结构。

用几种朽色点染裙子，然后趁色未干冲水，制造出蜡染的效果。薄白粉罩染上衣，干后用花青分染花纹，土绿色分染衣纹。花青分染背景芭蕉叶子的结构和前后关系。

步骤四 做整体画面的底色：将画平放，用灰绿色平涂（避开人物），趁湿冲水，用清水笔洗出梦幻光感的肌理效果。继续分染头发，然后罩染两遍。用三绿调朱磬加少许鹅黄调出皮肤色罩染皮肤。将裙子肌理洗一洗，干后用相应的几种色汁染一染，加强效果。绿色罩染芭蕉叶子，留好光点效果。

待颜色干后，整体画面刷一遍胶矾水。在工笔画的制作过程中，胶矾水的使用是不可缺少的一部分。胶，现代画家所用明胶和白明胶，均为猪皮所制。矾，即明矾，用时须敲碎成粉末以便溶化。胶矾水，是在胶水中略加一些明矾呈透明状的混合液体。胶矾水的作用：固定颜色于纸上，画完的作品上一遍胶矾水会使画面不变质，并增加色泽的艳丽度。胶矾水的配置比例一般为三矾七胶。每染色两三遍后就要上一层胶矾水，“三矾九染”就是这个意思。

步骤五 观察画面的整体效果，如果觉得头发份量不够，就再进行分染和罩染。五官和手红晕的地方可用朱砂提染，大红加少许胭脂染画嘴唇。白粉提染上衣，罩染花纹，画出青花瓷效果。整理裙子的色块，渲染深浅和结构关系。加强芭蕉叶子的前后和虚实关系。最后，细心审视整体画面，特别是光影效果，要达到自然协调而统一。上一遍胶矾水固定画面，干后落款盖章，这幅画就完成了。

《家乡的小溪之一》 画法步骤

铅笔正稿

铅笔小构图

此画人物素材来源于写生课女模特儿休息时的一个动态速写。当时用绢画了一幅创作，这幅画是用旧稿整理重画的。继而再从素材中整理出三幅构成这一组画，命名为“家乡的小溪”系列。本幅画中人物动势为竖向与横向的石块形成竖破横的构图结构，再加点小零碎东西，既简洁又生动。

步骤一 人物为中心，人物动态和造型就极为重要，力求表现出女性柔美动人的体态，线条就要流畅自如、简洁生动。铅笔画构图，反复修改后确定线描正稿，它需要苦心经营，反复勾画和修改完善。

步骤二 整理好铅笔稿，附上熟宣纸开始落墨，勾线时按着人物形体结构用笔，体现出线的笔意趣味。中国画以线造型，线本身就是艺术语言，它的粗细、长短、疏密和虚实等等变化是在绘制的形象上得以体现的。要笔笔有物，所以说笔笔是形象。因此，每根线条都要精心地勾画。

中国画毛笔分为两类：硬毫为狼毫笔，多用于勾线，品种有衣纹、叶筋、花枝俏、点梅等。软毫为羊毫笔，一般用于着色、渲染，有白云笔，分为大、中、小号。墨是工笔人物画的主色，分墨汁和墨块两种。

落墨线是成品画最重要的一步，着色的每一步都是依据墨线来染画的，墨线勾的质量会直接影响画的效果。先是勾五官和手脚的线要特别精心，决不可马虎。其次是头发线要平稳，均匀流畅。再就是勾衣纹线条，要注意起笔、行笔和收笔的笔意。每勾一根线都要屏住呼吸一气呵成。墨色是根据物象质地深浅不同而定。

步骤三 工笔人物画渲染方法有两种：低染法和高染法。这幅画是用低染和高染相结合的方法进行。画面设计为蓝色冷调，黑、三绿、白和灰绿色构成画面的主要黑白灰的大关系。色调轻松灵动，水、天、地与人物在统一的清新淡雅的情调中。作品通过这种色调和情调传达给观者一种美的气息。

先分染的是最黑的地方，用墨加少许花青，先分染眼睛，其次是头发，再后是围裙，要分染二至三遍。胭脂加少许墨调出土红色，再加清水调淡分染五官、手臂和脚。橙黄加鹅黄调少许墨分染上衣。薄白色罩染裤子，干后用土黄色分染衣纹。淡墨染筐，紫色染纱巾。土绿加墨平涂石块，趁湿点水做成肌理效果。

步骤四 继续罩染头发和围裙，三绿加朱磬加少许鹅黄调出肤色罩染脸、手臂及脚。三绿罩染上衣，注意用清水晕染一下原衣纹分染的地方。白色罩染裤子，也用清水晕染一下衣纹。洗一下石块上所做的肌理，干后用翠绿染出深浅关系。花青加鹅黄调出偏绿色染水影的效果。最后做底色，用酞青蓝加鹅黄调出蓝绿色，罩染画面（避开人物），头部周边染出光感效果，趁湿用清水洗出上部分空间光点的效果。