工笔人物画

写生教程

魏恕 郑格 郭星星 编著

广西美术出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

工笔人物画

写生教程

魏恕 郑格 郭星星 编著

广西美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

工笔人物画写生教程 / 魏恕 , 郑格 , 郭星星编著 . -- 南宁 : 广西美术出版社 , 2019.3
ISBN 978-7-5494-2039-1

Ⅰ . ①工… Ⅱ . ①魏… ②郑… ③郭… Ⅲ . ①工笔画－人物画－国画技法－教材 Ⅳ . ① J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 043978 号

工笔人物画写生教程
GONGBI RENWUHUA XIESHENG JIAOCHENG

编　　著　魏　恕　郑　格　郭星星
出 版 人　陈　明
终　　审　杨　勇
责任编辑　廖　行
特约编辑　张　远
责任校对　梁冬梅　卢启媚
审　　读　马　琳
装帧设计　清　穗
出版发行　广西美术出版社
地　　址　南宁市望园路 9 号
邮　　编　530023
印　　刷　广西昭泰子隆彩印有限责任公司
版　　次　2019 年 3 月第 1 版
印　　次　2019 年 3 月第 1 次印刷
开　　本　787 mm × 1092 mm　1/12
印　　张　9
书　　号　ISBN 978-7-5494-2039-1
定　　价　120.00 元

版权所有　侵权必究

魏 恕

1982 年毕业于广西艺术学院并留校任教，现任广西艺术学院中国画学院 / 漓江画派学院中国画系主任、教授、硕士研究生导师，中国美术家协会会员，中国工笔画学会理事，广西美术家协会常务理事，漓江画派促进会理事，广西女书画家协会常务副主席，获广西艺术学院“首届优秀教师”“教学名师”等称号。

作品入选“前进中的中国青年美展”“第八届全国美展”“第十届全国美展”“全国首届中国花鸟画展”“全国第二届教师优秀美术作品奖”等全国性展览，并获“庆祝中华人民共和国成立 55 周年广西美术作品展”一等奖。出版有《虎啸白描画谱》《魏恕画集》《厚德载物——郑军里美术研究文集》《漓江画派中国人物画研究》《郑军里绘画艺术研究》等专著、专集。为广西近现代重大历史题材美术创作工程签约画家，大型创作《毛主席和广西各族人民》被广西壮族自治区人民政府收藏。论文《中国工笔人物画创作中的情感体现》（独著）获广西第十二次社会科学优秀成果奖论文类三等奖；参与项目《漓江画派中国人物画研究》获广西第十三次社会科学优秀成果奖三等奖；专著《郑军里绘画艺术研究》获广西第十四次社会科学优秀成果奖著作类三等奖。

序言

尽精微 致广大

中国工笔画的出现历史悠久，从幼稚走向成熟，走过了漫长的岁月，它是由细腻的笔法来描绘物象的中国绘画表现方式。工笔画通过使用“尽其精微”之手段来达到“取神得形，以线立形，以形达意”的神形兼顾的完美统一，从而使作品升华到富有诗一般的境界。

中国工笔人物画则是中国工笔画学科长河中的一个支流。工笔人物画由来最久，晋代以后，唐代达到完美成熟阶段。历代画工均以人物为主要表现对象，以单纯的线条勾勒、渲染作为造型手段，借助线条的粗细长短、方圆曲直，用笔的轻重缓急、虚实疏密、顿挫刚柔，用墨的浓淡干湿在人物造型上的运用和有机结合，再加上色彩分染、罩染、烘染等手法的运用处理，细致入微地表现了人物的质感、动感和空间感。

工笔人物画写生是本科院校中国画专业教学中的一门重要课程，是学生理解和学习人物画的必要途径，它通过先行定位、勾勒轮廓、填色罩染、粉黛互用、敷金涂银等步骤，达到华丽庄严之致。掌握工笔人物画的材质及运用，把握中国工笔人物画的造型方法、造型语言、造型规律对现代大学生有着重要的意义。

为了提高中国画专业大学生的人物画写生能力，由魏恕教授主编的《工笔人物画写生教程》，收集了她近四十年的教学创作的范本与作品，这些作品不仅具有很强的描写性，而且富有格调、诗意。改革开放以后，随着西方绘画的不断浸入，中西方绘画的相互借鉴，工笔人物画创作造型在更加丰富简练的同时，既保持了工笔画线条的书写性和创作内容的诗情画意，还凸现了人物画的形神的完美统一。本写生教程要求学生在写生中形成和传达作画者意境、心境、情趣的表现，同时认识和领悟中国工笔人物画的表现规律和工笔人物画的独特审美意趣。该书直接针对中国人物画初学者尤其是工笔人物画专业方向的在校本科生、研究生以及学习工笔人物画的研究者，让他们通过图例步骤、文字解析等学习工笔人物画。该书为魏恕教授和其工笔画教学团队从教近四十年的理论、作画经验以及丰富的成果总结，汇集了他们多年对人物画写生技法研究的探索心血，是一部帮助学习工笔人物画写生及阐释工笔人物画创作技法较为全面、通俗的教学范本。

该书分为四大板块。第一章，阐述工笔人物画的历史渊源；第二章，讲述工笔人物画写生课程教学目标及课程安排；第三章，重点介绍工笔人物画写生步骤及技法；第四章，工笔人物画赏析，选取了部分教师的代表作品及学生的优秀示范作品。

中国工笔人物画需要不断地传承和创新，教材更需要不断创新与总结。《工笔人物画写生教程》的出版，是一件非常值得庆贺的大事，对于中国人物画教育的发展和普及有着深远的影响和意义，对中国画发展传承、突破创新也是具有不可估量的价值。希望本书的出版能促进中国画专业教学质量的提高，满足广大美术爱好者的需求，提升艺术院校的专业学科建设，成为学习中国工笔人物画写生的优秀范本，对提高人民群众日益向往的审美意识发挥良好的作用并给读者带来全新的气息和信息，使其从中受益。

是为序。

全国人大第十三届常委会委员、
教育部美术学专业教指委副主任委员、博士生导师、
广西艺术学院院长、教授　郑军里

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目录

第一章
工笔人物画的历史渊源

一、先秦时期工笔人物画的雏形..... 1
二、秦汉时期工笔人物画的初步发展..... 2
三、魏晋南北朝时期的
精神探索与工笔人物画发展..... 3
四、隋唐时期走向成熟的工笔人物画..... 5
五、五代两宋时期是工笔人物画发展的又一
个巅峰..... 7
六、元、明、清时期工笔人物画的发展概况
..... 10

第二章
工笔人物画写生课程
教学目标及课程安排

一、工笔人物画写生课程教学目标..... 13
二、工笔人物画基础课程设置..... 14
三、工笔人物画写生课程授课方式及考核方
法..... 15

第三章
工笔人物画写生步骤及技法

一、工笔人物画写生步骤..... 16
二、工笔人物画写生技法..... 24

第四章
工笔人物画赏析

一、教师作品..... 25
二、学生作品..... 79

第一章

工笔人物画的历史渊源

工笔人物画是我国传统绘画中不可或缺的一个组成部分，它最早的出现至少可以追溯到两千多年前战国时期的绢本帛画，经过漫长历史长河的不断汇聚和冲刷，在形式、题材、技法等方面不断地完善与发展，逐渐形成了其独特的艺术语言和艺术特色。

一、先秦时期工笔人物画的雏形

工笔人物画具有悠久的历史渊源。早在远古的新石器时期，在当时的岩壁画与彩陶上就已经出现了具有人物形象的图案，是为早期的人物画。直至春秋战国时期，工笔人物画已逐渐发展成为一个独立的画种，出现了大量描绘神话传说、历史故事、现实活动，以及以“引魂升天”为主题的作品。《孔子家语》中就曾有相关记载：“孔子观乎明堂，睹四门墉有尧舜与桀纣之象，而各有善恶之状，兴废之诫焉。”（魏·王肃《孔子家语》）目前保存下来的湖南长沙战国楚墓出土的《人物龙凤图》（图 1-1）和《人物御龙图》（图 1-2）二图，就生动地反映了这一时期人物画的艺术成就，这两幅旌幡性质的帛画都以线为造型，画中人物均采用正侧立像，线条简洁挺拔，格调典雅，已见工笔人物画之雏形。

图 1-1　人物龙凤图

图 1-2　人物御龙图

二、秦汉时期工笔人物画的初步发展

秦汉时期，工笔人物画得到了进一步的发展。秦朝统治的时间虽然较短，但也出土了不少工笔人物画作品。其中，陕西咸阳宫殿遗址出土的车马人物壁画残片就向我们展现了秦代工笔人物画的创作水平。汉代的工笔人物画创作呈现出兴盛发达的景象。这一时期，工笔人物画无论是在题材上、技法上都有了进一步的发展，在考古出土的汉代墓室壁画、帛画中无一不体现出汉代工笔人物画的艺术成就。如洛阳发现的四座西汉后期的墓室壁画，主要以日月星象、驱鬼逐疫、御龙升天、历史故事等为创作主题。其中烧沟 61 号西汉壁画墓以长卷的形式描绘了“二桃杀三士”的历史典故。该幅壁画虽然人物众多，但人物神态、动态却各有千秋，充分体现了戏剧性的矛盾冲突，堪称西汉人物画的杰作。现藏于美国波士顿美术馆的五块壁画空心砖，无论是从绘画结构还是从绘画形式上看都和烧沟 61 号壁画墓的主室隔墙非常相似，该壁画虽然在主题内容上还有待考证，但其艺术价值却可以与烧沟 61 号壁画墓媲美，特别是其中一组类似迎宾拜谒（图 1-3）的场面，展现了作者高超精湛的艺术创作水平。

除此之外，湖南长沙马王堆出土的 T 形帛画也生动地反映了这一时期工笔人物画的创作水平。该 T 形帛画（图 1-4）共分为三段，分别描绘天上、人间、地下的景象。帛画人物形象生动，构图饱满有序，画家通过蛟龙将人间和地下两个场景进行串联，又以龙首营造出天上的氛围，将天上、人间、地下三个部分有机地结合在一起。在线条运用上，采用了“高古游丝描”的勾线技巧，线条流畅圆润。在设色上，以朱砂、青黛、土黄等石色为主，即便已历经千年，色彩依旧鲜艳、厚重、华丽。

东汉后期，墓室壁画的表现题材开始发生了转变，绘画题材从之前反映日月天象、神禽瑞兽转变为反映封建贵族生前地位以及标榜封建道德的历史故事。如河北望都 1 号汉墓前壁西室的《属吏及瑞兽图》就是以表现死者生前的僚属形象为主题，画面通过刻画人物的神情和姿态差异来表现人物的不同身份，如主簿的悠闲自在，小吏的谦卑恭谨，辟车伍佰的勇猛威武等。整幅壁画主要以墨线勾勒，兼用色彩渲染，线条挺拔，展现了东汉后期工笔人物画的成就。

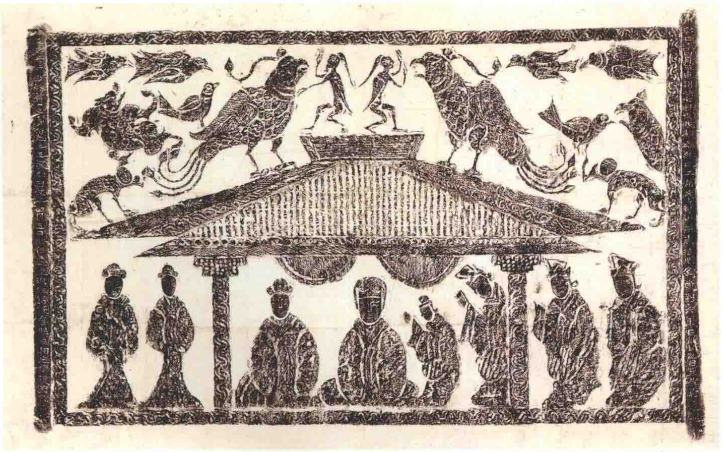

图 1-3　迎宾拜谒

图 1-4　T 形帛画

三、魏晋南北朝时期的精神探索与工笔人物画发展

魏晋南北朝是中国历史上政权更迭最频繁的时期，但这一时期工笔人物画却没有因此而停滞不前，反而发展迅猛。魏晋时期的工笔人物画继承和发扬了汉代的绘画技法，涌现出了一大批优秀的工笔人物画家，如卫协、顾恺之、陆探微、张僧繇等，其中还包括了绘画史上第一位有文献记载的画家曹不兴。这一时期的绘画以“成教化、助人伦”为创作目的，倡导绘画为社会服务，同时出现了人的觉醒和美的觉醒，绘画也使人得到了美的享受。人物肖像画在这一时期得到了前所未有的重视，并出现了“悟对通神”“览之若面”等绘画艺术理论，且在题材上多以忠臣烈女、古圣先贤、道释造像为主。

这一时期的人物画存世较多，例如甘肃嘉峪关出土的魏晋墓砖画（图 1-5），该图刻画了墓室主人出行、放牧、狩猎等生活场景，画面线条圆润流畅，造型古朴，富有装饰趣味。

江苏南京西善桥南朝墓出土的模印拼镶砖画《竹林七贤与荣启期》（图 1-6），该砖画造型严谨、线条流畅灵动，画中七贤神态悠然自得，姿态万千，生动形象地展现了魏晋名士自由清高的人格魅力。

再如山西大同司马金龙墓出土的漆画屏风，该漆画以烈女、孝子的故事为描绘主题，画面以线造型，在设色上以朱色为底，其中榜题以黄色为底。

山西太原南郊王郭村出土的北齐东安王娄睿墓壁画（图 1-7），该壁画的形象体现了北齐时期工笔人物画的艺术创作水平，线条遒劲流畅，所绘鞍马动态各异，形象生动。

随着这一时期文人士大夫们对精神生活的愈发重视，人物画也逐渐开始重视人物面貌、精神气质等内在刻画，出现了“张得其肉、陆得其骨、顾得其神”的说法。如谢赫就曾评价卫协：“古画之略，至协始精。六法之中迨

图 1-5　甘肃嘉峪关出土的魏晋墓砖画

为兼善，虽不说备形妙，颇得壮气。凌跨群雄，旷代绝笔。”再如顾恺之所画的《女史箴图》和《洛神赋图》（图 1-8）二图，形象地诠释了“以形写神、形神兼备”的创作理念。

这一时期佛教艺术的传入也促进了人物画在表现形式与绘画技法上的发展，开始出现了以陆探微、顾恺之为首的“紧劲连绵，循环超忽”和以张僧繇为首的“笔才一二，像已应焉”两种工笔人物画的创作风格。其中，张僧繇的人物画在晕染技法上取法于天竺，富有凹凸的立体感，将佛像和人物像刻画得栩栩如生。

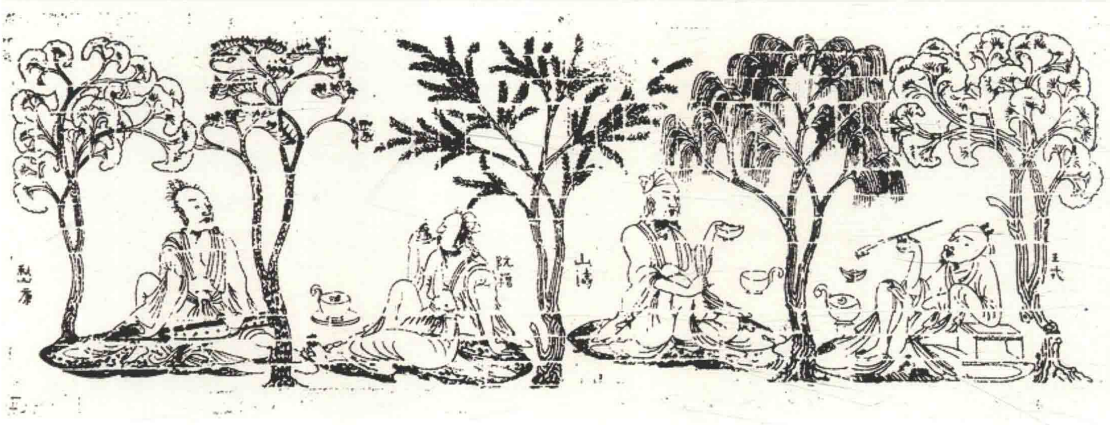

图 1-6　竹林七贤与荣启期（局部）

图 1-7　北齐东安王娄睿墓壁画

图 1-8　洛神赋图

四、隋唐时期走向成熟的工笔人物画

隋代的工笔人物画创作呈现出向新高峰发展的迹象。从现存展子虔的《游春图》便可大致了解到隋代人物画的成就。《游春图》画面描法工整，画中人物虽小，但在刻画上却很细致，面部用色彩晕染，形神兼备。

唐代是中国绘画开始走向成熟的时期，其中也包括了工笔人物画。唐代工笔人物画的题材除了表现宫廷与贵族生活之外，还出现了外族人物、释家画像等新题材，可谓丰富多彩。这一时期也出现了大量擅长工笔人物画的画家，其中包括阎立本、吴道子、张萱、周昉等人。

阎立本是唐代著名的人物画家，其绘画风格深受张僧繇和其父亲阎毗的影响，他在继承六朝绘画传统的基础上又有所创新。他十分擅长故事画，画作的取材多以历史上的贵族、宫廷故事为主。如其创作的《步辇图》（图1-9）反映了文成公主与松赞干布联姻的历史故事。再如《历代帝王图》（图1-10）描绘了两汉至隋代期间十三位帝王的肖像。

这一时期，还出现了对后世绘画影响特别深远的画家吴道子，人评“道玄以佛道为第一”，后世尊称他为“画圣”。吴道子一生绘制了三百余幅壁画，涉及范围极广。他的线条具有“磊落逸势”“笔力劲怒”的特点。吴道子时代所形成的中国宗教绘画的基本样式影响十分深远，直至宋元明以后，依然有众多的追随者。如宋代《八十七神仙卷》（图1-11）就是受吴道子风格影响而产生的作品，吴道子的《送子天王图》至今也被众人所临习。

图1-9　步辇图

图1-10　历代帝王图（局部）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图 1-11　八十七神仙卷（局部）

张萱和周昉是唐代仕女画的代表画家。两人的工笔人物画艺术成就非常高，张萱主要活跃在盛唐时期，而周昉比其稍晚，主要活动于盛唐进入中唐这一时期。张萱和周昉都擅长描绘宫廷中的女性和侍女，他们笔下的人物生动地体现了唐朝时期的审美标准。画中人物体态丰腴，雍容华贵，是唐代典型的贵族妇女形象。

张萱创作了大量优秀的工笔人物画，许多作品至今仍然受世人所称赞。如他的《虢国夫人游春图》，描绘了盛唐宫廷妇女三月三日游春的场景，画面中马儿轻快的步伐，人物从容的姿态，构成一幅其乐融融的春游场景，虽没有正面描写春天，却衬托出了春天的气息。再如他的《捣练图》（图 1-12），描绘了唐代贵族妇女从事捣练劳动的场景，整个画面按照劳动的工序共分为三组，分别为捣练、制造、熨烫，画面中人物动作自然，细节刻画生动，人物形象饱满秀丽，具有极高的艺术价值。

图 1-12　捣练图（局部）

周昉继承并发展了张萱的仕女画，他的画“衣裳劲简，彩色柔丽。菩萨端严，妙创水月之体”（《历代名画记》）。他笔下的侍女大多浓丽丰肥，人物画“初效张萱，后则小异”。他的作品更加注重人物内在精神的表现，如其所作的《挥扇仕女图》与《簪花仕女图》（图 1-13）深刻地描绘了贵族妇女悠闲但又苦闷的日常生活。

图 1-13　簪花仕女图

五、五代两宋时期是工笔人物画发展的又一个巅峰

五代两宋时期的工笔人物画是中国人物绘画史上的另一个巅峰。尤以南唐和西蜀为重要代表，它们是五代人物画产生和发展的中心，主要以表现贵族和士大夫的现实生活为创作题材。这一时期的代表画家有周文矩、顾闳中、高太冲、卫贤等人。

周文矩的侍女画风与周昉风格相近，画中人物的衣纹勾线纤细而遒劲。其现存的作品有摹本《重屏会棋图》《琉璃堂人物图》以及《宫中图》等。与周文矩同为南唐画院待诏的还有顾闳中，他以画人物肖像画著称，现唯一留存的作品为《韩熙载夜宴图》（图 1-14）。该画表现了韩熙载放纵不羁的夜生活，画中人物形象生动、神态传神。整幅作品共分为五个部分，分别为听琴、观舞、休憩、赏乐、调笑，画面设色沉稳而又不失活泼，线条流畅、挺拔、刚劲。

北宋时期的人物画继承了唐代的绘画传统，但在技法与题材上更具时代性，其中代表性画家有李公麟、高益、高文进等人。李公麟主张作画“以立意为先，布置缘饰为次”，自称“吾为画，如骚人赋诗，吟咏性情而已”。其白描画历来为人所称赞，其现存作品《五马图》和《维摩演教图》（图 1-15）皆是线描中的精品。《五马图》（图 1-16），用线遒劲秀丽，画中五匹马的毛色风貌各有千秋，骨肉停匀，五位牵马者亦各有特色，画面真实传神。

宋代是文人画开始兴起的时期，这一时期以“诗书画兼具”为表现形式的画风开始走向主流。但同时也出现了大量反映城市经济发展和城乡生活的风俗人物画。如张择端的《清明上河图》、李嵩的《货郎图》（图 1-17）、刘松年的《蚕织图》、苏汉臣的《秋庭婴戏图》（图 1-18）等。这些作品当中的人物形象生动，充满浓郁的生活气息。

图 1-14　韩熙载夜宴图（局部）

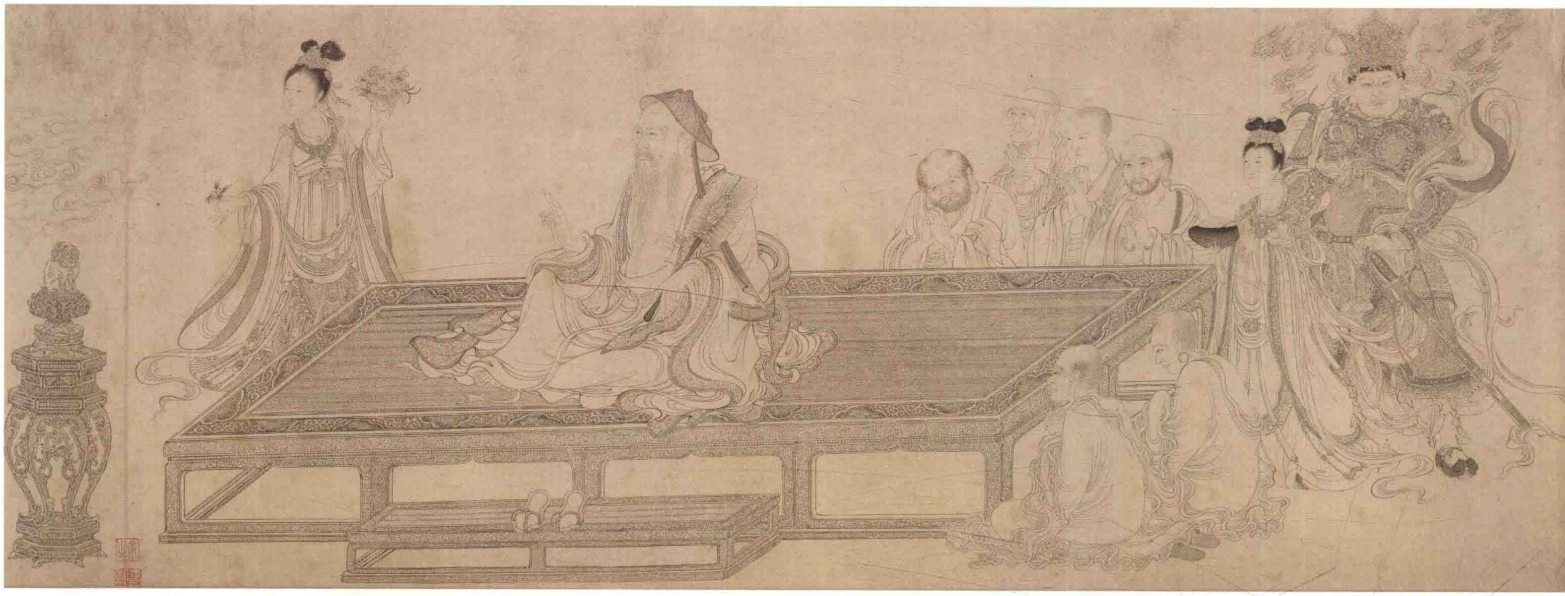

图 1-15　维摩演教图（局部）

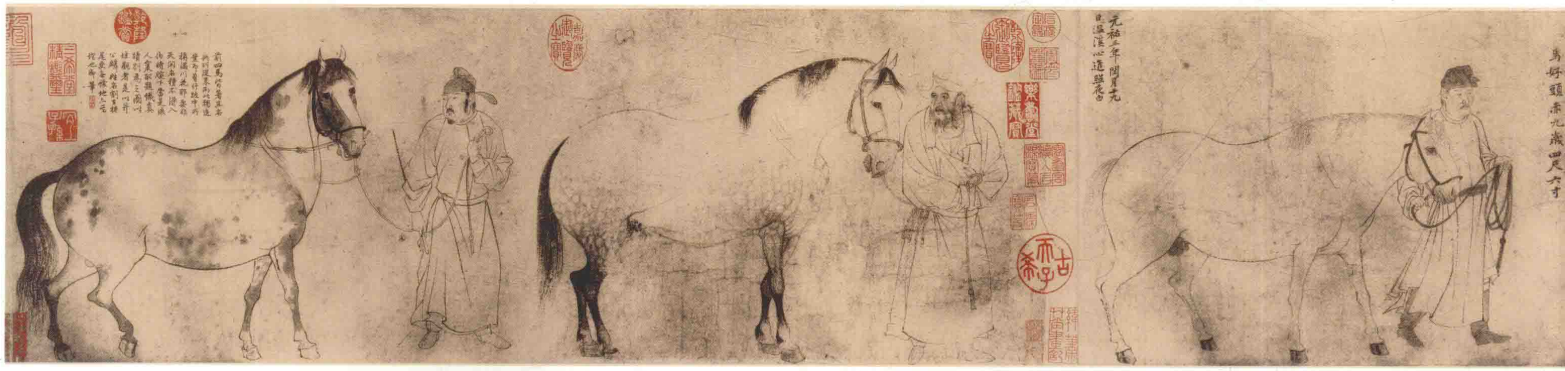

图 1-16　五马图（局部）

图 1-17　货郎图（局部）

图 1-18　秋庭婴戏图

六、元、明、清时期工笔人物画的发展概况

元朝时期，文人与知识分子被统治者所轻视，社会阶级矛盾和民族矛盾日趋深化，画家为逃避现实，大多寄情山水、遁迹山林。而人物画的创作也因此受到了影响，这一时期的画家不再热衷于风俗人物画创作，其中尤为突出的是赵孟頫的人物画。如其所作的《秋郊饮马图》，线条劲利、流畅，以青绿设色，简括雅逸，给人超然物外之感。

道教在元代受到高度的尊崇，由此出现了大规模的寺观壁画。位于山西运城市芮城县的永乐宫壁画是元代喇嘛教壁画的重要作品。三清殿是永乐宫的主殿，该殿的《朝元图》（图 1-19）是元代永乐宫壁画的主体部分，该图由包括八个帝王装束的主像在内的二百九十余身的神仙行列所组成。壁画上的人物形象变化丰富，服饰各有不同，是元代壁画的典范。

图 1-19　朝元图（局部）

明朝已是中国封建社会的晚期，此时绘画盛行复古倾向。明代前期的工笔人物画代表作品主要有刘俊的《雪夜访普图》、商喜的《四仙拱寿图》（图 1-20）等。明代中期的文人画主要以吴门画派为中心，“吴门四家”中的唐寅、仇英都擅长人物画的创作。其中，唐寅的《秋风纨扇图》《孟蜀宫妓图》（图 1-21）颇具代表性。《秋风执扇图》中的仕女眉眼细小，樱桃小嘴，腰肢纤瘦，反映了这一时期工笔人物画的造型特点。《孟蜀宫妓图》中的人物造型优美，用笔工整，设色层次丰富，人物的脸部运用了“三白”的设色方法。明代后期的人物画虽然开始从细腻流于柔糜，但也有不少优秀的画家涌现，如陈洪绶、曾鲸等。

图 1-20　四仙拱寿图

图 1-21　孟蜀宫妓图

需要全本请访问 www.ertongbook.com