中央美術學院 中国画系

国画教材之六

工笔人物画

姚治华主编
黄均陈谋著

北京科学技术出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

出版说明

本书为广大中国画爱好者的学习资料。可作为大专院校美术专业和中国画函授学校学生的学习教材。

本书包括国画人物、山水、花鸟三个部分，为中央美术学院十一位教授和副教授编著，较为系统地介绍了传统技法、写生技法和创作方法。贯穿临摹、写生、创作三位一体的学习原则。为便于学习和临摹，本书图版较大，采用了好纸精印，以不失原作品的效果。

为了便于读者学习，在每课教材后面有本课要点、参考书目、思考题和复习题四项内容，可以使学习者循序渐进，取得自学的理想效果。

图书在版编目(CIP)数据

山水画技法 / 姚治华主编，黄均，陈谋著. -北京科学技术出版社，1997，3
中央美术学院中国画系国画教材：6
ISBN 7-5304-1948-X/Z · 866

I. 山… II. ①姚… ②黄… ③陈… III. 山水画-技法(美术)-高等学校-教材 IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 24296 号

北京科学技术出版社出版
（北京西直门南大街 16 号）
邮政编码 100035

各地新华书店经销
人民美术印刷厂印刷
*
787×1092 毫米 16 开本 4.75 印张 110 千字
1997 年 6 月第一版 1997 年 6 月第一次印刷
印数 1—7000 册

定价：18.80 元

目　　录

一　白描(一) 线条的运用 ……·阿房宫赋　黄　均　1
二　白描(二) 衣纹的组织 ……·绿珠坠楼 周处斩蛟　黄　均　3
三　工笔重彩人物概说 ……·黛玉调鹦图　黄　均　6
四　颜　　料 ……·姮 娥 图　黄　均　8
五　渲染技法(一) …… 采 莲 图　黄　均　10
六　渲染技法(二) …… 惜 花 图　黄　均　12
七　渲染技法(三) …… 木兰理妆图　黄　均　14
八　渲染技法(四) …… 文姬辨琴　黄　均　16
九　渲染技法(五) …… 道韫咏雪　陈　谋　18
十　用　　墨 …… 六月会上　陈　谋　20
十一　白　　粉 …… 合　　欢　陈　谋　22
十二　勾 填 法 …… 老 两 口　陈　谋　24
十三　画　　纱 …… 扑　　萤　陈　谋　26
十四　虚 与 实 …… 渔 家 女　陈　谋　28
十五　烘　　托 …… 莺儿编柳　陈　谋　30
十六　根据速写整理作品 …… 闽南渔女　陈　谋　32
十七　画法程序 …… 程序图(二幅)　黄　均　34
十八　仕女画 …… 史湘云醉眠芍药圃　黄　均　36
十九　仕女画的造型 …… 郑谷诗意　黄　均　38
二十　仕女画的服式 …… 乞 巧 图　黄　均　40

二十一　仕女画的配景(一)·····　香菱咏月　　黄　均　42
二十二　仕女画的配景(二)·····　洛　　神　　黄　均　44
二十三　《天女散花》的创作 ····　天女散花　　黄　均　46
二十四　《心花怒放》创作谈 ····　心花怒放　　黄　均　48
二十五　色彩(一)随类赋彩·····　班婕妤　　陈　谋　50
二十六　色彩(二)色调 ·····　新　　月　　陈　谋　52
二十七　色彩(三)色彩的谐调 ···　篱畔秋酣　　陈　谋　54
二十八　色彩(四)色彩的对比 ···　西　　施　　陈　谋　56
二十九　工笔重彩的装饰风 ····　旋　　律　　陈　谋　58
三十　　头部的刻画(一)·····　采　　莲　　陈　谋　60
三十一　头部的刻画(二)·····　晨　　牧　　陈　谋　62
三十二　人物写生 ·····　晚　　风　　陈　谋　64
本教材要点 ·····　66
参考书目·····　67
复习思考题 ·····　68
作业练习·····　69

一　白描(一)　线条的运用

白描是中国画中单纯用线条勾勒造型(有时略加淡墨渲染)而不用颜色的画法。它是中国画中一个独立的画种。它尤其是学习中国画必须苦练的基本功，也是工笔人物画的基础。中国画以线造型为主要特点，线条是骨干。可以说，一幅好的中国画必然有好的线描；好的中国画家必然具有较强的白描功底。

白描要求：观察、表现物象要从对象的结构出发，用线条勾勒出物象的结构，不仅要看到物象的外部轮廓，还要求表现出物象结构的前后交错、透视的变化。

白描的线条不能是描出来的，要有力量，要讲究笔法。掌握用笔的技巧，首先要求有正确的执笔法和各种变化的用笔方法。如执掌要虚，拇指、食指摺紧，下笔时，中指、无名指、小指和手腕要灵活。用笔速度有快有慢，有提有按，平稳中有顿挫。在笔法中又有顺、逆、藏等笔法，能达到“力透纸背”的效果。要忌板、刻、结，不可用笔过慢，过慢则线滞板；又不可过快，过快则易流于滑、飘、薄的缺点。作画的笔法与书法用笔相通。

附图《阿房宫赋》这幅白描，运用类似“高古游丝”描细劲的细线条表现出舞者婀娜、娇美的身姿，细致刻画了人物的长袖、飘带、发鬟、华丽的饰物和图案。通过飘动的衣带、长袖，夸张了弧旋飞舞的姿态，以充分表现出“妆成半面秋应妒、舞罢回风恨未休”的诗意。

工笔白描一般运用湿笔中锋，线的粗细变化不要过大。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

一 阿房宮賦 黃均

二　白描(二) 衣纹的组织

白描中衣纹画得好不好对于画的效果起很大的作用。

白描通过对衣纹的描写表现人物身体的形态和运动。在衣纹的描写中，可以发挥用笔的技巧，并透过线条表现人物的性格和作者的感情。衣纹组织得好可以体现出节奏和韵律的形式美。

衣纹组织要注意以下几点：

概括、提炼：要抓住最能表现人物特征的、最能表现人物形体结构和动态的衣纹，大胆舍弃偶然的、繁琐的衣纹。

有主有次：主要的衣纹，是指由骨胳主要关节的运动如臂腿屈伸所引起的衣纹线；次要的衣纹，是指由臂腿屈伸所引起主要线以外琐碎的线，可以适当的予以减弱。

疏密、聚散：疏密、聚散也是自然规律。“密不通风，疏可走马。”这就是中国画对疏密在传统上的总结，也是传统绘画构图的规律。在白描中需要有意识地运用，强调疏与密、聚与散的对比。画白描时，把注意力放在密处，也就衬托出疏处或空白。可以将饰物、图案作为密集线条处理。

对衣纹要归纳、整理，注意线的长与短、粗与细、横与直、方与圆、虚与实，和用笔的疾与徐、平直与顿挫等不同方向、不同量度、不同力度的对比，使衣纹组织得有条不紊，富于韵律和节奏的美感。在白描作品的线条处理中，应充分运用造型艺术形式美的法则：统一中求变化，变化中求统一。

附图《阿房宫赋》、《绿珠坠楼》和《周处斩蛟》这三幅白描作品，可作为以上内容的参考。

綠珠墜樓
晉書石崇有妾曰綠珠美而艷善吹笛孫秀使人
愛不可得也秀怒矯詔收崇崇謂綠珠曰我今為
死君前因自投樓下而死杜牧有句云落花猶似墜
丙寅立秋後三日金谷園故實於

二 绿珠坠楼 黄均

三　周处斩蛟　黄均

三　工笔重彩人物概说

工笔重彩是中国画的一种运用严整、工细的手法，并着重使用朱砂、石青、石绿、白粉等厚重颜料的画种。色彩鲜明、艳丽，并富于装饰美感。它与中国画中的水墨写意画和浅绛淡彩画有明显的区别。

工笔重彩画在我国绘画艺术中有着悠久的历史和极为重要的地位。千百年的历史中，人数众多的工笔重彩人物画家给我们留下了许多光彩夺目的不朽作品。长沙马王堆出土的帛画即是运用工笔重彩画法，线条匀细有力，构图严密、完整，以石色为主，富丽厚重，说明早在西汉时代，工笔重彩人物技法已得到蓬勃发展。其后，从晋至唐，工笔人物画更进一步发展成熟，至宋达到了高峰。这期间现存如唐代的张萱《捣练图》、《虢国夫人游春图》、周昉《簪花仕女图》、五代顾闳中《韩熙载夜宴图》、宋人《折槛图》等都是传世瑰宝。

我国古代洞窟、寺庙、宫观有大量壁画，几乎都是运用工笔重彩画法画的。如最著名的敦煌壁画就是人类伟大艺术宝库；山西芮城永乐宫元代壁画宏伟、壮丽，都是工笔重彩人物画的不朽杰作，至今使观者感叹不已。

我国历代传神画(肖像画)也取得了极高的成就，对于观察、理解人物形体结构、面貌特征，捕捉、表现人物精神状态和用笔用墨、敷色上都有独特的成就和经验。

元明以降，工笔重彩画一度衰落。但在近世，随着民族文化的弘扬、发展，现代审美意识对色彩美的重视，加上老一辈画家的大力提倡，工笔重彩画再度受到重视，努力在传统基础上探索、创新，出现了更多的工笔重彩画家和优秀作品。工笔重彩受到越来越多的人的喜爱。工笔重彩画在世界艺术中独树一帜，有着光辉的前景。

附图《黛玉调鹦图》，用线细劲，色彩艳丽，衣纹、图案、头饰、栏杆、翠竹均画得严谨、工细，继承并发扬了唐、五代以来的工笔重彩技法优良传统。

四 黛玉调鹦图 黄均

需要全本请访问 www.ertongbook.com

四　颜　料

传统工笔重彩画常用颜料可分两类，主要有：

(一) 矿物质颜料。

赤色：朱砂、朱磾、银朱、黄丹、赭石。

黄色：石黄、雌黄、雄黄、土黄、雄精。

青色：石青，按颜色深浅、粗细依次有头、二、三、四青。因产地不同，色相也有区别，名目有：空青、扁青、曾青、沙青等。

绿色：石绿，也分头、二、三、四绿，名目也有孔雀石、铜绿、沙绿。

白色：蛤粉、白垩、铅粉。因铅粉易反铅变黑，现多用广告锌白、锌钡白。

黑色：黑石脂。

金色：佛赤(紫红色)、田赤(绿青色)。

银色：真银粉。

(二) 植物颜料。

红兰花(红花)、茜草、紫草茸、胭脂、檀木、藤黄、槐花、黄蘗、生栀子、花青、烟子、西洋红(曙红)等。

市购制成品石青、石绿、朱砂、蛤粉是粉状，使用时应放在乳钵或瓷碟中，加适量稀胶水，用乳槌或手指研磨片刻，色较好用(石青研制时手要轻，重磨则成青粉)。胶若淡则色粘不住，矿物质颜料易脱落；太浓，有损颜色之光泽。许多工笔重彩画家、民间画工对使用、调制颜料有丰富的经验，他们画出的颜色明净、艳丽、润泽，并可使画上颜色年久不退、不变。许多古代留传至今的作品，经历千百年，纸、绢虽已残破，而色彩至今犹鲜明如新，这就是因为使用了矿物质颜料，并讲究使用方法的缘故。

《姮娥图》就运用了中国画颜料的朱砂、石青、石绿、蛤粉、金、银及一些植物颜色。色彩非常鲜明、艳丽。

五姮娥图　黄均

五　渲染技法(一)

画工笔重彩人物画的技法有染、罩、勾、托等。现结合作品分述如下。

染：一支水笔，一支色笔同时并用。先用色笔染色，然后用水笔将颜色烘干，渐渐变浅，直至消失，不留痕迹。在较宽范围内的染叫“宽染”，如在《扑萤》画中人物的头发、芭蕉叶、大的衣褶和衬托衣裙的近处背景染的范围都较大。染时色与水的含量要充足一些。画中人物衣纹较密集处，鬓边、头发等较窄范围内的染叫“窄染”，要使墨或色在窄范围内逐渐变淡而消失。方法是在需要着色的部位着色，用另一支笔蘸清水，挤干后沿边迅速将色吸干，不留痕迹。

在人物面颊处要先染洋红，称为“斡染”，着色时旋转用笔，用另一支笔蘸清水后把四周水分吸干，也是旋转用笔，使颜色逐渐变淡，再接着用干净水笔旋转烘开边缘，使颜色由淡变无，不留痕迹。眼窝处也可用此法，只是旋转的方向要和眼窝相符合。

染墨或色时，要注意人物和整幅作品的整体感，要依整体需要分出深浅层次。如在附图《采莲图》中，人物头发要染得浓重些，荷叶用花青墨渲染可稍轻些，而人物衣服、面颊、荷花的渲染就更浅淡，使画面形成不同层次深浅对比。在渲染人物时，也要注意人体衣服之内的肩、胸、腹、腰、腿等形成的整体的形象，不要只看到细碎的衣褶及起伏。

要染得匀净、不留色痕、水痕，一是要注意色与水含量的多少是否适宜，尤其是蘸水笔更为重要。二是运笔动作要快，在已涂色边缘未干时及时烘开。三是要注意水的温度，水温颜色中胶化得好，颜色也容易涂匀。四是注意颜色的粗细，颜色过粗不易涂匀。

六采莲图　黄均

六　渲染技法(二)

罩：是在一定范围内，如衣服、墙壁或地面等，平涂一遍统一的颜色(或墨)，可以是透明色，也可以是半透明色。罩色时，将颜色加水调匀，笔中水份要饱满，用笔要肯定，将颜色从一角开始向几个方向铺开。防止颜色上重下轻或上轻下重，特别在接笔时，含水不可忽多忽少，忽干忽湿，也不要重叠用笔，要求罩得匀、平，不留痕迹。

罩也是工笔重彩画法的一个程序，是在渲染底色充分之后再罩以所需颜色。

在附图《惜花图》中，用墨部分，如头发、山石在晕染墨色充分之后，都再罩以墨黑色。头发要很黑，需多罩几次才能达到必要的重度。仕女颜面、手要罩肉色调白粉；粉红色上衣，先晕染淡洋红，再罩淡洋红加白粉；米黄色的长裙，先用赭黄晕染，然后罩以米黄调较多的白粉。其他各部分一般都须先用透明色晕染，然后再用半透明的粉质颜色、矿物质颜色普遍罩，有时也可用植物颜色笼罩。经过罩色，画面物象就确定了所需的色相和明度。

类似罩色的还有“刷色”。如《惜花图》中大片的天空要刷一种统一的底色。刷色用板刷、排笔涂大面积之色，常用于水面、天空、背景。板刷蘸色要饱满，从画的上部边缘开始横向刷过，顺序一笔紧接一笔，不要留空隙，一次刷满所要涂的范围。刷色也可趁湿作十字方向涂色。刷色要涂得很匀，一是动作要快，因为水分一干就接不上了。二是颜色要薄、要淡，要一遍遍、一层层地涂色，即使是较浅的颜色也应分几次涂。在《惜花图》中，刷天空色时，有意识留一段云气，涂色前要计划好。

七惜花图 黄均

需要全本请访问 www.ertongbook.com