

ZHONGGUOGONGBIHUAJIFA

中国工笔画技法

李新禹 绘

工

笔

重

彩

仕

女

画

法

天津杨柳青画社

中国工笔画技法
ZHONGGUOGONGBIHUAJIFA

J212. 25
57

工笔重彩仕女画法

李新禹
绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔重彩仕女画法 / 李新禹绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2010.1 (2010.4重印)

(中国工笔画技法)

ISBN 978-7-80738-500-4

I. ①工… II. ①李… III. ①工笔重彩—仕女画—技法 (美术) IV. ① J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第 216531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: 北京天成印务有限责任公司

开本: 1/8 787mm × 1092mm

印张: 6

版次: 2010年1月第1版

印次: 2010年4月第2印

印数: 4 001—7 000 册

书号: ISBN 978-7-80738-500-4

定价: 38元

序 言

工笔仕女画是我国起源较早的画种之一。在其发展过程中，具有强烈的民族特色。同时体现了画家们对东方女性美的认知和诠释。

随着人类思维的进步，对事物规律的深化认识，仕女画也逐渐摆脱原始状态，由稚拙、简单的符号化，进入了一个严谨、规律、深入工细的时期。最早仕女画都是以仕女为中心，反映宫廷生活为主，多起教化的作用。晋人顾恺之提倡绘画要源于生活而高于生活，“以形写神”、“形神兼备”等美学观点，为后人作画奠定了理论基础。其代表作《女史箴图》，图中人物神态温婉，所画仕女端庄娴静，线条匀细而流动，如“春蚕吐丝”，富有韵律，设色典雅秀丽，表现出行云流水般的动感和飘逸。

画家们在创作中逐渐完善技法的同时注重个性的发挥。阎立本变顾恺之“春蚕吐丝描”为更加浑厚刚劲的“铁线描”。从《步辇图》

中，可见他对仕女心理活动及情态特征的描写非常生动细致。张萱和周昉作为盛唐时期的宫廷画家，以“浓丽丰美”的造型、飘逸而不失力度的线条、细腻工整的表现手法、薄施厚染的设色，以生活为底本，创造了一个个鲜明生动的唐代妇女形象，成为写实仕女画的楷模。张萱著名的代表作有《虢国夫人游春图》，周昉有《簪花仕女图》。五代的《韩熙载夜宴图》，所绘仕女人物结构、比例准确，用线柔美，轻重分明，设色绚丽典雅，刻画形神兼备。

宋以来的仕女画，总体上讲仅是以前风格的延伸，虽有所突破，也留下了不少佳作，却没有再形成高峰。著名的有李公麟的《九歌图》。用笔既挺拔连绵又转折跌宕，顿挫变化之间风骨特立，其“骨法用笔”为中国绘画史添上了精彩的一笔。佚名的《八十七神仙卷》，绘有六十六位仙女，描绘得生动优美，极有动感，令人叹为观止。

明清仕女画多继承了唐宋绘画的传统，清雅细腻。人物面容偏于清瘦，往往体态纤弱、削肩、尖脸、柳腰，笔墨疏秀轻灵。晚清任熊、任薰、任颐的作品，在准确造型的同时，又在笔法中融入了书法的韵味，生动地刻画了仕女的内在性格。

近现代仕女画家多吸收西洋画风，变病弱美为写实健美，创作出无数的佳作，不再一一尽述。

李新禹

1964年生于天津，毕业于天津大学，博士学位。
主要从事工笔人物、花鸟画创作。现为中国美术家协会会员、北京工笔重彩画会会员。

《蕉阴纳凉》画法步骤

步骤一 根据画面的需要选择浓淡不同墨色勾线。仕女的头发用浓墨勾。仕女的皮肤、五官、白色衣服用淡墨勾，裙子和前面的芭蕉叶用中墨勾，其他部分一律用淡墨勾。

步骤二 用淡墨分染仕女和景物之间的前后关系。前面的芭蕉染得重一些，后面的芭蕉染得淡一些，这样能很好的表现出画面的空间关系。用中墨分染仕女的头发，墨色要染的自然清晰，不要染脏染死。用淡赭色分染仕女面部和手的明暗关系，重墨分染仕女的裙子。淡花青分染上衣的衣纹关系，胭脂分染仕女服装的领子和腰带。赭墨分染地面的关系，地面的颜色要有笔痕，不能太匀。

步骤三 淡墨分染仕女的眼睛，反复分染，直到画出眼睛的透明感觉。胭脂分染仕女的嘴唇。草绿罩染芭蕉叶子，前面的芭蕉罩染三遍，后面的芭蕉罩染两遍。淡墨罩染裙子，淡胭脂罩染腰带三遍。

步骤四 根据画面的需要调整整个画面的色彩浓度，达到空间关系适合为止。勾画衣服领子的花边，用浓白粉复染仕女头饰上的花的边缘使装饰的花和仕女的头发有质的反差。白粉勾扇子上的花纹。题字、用印，作品完成。

步骤一 根据画面的需要选择浓淡不同墨色勾线。仕女的头发用浓墨勾，仕女的衣服和裙子用淡墨勾，近景芭蕉用重墨勾，远景芭蕉用淡墨勾。浓墨勾琵琶和条案，重墨勾灯托，淡墨勾灯罩。

步骤二 用淡墨分染仕女和景物之间的关系。中墨分染仕女的头发，要染的自然清晰，不要染脏染死。淡胭脂分染衣服关系，淡墨分染花叶，中墨染几案和琵琶，淡墨分染地毯，淡朱磬染灯罩边缘，外面颜色深，里面颜色淡，体现灯的透明感，淡胭脂染蜡烛。用淡墨将画面中的芭蕉结构染出，注意景物的前后层次关系。

步骤三 继续用淡墨处理空间关系。用淡褐色分染仕女面部和手的明暗关系，淡胭脂加曙红分染仕女的内衣。赭墨分染地毯颜色要尽量均匀、琵琶面上的花纹以及灯托的关系。

步骤四 白粉罩染衣裙三遍，中墨罩芭蕉叶两遍。淡白粉罩染裙子，淡天蓝罩染大带三遍。淡墨分染仕女的眼睛，画出眼睛的透明感觉。胭脂分染仕女的嘴唇。浓白粉复勾衣纹，衣领、大带上的花纹边缘用金和银提勾一遍，用来增加画面的装饰性。全面整理完成。

《执扇仕女》画法步骤

步骤一 根据画面的需要选择浓淡不同墨色勾线。仕女的头发用浓墨勾，仕女的皮肤、五官、衣服和裙子用淡墨勾，山石和景物等用中墨勾。

步骤二 用淡墨分染仕女和景物之间的关系。用中墨分染仕女的头发，要染的自然清晰。再用淡墨将画面中的棕葵结构染出，注意景物的前后关系。用小斧劈皴刻画山石的结构，后面的柳树用淡墨画出，这样能很好的表现出画面的空间关系。仕女面部和手的明暗关系用淡赭色染，淡胭脂分染仕女的上衣，淡花青分染裙子的衣纹关系，淡墨分染仕女服装的腰带，淡赭黄分染飘带。赭墨分染地面的关系。

步骤三 淡墨分染仕女的眼睛，画出眼睛的透明感觉。胭脂分染仕女的嘴唇。草绿罩染棕葵叶子，前面的棕葵罩染三遍，后面的柳叶罩染两遍。淡白粉罩染裙子，淡胭脂罩染上衣三遍，淡赭黄罩染飘带三遍。

步骤四 根据画面的需要调整整个画面的色彩浓度，达到空间关系适合为止。用中墨勾画衣服领子的花边，用淡墨平涂领边。白粉复勾衣纹。题字、钤印，作品完成。