

工笔人物部分

黄均绘

荣宝斋书画谱

一一九

荣宝斋出版社

荣宝斋书画谱

工 笔 人 物 部 分
黄 均 绘

荣宝斋出版社

图书在版编目(CIP)数据

荣宝斋画谱:现代编(119):工笔人物部分/黄均绘;荣宝斋出版社编. - 北京:荣宝斋出版社,1998.12(2002.2重印)
ISBN 7-5003-0454-4

I. 荣… II. ①黄…②荣… III. 工笔画:人物画-中国-现代-画册 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 36398 号

荣宝斋画谱 (119) 工笔人物部分

作者:黄 均
编辑出版发行:荣宝斋出版社 邮政编码:100735
地址:北京东城区北总布胡同 32 号
制版:北京胶印二厂
印刷:北京精彩雅恒印刷有限公司

开本:787 毫米×1092 毫米 1/8 印张:6
版次:1998 年 12 月第 1 版 印次:2002 年 2 月第 2 次印刷
印数:10001—17000 定价:18.00 元

榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出了一个真理，就
是我們擔任的學問要老實，
先搞基本訓練，討便宜走捷徑
是不能成為大器。的。榮寶齋
畫譜保留了中國歷代畫家的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而制衣作
者又係現代名手，所以肯定說他
的水平大大超過舊譜以上。
值得歡迎，值得介紹，祝譜
學新生，祝畫學大發展！

陳叔

一九六二年一月

黄均 字懋忱。祖籍台湾淡水，生于一九一四年。自幼酷爱绘画，一九二八年加入北京中国画研究会学习，曾拜徐燕孙、陈少梅、刘凌沧、溥心畬先生为师。现为中央美术学院教授、中国美术家协会会员、北京工笔重彩画会副会长、中国文史研究馆馆员等职。

他长期从事美术教育工作，积累了大量的写生素材，教学之余创作了大量的工笔重彩人物作品，题材多为古典文学和历史故事中的人物，以古代仕女居多，如《文姬辨琴》、《罗敷采桑》、《采莲图》等。作品曾被中国美术馆收藏。

浅谈仕女画的学习

黄均

我国仕女画在传统人物绘画中起源较早，并占有很重要的位置。楚时《凤夔人物帛画》中的女子，可以说是我国流传至今历史最早的一幅仕女画，只是初具雏型。

晋代，仕女画有了一定的发展，如顾恺之的《女史箴图》、《洛神图》，在技巧和格式完整方面较为成熟，但仍不很完善。

唐代，是我国绘画史上的升华时代。以张萱的仕女画《捣练图》和《虢国夫人游春图》为例，画中人物造型体态健美，神情自然，色彩绚丽而不失典雅，体现了盛唐外来文化与中国历代传统文化的融合。

五代，是仕女画的鼎盛时期，也是仕女画的最后形成阶段。出现了不少专门作仕女画的画家，如周文矩、顾闳中、杜霄、阮郛等。他们不仅继承了唐代仕女画的优秀传统，而且在形象塑造、人体结构、以及用笔设色等方面，都有极大的创造和发挥。顾闳中的《韩熙载夜宴图》在线描方面，为宋代人物、仕女画的发展起到了重要的作用。

宋代的仕女画更趋于故事化和风俗化，人物造型倾向于写实风格，真实生动、色彩庄重、缜密和谐。对人物的感情刻画更为细致。当时仕女画的代表作有李公麟《维摩像》、李嵩《元夜观灯图》、苏轼《汉宫图》等。

明代仕女画沿袭宋代的规范发展下来，著名画家有仇英、唐寅。仇英画风工整细秀、结构严谨，擅大青绿工笔重彩，代表作《百美嬉春图》、《九成宫图》。唐寅的人物形象娟秀、设色典雅明丽，《孟蜀官伎图》是他的代表作。明代仕女画融入了写意风格，由于写意画挥洒自如、笔墨酣畅，在明代仕女画中占有较重要的位置。

清代仕女画的风格陷入了柔靡纤弱之习，绘画脱离现实，仕女形象为身材柔弱、搔首弄姿，使其失去了唐、宋时代仕女画健康舒展的画风，但在表现技巧上却吸取了文人画的一些积极因素，造型强调姿态优美，风格崇尚淡雅飘逸，并把西方绘画的优点融合到作品之中，给后来人物画技法的革新开辟了道路。

纵观历史，仕女画从起源到形成和发展，经历了二千多年漫长的演变过程，成为中国优秀的文化遗产，为我们今天的绘画创新提供了丰富的经验。

我从事中国画教学、研究、创作数十年，深感中国文化艺术的博大精深。绘画属于意识形态范畴，它所反映的内容题材，以及它的形式和技巧，必然受到当时社会政治、经济的影响，因而在继承和学习上，要加以区分，吸取传统绘画的精华，运用于实践之中。学习古代绘画，不仅要在理论上通晓，而且要通过艺术实践学习它。在学习中，不能机械摹仿，要研究其特点，将传统的精髓有机地融入现代画创作中，使其更适合时代的需要。

搞绘画创作，造型是一个主要部分，凡宇宙万物都有造型问题，当然人物造型最难。准确的造型，需要写生训练，我曾画了大量的写生，这对我的仕女、人物画的创作是很有益的。

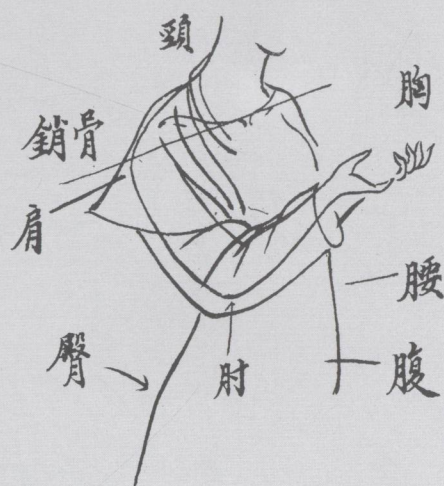
中国画讲究『意境』。古人画人物画多不画背景，是高度概括。我认为背景在某种程度上有助于表现和深化『意境』。景可以托人，人可以言情。当然，要想使绘画富有『意境』，还需要自身的文学修养。生活是创作的源泉，而文学能帮助你探索出绘画的『意境』。把文学语言变成具体的艺术形象，把诗歌所追求的『意境』美与绘画艺术的『形象』美融为一体，才能使作品有更大的感染力。

走绘画之路是艰苦的，必须有持之以恒的精神，学习传统、勇于探索，在辛勤的创作中完善自己，才能求得成功。

目 录

一	动态图 行 坐	二七	周幽王烽火戏诸侯
二	动态图 立 立	二八	采莲图
三	动态图 较大动作 骑	二九	赏梅仕女
四	动态图 舞	三〇	五彩鸾
五	仕女服饰	三一	五彩鸾(局部)
六	仕女服饰	三二	文姬辨琴(局部)
七	人物造型	三三	金阁寺
八	人物造型	三四	采莲图
九	脸部及发髻的用笔方法	三五	李白月下独酌
一〇	工笔仕女的衣纹勾线法	三六	画龙点睛
一一	手的动态画法	三七	米颠拜石
一二	手的动态画法	三八	新疆好
一三	人物的头部画法	三九	蝴蝶泉边
一四	勾填衣物 勾填夹叶	四〇	心花怒放
一五	箜篌图	四一	文姬归汉(临摹)
一六	箜篌图(局部)	四二	鞍马图 好头赤(临摹)
一七	玉环调鹦		
一八	玉环调鹦(局部)		
一九	木兰理妆		
二〇	蕉荫仕女		
二一	罗敷采桑		
二二	史湘云醉卧芍药圃		
二三	天女散花		
二四	荡漾春风		
二五	荡漾春风(局部)		
二六	拟五代杜霄扑蝶仕女图		
	红衣官女		

动态图 行

行

动态图 坐

坐

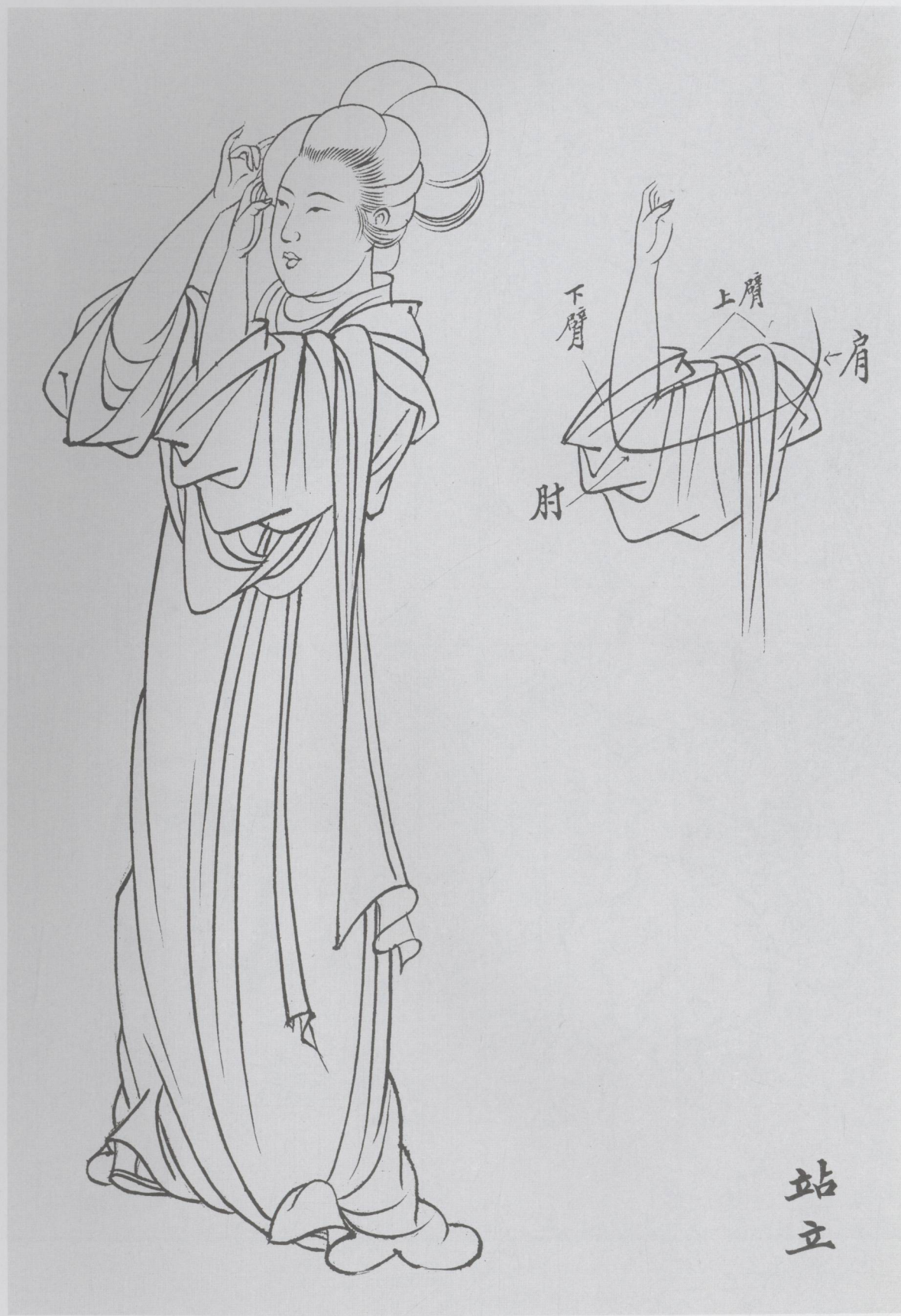
要以人物神情所属而定坐的姿态，如畫較多坐的仕女，就要既能动态統一而又要有所变化。

动态图
立

动态图
立

较大动作

骑 身稍向前、腿夹紧、注意人和马的比例、也要注意马的体形、动态和结构。

舞蹈

晚唐 半寬袖

敦煌壁畫十七窟供養仕女

唐周昉簪花仕女圖

公元七八五年

晚唐 寬袖 (貞元年間)

初唐 窄袖 唐碑刻四碑之一

唐章怀太子李贤墓壁画观雀捕蝉图 陕西乾县 公元七二二年

初唐 窄袖

唐永泰公主李仙蕙墓壁画宫女图 陕西乾县 公元七〇六年

初唐 窄袖

六朝(陈) 广袖

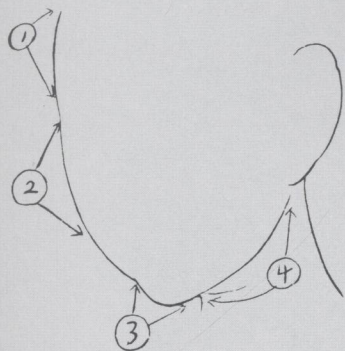
这是唐自五本帝王图陈文帝中之侍女他的另一幅陈废帝侍女也是宽袖说明魏晋六朝妇女广袖很流行。

臉輪廓四筆勾成

唐畫仕女的口形

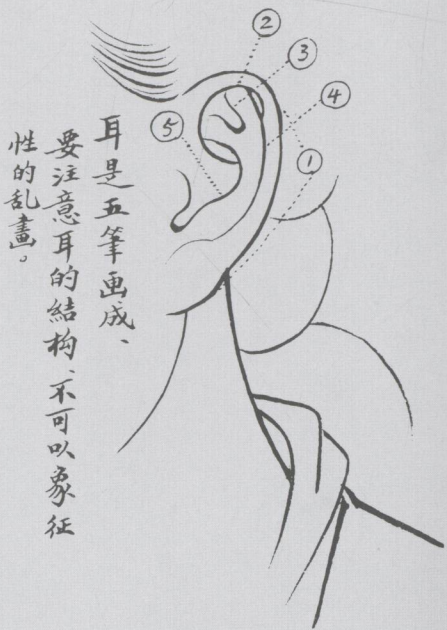
明清仕女口形

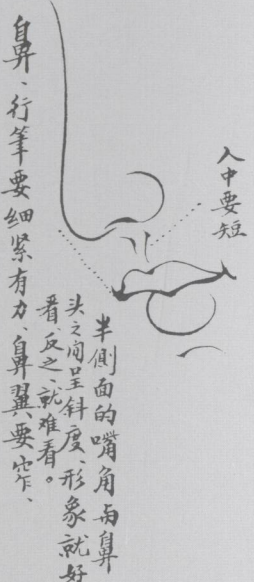
嘴的上下唇用筆要細，墨色要淡，下唇綫收筆處要虛，不要和口縫連上。

縫用筆要粗些。

此處要虛。

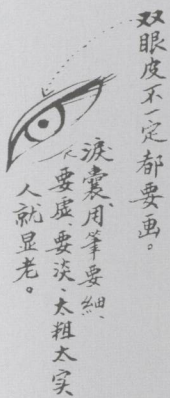

耳是五筆畫成，要注意耳的結構，不可以象徵性的亂畫。

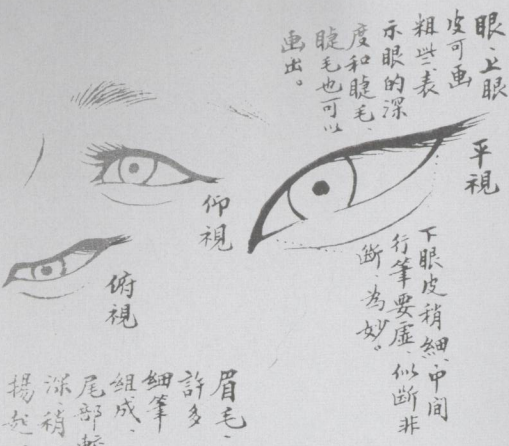

人中要短，半側面的嘴角與鼻頭之間呈斜度，形象就好，看反之就難看。

鼻，行筆要細，緊有力，鼻翼要窄。

雙眼皮不一定都要畫，淚囊用筆要細，不要虛，要淡，太粗太實人就顯老。

眼上眼皮可畫粗些，表示眼的深度，睫毛也可以畫出。

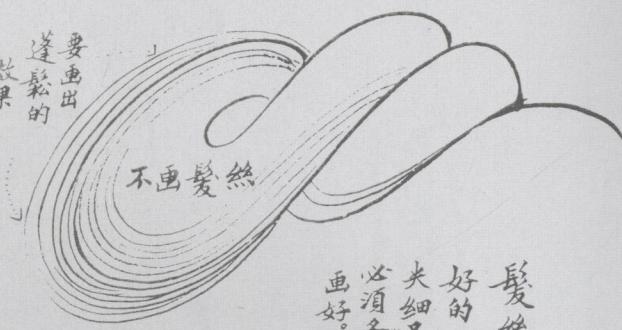
下眼皮稍細，中間行筆要虛，似斷非斷，為妙。

眉毛，許多細筆組成，尾部較深，稍揚起一些。

髮際的每根髮是由下向上，由上向下，易收不住筆。

髮際用筆起筆要特別，夫細表示根，頭髮由內里長出，如若太亮，就像戴假髮，但是起筆太細是比較難的技術。

髮絲是難畫，好的一个部分要尖細又富有彈力，必須多鍛鍊，才能畫好。

不畫髮絲，蓬鬆的效果。

一般仕女的頭髮，厚的部分很黑，就可不畫頭髮絲，只是在邊緣地帶畫頭髮絲。

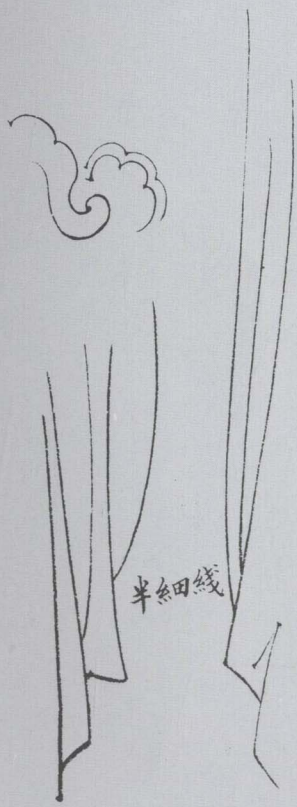
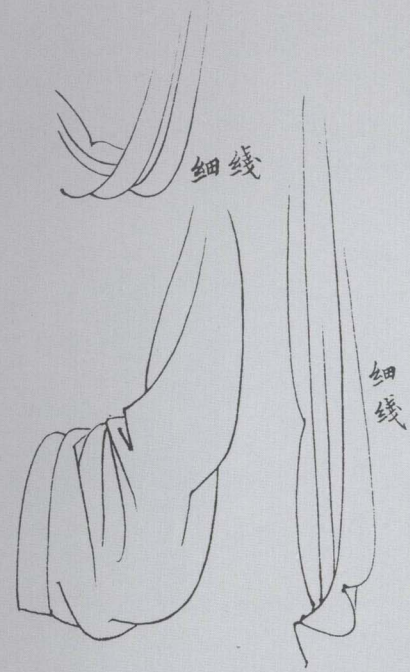
衣紋：一是表达人物的躯体的位置和动态；二是表达衣服本身的感觉如布、棉、綾、羅、綢、緞、和量感如棉、袂、單、麻、紗、等厚薄不同的感觉。各种不同的筆法也有助于表达人物的性格和風度。細綫描衣紋最适合用表现仕女的服装以及仕女的風度。

一、
落筆
要收得住
行筆處不要抖動
行筆時不可太慢也不可太快
起筆處要有迴鋒
起筆處要積蓄無限力量

粗綫

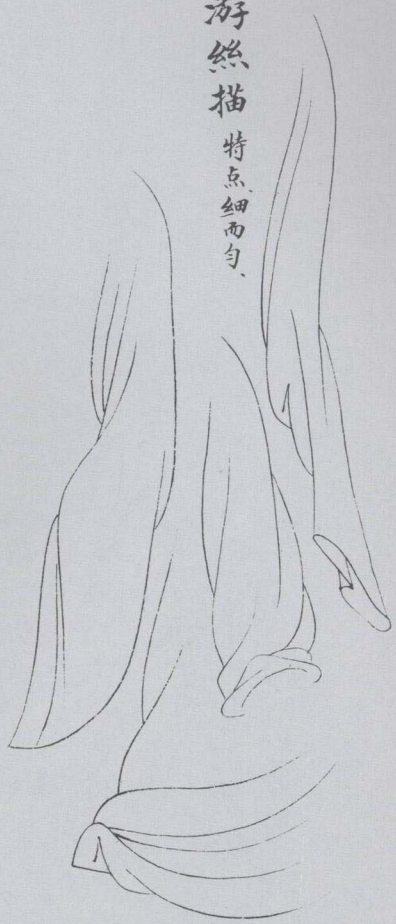
這種綫適用
于歷畫

(行筆要穩練凝重有
內含的力量)

衣紋用筆的種類

游絲描 特點：細而勻

鐵綫描

特點：粗、起落筆呈鈍形

鐵綫與游絲結合的
衣紋描法

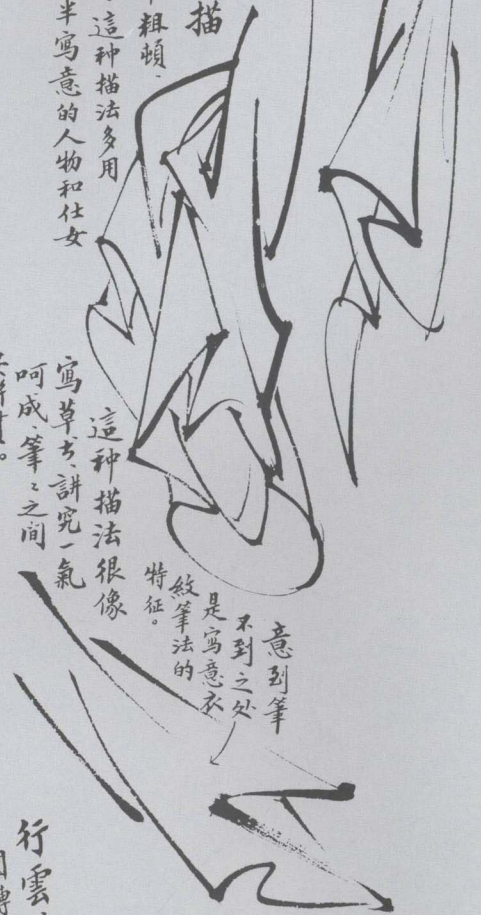

蘭葉描

特點：兩頭尖中間粗

釘頭鼠尾描

特點：起筆粗頓，落筆尖細。這種描法多用于寫意或半寫意的人物和仕女的衣帶。

這種描法很像寫草書，講究一氣呵成，筆之間要聯貫。

行雲流水描 特點：頓挫圓轉，象征水流雲動。這種衣紋主要用于神仙服裝。

