

中国水墨仕女画技法

彭先诚 著

江西美术出版社

中國水墨仕女畫技法

彭先誠 著
江西美術出版社

图书在版编目数据(CIP)

中国水墨仕女画技法 / 彭先诚著, - 南昌: 江西美术出版社, 2000.7

ISBN 7-80580-675-6

I . 中 ... II . 彭 ... III . 水墨画; 仕女画 - 技法 (美术) IV . J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第34200号

中国水墨仕女画技法

彭先诚 著

江西美术出版社

(南昌市新魏路)

新华书店发行

深圳华新彩印制版有限公司制版

深圳宝峰印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 6

2000 年 7 月第 1 版 2000 年 7 月第 1 次印刷

印数 4000

ISBN 7-80580-675-6/J · 636 定价: 52.00 元

前言

“如虫蚀木，偶然成文。吾观乎古人绘事妙处，类多如此。”这是黄庭坚在《题李汉举墨竹》中所言。又，清代方薰的《山静居画论》中有：“墨法，浓淡精神，变化飞动而已。”中国水墨的妙处往往就在于这种变化飞动、出人意表的偶然之美。

彭先诚的水墨仕女画所表现的便是这样一种多变而深邃莫测的境界，它于若即若离之中传达出微妙的吞吐变灭之意。这种偶然天成的东西不仅存在于其画面，而且也体现于其随意而行、毫无规律可言的创作过程中。多年来，没有画稿，没有一定的创作程式，创作中，一切皆随墨与色的渗化而行，成为他毫无章法步骤的创作步骤。恰恰是这样一种随遇而安、随机而变的创作方式才形成了这样一种错综复杂、偶然天成的墨像，也才能传达出画家独特而莫可名状的审美期待。

从中，我们可以看到画家对传统笔墨问题的思考 and 新的尝试与突破。这种对于笔法的提携和宣纸渗化所形成的变化丰富的墨法，在某种程度上延伸了传统笔墨的表现范畴。

中国画家的审美意念发乎创作，潜于思辨，具有很强的整体性、辩证性、灵悟性，在彭先诚的创作过程和作品中都得以充分的体现，同时又深透入其作品内部的精神中。

禅宗讲：“一刹那间，妄念俱来，若识自性，——悟即至佛地。”偶然之美来于一刹那间的顿悟，更来于长期的积累。因此，彭先诚的画作得来辛苦且不意，创作道路走得艰难且欢欣。

彭 薇

目 录

仕女画之我见	1
修养	2
1. 速写	2
2. 往往得益于秦砖汉瓦唐陶青瓷	4
3. 书画同源	5
4. 人物画家应要山水花鸟画中有一席之地	6
5. 格调	6
材料	7
1. 纸	7
2. 笔	7
3. 墨	7
4. 色	8
技法	8
1. 技法如是说	8
2. 构图	8
3. 勾勒法	11
4. 没骨法	38
5. 破墨法	54
6. 局部拓印法	77
7. 水墨重彩金铂法	80
我的绘画生涯	88

仕女画之我见

“仕女画”俗称“美人画”，以表现女性美为能事。纵观世界美术史，西方、东方每个时代都有其代表性的美人画，它折射出那个时代的审美时尚。

中国的仕女画历史悠久，现存最早的战国帛画，以广袖细腰揭示出那个时代的审美，这种画风一直延续到汉代。唐代可以说是中国仕女画之颠峰。现存的《捣练图》、《宫乐图》、《簪花仕女图》等可见其水平之高超。这些仕女画在北宋时就被称为稀世珍品，苏东坡在他的《虢国夫人夜游图》诗中就形象地描绘出他所见到的唐代周昉《虢国夫人夜游图》上的情景：“佳人自鞚玉花骢，翩如惊燕蹋飞龙……”那美人骑游的绰约丰姿呼之欲出。另外，在敦煌壁画、唐三彩以及唐代永泰公主墓室石线雕中，仕女的体态形神无不令人叹服。五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》给唐以来的仕女画画上了一个圆满的句号。宋元以文人画的兴起及程朱礼教对妇女的束缚，仕女画比之其他画种甚显苍白。但从大量的寺观壁画和彩雕中仕女画仍可见其光辉，《永乐宫》壁画中那些神仙灵童，山西晋祠那些超凡脱俗的仙女彩雕等等，从另一侧面展示出这时期的仕女画水准。明代出现了陈老莲，他的仕女画以高古冷隽的格调直接影响着清代海派画家，其中海上四任之一的任颐以极强的造型写实能力，丰富而多变的笔墨技巧，细腻而敏锐的感悟天赋，在陈老莲的仕女画风格基础上，进行了新的探索和发展。近现代中国的仕女画由于受到半封建半殖民文化的窒息，几乎处于病态。月份牌美人画的出现，

就是一个例证。但这一时期由于有徐悲鸿、张大千、傅抱石、林风眠等大师的参与，仍不乏有惊人之作，尤其是傅抱石和林风眠先生，他们以新的古典精神，以清雅明丽的气概一洗中国仕女画的萎靡。恰如傅雷先生言：“真正的古典主义精神是富有朝气的、快乐的、天真的、活生生的，像行云流水一般自由自在，像清纯的空气一般新鲜”。

仕女画不单是一个题材问题，作为传统绘画，它有着其深厚的文化背景，它综合反映了一个时代的文化水准和审美层次。它是艺术家将现实美提升到诗的境界而追索的一种艺术形式。如同中国的传统戏剧一样，借助古装、古曲形式，演绎着千古不衰的诗情画意和故事。其实仕女画，画成古装和现代装都可，是否准确表现其诗歌主题，也不是关键，其要旨在于是否表达作者自己的情感。

自然的春醒夏茂，秋凋冬残，人生的喜怒哀乐，悲欢离合，内心的关照，常常在我的仕女画中泛起一种莫名的伤感和快慰。我作仕女画原本不是为了表现这些题材，而是“借题”，寄以表现一种生活感受，一种和谐，一种人与自然的和谐，笔墨与情感的和谐。

水墨作为一种艺术媒介其本身有着丰富的表现力，它具有酒和诗的韵味。我尝作水墨仕女画遭兴，以发思古之幽情。如何画水墨仕女，就本人之经验，试从艺术修养、材料和技法三方面作一浅介，并在作品赏析的片言碎语中点评其绘画构思和技法，仅供读者参考。

修 养

所谓艺术修养,不外乎两方面:一造型能力,即用绘画语言刻画,表现对象的技能,我将其概括为“速写”能力和书法功底;二“眼光”,在于对传统文化的学习借鉴,最后以作品的“格调”见其高低。

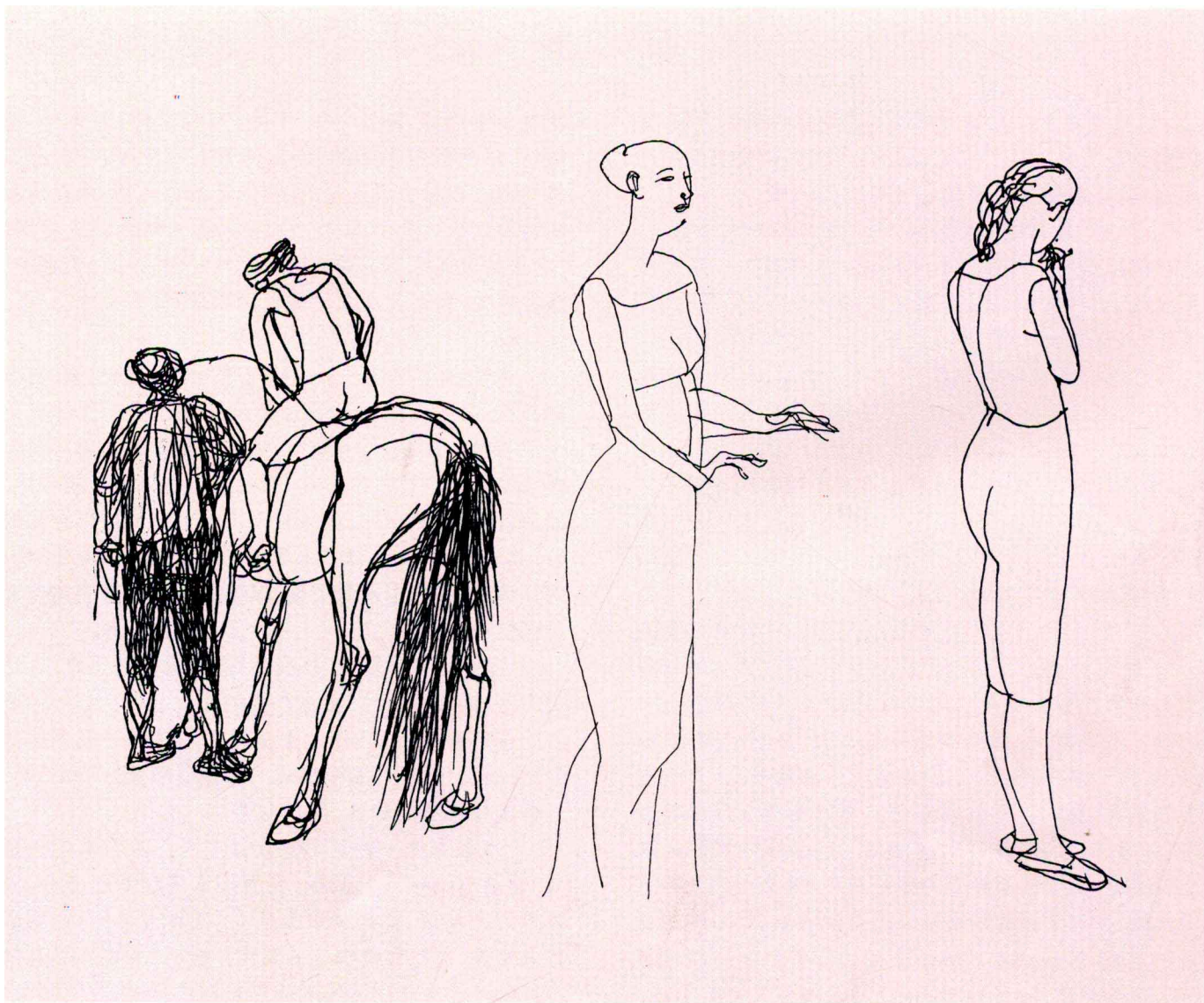
1. 速写

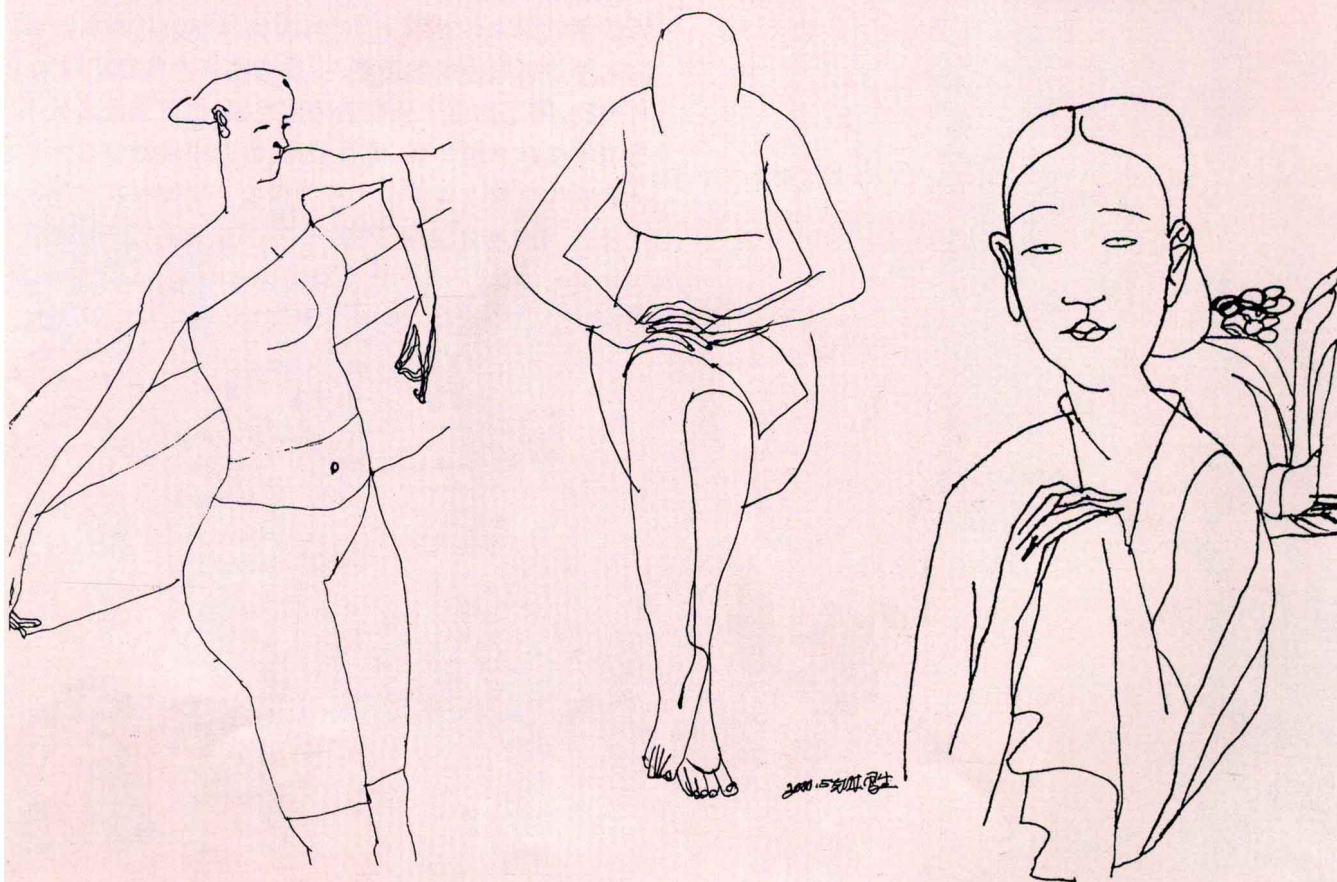
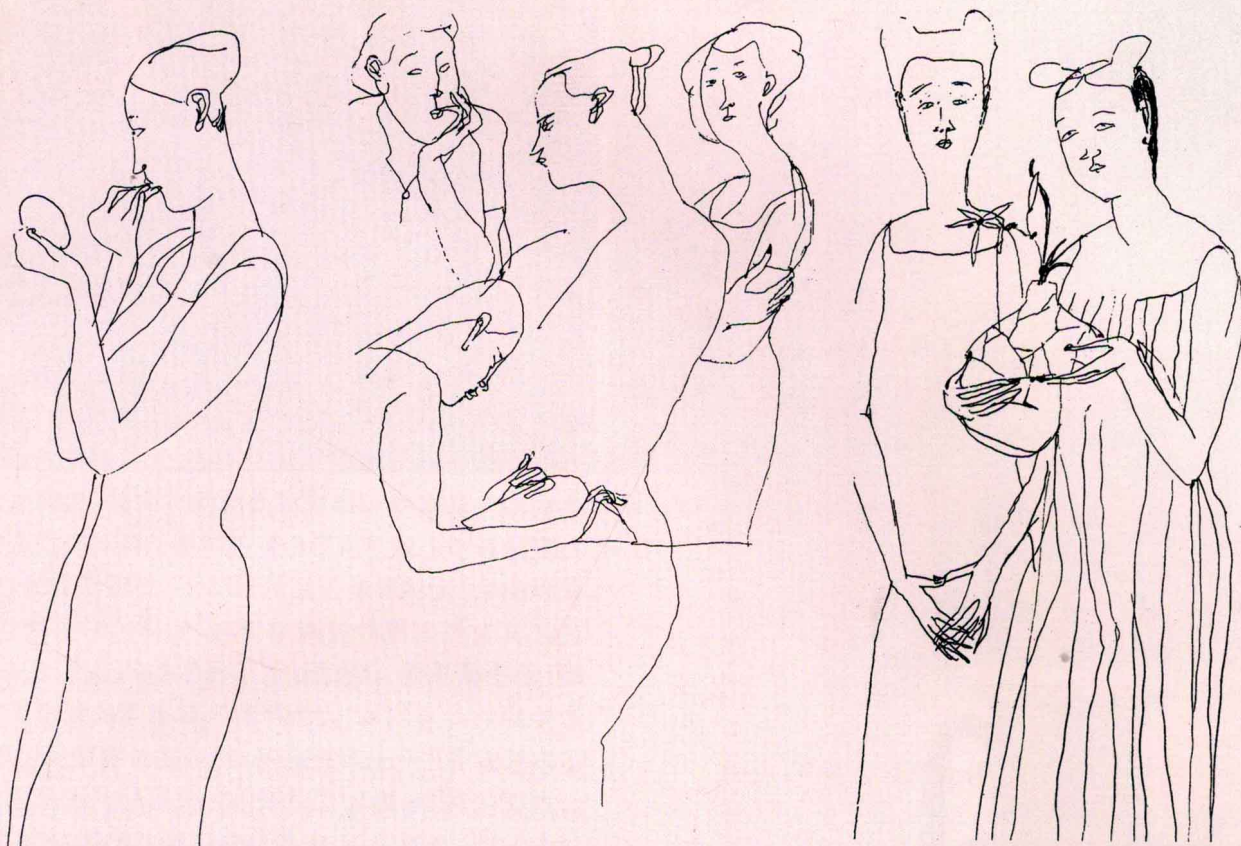
造型能力之高低很大程度决定着水墨仕女画的水准,这种面对生宣纸而展开的一场水墨肉搏,不允许在纸上涂涂改改和半点迟疑。而大胆和肯定全凭你造型的能力。所以基本功中,速写能力尤其默写能力就显得特别重要。

关于速写在绘画中的地位,我在荣宝斋出版的《当代速写精粹》专集中有所论及。这里谈谈仕女画跟速写的关系。清代仕女画的衰败和任伯年仕女画的异军突

起,我想与此有关。清代很多仕女画家因袭古人的画稿,不注重对生活的观察写生,而任伯年却在写生上下了大功夫,他有在袖管里扼塑对象的本事和极强的记忆写生能力,除有名有姓之士的传神写照之外,《桐荫仕女》、《小红低唱我吹箫》、《风尘三侠》等等,那高度概括、清丽闲雅的美人形象,绝非凭空臆造。

我速写“线描仕女”,以极缓的用笔,极简的夸张,概括特征。格调与我的仕女画相似。此缘于观察感悟之所得。常陪太太女儿逛商场,对商品没有感觉,大商场里美女如云的氛围倒使我眼花缭乱。每遇总爱作一番内心与对象的体悟,跟我的造型感觉怎样,我怎样表现它,用什么方法(语言)表现好,力图将表现方法与体悟吻合,通过默写提高造型能力和形象感悟力。另外花草树林的写生也十分重要,力求画得“准”和“有味”。数十年我一直坚持画速写,透过这小本子,体悟人生咀嚼生活。

2. 往往得益于秦砖汉瓦唐陶青瓷

这是一方自撰自刻闲章，概括了我学习传统绘画的特点。

1981年的敦煌之行对我的画风影响很大。10多天的白天黑夜在洞窟里临画，全身心地浸透在这古老文明的丰富乳汁中。为了求得效率和尽可能多地感受，我采取临小画，多临画，重点记感受的办法，品读敦煌艺术精神。其间，我发现隋唐之间“供养人”画得十分动人，笔端流露出一种轻松而不经意的潇洒，潦潦几笔，形神兼并。由于时间的洗礼，很多描眼画花的细节消失，造型的整体感和表现力正是我后来没骨点染法的借鉴。除临敦煌壁画外，我对唐三彩有着浓厚的兴趣。那青釉褐彩山雀壶，生动的勾勒点线与肆意浸漫的墨色渗破，相映成趣；那白瓷绿彩壶上如同树形山影的泼墨韵味与黑白分割，给我以暗示，直接影响作品的局格；三彩罐绿黄青白褐釉色之间自然而然的流淌与交融，侧射出一个时代的光辉；那些骑马俑、仕女俑、伎乐俑生动的造型，缤纷的色彩给我的绘画注入“大唐神韵”。陈老莲的线描人物，永乐宫壁画等也有选择地临写。绘画之余我喜爱观赏收藏一些民间陶瓷，把玩之中领悟古代民间艺术家的才情。汉陶的拙、唐俑的巧、宋瓷纹样线形的洒脱凝重令人玩味无穷，明清两代的民间青花夸张有度，变形传神，构图饱满的山水、花鸟、人物往往是我创作的启迪。

明清之际，民间艺术与文人画一直在互相影响。陶工绘制的图案往往写上仿“八大山人”之类。再看，八大山人那些变形夸张的造型，似乎在明代那些青花图案中可找到。陶工们由于长期熟练地绘制，也可能是求效率，造型笔墨越来越简练、概括抽象。看起来就越有艺术性。林风眠先生仕女线描很大程度借鉴了民间青花的笔法。水墨仕女画很讲格调，格调从何而来，除了人格的修炼只有从丰富、优秀的传统文化的滋养中来。所以，认真研究传统绘画是提高艺术修养的重要一课。

敦煌画稿

3. 书画同源

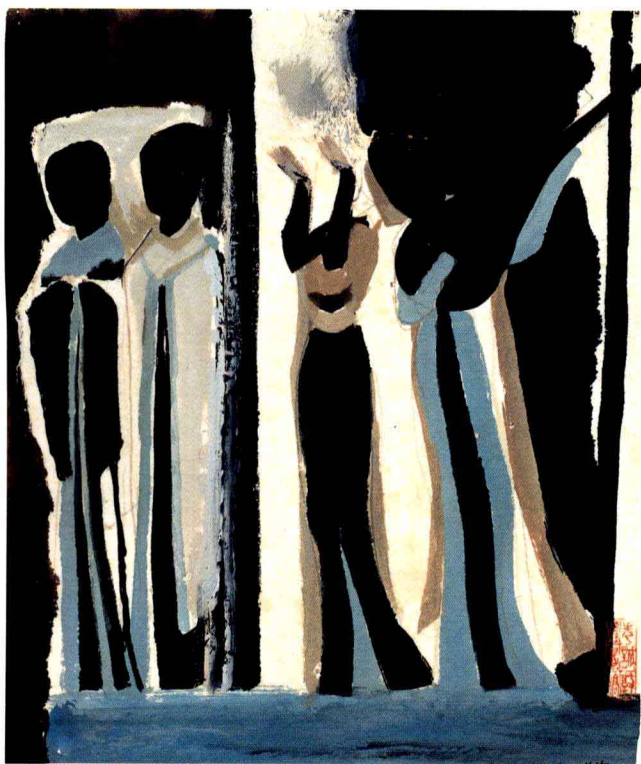
古有书画同源之说。我将书法视为绘画的“无为”之道。作画时真、草、隶、篆、行，无不将其用笔之变，统揽其中。尝临散氏盘、石鼓文，体悟悬针垂露之妙，常观李北海之书，笔画之间气体高逸皆如“金铁烟云”、“抛砖落地”；“瘞鹤铭”虽剥蚀、脱落，然其举子历落，气体弘逸，令人味之不尽。孙过庭草书，宗晋法，用笔破而愈完，纷而愈活，飘逸愈沉着，婀娜愈刚健……书法中丰富的美学涵养将超越一种现实的功利而提升你的人格。近20年来，曾不间断地临帖抄书。散氏盘、石鼓文、石门颂、猛龙碑、麓山寺碑、云麾将军碑、张黑女、瘞鹤铭、书谱，直到近

代黄宾虹书法等等。临帖抄书之际若有所感方令笔作画，已成为一种习惯。没有当书法家之奢望，只求一个“静”字。

画家的“字”，其要点在于与画融洽和以书入画。第一，故学书需齐头并进，真、草、隶、篆、行都得学，认真体悟各种书体点画用笔与绘画造型的关系；第二，要在长期的创作实践中完善书风与画风的融洽协调；第三，画面需不需题字，题什么字体，题多少以及字的大小行气，这是一件把握画面整体结构的本领。只要敢字当头，不怕失败，大胆地写，并认真研究大师的作品，坚持不懈地练“字”（志），必有开悟之日。

篆书行笔乃中锋圆笔，所谓悬针垂露，此图全以篆法为之，足见书风气度。

4. 人物画家应在山水、花鸟中有一席之地

本世纪中国水墨人物画比之过去有惊人的发展,其中很多有成就的画家在借鉴山水、花鸟技法方面作了许多成功的尝试。纵观中国绘画,水墨人物发展较晚,就技法而言比之山水、花鸟显得有些苍白,故人物画家能在山水、花鸟中有一席之地,将其丰富的笔法、墨法自然而然地融入人物画中,确实是一种优势。另外,补景是一个重要课题。有的画家人物画得不错,补景不是格调低,就是不协调,像“大人国与小人国的关系”。其实,绘画是一个整体概念,人物、花鸟、山水虽造型有别而理法相通。如石涛所谓“一画”论:“一画者,众有之本万象之根……能以一画具本而微,意明笔透。”高手没有其界线差异,如陈老莲、任伯年等可谓全才也,斯人画花如画人,画人如画花。应有此如是观。

5. 格调

古人论画常言人格画格。所谓人格,它不仅是世人所言道德品行,还包含了作者的学养和独立的观察力、判断力及“眼光”。所以,除了道德修养外还要不断地提高文学修养、古诗词的修养、美学理论修养。在立足传统文化的基础上横贯中西,研究古今中外包括现代绘画大师的杰作,广泛吸收其艺术营养,才有仕女画的品味与格调。

材 料

1. 纸

宣纸乃性灵之物也。其选择的材料为崖间梭草、溪畔修竹或田中稻秆、棉麻桑皮，溺于清泉乳沫精炼而成。其用之，春之滋润，夏之燥烈，秋之疏淡，冬之生涩。宣纸问世不过数百年，最大限度挖掘其表现力，古人似乎太谨慎，曰：“笔上水多，必俗必懒。”近代吴昌硕、齐白石、黄宾虹等诸家反其道而用之，拓展其表现力。“画家全靠一杯水”（石壶语）。宣纸因水之浑化、渗透、浸润，即笔墨之控制表现力十分丰富。随时令、随心境、随材质（不同之纸皆有其各自之特性），随学养而万千幻化。宣纸故谓性灵之物也，余研习水墨多年，渐谙其道也。

2. 笔

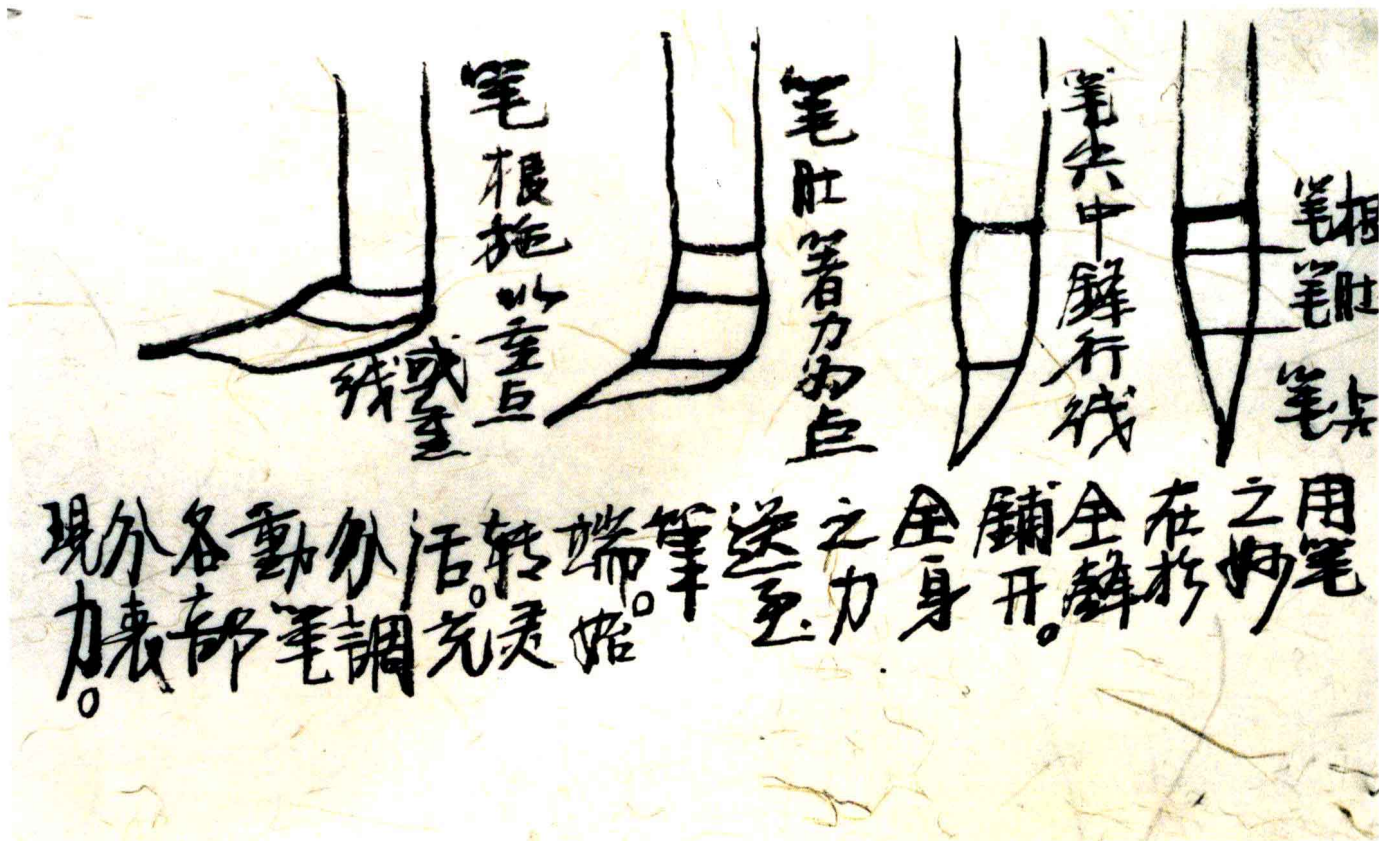
中国水墨画所用之笔以圆笔尖毫为主。现代有些画家也兼用方笔（排笔），我也偶尔用之。笔有刚柔、软硬、胖瘦，就其各人的习惯喜好可任作选择。不过“没骨点染”所用之笔以兼毫为宜，即有弹性而含水。笔毫部分由笔尖、笔肚、笔根三部分组成，各部分皆有其特殊的功能和效果，作画时要把各部分的能力充分地调动

起来。笔尖，作中锋勾线；笔肚，着力为点；笔根，施以重点或重线（八大山人往往爱以笔根着点行线）。用笔之妙在于全锋铺开全身之力送至笔端，旋转自如并充分地调动笔的各个部分的造型表现能力。无论点、线、块面皆用笔“写”出，切异“描”、“抹”、“涂”。

3. 墨

自古以来中国画皆以墨为主，中国绘画的辉煌确也显示出“墨”的无穷魅力。故李可染先生言“水墨胜处色无功”。墨分五彩：焦、浓、重、淡、轻，何止五彩，焦墨里又可分枯、湿、润，淡墨里又可分重、轻、干、湿等等。墨因水的渗和，纸的浑化皆幻化无穷。现代工业生产使墨的制造简化了，普遍皆用墨汁，但要有选择也要有讲究才行，胶变质的墨汁不能用，胶太浓的墨汁不能用，太低劣的墨汁不能用。这点黄宾虹先生在墨的讲究上是很讲道理的，他外出作画皆自带陈墨或将自藏之墨研磨好后，装进墨罐里使用。观黄老之画，那浑厚华滋、变幻莫测的墨韵，除了本领大以外，跟他用墨的讲究有关。

关于“墨法”方面的学问，中国画的山水、花鸟中最为丰富，这方面黄宾虹先生早有详尽而深入的论述。作水墨人物画应充分地吸收这些营养，以丰富其表现力。

4. 色

中国画因以墨为主,就其色彩而言比之西洋画简单得多。但就其运用上却有以少胜多之妙。近代中国画在色彩的运用方面较之过去有很大的发展,其中虚谷、吴昌硕、齐白石等人的功劳是不可磨灭的。虚谷巧妙地吸收了西洋水彩画的技法,用色明丽典雅;吴昌硕墨中夹色,色中夹墨,墨不碍色,色不碍墨,其分寸、其火候圆熟高古;齐白石吸收中国民间艺术中大胆的色彩对比,色彩如“大珠小珠落玉盘”似的明快、响亮。

我有一段画西画的历史,如何将色彩知识恰当地运用到水墨画中曾做过一些尝试。我认为中国画的色彩观,是由中国人的色彩审美和中国画材料的独特性决定的,其要点是如何正确处理好与墨的关系,做到墨不碍色、色不碍墨、少调色,尽量保持色彩纯度和明快度。因宣纸的渗透性,笔在纸上皆留其痕,而用笔的先后皆有一种过程感,所以用色时切莫涂、抹、刷。我作色常以点法为主,墨中夹色或色中夹墨,或按补色的关系,青中夹黄、朱中夹青、紫中夹绿,或按“余色”的关系,青中夹青(石青中夹花青)、绿中夹黄、赭中夹黄等等,利用水在宣纸上的渗透、融汇,直接在上调色。

我常用矿物质色有:石青、石绿、朱砂、朱磬、石黄等,植物色有:花青、铬黄等。偶尔用点胭脂、洋红,皆用轻胶膏或矿物质粉状色加胶,概不用锡管颜料(因多为化学合成),极少用白粉。因铅白与其他色混合很易发生变化,时间一久即变污发黑,若巧妙地运用对比关系和水分,所表现出白色效果更明丽含蓄。

技 法

1. 技法如是说

所谓技法除具体的方法外,极其重要是明理,搞清这些方法的内在联系。“质如铜墙铁壁,气如天海风涛”,这是刘熙载诗概中论诗语,其论画亦同,一件好作品应当“结构坚实”、“气韵生动”。如何运用和掌握水墨画中纷凡而复杂的技法、技巧并创造自己的语言,把握中国画美学思想的“道”十分重要。黄宾虹先生曾在画法简言课徒稿中讲过“太极图是书画秘诀”。

老子曰:“周行而不殆。可以为天下母。吾不知其名,字之曰道。”太极图作为一种有意味的形式,形象地描绘了老子“道”的哲学思想,并成为中国美学思想的符号。它以阴阳互渗的动态暗示了“力”和“线”的节奏;它以虚实之妙隐含于黑白回旋的结构之中。它以浑然天成的阴阳互补形成对立统一之和谐。

我作水墨仕女画,是一种兴之所至的“遣兴”之作,作画过程没有粉本画稿,全凭感觉到位之时的“机巧”与“偶得”,其中暗示了中国水墨画“阴阳莫测”的太极观。

我想就此观点阐述我作水墨仕女画的技法,以便让读者在认识这些技法的同时明白其中的“道”,进而努力在自己的艺术实践中创造属于自己的法。

2. 构图

水墨仕女画构图(扩大而论即中国书画篆刻构图),贯穿着太极图曲线和阴阳互补的道理。画面始终在一个旋转的空间内。皆有一个“主体”为重心,在阴阳关系上谓阴,疏空之处谓阳。按阴阳互补之说,实(阴)包含虚(阳),即“实中有虚”,充实处求“空灵”、“通透”;虚(阳)包含着实(阴),即空灵,虚极之外有充实的意境。试以八大山人、赵之谦、齐白石作品解析。

太极图旋转的宇宙观暗示了一种力的动感,因此,中国画立轴、斗方的构图一般取“斜势”,横幅如长卷一般取“波势”,弧形的扇面一般却取“横势”,似乎有以动至静和以静至动的道理。

中国书画冥冥之中总有这样一根曲线在旋转。若构图遇到难题,如画面虚实如何处理、空间如何分布、款位应放何处、占多大比例、印章压在何处等等,“太极图”的空间观会有些启示。

“一阴一阳之谓道,阴阳不测之谓神”,白石老人言:“作画易,只得形式更易,欲得局格特别则难。”“局格特别”乃“阴阳不测之神”也。构图包含着无限玄机,首先要遵循自身的生活感受,在掌握一般规律的同时,努力创造格局特别的构图和作品。

太极图曲线

太极图以阴
阳互参的动
态暗示了和
谐的前奏以
线条的虚实
于黑白回旋
之中

阳中之阴
阴中有阳

阳中有实
阴中有虚

太极曲线

阳中阴
阴中阳

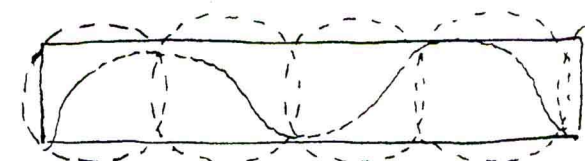
阳中之阴疏空之处
意境实也

阴中阳实处疏中

太极曲线

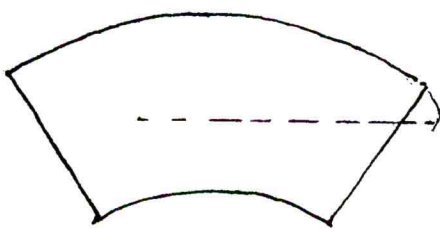
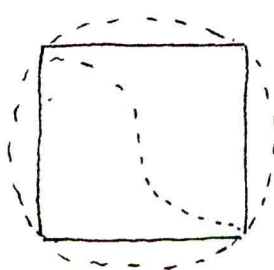
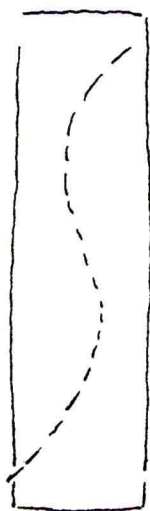
阳中阴
阴中阳

太极图曲线构图

立轴、斗方横幅取斜式，长卷取波式，扇面取横式。

畫一初。雖難得大海上。殊為。主。盡。余。亦。以。後。平。
法。為。難。嘉。人。物。以。求。筆。力。垂。之。之。妙。境。斯。間。其。動。態。
長。之。亦。必。極。而。後。有。其。山。石。之。變。現。其。勢。一。動。之。之。也。
觀。者。以。石。而。一。中。外。之。變。現。其。勢。一。動。之。之。也。
觀。者。以。石。而。一。中。外。之。變。現。其。勢。一。動。之。之。也。

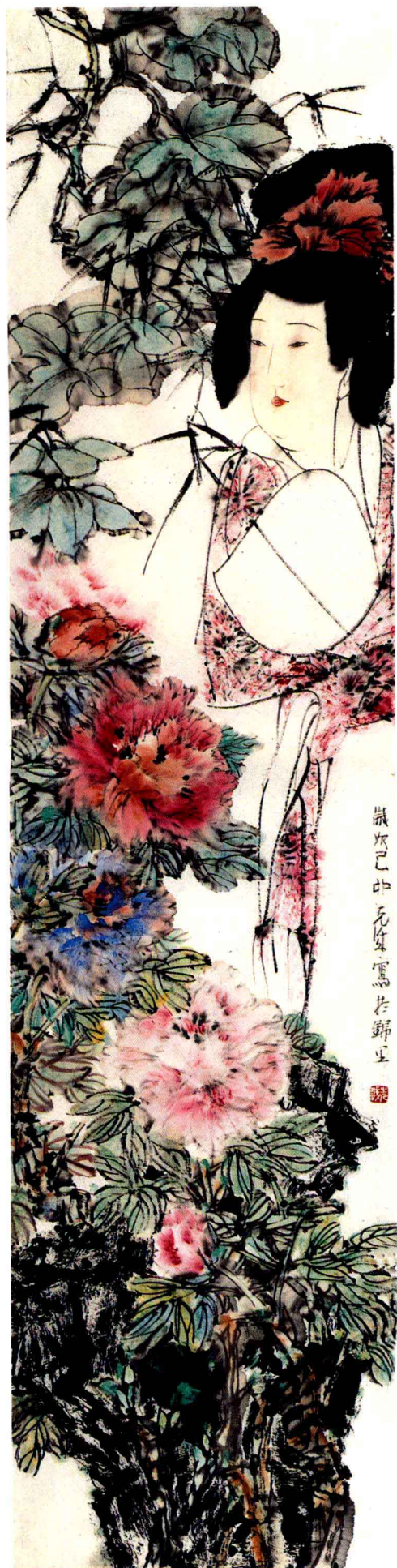

3. 勾勒法

石涛曰：“太古无法，太朴不散，太朴一散，而法立矣，法于何立，立于一划。”“一划”暗示了中国书画以线为造型手段的道理。“一划”是一条规符太极节奏的线，即一波三折之线。它无注不复，无垂不缩，沉着不浮，充满生机，而贯穿始终。

“太极图”外围之曲线，向右行者为钩，向左行者为勒，山石、树木、房舍、衣折等等，在这转折圆满，起讫分明的勾勒中充满力和运动的生机。虚谷曾画过一尊怪石，着笔不多，阴阳互渗之线的回旋，有一种升腾的“力”，子庄先生画树常用“捆”法。此中有如“庖丁解牛”之道。将其结构变为线的节奏，其节奏中又包孕对象之结构。曾见敦煌壁画中隋代423窟伽叶像，其脸部色彩虽已氧化，却清晰可见画家当初用勾勒法作色的线形节奏。中国画称用笔勾线为“骨线”，它对画面起“生死刚正”的作用，一勾一勒不但要勾出形，还要勾出势，更要体现出意。面对极具浸润渗浑的宣纸水色，所谓控制画面的能力，勾勒法技巧就显得特别重要。勾勒法是我作水墨仕女画主要之技法，与没骨点染破墨法混用，深浅浓淡，出入往来，如羚羊挂角，形成了我的一种“风格”。人物画的勾勒，因要求形体的准确和笔墨意趣，故难度较大，但只要坚持用线描写生和临摹(如永乐宫壁画、“韩熙载夜宴图”、陈老莲线描等)，可采用分段突破的方式(如头像、衣褶、手)。一段时间集中解决一个问题，日积月累终有所成。

赏花图