

中国画名家技法丛书

彩墨仕女技法全解

曹雪枫 编绘

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

彩墨仕女技法全解

曹雪枫 编绘

天津杨柳青画社

曹新华（曹雪枫）教授，1950年，生于鞍山，毕业于鲁迅美术学院，国家高级美术师，中国千山书画院院长。其作品曾先后在鞍山、大连、沈阳、北京、西安、佛山、珠海、江门、东莞、香港、澳门等地展出，并获首届世界华人艺术展铜奖等诸多奖项。多幅作品被作为礼品赠送给国内外友人。

图书在版编目（C I P）数据

彩墨仕女技法全解 / 曹雪枫编绘. — 天津：天津杨柳青画社，2013.1
（中国画名家技法丛书）
ISBN 978-7-5547-0008-2
I . ①彩… II . ①曹… III . ①彩墨画—仕女画—国画技法 IV . ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第305869号

天津杨柳青画社 出版
出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编：300074)
<http://www.ylqbook.com>
北京锋尚制版有限公司制版 北京天成印务有限责任公司印刷

开本：1/8 787mm×1092mm 印张：4.5 ISBN 978-7-5547-0008-2
2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷
印数：1—4 000册 定价：33元

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真：(022) 28376968
编辑部电话：(022) 28379182 邮购部电话：(022) 28350624

目 录

构 图	2
布局的章法	3
构图的留白	4
人物构图	5
衣服的构图	6
发型与饰品	8
透 稿	11
线 条	12
上 色	13
头发及面部	14
眼 睛	16
眼 眉	16
嘴 唇	17
鼻 子	17
手 部	17
衣 服	18
背 景	20
整 理	21
作品欣赏	24

构 图

构图是把头脑中抽象的概念具体地反映到纸面上的过程。它是你思想与实践的首次交融。好的开始，会让你感到这幅作品舒服、顺畅、一气呵成。反之，则会难以下笔。因此，要求创作者对作品反复地推敲、严谨地布局、合理并美观地处理好每一个小的细节。

构图时尽量要立画，远观、先着手于大面。有了大方向后再进行细致深入地刻画，千万不要先着重于一个点，局部细致刻画，这样很快你就会感到无法下笔，或拼图一样地把所有你觉得美的部分放到一起，要知道再好的东西不和谐地拼到一起，整体并不见得就是完美。构图先着手大面是要将作品宏观整体地绘于纸上，这要求创作者在落笔之前思想中已有了很成熟的构思，知道自己要创作的主题所要表达的是什么、画中是什么人物、想的是什么、要做什么、哪些是最能表达出人物身份、思想及情感的场景和色调等等，这一切都要在构图前拥有成熟的概念。成熟的构思会让你的构图更丰满、更和谐。

仕女画中人物是主角，而眼睛又是心灵的窗户，它最能反映出人物的内心世界，清澈如水、含情脉脉、醉眼迷离，传视间她的一个眼神便能给观者无限遐想。但我想，一幅好的作品其实任何地方都很重要，不可小视。人物画中，场景的烘托、色调的和谐、服饰的恰当、姿态的得体等等的一切才成就了人物作品的传神。就好比一部精彩的文学作品，其高潮一定拥有非常完美的叙述做铺垫一样，但重要的是并不一定要细致刻画，它是对作品深入了解后创作过程中的贯通一气，是在宏观协调的基础上分出主次，从而烘托出主题，使其更突出更精彩。

布局的章法

中国画非常讲究布局的章法，它是古代绘画精髓的总结，所谓的——密不透风，疏可跑马即是经典描述。构图讲究疏密结合、虚实结合、阴阳结合等等，自如地运用好这些布局形式会在很大程度上帮助到我们的构图，使画面更生动、更合理、更美观。

构图和布局在创作中是相辅相成的，这里着重说一下布局中所画内容中心点的落笔处。有的人物作品完成后总让人感到偏重，人物构图中布局不合理，这是因为在艺术的视觉审美里，所谓的“中心点”并不是用尺码来衡量的，一幅作品中内容越丰富，其空间和视觉感越强，而这些丰富的内容元素必然会左右你的视觉平衡点，因此，构图时要多观察，不断改进。

人物构图中，人物的天，指的是头部以上的部分，留出的位置要大于地，地指的是人物下部。人物的视野前要宽于后。差距多少要根据人物作品中其它内容元素而定，如人物裙带的走向、长度及衬景的格局等等，还有一些特殊的情形就要因势而为了。

布局时要处理好人物及衬景之间的远近关系，前后布局层次分明，合理的人景相融。前景不宜遮挡人物及人物视线过多，布局的层次分明会使局限的纸张有无限的空间感。

还有，因为构图时都是白描，尚未着色，而作品上色后给人的视觉观感上会与着色前大有不同。因此，有个好方法对于构图还把握不准的朋友可以使用，就是在构图时可用大一点的纸，四周多留一部分距离，待完成作品时根据需要剪裁或在透稿时适当调整。学习是不断进步的过程，如果构图能力尚且不足，花一些心思让自己的作品更完美，还是有必要的。

构图的留白

留白是中国画的一大特点，其方法是很有讲究的。但现代艺术的表现形式很丰富，其中就包括有满画法，《王熙凤》就是满画法的作品。满画法，顾名思义是指作品创作过程中满构图、满着色的完成整幅作品。作品要求构图严谨，创作时间长。相反，留白是要根据作品构图的需要，在宣纸上留出本底。作品中留白的唯美运用会给作品带来无限遐想的空间。而有的地方留白是为了画出云雾和朦胧的效果。

构图中人物的上方和视野的前方尽量留白空间大些。因为人物上方和视野前方都是无限的空间，遮挡太多衬景会使人物本身感到压抑和拘谨，构图显得不大气，但要灵活运用。而这些留白处绘画时不要晕染白色，要留出宣纸本底，这样画出的效果会很自然。而用白色画出来的效果很生硬，随着时间的推移画面色彩的差别就会越来越明显。

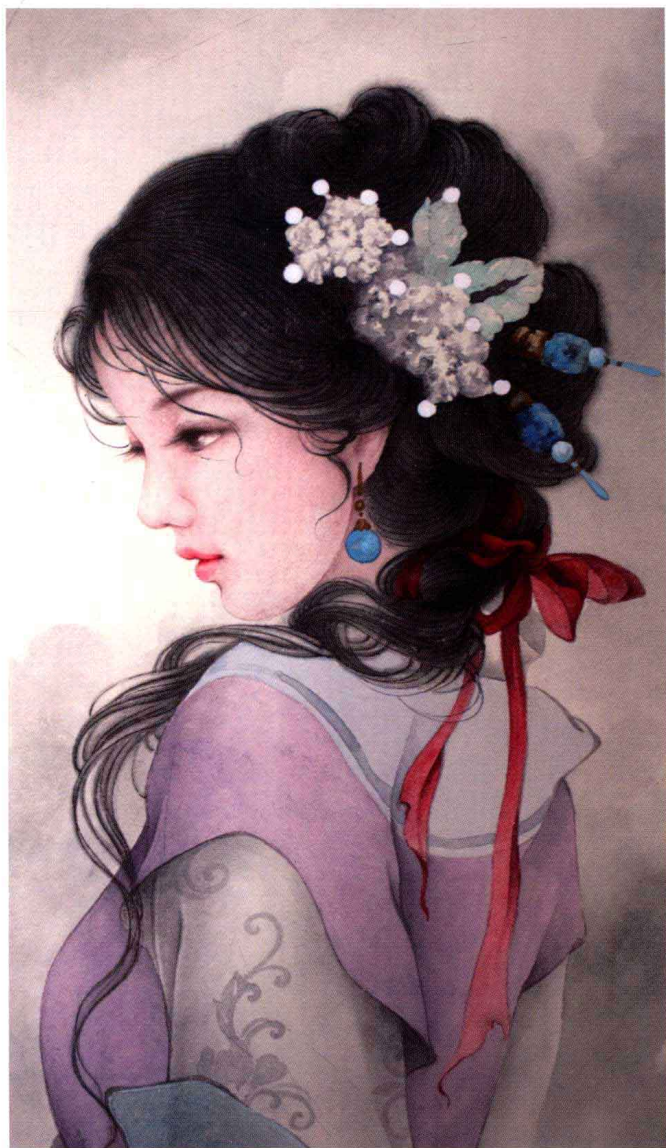
王熙凤

人物构图

人物画中人物必然是主体。因此，在构图中对人物的刻画和表达要精准、惟妙惟肖并且生动，切不可把人物画得过于僵板。人物画是人物生活的抓拍，并不是在照相。

人物构图首先就要了解人体的比例，站姿是七个或七个半头，坐五，跪三这是学习人体绘画的基础知识，但古代仕女的构图稍有差异，古代人物发式较高，人物的头部就会显得大些，古代人物的裙摆、飘带及披风都很长，这些都会左右画者构图时视觉比例的准确性，要拿捏得当，适度调整。

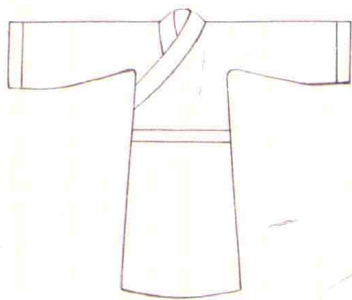
古典仕女人物的姿态一定要优雅、含蓄、婀娜多姿，动作不宜过大，但也不要太过僵板没有动感。古代的衣裙都很蓬松，这样就遮盖了人体的大部分结构。不要以为这样人体结构和比例就不需要体现了，其实并非如此，学习人体绘画时都是从骨骼到肌肉到皮肤再到着装人物环环相扣而成，不能因为人物穿了衣服，骨骼的学习就体现不出来而不需要学了，古代人物衣服虽然繁大，但衣裙褶皱的每一个线条的位置及线条转折的画法都是人物身体结构的体现，因此，即便有衣裙的遮盖，我们也要把人物的身体结构做到了如指掌，这样画出的人物衣裙才会合理。

衣服的构图

人物的服装包括样式、纹理及图案。人物的服装反映了人物所处的时代、背景及身份等等，因此什么样的人穿什么样的衣服一定要贴切合理，不然人物的描述就会有误差，但艺术创作并非历史资料，不得不承认绘画更多的是从审美角度出发，是现代艺术家用现代的视觉审美和对古代人物历史题材的理解相结合创作出的艺术作品，但一定要在人物历史背景交代明了的基础之上，否则，你所绘画人物的内容和意义就不存在了。例如，唐朝兴盛，文化开放，故而当时的女子身材丰润，体态婀娜、妩媚，着装大气、高贵、色彩艳丽、图案繁华、尽显其王朝鼎盛时期的辉煌风采。当然同一时期的不同人物，性格、年龄、身份，其着装也有着很大区别。如年龄较小，性格纯真，地位及身份无特殊性的女子，衣着要简洁收敛一些，色调含蓄清雅、图案圆润而小巧；性格强烈或身份尊贵的人，衣着要大气些，色彩鲜艳、浓烈，图案繁杂有些棱角为好。这些部分对人物性格身份的描述是非常有说明性的。年长的女子衣着尽量用复色，色彩深沉庄重，图案简洁大方，无形中就会凭添其岁月的厚度，增加了人物的内涵，但不要让这些代表性的条框束缚了你，要活学活用，在实践中找到自己对人物理解的审美角度，从而形成有自己特色的绘画作品。这些部分处理得好对人物的塑造是锦上添花，反之便会画蛇添足了。

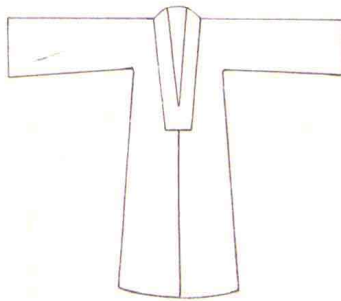
我们平时可以多积攒一些素材，待创作时选取，也是非常实用的方法。

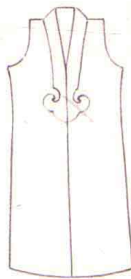
秦朝女子服饰

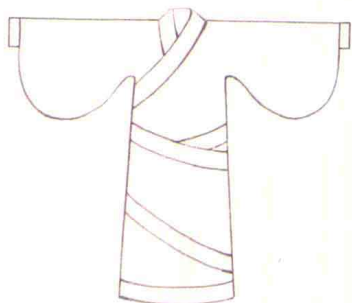
隋朝女子服饰

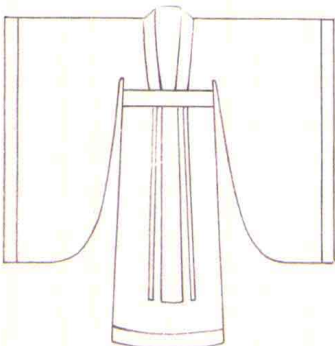
明朝女子服饰（1）

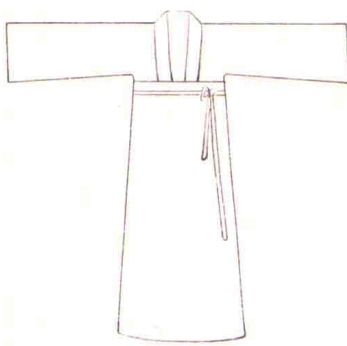
明朝女子服饰（2）

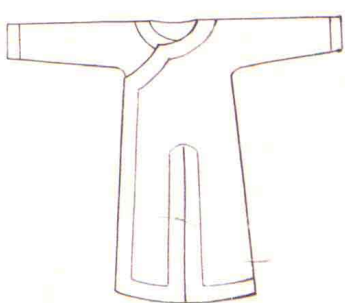
汉朝女子服饰

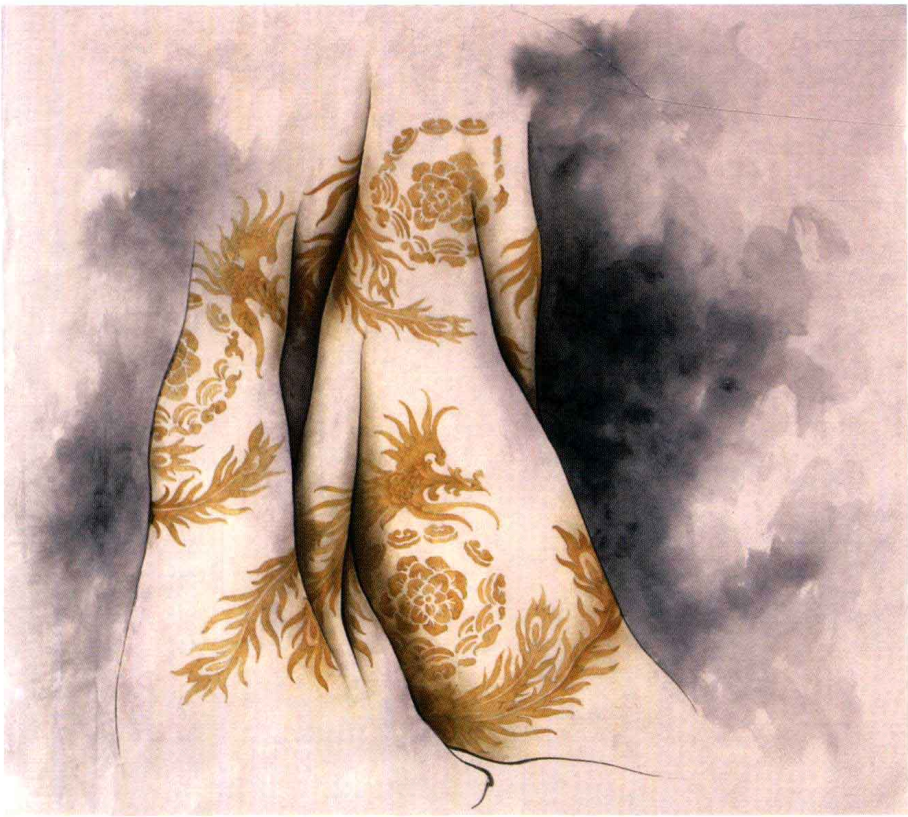
唐朝女子服饰（1）

唐朝女子服饰（2）

清朝女子服饰

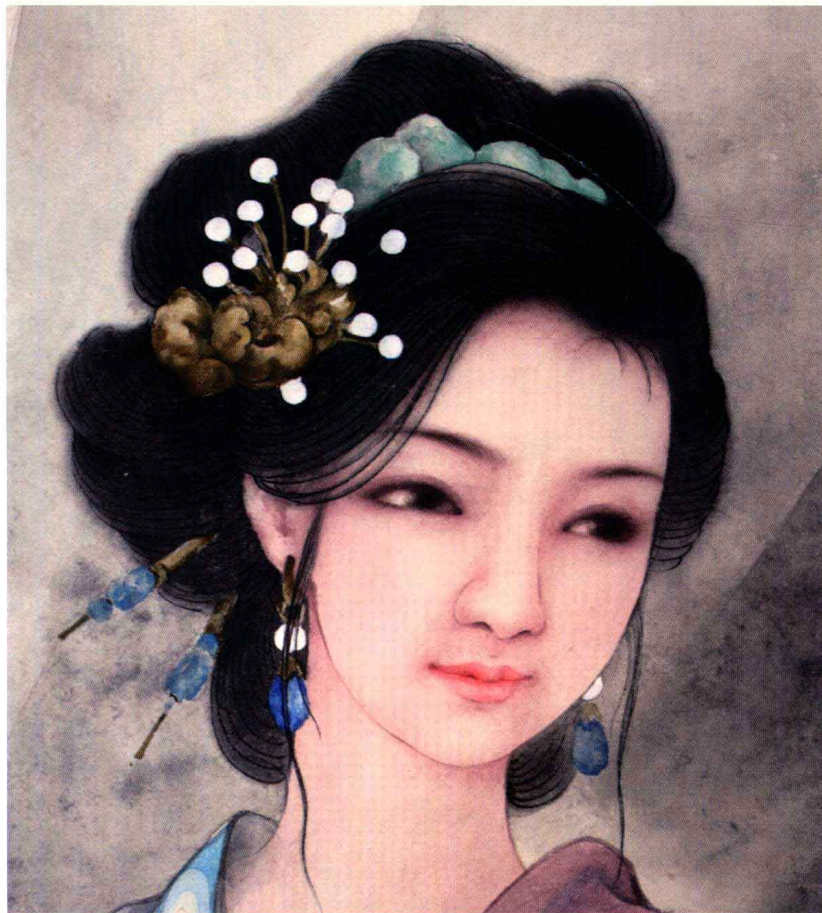
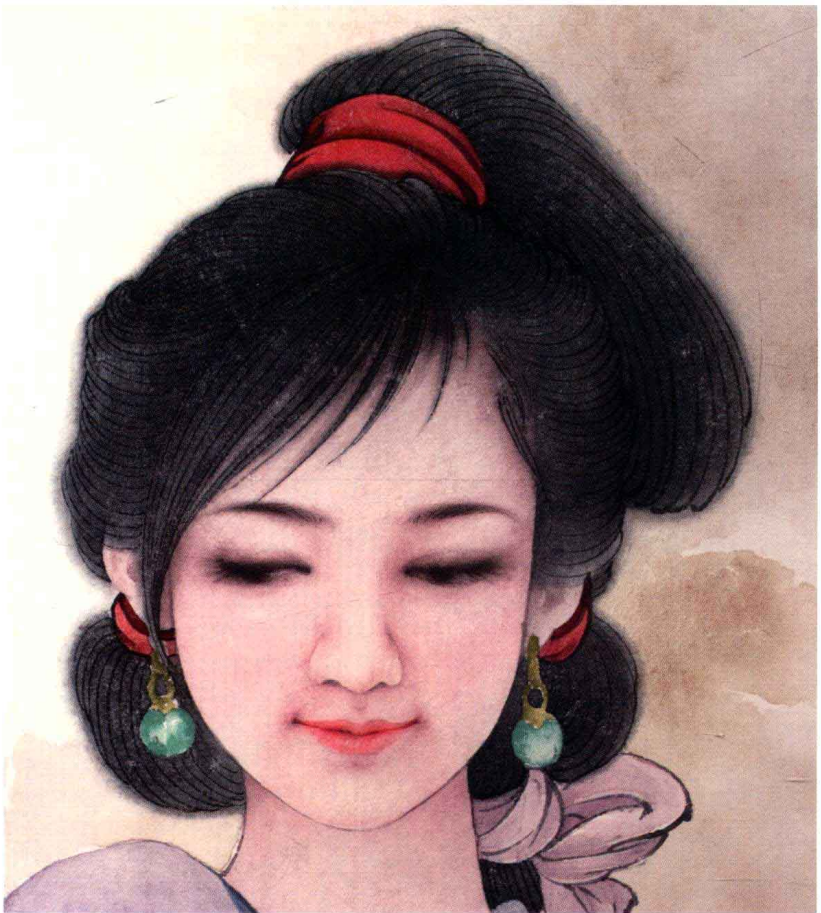
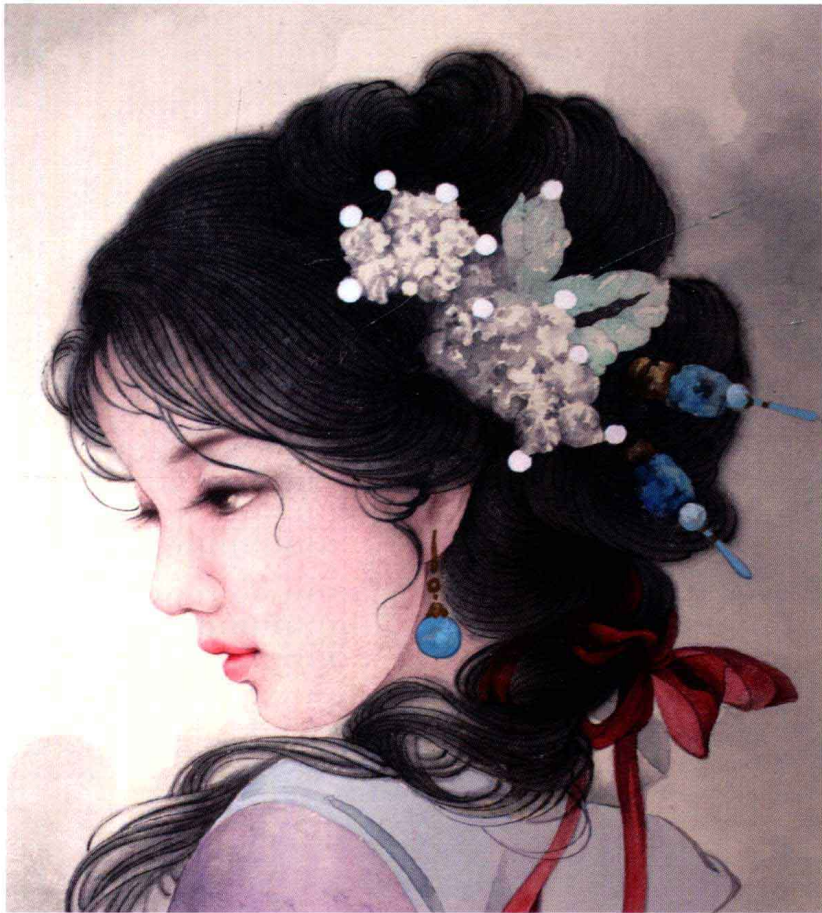
发型与饰品

古代女子发型多样，除了美观还有不同年代的历史差异，这要求我们不断学习和掌握历史资料，绘画人物时，在保证人物身份与时代相符的前提下，就要从人物构图的美观来考虑了。要根据人物的脸型、神态、面貌及个性等特征，合理大气地画出发丝的走向及造型，运笔顺畅自如，发式造型要放得开，这样才会使人物更显大气、端庄。

构图时可根据不同人物的特点先画出头发的大体轮廓及发丝走向，看与人物是否相衬，然后再按人物头型及发丝生长的规律，详细刻画。不要以为头发在晕染时完全是黑色，看不出内部线条就不在乎发丝勾勒的具体细节，工笔画就是功夫画，一分耕耘一分收获。而头发部分在晕染时也并非是平染的。因此，有层次地画出头发的细节是对以后的着色打基础。具体待着色部分再续。

饰品在古代是为了装点女子的美观和身份的物品，种类繁多，质地不同，样式及色彩也很丰富，如钗、簪、步摇、花黄、耳环、戒指、手镯、项链、长命锁等等。这些饰品不仅是人物美观的装饰和身份的象征，其色彩和造型对画面的构图也有很好的协调作用。比如，发饰在黑丝间的巧妙装点就会很好地破开色彩的单一性，并能使人物更具神采，但发饰在发丝中的位置要合理，伸出的长短要适当，发饰的大小也要正好。要结合实际并有艺术的美观性，过小贴靠发丝会显得拘谨小气，过外看起来像是摇摇欲坠。颜色与样式在人物的装点中不要同时出现过多。处理不好会显得很俗气，要搭配得当。

透 稿

构图完成后用熟宣拷贝下来的过程叫透稿。工笔画要用熟宣或熟绢。熟宣纸多为白色，而绢的颜色较为丰富。作品在带有底色的绢上绘画别有一番神韵。选用宣纸时一定要精心检查，看有无瑕渍，是否漏矾，人物面部和皮肤部分尤为重要。透稿方式有两种，一种是把宣纸直接覆盖在底稿上，另一种是用专门的透台，玻璃面下有灯的台子，把底稿和宣纸铺于台上，底稿的线条清晰可见便于透稿。透稿的过程其实是对拷贝底稿内容细部的提炼过程。即便是一支铅笔，落笔的轻重与精准在以后的着色上都会起到很好的领航作用。如果看不清可以用透台方便清晰。但人物的面部一定不要用透台，因为在强光的透照下，你画出的与你想要的效果还是有一定差别的。最好是立着透，这样人物的神态才会更为精准到位。尽量少用或不用橡皮擦拭宣纸，宣纸的表面都是用胶矾水刷过的，所以宣纸正面的手感会比反面光滑，反复擦拭后，纸面光滑不均，会影响着色的均匀度。

线 条

线条是中国画的主要部分。无论是工笔还是写意都离不开线条，它需要很深的功底和长时间的练习，它在画面平稳流动，优美的弧度就可单独成为一幅艺术作品。勾线笔的选择要用狼毫笔，因其笔锋较长且有弹力，勾出的线条饱满圆润，顺畅自然。行笔要稳，运笔要慢，纸面受力均匀。行笔转向稍停为“顿”，向后折回为“挫”，笔锋在顿挫间灵活运转，中锋转笔为“转”侧锋拐折笔为“折”。每条线都有起笔、行笔、收笔完成。它要求画者手稳，气定神闲，每笔线条从起笔到收笔都要提着一口气，一气呵成。线条无论粗细、停顿、转折，即使在一条线上同时完成都要自然平稳顺畅。勾线要运用臂力和腕力，有的地方甚至需要悬笔而画。这并非一朝一夕就能画好的，要反复练习。

勾线前最好先在其它宣纸上稍试练习，既可以熟悉一下，又可以找到笔锋顺畅的角度。

上 色

上色在一幅作品中所用的时间和精力是最长的，也是一幅作品的核心部分。不要以为它只是在线条中填充色彩那么简单，上色的方式和方法是很有讲究和技巧的。在以往的工笔绘画顺序中大部分是先勾线后着色，但我一般都是先着色后提线，而有的地方都不勾线。一是因为我画的工笔仕女大衬景部分喜欢朦胧晕色并有云雾留白，先勾线在这方面的处理将会很死板；二是勾线部分是在上完色之后用比染色深些的色彩来勾线，不同部分勾不同的颜色，这样画面会更和谐。上色和勾线的方式是把没骨画法与骨画法相结合，既有一定的立体骨感又不会显得太僵板或是飘虚无力。

头发及面部

头部的线条起笔要虚起，从人物头发生长的地方向后勾线，高光处略细到暗处收尾顿笔。发丝排列均匀自然，头帘、鬓角及毛发处，线条略淡且细些，要求运笔婉转自如并有风向感。发丝线条的勾勒是有层次的，结构和层次的分明会给染色打下很好的基础。

头部着色一般为花青加墨，要选好一点的墨与颜料，以避免跑墨，颜料不会有杂渍，最好是现用现磨那种。晕染时一般都是一手双笔，一支是染色的狼毫笔，它比较有力度和弹性，但可以根据个人习惯而定；另一支是晕染过度时用的清水笔，大多用白云，笔毛柔软。也可一手同时拿多笔绘画，但如无法掌握，可逐渐练习。

着色要根据发丝线描层次先分染，从发根于头皮的相交处按发丝生长的方向向后染墨，如怕过度不均可先罩一遍薄薄的水色再晕染。此处万不可沿着发际线一周染墨，那样头发与头皮之间就会形成一条死墨，很不自然。晕染次数越多，越有厚度，越真实。

面部分染的颜色为胭脂、赭石和少量三绿，要调得很稀，无杂渍。面部的暗影处反复多次分染，使人物五官立体化。同时用同色分染出人物裸露在外的肌肤暗处，如锁骨、乳沟、手臂背面等处，耳朵边缘、耳垂、指尖用胭脂分染。皮肤的晕染一定要均匀干净，过渡自然。

皮肤的罩色用赭石加白再加胭脂后加少量三绿，此处调色顺序不要颠倒，否则皮肤的颜色不是偏红就会偏灰。胭脂和三绿要在前者二色调定的基础之上逐渐试加，调的一定要是很稀，和水差不多，无杂渍。皮肤罩色可在每分染两次左右后薄薄地罩一层，此种夹染的方式会很自然，但一定要确保每次分染或罩色一定要在前次干透的基础上画。面部略施腮红，腮红不要画在颧骨上，要画在面颊两侧，然后向颧骨上带色，过渡一定要自然，不必太多。成熟的女人用胭脂色，少女用胭脂加少许曙红色。

