

中国画技法

杨秀华 编绘

古

代

美

人

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法

古代美人画法

杨秀华 编绘

天津杨柳青画社

杨秀华,1968年5月出生于浙江瑞安,毕业于温州大学。温州日报报业集团温州书画艺术网艺术总监、中国工笔画学会会员、浙江省美术家协会会员、温州市美术家协会副秘书长、温州市女画家协会副主席、瑞安市美术家协会副主席。

图书在版编目(CIP)数据

古代美人画法 / 杨秀华编绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2017.8

(中国画技法)

ISBN 978-7-5547-0654-1

I. ①古… II. ①杨… III. ①中国画—人物画—国画技法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 165952 号

出版人: 王勇

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) 28376885 28374517

28376998 28376928

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 北京方舟正佳图文设计有限公司

印刷: 北京地大彩印有限公司

开本: 1/8 787mm×1092mm

印张: 5

版次: 2017 年 8 月第 1 版

印次: 2017 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—3 000 册

书号: ISBN 978-7-5547-0564-1

定价: 35.00 元

序

以女性为题材的中国画被称为仕女画。仕女画的历史可以追溯到新石器时代。在绘画史上从女性题材出现到形成一个画科，是其审美价值得到了普遍认同的结果。在不同时期人们对仕女画有不同的审美认识。早期的仕女画以表现贵族女性为主。至唐朝，仕女画进入繁盛时期，表现对象亦从贵族女性开始拓展为所有女性。宋元以后，仕女画已经成为具有独立题材意义的专门画科，在画界逐渐普及。一些迎合市民趣味、反映市民生活的画作开始流行，平民女子受到关注，也成为画家们着意刻画的对象。此类作品往往带有风俗画的特点，富于市井趣味，这一画风在明清以后更是成为潮流。

现代仕女画是与传统仕女画相对而言的，是仕女画这一古老画科在现代文化形态下的新发展。传统仕女画是古代社会女性生活的形象表现，进入现代社会以后，不论是女性的生活方式，还是社会对女性的审美认识都发生了很大变化，这就形成了现代仕女画不同于传统仕女画的表现对象与审美情趣。

在现代艺术中，有人审美，也有人审丑。然而就仕女画而言，鉴赏者更习惯于其唯美风格。盛唐时期的仕女画已有很高成就。张萱、周昉等画家笔下的仕女丰腴恬静、神态悠然，形象地再现了唐代社会的审美风尚与艺术趣味。而现代仕女画之唯美，是随着中国画改革实践而形成的。徐悲鸿、刘海粟等艺术大师把西画造型技巧引入中国，中西方文化的交融进一步丰富了唯美仕女画的表现力。其特点可归纳为意象唯美、形象唯美和形式唯美。

既然这是一本技法书，笔者还是多介绍一些读者最需要的绘画技法知识。

线条与色彩是传统工笔画创作的两大要素。线条是画之骨，不仅表现物象的结构与轮廓，而且具有极为丰富的内涵。作为工笔人物画家，应把重点放在线条的表现力上。本书中的作品采用的是铁线描与高古游丝描，它透露着作者强烈的线条意识，巧拙笔互用，使画面生机勃勃。

色彩有重彩、淡彩之分。重彩为矿物质颜料，其性质色意浓烈、富丽堂皇；淡彩为水性植物颜料，其性质淡雅清秀。画时可采取重淡彩兼用的设色方法。尚简、尚雅、尚静是中国画重要的审美准则，对工笔人物画来说更具有特殊意义。因为工笔人物画强调装饰性，而色彩越单纯，装饰性也越强。我们看到很多古代经典作品的用色都比较节制、比较单纯，而在单纯中寄寓着丰富的内涵。

创作工笔画最难的是把握画面，这是个艺术修养问题。创作过程中的一个大忌就是画得太过、太露，处处清楚，笔笔清楚。中国画也要讲空间，这个空间靠线与色的虚实把握来完成。实容易，虚难，而画之趣在于虚。我们经常强调中国画是意象艺术，强调写意精神。写意是中国画的根本特点，在这一点上工笔画与意笔画是一致的。

工笔画的虚实，从勾线开始就要注意。线勾得刻露，没有含蓄美，没有味道，上色后效果必定不好。所以，勾线前需要先画个小色稿，再根据小色稿考虑线条的浓淡、轻重、虚实。有些虚的地方可由色彩解决，就不必勾线。

绘制工笔画不能局部深入，一定要做到画整体，画到最后，整体调整这一阶段特别重要。具体的绘画过程可参考本书中的作品绘制步骤，那里有详细的介绍。

《杨玉环》画法

步骤一 用浓墨勾出发丝、腰带、飘带、裙子的结构线、酒壶、酒杯。用较淡的墨勾出脸、手、裙子上的团花、石桌和石栏杆。用淡墨勾出后面的牡丹花。

步骤二 用胭脂调曙红染头花；用土黄分染上衣，曙红分染裙子的底色，胭脂分染飘带。用淡花青调淡墨分染石桌、石栏杆的暗部。用淡胭脂、朱磬、赭石、土黄等原色或调配色分染背景的牡丹花，用淡汁绿调淡墨分染牡丹叶子。

步骤三 用藤黄调少量白色罩染上衣，用朱砂罩裙子，胭脂调赭石罩飘带。用淡朱砂调少量白色罩头花，头发罩高光，不宜过亮，汁绿罩酒杯、酒壶。用淡胭脂罩荔枝；用淡白色罩石桌、石栏杆、地面；以淡赭石调少量白色罩牡丹花，淡汁绿调三绿罩牡丹叶子。

步骤四 画团花图案中心及外围的圆点可先用土黄打底，再用金色罩，注意浓淡虚实；内环用汁绿打底、石绿罩，内浓外淡；外环染较厚的白；衣内的图案要画得很淡。大头花用金色点花蕊；小头花边缘染金色，中心点石绿。金色中心点石青色，耳饰点金、石绿、白色。人物额上的花钿与手镯用土黄打底，再用淡金罩。

步骤五 在外衣上画白色方格图案，项链填厚白色。背景的牡丹用清水洗，上部要反复洗淡。石桌、石栏杆用丝瓜筋蘸白色做肌理，以加强石头的质感与厚重感。根据构图需要，添画三只花蝴蝶，使画面更加丰富多彩。

《西施》画法

步骤一 绘制工笔画可用优质的熟宣或熟绢。这里选用的是优质皮纸，自上胶矾做成熟皮纸。将纸直接覆在底稿上勾线，用浓墨勾出发丝、围裙、腰带。用稍淡的墨勾出头巾、篮子、石头、草，用再淡一点的墨勾出脸、手、脚、上衣、裙子、纱线以及下面的荷叶、荷花。用极淡的墨勾出上面的四片荷叶。勾线要注意前后的空间关系，以及线条的虚实、浓淡、干湿、顺逆变化，重视线条的质感。

步骤二 脸部用淡赭石分染，根据五官的不同区域适当调入花青、土黄、曙红等画出微妙的变化，如发际、眉弓、脸的边缘处；用淡墨染眼睛的结构，眼睛是心灵的窗户，要染活，有透明感；嘴唇用胭脂、曙红分染；手、脚用赭石、胭脂染出结构；脸颊、耳垂、指甲等加淡曙红，以示血色红润。头发用墨分染，要注意虚实，分出组，并留出高光部位。用较淡的胭脂染头巾，冷褐染上衣（可适当用些水彩颜料，使色彩更丰富），较浓的墨染围裙的底色，胭脂染腰带，淡花青调淡墨染裙子。石头用较淡的墨擦出结构。用花青、土黄调成汁绿分层次染近处的草，用淡汁绿染上部的四片荷叶，同时染下部荷叶的背面以及荷花的秆；用淡墨分染下部荷叶的正面，用熟褐色染荷花。

分染应准备两支羊毫毛笔，一支蘸颜色，一支蘸清水，用颜色笔紧靠着线的一侧着色，紧接着用清水笔把颜色晕染开，使之自然过渡。

步骤三 用淡墨罩头发。用朱磬、三绿调白色罩皮肤。上衣和纱线罩白色，用淡花青调淡墨罩裙子，土黄调冷褐染篮子。先用赭石染部分荷叶的边缘，再用淡汁绿调淡三绿罩草与荷叶，用淡褐罩荷花。罩染的颜色要薄，可多罩几次，以达到色薄质厚为佳。

步骤四 围裙上的花图案先用白色打底，花蕊用金色，花萼用淡石青色。耳饰染金色和浓白粉。玉手镯用淡汁绿打底，罩淡三绿。

浙江清暨
 茅蘿村
 倩女西施
 浣紗人
 水面遊魚
 遇她沉
 吳宮王者
 寵伊昏
 捨身許國
 雪君恨
 常荃歸朝
 引後村
 范蠡相知
 携汝去
 泛舟五裡
 隱烟雲
 點揚秀第
 妙繪
 乙未年夏
 戴宏海
 著於東甌
 墨池

步骤五 调整要用加减法，对前面几个步骤罩染不够或漏染的地方再加染或补染，有些地方则需要用清水洗淡（或用砂纸）。荷花花蕊点金色；所有荷叶、荷花用清水洗一次，上面四片荷叶反复洗淡，让其润泽、朦胧，以增强空间感。眼再用墨提一提。全部完成后落款、钤印，或请名家题词。

步骤一 用浓墨勾出风衣、风帽、绒毛、琵琶、包布以及中间的围裙。用淡一点的墨勾出头发、骆驼及身上的装饰布。用再淡一点的墨勾出脸、长裙。用极淡的墨勾飞雁。

步骤二 用赭石、曙红、胭脂、花青、土黄搭配，分染出脸的大体结构和体积感。用胭脂分染风衣、风帽，用较浓的墨分染绒毛。以淡赭分染长裙，用花青染琵琶包布的底色。用淡墨分层次染骆驼的绒毛，用淡墨分染骆驼身上装饰布的底色。用冷赭染飞雁。

步骤三 用曙红罩风衣、风帽，淡墨罩绒毛与中间的围裙，白罩长裙。用熟褐罩骆驼；用汁绿调三绿罩骆驼身上的装饰布，胭脂罩驼峰上的装饰布。用淡褐罩飞雁。用赭石调熟褐罩染背景，下深上淡，以表现大漠的环境。