

中国画技法

解析

系列

辽宁美术出版社

【工笔肖像篇】

林薇 著

21世纪

技法系列丛书

中国画技法解析

【工笔肖像篇】 林 薇 著
辽宁美术出版社

序 言

“工笔画”是中国画的一种重要表现形式，它讲究造型严谨，轮廓清晰，用笔用墨细致工整，层次关系细腻而丰富，相对于“写意画”来说，是较为写实，具象的表现形式。

近年来，工笔画为越来越多的人所重视和喜爱，学习和掌握工笔画的技法就成了许多人的迫切要求。这是因为工笔画本身所具有的独特的艺术特点和技法规律，是其他画种所无法取代的。

学习工笔画的方法主要是临摹与写生。绘画是视觉艺术，是通过可视的形象来表达作者的思想和意图的艺术，要准确而生动的把形象描绘出来，就必须具备一定的技术，在这方面古人给我们留下了大量而宝贵的遗产，供我们学习和参考。如何熟悉和掌握传统技法，这就需要我们通过对前人作品的临摹，从中体会出前人的创作过程，总结和积累经验，经过大量的实践，最终掌握它。但掌握传统技法并不是我们的最终目的，而是要在前人的基础上，不断推陈出新，有所突破，创造出新的艺术风格和形式，推动艺术的发展。

本书将从工笔肖像这一角度入手，立足古法，着重临摹（临摹是学习工笔画的开始）。剖析古人肖像画作品，从基本的制作程序讲起，做具体的、有目的性的指导，通过细致的讲解和范画，让学生掌握每一道程序，对肖像的各部位器官有一定的认识，在掌握画法技巧的同时，深入地领悟画理，并真正运用于自己的绘画实践中去，画出好作品。

编者 2000年元月

图书在版编目 (CIP)数据

中国画技法解析系列. 工笔肖像篇/林薇编著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2000.3

ISBN 7-5314-2308-1

I. 中… II. 林… III. 工笔画: 肖像画—技法 (美术) IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第00763号

作者简介

林薇, 女, 1978年高中毕业考入东北鲁迅美术学院中国画系, 师承王盛烈、晏少翔、季观之、郭西河等著名国画家, 主修人物、花鸟, 兼习山水、书法、篆刻。1982年以优异的成绩毕业并且留校, 从事中国画的教学工作。同年毕业作品《天使》以功底严谨、扎实、设色新颖、表现独特而夺得《辽宁省青年美术作品展》一等奖, 后又获得1985年全国《前进中的中国青年美术作品展》三等奖。1986年前后主要作品有《X年X月X日》(即无题)、《卡罗尔! 你在寻找什么?》、《鲁奥的构造》系列十幅。这些作品和个人艺术简历编入了《中国当代美术史》和《绘画新潮》著作中。80年代末, 画题转向民族生活内容的描写。90年代初, 参加中央美术学院客座教授——日本著名画家加山又造先生研修班学习和深造, 潜心研究传统绘画和日本浮世绘艺术的特点。同时, 吸收了宋、元、明、清名家之长项, 在表现上体现了多方面的兼容并蓄, 创作上形成了一种细腻、典雅、娴静之风格, 用笔讲求功底, 见笔见形, 注重线条疏密、浓淡对比, 用色以薄为主, 薄中见厚为妙, 偏重于情趣、意味的表达和绘画语言的运用。其代表作品《贵妃出浴》和个人艺术简历编入《世界华人美术名家年鉴》和《世界名人录》中。作品《喜从天降》、《麻姑献寿》参加台湾《海峡两岸名家工笔画展》, 并入画集。作品《月下尝梅》参加在荷兰举办的《九七首届欧洲中国艺术大赛》画展并入集。《朝颜》、《仲夏》参加台湾“圆座艺术中心”展览并被收藏, 同时发表在台湾《典藏》刊物中。作品除多次参加省、全国美术作品展览之外, 经常在日本、新加坡、瑞典等地展出并进行文化交流。现为中国美术家协会会员、中国民俗摄影协会会员, 鲁迅美术学院中国画系副教授。

责任编辑: 李智

封面设计: 李智

责任校对: 王岩

版式设计: 李智

出版: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号

制版印刷: 辽宁美术印刷厂

发行: 辽宁省新华书店

印数: 1~4000册

开本: 889×1194 1/16 印张: 2

版次: 2000年3月第1版

印次: 2000年4月第1次印刷

定价: 全套96.00元

(共8本 单册: 12.00元)

中国画技法解析

【工笔肖像篇】 林 薇 著
辽宁美术出版社

序 言

“工笔画”是中国画的一种重要表现形式，它讲究造型严谨，轮廓清晰，用笔用墨细致工整，层次关系细腻而丰富，相对于“写意画”来说，是较为写实，具象的表现形式。

近年来，工笔画为越来越多的人所重视和喜爱，学习和掌握工笔画的技法就成了许多人的迫切要求。这是因为工笔画本身所具有的独特的艺术特点和技法规律，是其他画种所无法取代的。

学习工笔画的方法主要是临摹与写生。绘画是视觉艺术，是通过可视的形象来表达作者思想和意图的艺术，要准确而生动的把形象描绘出来，就必须具备一定的技术，在这方面古人给我们留下了大量而宝贵的遗产，供我们学习和参考。如何熟悉和掌握传统技法，这就需要我们通过对前人作品的临摹，从中体会出前人的创作过程，总结和积累经验，经过大量的实践，最终掌握它。但掌握传统技法并不是我们的最终目的，而是要在前人的基础上，不断推陈出新，有所突破，创造出新的艺术风格和形式，推动艺术的发展。

本书将从工笔肖像这一角度入手，立足古法，着重临摹（临摹是学习工笔画的开始）。剖析古人肖像画作品，从基本的制作程序讲起，做具体的、有目的性的指导，通过细致的讲解和范画，让学生掌握每一道程序，对肖像的各部位器官有一定的认识，在掌握画法技巧的同时，深入地领悟画理，并真正运用于自己的绘画实践中去，画出好作品。

编者 2000年元月

“工笔肖像画”的制作可分为三个步骤：过稿、勾线、敷色。

一、过稿

1. 稿子：

首先要有一个完美的粉本（铅笔写生稿）或摹本（精典作品），若是写生粉本，须将形象关系、疏密关系、黑白灰关系等所有问题反复推敲，以至全部妥善解决，做到“九朽一罢”，一个形象准确、画面充实、详尽的稿子将是制作工笔画的一个良好开端；若是临摹，须事先精读摹品，虽说“眼过千遍，不如手过一遍”，可是“手过一遍”之前必须有“眼过千遍”的铺垫，只有做到最大限度地认识、理解原作品，才能达到落笔时的胸有成竹和“意在笔先、气在笔后”的艺术效果。

2. 材料与工具：

工笔画常用的材料有矾绢、熟纸；工具有铅笔、橡皮、透台。

矾绢是一种纯天然的平纹织法的丝织品，质地华丽，细腻而轻薄，具透明感，涂上胶矾水后称为矾绢，适宜画工笔，现在出售的矾绢最常见的有两种：白绢和仿旧绢，选购时要以质地均匀、无断丝跳线、胶矾适中为好。若胶大，绢面会过于光滑而不着颜色，如油珠翻滚；若矾大，绢面繁星点点，声脆欲裂、走笔不爽、染色不均，易出水迹。

熟宣是由生宣加工而成，选购方法如同矾绢，之外应以质薄、细腻为上品，常见有冰雪宣、清水书画、云母笺、蝉衣笺等。

铅笔用H型以上的硬度笔，大幅作品可用2H，小幅可用3H、4H过稿。

橡皮以使用时不伤绢面或纸面、柔软性较好、弹性较强的橡皮为准。

透台，个人若不具备，可制作简易透台，即在玻璃茶几的下面放置一盏照明灯来代用，将稿子铺在玻璃上，透过灯光便可过稿了；另一种方法是将稿子直接贴在玻璃门窗上，经过阳光的照射，画稿的影像在纸面上便清晰可见了。因为绢的透明度很强，因此使用矾绢过稿，有时勿须透台，也可直接透图。

3. 过稿应注意事项：

首先应确认所使用的材料纸或绢，是否是正面，熟纸的正面光滑细润，反面粗糙而有不平；判断矾绢的正反面，可观察绢幅宽侧面的编织纹络，光滑为正面，若有误差，会发生漏矾现象，因此不可忽视。

过稿的方法：将粉本放置透台上，再把纸或绢铺在粉本之上，然后四角加以固定。按照纸或绢面上浮现出来的影像，用铅笔做细致的描绘，笔端要细、用力要均、速度要匀、铅色要淡，隐约可见即可。过稿完毕之

后，要做细致的检查和局部的调整，可用橡皮减弱线条的铅色，这是绷纸和绷绢之前惟一的修改和整理机会，上板之后，铅色将被胶矾浸浊，不易更改，因而易造成画面不洁。

由于工笔画多遍制作的特点，最好将过稿后的绢和纸，绷置于画板上，以便于勾线和染色。作法是：先将小于画面的白纸用喷壶喷湿，喷壶所喷出来的水成雾状，使纸面受水均匀且水量适度，稍后，白纸会因吃水而膨胀，这时迅速将白纸放置在画板上展平并用浆糊或白胶将纸边四周固定在板上，用一块潮湿的毛巾搁置白纸的中间部，待四周纸边干后，可移开毛巾，这样白纸彻底干后会平整、光滑，以同样的方法将绢或宣纸绷置在这张白纸上，因绢的拉力强于宣纸，所以绷绢时水量可多一些，并趁湿向四周拉平，迅速用胶固定，干后可做勾线准备。

二、勾线

1. 材料与工具：

常用的工具有砚台、墨块或墨汁、衣纹笔或叶筋等勾线笔、笔洗、调色盘、吸水纸等。

①墨：常用墨有松烟墨和油烟墨两种。松墨，即是用松木烧烟；油烟、桐油烧烟。松烟墨色黑无光，油烟墨透明而有光泽。墨质可分为四等，一是顶烟，二是上烟，三是贡烟，四是选烟，通常在墨块顶部有数字标明，如顶烟101。研墨是需要极其精心细做的，常言道：“研墨如病妇”，意思是说动作一定要轻、柔、缓，按顺时针方向旋转，另外注水量要适度，不可过多，若需要大量墨汁，可分作二三次研磨，方法是将第一次研磨的墨汁放入容器里，合之第二遍，第三遍一同使用。墨块用完后，迅速将墨块上浸留的水迹擦净，放置避光处。

墨的鉴别、选购与保管：选购墨块，一是要查询产地。我国安徽制墨久负盛名；二是观色，紫色为佳，墨色次之，青色又次之；三是听音，清脆为上等，闷滞为劣品，另外“入研”为上等（即研磨过程中下墨较快），反之“打研”为下。新购置的墨块最好用蜡纸封好，以防干裂、脱胶。方法是：用宣纸将墨块包裹四至五层，再用蜡柱烧油浸透宣纸、封好。使用三年以上的墨，效果会更理想。

若需经济、快捷，也可直接购买瓶装墨汁来使用，常见的有“一得阁”、“曹素功”、“北京墨汁”。

②砚：古时多用砖瓦砚、陶土砚，今人多用石砚，好砚具有发墨快、研无声、久有墨不干的特点，广东端溪的端砚、安徽的歙砚，除具有实用价值外，更具有很高的艺术价值。好砚须配好墨，研磨时若发出声音，要及时处理，避免墨块中的杂质伤其砚池，初学者也可以用普通的砚代之。

③笔：毛笔主要是由兔毫、鼠毫、羊毫三大原料制成，由于毫毛的不同，毛笔有了“软硬”与“柔健”的区别，同时，根据笔锋长短不同，又有了“长锋、中锋、短锋”之差，而且毛笔又有大、中、小、楷之类，诸多因素形成毛笔的性能，只有了解这些性能，才有助于选择和使用。

软毫笔是以羊毫制成，性质柔软，依服于支配，易体现支配的功力。又因软毫吸水性强，故多用于渲染，如羊毫制成的“白云笔”。

硬笔刚健富有弹性，常用于勾勒，如狼毫（黄鼠狼）制成的“衣纹”、“叶筋”笔。

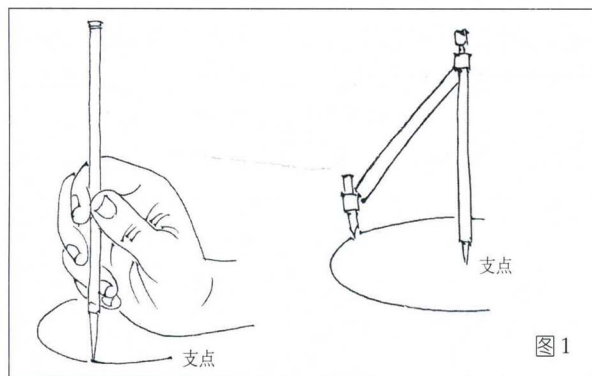
兼毫笔是两种毫毛合制的，因此软硬相兼。由于两种毫毛合制的比例不同，笔力的软硬又有些细微变化，如“七紫三羊”和“五紫五羊”。（紫毫：老兔颈上的毫毛，坚硬、有弹性。）

长锋笔锋长笔瘦、含水量较多，易画细长线。短锋笔锋短笔壮，含水量较多，易画粗短线。中锋笔，于长短锋兼而得之，长短粗细均可用之，长较中庸。

大、中、小楷笔，通常大画用大笔、小画用小笔，然而这并不是一成不变的，可以个人喜好加以选择，购买时最好选用宣州、湖州、北京荣宝斋的制笔。

2. 勾线方法：

用毛笔勾线首先要掌握正确的执笔方法（见图1）。其方法：第一“指实”，手指握笔要坚实有力，用拇指和食指捏紧毛管，中指在食指下钩住笔管，辅助笔身垂直于画面；无名指贴近笔身内侧，由内向外抵住笔身，以推动笔管向外运行；小指紧贴无名指，以助无名指推挡。五指并用，各主其能。第二“掌虚”，是指掌心空灵，能容鸡蛋状，为运笔提供活动余地。第三“腕平掌竖”，保持笔管垂直，利用指、腕、肘、臂的协调配合，才能画出运转自如的各种线条。

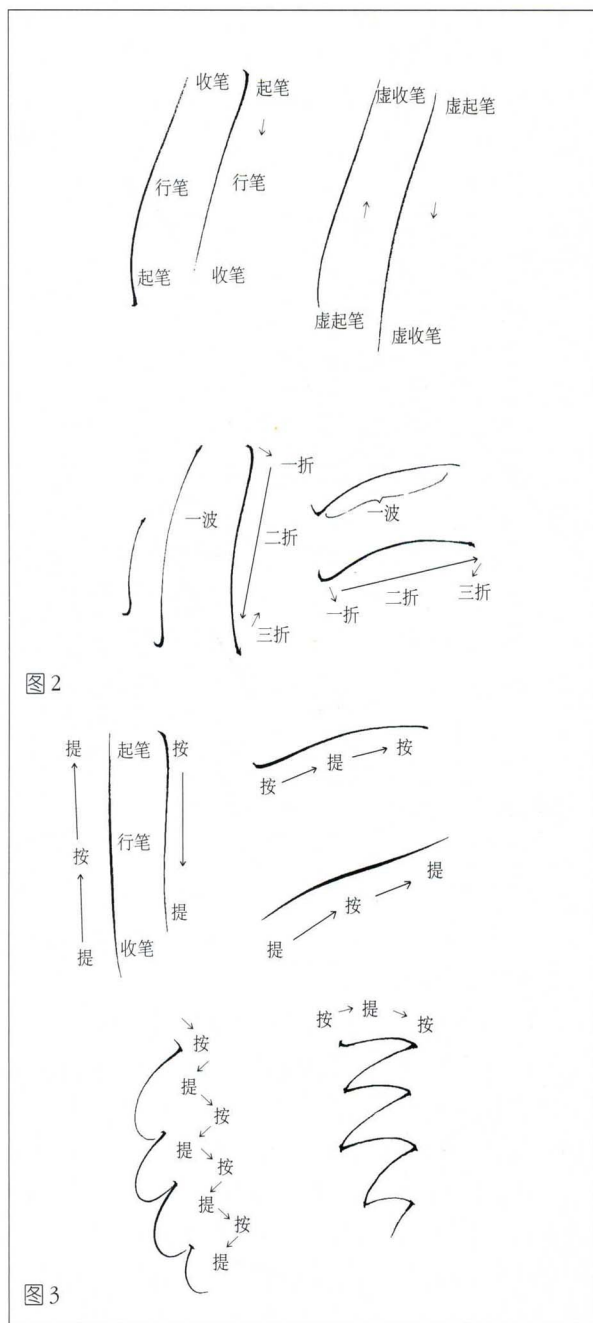
①用笔：勾线如同写楷书，要中锋用笔，即笔锋含在笔迹、线条的中间，这样线条笔迹圆润遒劲，而且每一线，要有起笔、行笔、收笔三个过程的提、按动作来完成。

起笔有虚起和实起。（如图2、图3）起笔的手势要腕平掌竖，重力支点放在腕部，如圆规中心支点较为固

定，配以五指的运转。比如，虚起笔是将腕部固定，以五指运转将笔管和笔锋送出之后再缓缓收回，徐徐下按来完成的，实起笔则是运指逆锋虚笔而起，然后立即下按，下按时间要长，要有力鼎千斤之感，此过程体现出欲上先下，欲左先右的原则。

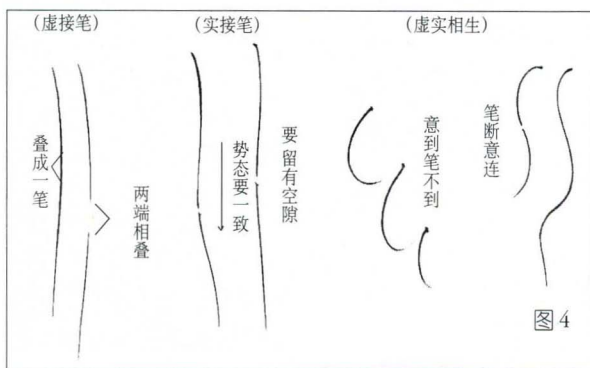
行笔时运腕多于运指，笔锋由渐渐上提转为渐渐下按，或者由渐渐下按转为渐渐上提，“如水上漂木”沉浮相持。

收笔同样分为虚收和实收两种。虚收是由行笔渐渐提锋来完成的，根据情况需要由运指或运腕来配合，通常短线靠运指、长线靠运腕，实收笔是行笔完成时的下按再回锋提笔所形成，即所谓“无往而不回，无垂而不缩”，它是一线段的结束，也是另一线段的开始，如此连绵不断，最后达到一气呵成。

勾线过程须保持平和的心态,配合呼吸,比如:勾长线时,一定要握住呼吸,待收笔时方可换气,若线条过长,一笔难以完成,可采用接笔的方法,一是虚笔相接,即上一笔要虚收,下一笔要虚起,两笔的收起叠成一笔的效果;二是实笔相接,即实起笔接实收笔,(如图4)但两笔之间要留一点空隙,不能相碰,无论哪种接笔,都切忌“断气”“断意”,实笔相接虽有断笔,但“意”仍贯穿始终,这就是所说的“笔断意连”、“笔断气连”、“迹断势连”等等。

初学者用笔容易出现的问题有:刻、板、结。“板”者,腕弱笔痴,全亏取与。物状平扁、不能圆混也。“刻”者,运笔中疑,心手相戾,勿画之际,妄生圭角也。“结”者,欲行不行,当散不散,似物凝碍、不能流畅也。(宋郭若虚)

有关用笔,黄宾虹先生作了精辟的总结,“一曰平,如锥划沙”,是指行笔用力均匀,起迄分明,笔笔送到,既不柔弱,也不挑剔轻浮。“二曰圆,如折钗股”,是指行笔转折处要圆而有力,不妄生圭角。“三曰留,如屋漏痕”是指运笔要含蓄,要有回顾,不急不徐,不放涎狂野。“四曰重,如高山坠石”,即沉着而有力。“五曰变,不拘成法”,是指用笔灵活,富有变化,若能熟练掌握用笔要领和物象之理,便可做到思不竭,笔不困,连绵相属,气脉不断,有呼风唤雨之势,有游离大千之概。

工笔画除中锋用笔外,偶有侧锋、散锋,作为辅助出现。

②用墨:用墨与用笔是紧密相关的,以墨随笔,以笔取形,笔墨相兼,可谓佳作。

在传统绘画中,有“墨分五色”的说法,即“焦、浓、重、淡、清”,这些不同的墨色,主要是靠画者自己调制出来的,其关键在于“蘸墨”和“调墨”。方法是:用干笔直接蘸蒸发过的稠墨,即可得“焦墨”;用清水笔蘸墨调之可得“浓墨”;墨笔调水可得“重墨”;以清水调入少许墨,可得不同程度的“淡”或“清”,至于干、湿笔的变化,则是笔毫墨水含量的区别。“墨分五色”是墨与不同水量相调合,形成的不同色阶。对工笔勾线来说,深色的物体用浓墨勾勒,浅色物体适于淡墨勾勒,粗糙物体用干笔,光滑物体用湿笔(也叫润笔)。

初学者在勾线时应特别注意的:一是“润笔”,墨

色一定要匀,笔锋和笔腹含的墨汁颜色呈一致;二是蘸墨一定要适量,过少锋散笔涩,过多锋瘫笔臃,以笔锋游刃有余为准。

三、敷色

1. 颜料:

传统的国画颜料主要分为石色和水色两大类,石色又称重色,为矿物质颜料,其色质厚重,不透明,性能稳定,历经千百年而不变色是工笔重彩的主要颜料;水色又称轻色,为植物质颜料,多从植物的脂胶中提炼而成,水色透明,感觉轻快明朗,便于晕染,是工笔淡彩的主要颜料,但色质性能不够稳定,时间久了会褪色。常用的几种颜料有:

朱砂、朱磬:是汞矿石研末,用水漂制而成,最上层为朱磬,质细而轻,中间一层是朱砂,颜色鲜红,厚重而不透明,是画服饰的理想颜色。

石青:是用赤铜矿(青金石)作原料,研末漂制而成,分头青、二青、三青、四青。头青颗粒粗,沉入下层,色最深;四青浮在最上,质细、色浅。石青色艳丽而不轻浮,其他任何蓝色都不能替代,为古今画家所偏爱。

石绿:呈绿色,是用天然孔雀石研末漂制而成,由深到浅,分头绿、二绿、三绿、四绿。性质同石青。

赭石:由赤铁矿研末漂制而成,色调偏红或偏黄,赭石与某些水色相调和,会沉淀。可分开使用。

蛤粉:是以贝壳作原料,经烧制研末制成,永不变色。

钛白:是锡管装颜料,质地匀细,永不变色,是较为理想的白色颜料。

以上是常用的重色颜料,常用的水色颜料有:

花青:呈深蓝色,是由一种植物染料靛青花研滤提取而成的。花青色沉着,是其他蓝色不可代替的,但其色质不稳定,久了易褪色。

藤黄:又称目黄,与柠檬黄相比色调偏暖,是热带植物海藤树的汁液,有毒性,不可入口。藤黄与花青调配成绿色,两者比例不同,可调出深浅不同的草绿。

胭脂:呈深红色,色调偏冷带紫味,是由茜草、红蓝花、紫草茸三种植物煎制而成。

洋红:是动物性颜料,从德国进口,故称西洋红。60年代将洋红加入品红后,改名为曙红,曙红比洋红更加艳丽。

酞青蓝:是化学颜料,鲜艳偏冷的蓝色,与藤黄相配可调出鲜绿色;酞青蓝加适当的墨可得深蓝,类似花青,性能比较稳定,不易褪色。

传统国画颜料,有粉末状,如朱砂、石青、石绿,用时加明胶水调之敷用;盒装块状花青、朱磬、赭石等色,已加胶制成膏状。所以,用热水化开即可使用,花青膏一次不可多化,以免剩余生霉,块状藤黄不宜用水

泡,宜用笔舔下使用。

2.着色:

传统绘画对色彩的运用,有其独特的方法和规律,“随类赋彩”就是用色的基本原则,意思是随物象类别的不同而赋色,其中包含主观的划类、归纳、整理和表现。在此前题指导下学习着色技法是有必要的。

传统设色方法有多种,画家爱好不同,风格各异,方法也稍有区别。通常“勾填法”较为普遍,因此以“勾填法”为基本技法,其中的敷色方法有“分染法”、“统染法”、“气染法”、“罩染法”、“擦染法”、“平涂法”、“提染法”、“背托”、“接染”、“复勾”等等。

①分染:分染是通过颜色的深浅变化来表现物象的凸凹、明暗、起伏、转折、层次等关系,它除单独使用外,还常用于罩染前对形象的深入刻画或在平涂之后的开醒。分类使用的颜色太多是透明的植物水色,工具是二支软毫或兼毫笔。方法是将一支蘸色笔和一支清水笔同执一手,(见图5)先用色笔从最深部开始着色,(见图6-A)接着用清水笔洗染,由于色与水的渗化,使颜色形成由深到浅,由浅到无的变化,且不留笔迹。分染时注意调色要均匀、透明,色笔含量要饱、水笔稍少,色笔一般以着色时有适当的饱和度为好,水笔则以能滋润引晕颜色,而不浸色为准,水量过大,水浸溢颜色、出现水渍,水量过少,色泽不润,滞留笔痕。

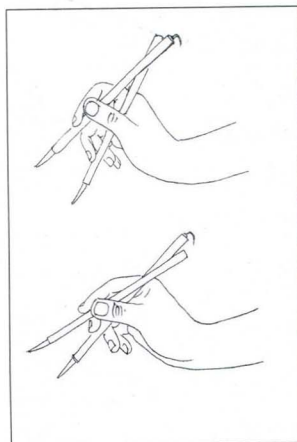

图5

图6-A分染

②统染:在已经分染过的基础上,把小的凸凹关系再归纳成大的凸凹关系来作分染的方法。统染就是统一的分染,是分染的扩展。目的是统一局部来增强整体,使画面达到更加丰厚、完整的效果。作法与分染相同,应注意的是,较之分染,色要薄上加薄。(见图6-B)

图6-B统染

③罩染:是用透明的颜色在分染或统染的基础上再罩上一种颜色,使之确立物象的本色,能够起到统一画面的效果。罩染是用一支色笔来完成的。应注意,用笔要轻柔、快捷,按排笔的方向,依次接笔,避免重笔。应注意染色不可急于求成,色要薄、笔要饱、一遍不足、可复染。(见图6-C)

图6-C罩染

④干染:是由二支笔完成的,类同分染法。不同的是干染法先将色笔平染一部分,再用清水笔向四周洗染,由深到浅,由浅到无依次均匀变化,常用于表现仕女的腮红等。(见图6-D)

图6-D气染

⑤接染:是用二支色笔来完成的,方法是:用一种颜色平染,趁湿接着染另一种颜色,使颜色相互渗接在一起,这种方法适合于表现人物画的服饰,效果生动、活泼。然而接染的厚薄应看对象的色感而定,但不易过厚、厚不易接,过薄则不显现。(见图7-A)

图7-A接染

⑥擦染:是一种见笔的干染法。方法是用一支笔蘸墨或色之后,用吸水纸将多用的色或墨吸干、笔自然由于干渴而成散锋状,运笔可采用偏锋和滚笔法,锋腹兼用,效果苍桑、遒劲。此法多用于染石头、树干,在人物画中,多表现老者的面部的凸凹关系。(见图7-B)

图7-B擦染

⑦平涂、平染: 平涂是重彩法之一, 与平染相同, 是由一支笔完成的。不同的是平染是靠透明色薄染出来的透明效果, 而平涂是用石色或不透明颜色平铺而成的, 其效果深沉厚重、富丽堂皇。此方法也用做打底色, 应注意, 平涂时颜色要一次调足多遍薄铺。(见图7—C)方法是

图7—C平涂

将色调匀, 使笔锋和笔腹呈一色, 运笔轻柔, 沿着勾好的墨线内侧, 不分颜色的深浅变化均匀地施于画面上。注意色要薄、笔要饱, 运笔时按排笔的方向依次接笔, 尽可能避免重笔, 并且须趁湿完成, 若色度不足, 可待全部干透之后, 再如法炮制一遍或多遍。此法多用于服饰。(明人肖像的纱帽用平染、红袍用平涂)

⑧背托、反衬: 是用平涂方法从纸或绢的背面来衬托, 使正面的形象更加鲜明和突出。如《夜宴图》中的仕女肌肤部分皆用此法以白托之。(见图7—D)

图7—D背托

⑨复勾: 是在着色基本完成之后, 用墨线在模糊不清的地方或用色线在需要颜色的局部地方重复勾勒一遍, 以突出重点, 也叫做醒笔。这一步骤, 非常重要, 其

作用是画龙点睛, 所以要慎重行事、不可草率, 否则前功尽弃。复勾使用的墨或色的深浅, 通常是在原基础上略微加深一点即可, 不可过之, 否则色与线不相融, 破

坏其整体效果。复勾的线条要生动自然, 充分体现笔力和美感。(见图8—A) 此外还有提染、烘染、退染等方法, 在此就不详细介绍了。(见图8—B、C、D)

图8—C提染

图8—D退染

四、勾染技法的具体应用

大千世界万物种种, 之所以有形有象, 总离不开阴阳。以光而论, 明为阳、暗为阴; 以空间论, 外为阳、内为阴; 以物而论, 高为阳、低为阴。人的面孔也不外乎其理, 有凸有凹、有阴有阳, 所以体现在绘画技法上便是用笔有虚有实。如勾线中的实起虚收, 敷色中的浓淡晕染等等, 这种高低不平、凹凸显现均靠虚实变化来体现。

①眼: 眼睛是人类之精华, 研究它的形迹, 目的在于把握丰富多变的神态。“神得则呼之欲下, 神失则不知何人, 所谓传神在阿堵间也。”眼形有长有短、有方有圆、目光有藏有露、有远有近, 情有喜怒忧惧, 视有高下平斜, 上接眼泡下接泪堂, 都是活动部位。下笔时, 应眼上一笔作弯弓式向下以定长短, 墨色宜重, 眼下一笔又似弯弓兜上以定宽窄, 墨色宜轻淡, 中间点眸子, 或看上、或看中、或看下、或看旁, 实痕虚染、深浅浓淡、高低凸凹, 层层开染, 神色自现。(见图9~13)

图8—A复勾

图8—B烘染

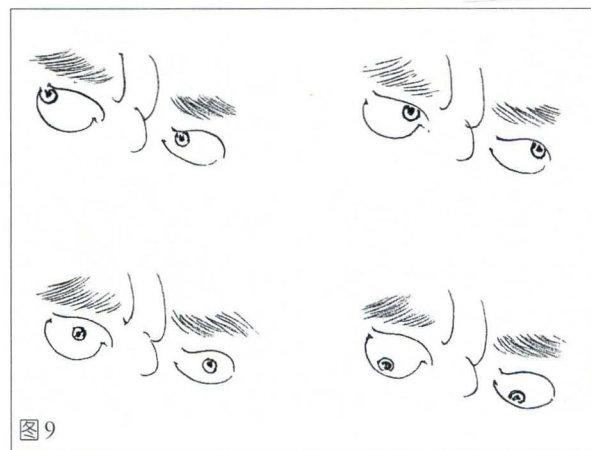

图9

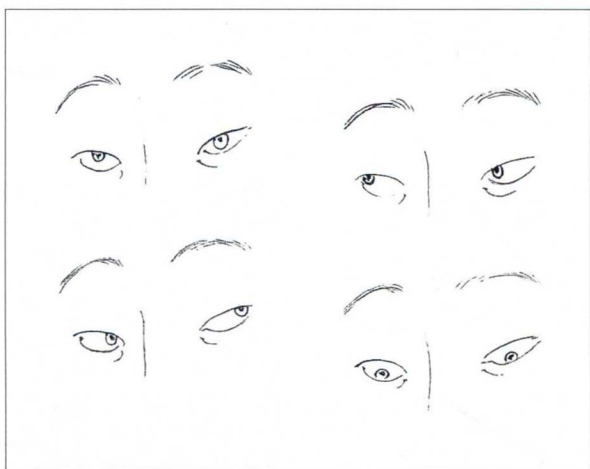

图9 眼所表现的不同神态

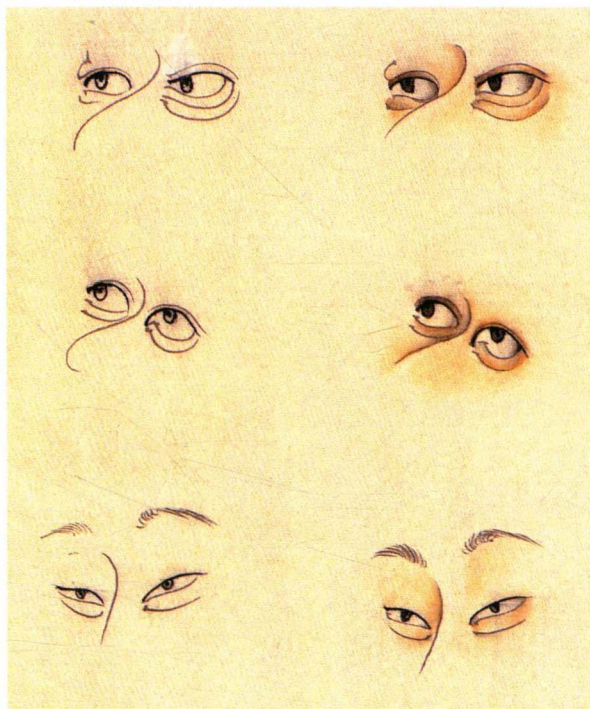

图10 各种眼睛勾染方法

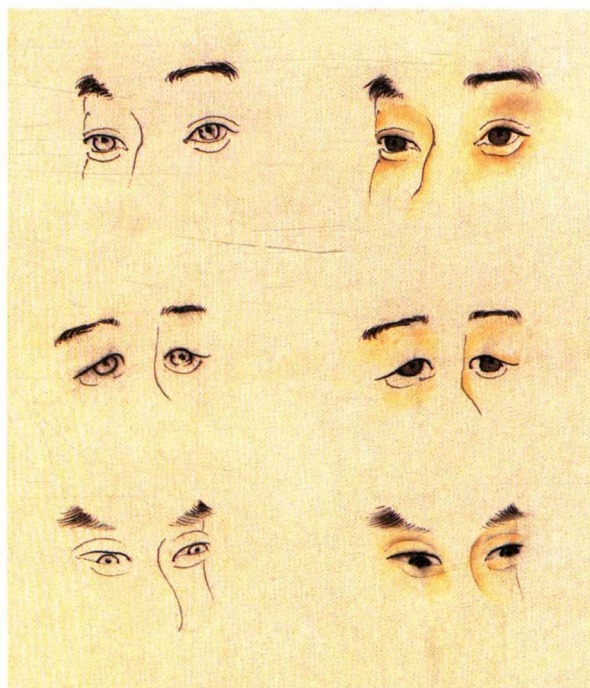

图11 各种眼睛勾染方法

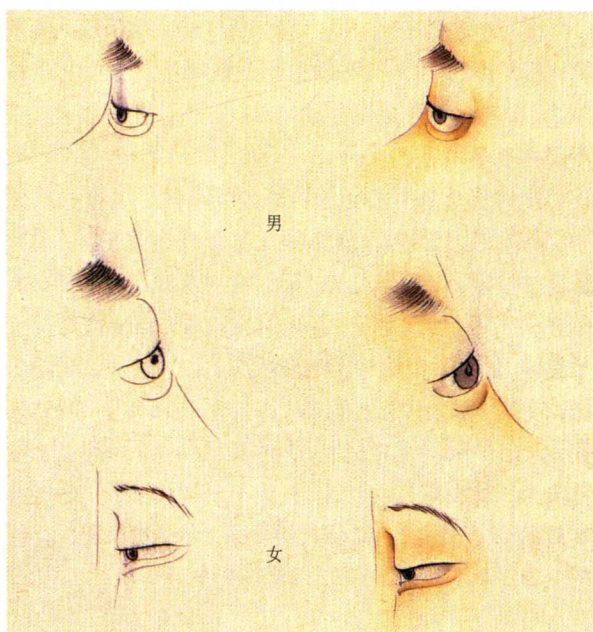

图12 男、女眼睛的区别

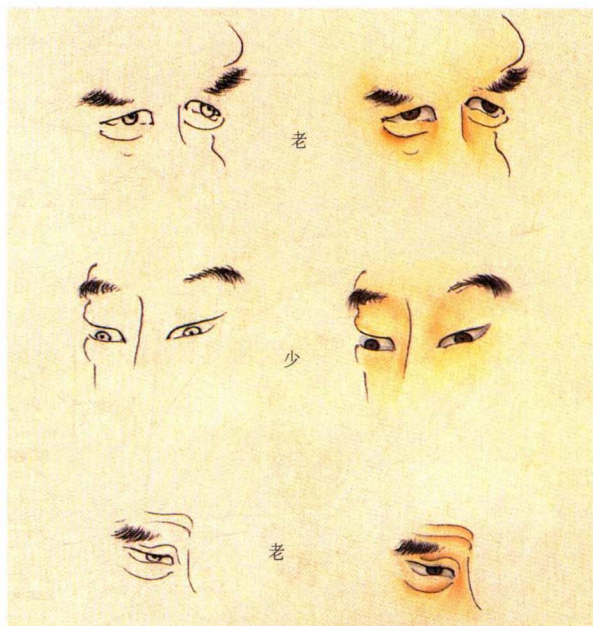

图13 老、少眼睛的区别

②眉：眉形有长短、纯乱、高低、宽窄之分，用笔也有浓淡、清浊、疏密之别。眉又分眉头、眉中、眉梢，眉头眉毛向上，眉中眉毛扭转成横卧，眉梢复重而向外，用墨宜重墨，用笔宜虚起虚收，由眉头勾起直至眉梢，由虚到实、再由实到虚，一气呵成，以达到有形有势，随后淡墨轻染、稍施花青即可。（见图11~14）

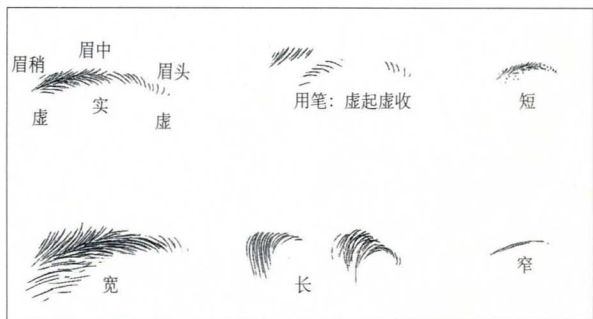

图14 眉的各种表现形式

③鼻：鼻形有高、塌、肥、瘦、结、钩、仰、断多种，无论哪种，用墨须与肤色相近或略重于肤色的淡墨勾线，中老年男人可用重墨勾鼻孔，不用的形象应选择不同的虚实用笔（见图15~17）。

高鼻可从鼻头实染起，渐虚至鼻根；塌鼻梁趴而平，鼻头反大而臃，微露鼻孔，染时应虚染多于实染；肥鼻并非硕大，而是见肉，染时宜用浑圆丰满之法；瘦鼻并非小巧，而是露骨，染时宜用清硬之法，使其见骨不见肉；结鼻是鼻梁中另有一拱骨，染时可采用烘染之法，使其形似葫芦状；钩鼻、头尖拖下如鹰嘴、不见鼻孔，人中半藏于鼻尖之下，只用兜染即可；仰鼻、见鼻孔向外，鼻头呈“品”字，开染用三圈；断鼻，是指没有鼻根，勾线露骨，染时宜用清硬，要以虚断无，敷色靠上染下衬，中部空白显现其断形鼻梁。

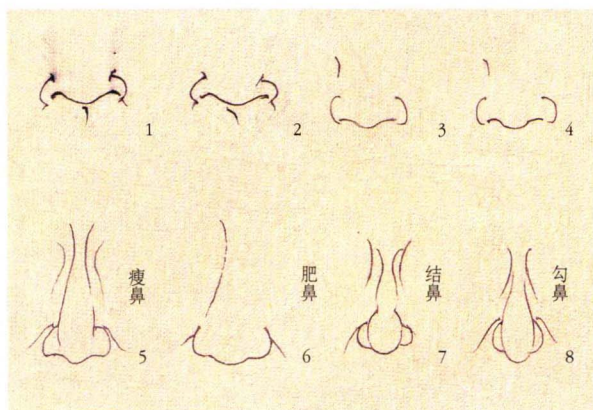

图15 各种鼻形

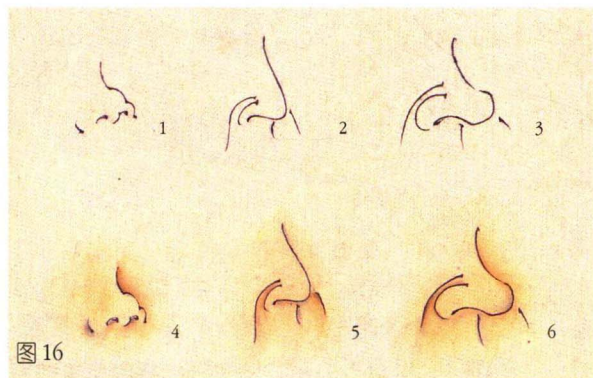

图16、17 各种鼻的勾染方法

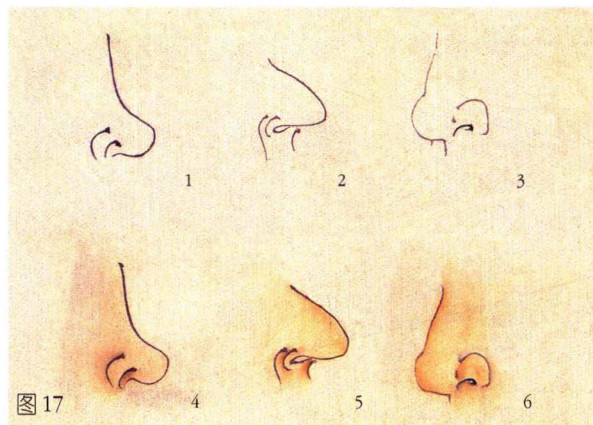

图17

④海口及胡须：也是活动性部位，喜、怒、哀、乐不可不细心斟酌。（见图18~21）。其形大小薄厚，不计其数，无非要勾染得宜、机中生巧。上唇线如弓有弦、下唇线如二弹子并出，有上盖下、也有下盖上，有高出形、有瘪进形，下笔应以淡墨勾勒长短、曲直、藏露、挤压变化。染时应唇上、唇下空出一边白路，以作嘴的轮廓，边外虚虚染，上接鼻孔，其中托出人中，唇下接着染下颌，兜染嘴角。

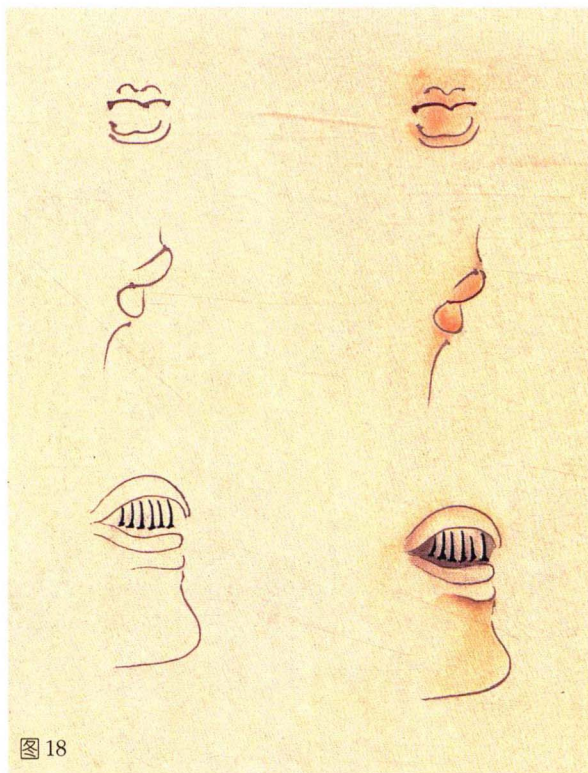

图18

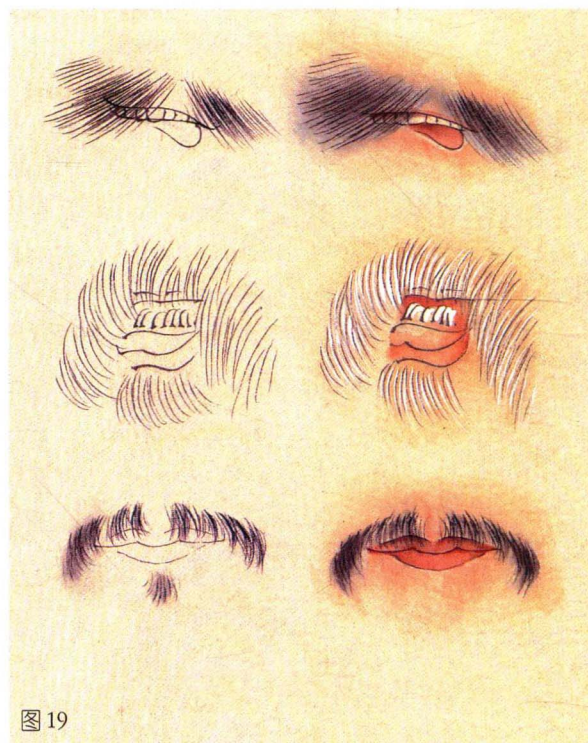

图19

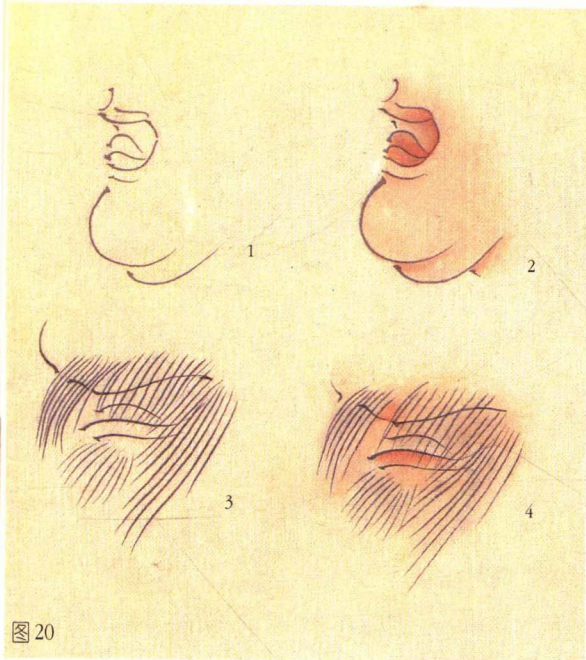

图 20

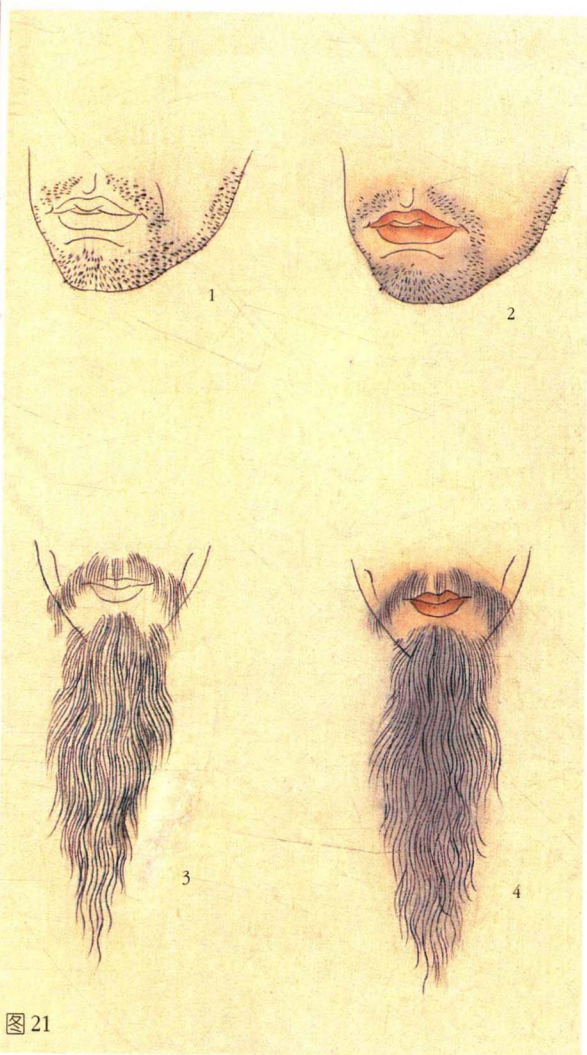

图 21

图 18~21 各种口及胡须的勾染方法

⑤耳轮：耳形有长、短、大、小、厚、薄、方、圆之分，（见图 22、23），落笔应以淡墨细心交代，开染要工致，如肥人之耳，紧贴垂珠并且大而长；瘦人之耳，多显轮廓且薄而阔。妇人、婴孩，耳畔色若春花。

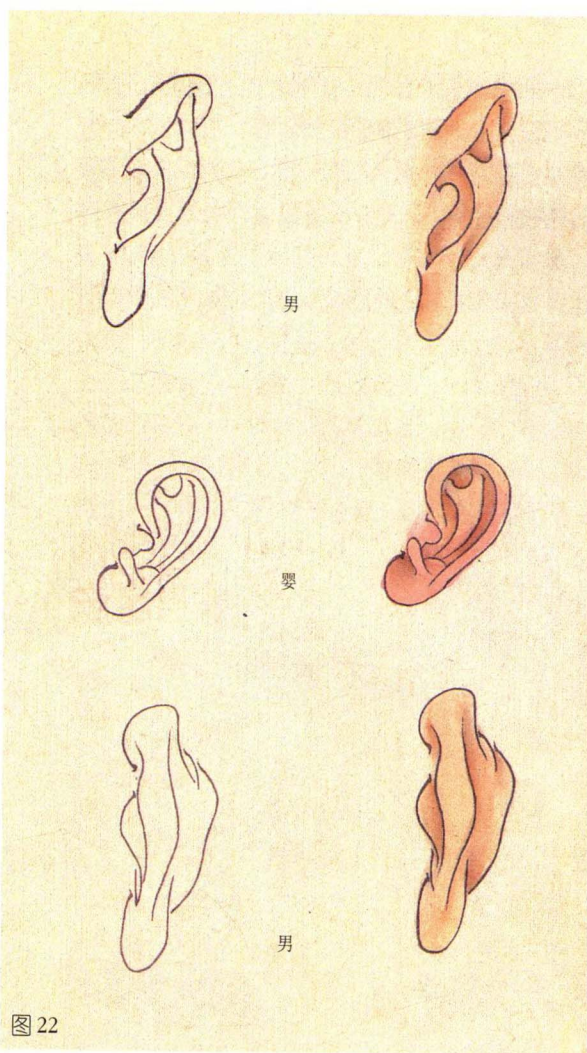

图 22

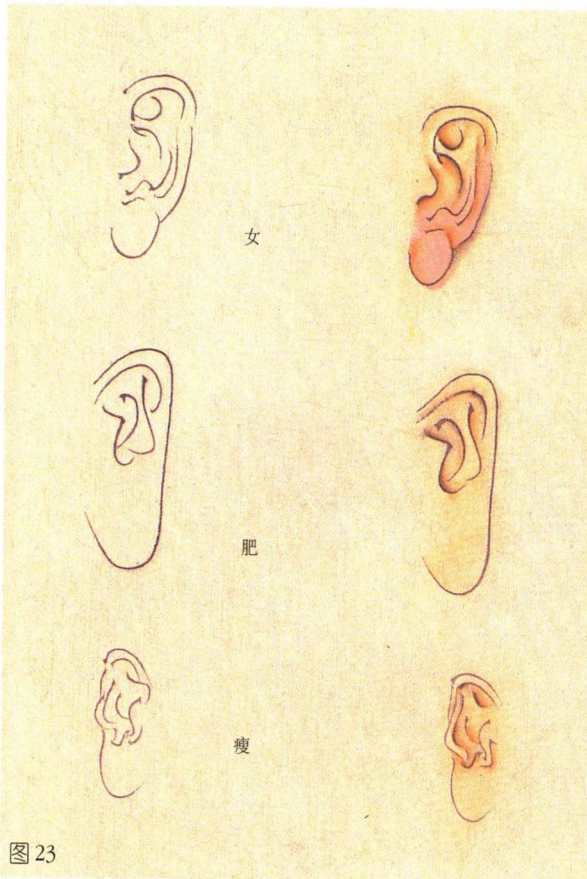

图 23

图 22、23 各种耳的勾染方法

⑥须发：有长短、曲直、疏密之分，胡须有飞舞、垂帘之别，(见图19~21)长要索索分明、扭宜条条生动，起笔应虚、收笔应尖、不可板重，不可支离。方法有批笔法、破笔法和细笔法，其中批笔法又分先批后染和先染后批，细笔法又分先勾后染和先染后勾等。其勾法有用淡墨，有重墨勾，方法种种，宜灵活运用。(见图24~28)

图24 细笔湿发勾法

图25 垂头点勾法

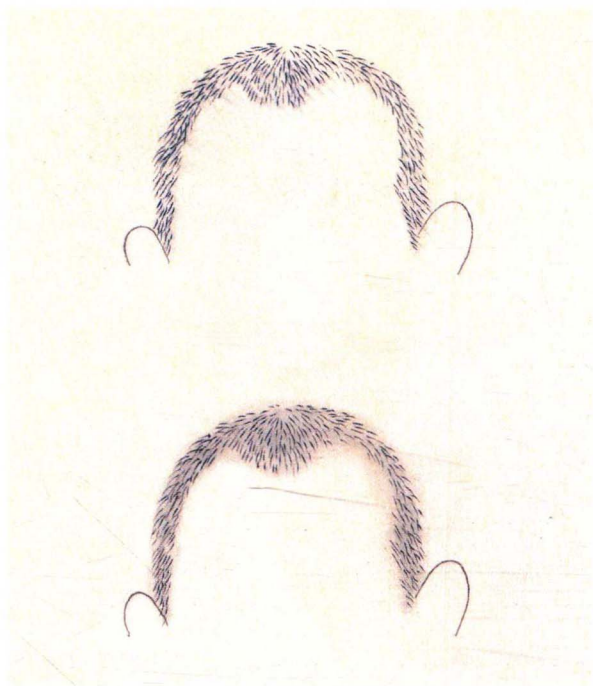

图26 小垂头点勾法

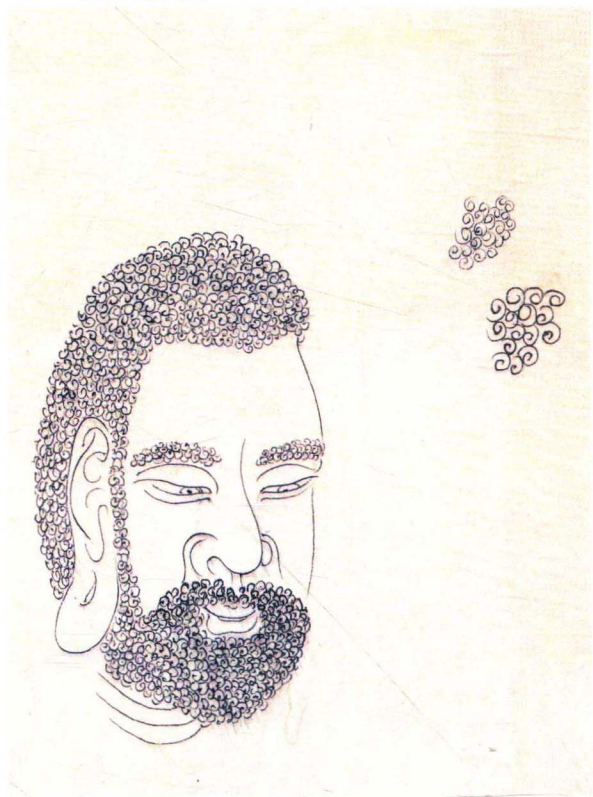

图27 波纹勾法

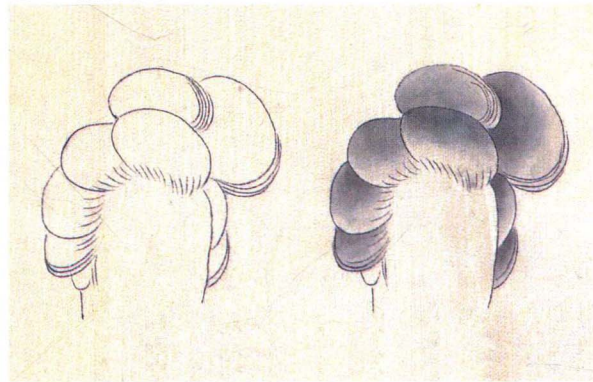

图28—A 淡墨勾、淡墨染

图 28—B 劈笔法、先劈后染

⑦两颧：其形最多离不开高、低、广、狭四种，高颧并非宽阔，而是犹如峰峦耸立于眼堂之下，须用大的分染法染低，渐渐托出凸处，再从耳根染至鱼尾，渐至泪堂，从鼻头侧徐徐向上兜染、虚染，高颧自然便显现出来。低颧从耳根染起，虚八泪堂，将泪堂高于两颧，再从腮下虚染至鼻侧，使颧与颊自然相连。广颧是两颧宽阔半遮耳鬓，低染前额两侧，衬出广阔。狭颧应从眼梢虚下，两颧尖部含在颊内，此方法较难表现，画者只有多观察、细心领悟，方能表现得惟妙惟肖。

⑧地阁、腮颐：其形有方有圆、有肥有瘦，属面孔的活动部位，是随人的表情而产生变化，如“随嘴峭染而舒”、“随笔钩染而提”、“随思直染而挂”，表述了不同的形象有不同的具体表现方式，而且人男女老少不同，又有“老者之腮轻、多皱纹，少者之颐丰如满月”的说法，因此刻画时，应不断揣摩，做到处处精详。

⑨面色：人赖于天地中之气而生存，所以肌肤的颜色呈现正黄，但人体内以血充盈，因而又显其红色，于是在非黄非红之间，画家常取之淡赭，淡赭若不够鲜艳，又多用朱磠。人的肤色由少至老，均有变化，婴孩肌嫩理细、色泽晶莹剔透，应当略敷粉色少施墨晕，如初放花朵之色（女性可用同法）；盛年之际，气足血旺、骨骼隆起，应以淡墨伏之于色底，显出人气正旺；中年以后，气衰欲敛，色虽润却略带苍色，应以墨植于骨，以色融于神，要使肥而不臃、使瘦而不削；人到老年，皮皱血衰，摺痕深嵌，而渐近苍茫色，所以应以墨的浓淡来体现。若想传神，还要灵活变通、根据具体事例做不同的表现。如：人人都知道凸处色宜淡，但头面突出之处又大多风吹日晒，其色由浅变深，而低洼之处反见浅白，如果沿用凹处深染之法则不能肖似；又如：有人只知女人及少年之肤色宜嫩白嫩红，而不知少年和妇人中也有苍色者，中年和老年之人也有嫩色者，然而少年之苍又非同于老年，老年之嫩相也非同于少年，因此，不可等同视之。

古人施面色多用粉底，若纸上作画须先刻画，待细细染足之后，用粉少许和之朱砂、朱磠满上皮肤，干后

润色、提神。若绢上作画，正面只宜用粉调和色薄施一层，反背多用衬法，待干后用清矾水正面罩之，用以固定，然后对人物细细开染。肤色不离朱磠、藤黄，重在调色分寸。如白如玉者，只用粉上作底色而不配朱磠，干后再润色提神。

气血，人血之为本，故血分盈满，气分充足，气机顺达，气血升华，妍艳之色透出容颜之外。其画法应施血色，用胭脂与朱砂、朱磠合染，后用朱砂、朱磠和藤黄细匀皴染，以提其气，气与血虽分而实合。染法先从鼻尖染起虚至鼻梁之中，再染两颧笔润至腮颐，而后染眼泡上下和耳轮，要分清浓淡、轻重，用笔纯润无迹。

工笔肖像画法实例

1. 老者肖像

①首先用清墨细笔勾面部肌肤和胡须，淡墨勾交领袍，浓墨勾上眼泡和瞳子、鼻孔、唇裂、儒巾。

②清墨稍染眸子 and 法令线内侧托出鼻头。两颧、鱼尾纹、下颌。嘴角清墨淡扫。注意墨不可不用，但不可多用，要惜墨如金。之后，用中墨分染交领袍平染儒巾。

③赭石加少许淡墨调之扩染面部淡墨分染之处。

④淡赭石统染面部，归拢分染的细节、局部，加强整体效果。

⑤调洋红、少许藤黄呈微微红色干染上下眼泡、颧腮周围。

⑥草黄加朱磦调成肤色，薄薄罩染以定面色，一遍不足，可复染；淡墨罩染交领衫。

⑦淡墨点斑、淡赭复勾肌肤需要开醒之处。锌白细笔勾染胡须。

