

# 中国画技法

李新禹 编绘

丹

青

仕

女



天津杨柳青画社

中国画技法

# 丹青仕女

李新禹  
编绘



天津杨柳青画社



李新禹，中国美术家协会会员、北京工笔重彩画会会员、天津市美术家协会会员、天津市南开区美术家协会副主席。出版有《工笔人物画范——李新禹作品选》《工笔重彩仕女画法》《金鱼工笔画法》《李新禹团扇仕女精品赏饰》等书。从事工笔人物、花鸟画创作多年。画风细腻、造型准确、设色典雅，多幅作品被国内外收藏家收藏。

#### 图书在版编目 (CIP) 数据

丹青仕女/李新禹编绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2017. 4  
(中国画技法)  
ISBN 978-7-5547-0616-9

I. ①丹… II. ①李… III. ①仕女画—国画技法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第041385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: 天津海顺印业包装有限公司分公司

印刷: 天津海顺印业包装有限公司分公司

开本: 1/8 787mm×1092mm

印张: 5

版次: 2017年4月第1版

印次: 2017年4月第1次印刷

印数: 1—3000册

书号: ISBN 978-7-5547-0616-9

定价: 35.00元

## 概 述

工笔仕女是中国画的传统题材，在历史的长河中留下了大量的艺术瑰宝。传统仕女画既展示了身着各种服饰的不同时代女子的美貌，又为研究各个时期的历史变革提供了重要依据。

仕女画的历史可以追溯到久远的年代。在战国楚墓出土的《人物龙凤帛画》中，其主要人物是一名侧身而立的女子，以线造型，长发盘成垂髻，体态婀娜。到了晋朝，顾恺之创作的《洛神赋图》中，人物刻画更加生动，基本显示出传统仕女画的雏形，也为这一画种的发展奠定了基础。唐代时仕女画的造型和设色技法逐渐成熟，代表人物是张萱和周昉。两位画家在继承前人画法的同时，进一步完善了仕女画的表现手法，突出画面中的人物，使仕女画成为足以与山水画和花鸟画并驾齐驱的独立画科。他们创作的《捣练图》《虢国夫人游春图》和《簪花仕女图》更成为传世经典。五代时，仕女画的技法达到了一个顶峰，涌现出大批专门从事人物画创作的名家，如周文矩、顾闳中等，特别是《韩熙载夜宴图》流芳千古。至近现代，出现了徐燕孙、王叔晖等名家，他们为传统仕女画的传承和发展做出了贡献，创作了许多精品，如王叔晖的连环画《西厢记》，影响了几代人的审美情趣。



唐·张萱《捣练图》（局部）



灯下琴韵（四尺横幅）

## 一、国画的幅式

传统国画的幅式很多，有手卷、立幅、条屏、镜片、团扇、册页等。随着社会、科技的发展，加之家居需求或个人偏好的不同，国画的幅式和装裱技术也不断创新，不断变化。因唐朝、五代的绘画作品主要绘制在帛或者绢上，便流传下来很多绢本长卷精品，如概述中提到的《捣练图》。到了宋代，团扇绘画达到工笔画技法的新高峰。团扇画最初是作为扇子上的装饰出现的，这种形式被人们认可并喜爱，于是圆形的绢画开始成为独立的绘画形式，也叫作圆光。过去的团扇画只是直径在一尺左右的小品，如今按照需求可以绘制直径二尺甚至更大尺幅的团扇作品。

随着宣纸的发明及制作技术的成熟，纸本的绘画作品逐渐多了起来，根据纸张的大小有四尺、六尺的立幅和横幅，以及镜片、册页等多种形式。此外，折扇画越来越受到关注。它始于文人雅士在自己用的扇子上随意点染、书写，以显示儒雅的情趣。由于折扇的特殊形状，给绘画带来许多新奇的意趣，逐渐发展为把绢或者宣纸特意裁成扇形作画。斗方的形式也较为流行，即正方形的画幅，适合现今在室内悬挂。时代在进步，绘画形式也与时俱进，但无论哪种形式，绘画内容都是根本。内容决定了形式，好的题材用恰当的形式演绎出来就能产生好的作品。

## 二、浅谈构图

中国画的构图追求稳定和平衡，不管是哪一种幅式，构图的原则、方法是基本一致的。常见的构图法有三种，即三角形构图、之字形构图和十字构图。

三角形是个稳定的图形，在构图上是指把所画内容的整体外形看作接近三角形的形状。例如团扇画《观音》中人物的坐姿就可看作三角形，画面很稳定，而且凸显人物。团扇画构图的难度在于合理利用圆形的不稳定性，让所画内容的布局保持平稳。画面中还可能会出现几个三角形的组合。如折扇画《醉春》中有两个三角形，人物加上山石是一个，背景黄叶的轮廓也是一个。两个三角形前后掩映，构成错落、富有层次的画面。

之字形构图在仕女画中用得比较多。横幅《灯下琴韵》（见第1页）中人物的姿态与琴、身后的芭蕉叶所构成的就是之字形。之字形构图也可称为S形构图，除了构图布局以外，人物的动作也有S形。这种程式起源于古典仕女画——人物头部的朝向和身体的朝向有较大的变化，立幅《竹荫纳凉》中的仕女就是典型的例子。她的头转向右侧，正在观赏翩翩



醉春（折扇）



观音（圆光）



竹荫纳凉（立幅）

起舞的蝴蝶，其身体倚靠着石头，朝左侧。这种扭转的动作特别恰当地表现出女性的优雅仪态，突出了女性的柔美。

十字构图也叫作纵横构图，指画面中的人物和景物构成十字交叉。仍以《竹荫纳凉》为例，人物和远处的垂柳是纵向的，部分竹叶、石头、栏杆则是横向的，它们横竖交叉形成十字构图。这样的画面会带给观者平衡、稳定的感觉。

总之，这三种构图方法只是一种提炼和归纳，并不是条条框框的死规定。在实际绘画中，要根据画面的内容进行不同形式的组合、搭配和调整，一切从立意、审美出发，不要墨守成规。



理妆（斗方）



四美图（四条屏）

### 三、不同幅式画法解析

#### (一) 立幅《沉思》



**步骤一** 线是中国画造型的基础，是十分讲究的。单独的线描作品，不用敷彩就能表现出人物与配景物象的质感、空间关系。一幅线描本身就是一幅完整的作品。因此，每一位学习中国画的朋友，都应正确认识线的作用和苦练勾线技巧。

勾线的墨色深浅是根据之后敷色决定的。颜色深的物象用重墨勾，浅的用淡墨勾。这幅画中人物的头发、眼睛、眉毛和家具用重墨勾。脸的轮廓、鼻子、嘴和衣服用淡墨勾。人的五官和衣服的线条用笔比较柔，而勾家具的线条用笔要坚挺。



**步骤二** 用淡墨分染人物的头发，用曙红分染人物的上眼皮、腮部、嘴唇和手指尖。用淡胭脂分染花头，以花青分染叶子和书的函套。用淡墨罩染家具，干后再用稍重的墨分染暗面，刻画立体关系。用中墨平涂扇柄。





**步骤三** 进一步分染头发，不断加重。调朱磬加赭石分染人物面部和手的结构。用淡赭石平涂头饰和坐垫。以淡花青分染并平涂衣服和长裙前的大带，用淡胭脂平涂内衣。调草绿罩染叶子。



**步骤四** 罩染头发，将其染到需要的效果。用朱磬加白粉调成肉色平涂面部、颈部和手。用赭石给衣服的花边打底，用中墨画花纹，分别用石青和白色勾花纹的边缘。用赭石加白粉平涂大带和扇子，干后调较浓的白色勾花纹。调淡粉色平涂花头，用胭脂墨刻画粉盒，分别用石绿和朱磬勾画坐垫上的花纹。根据画面的整体关系进行调整。最后钤印。

(二) 斗方《相思》



**步骤一** 用重墨勾头发、眼睛、飘带、背景的竹叶和山石的轮廓，注意勾不同的物象用笔的力度也不同。以淡墨勾衣裙等。



**步骤二** 用中墨分染头发，要多次分染。以鹅黄分染上衣衣褶，用胭脂分染大飘带的褶皱和背景的红叶。调花青墨平涂石块并分染背景。



步骤三 以淡赭石分染面部结构。用重墨继续分染头发。用藤黄加白调成浅黄色平涂上衣，颜色干后用白粉画衣服上的花纹。以胭脂平涂大飘带和头上的花。用花青分染竹叶，调花青墨分染山石的结构。



**步骤四** 刻画面部细微处，调肉色罩染面部和手。用花青给头饰打底，以白粉和金色画出头饰上的花纹。用石绿画大飘带上的花纹。用朱磬平涂红叶，以淡花青用没骨的方法画远处较浅的竹叶，再用中墨调整山石的结构，加强暗部关系。最后整理，题款、钤印。

(三) 斗方《凝望》



**步骤一** 用重墨勾头发、眼睛、凌霄花的花叶、柱子和廊凳。勾勒不同的物象要注意运用不同的笔力，线条有粗细、刚柔等变化。以淡墨勾衣裙和头饰。



**步骤二** 用中墨多次分染头发，按组来分染，同时注意整体关系。以淡墨分染人物的眼睛，用胭脂染出嘴唇的结构。用中墨平涂柱子和廊凳，暗面多染两遍。用淡朱磬罩染凌霄花，调草绿平涂叶子。





**步骤三** 继续用墨加深头发，调淡赭石分染面部结构。用淡粉色平涂上衣，待颜色干后用白色勾上衣的花纹。用朱砂罩染裙子。调淡紫色染内衣的袖子，干后用白色勾袖子上的花纹。用朱磬分染凌霄花瓣，以胭脂分染头上的花瓣。