

中國畫一技之長速成 李公惠題

工筆仕女十招

編著 王重來

上海人民美術出版社

中国画技法丛书

总主编：邵洛羊 执行：潘之

《中国画一技之长速成》

编委会

主 编
编 委

金正惠
潘 之 韩 敏
王仲清 颜梅华
张锦标 徐昌酩
吴寿谷 陈谷长

图书在版编目(CIP)数据

工笔仕女十招/王重来著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2006

(中国画一技之长速成)

ISBN 7-5322-4896-8

I.工... II.王... III.工笔画: 仕女画—技法(美术)
IV.J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第071264号

工笔仕女十招

(中国画一技之长速成)

编著: 王重来

上海人民美术出版社 出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海新华印刷有限公司印刷

开本889×1194 1/16 印张 3

2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷

印数: 0001—3250

ISBN 7-5322-4896-8/J·4347

定价: 18.00元

目 录

第一章		
画前必读	1	
第二章		
技法分解	6	
第一节		
头部基本画法	7	
第二节		
手的基本画法	14	
第三节		
服式基本画法	16	28
第四节		
首饰佩件画法	19	30
第五节		
配景画法	21	32
第三章		
完整步骤画法	23	34
第四章		
教你十招	26	36
第一节		
水墨法	26	38
		40
		42
		44
		46
		第二节
		墨彩法
		第三节
		白描淡彩法
		第四节
		粉填法
		第五节
		烘染法
		第六节
		淡彩拖染法
		第七节
		重彩法
		第八节
		勾勒平涂法
		第九节
		衬背法
		第十节
		兼工带写法
		第五章
		参考图例

第一章 画前必读

仕女画，在早期虽属人物画的一个部分，但在人物画题材中占有重要的位置，据史记载，汉代宫廷画家毛延寿是我国最早专画仕女的画家，作品有《宫女图册》，但可惜没有流传下来。东晋画家顾恺之是擅长人物的画家，他的仕女画题材《洛神图》、《女史箴图》、《列女仁智图》等，是早期人物画的代表作。该画用笔如春蚕吐丝，紧劲连

绵，形神兼备，格调古逸，内容是宣传封建女性的德行修养，反映了宫廷贵族妇女的现实生活，有极高的艺术价值。

我国的人物画在唐之前，多为神仙宗教和帝王将相，功臣，烈女画像。晚唐出现了以工细明丽的手法来表现宫廷贵族妇女的生活场景为主的仕女画——绮罗人物画。标志着人物画的进一步完善，其中最杰出的代表画家便是张萱和

龙凤人物图 佚名 帛画

周昉。

张萱在唐开元年间曾担任过史馆画直(即为职业画家),《捣练图》和《虢国夫人游春图》是他的代表作。原作已失传,现在见到的是极忠于原作的宋代的临摹品,从画中可以看到张萱的典型画风。人物体态丰腴,圆脸、肥身、细眉、小嘴,是典型的盛唐仕女形貌,健朗而又妩媚多姿,肢体比例正确,线条细软而笔力不弱,匀称中略有变化。设色华丽,脸部轻烘微染,恰到好处地表现出贵妇细腻纤嫩的皮肤质感。红、黄、青、绿等亮丽色彩的巧妙运用,造成强烈的视觉对比。

周昉是张萱的学生,画风和老师很相似,所画人物秣而丰肥,由于他更注重人物神情的表达,所以后来实际上周昉的画名大大超过了张萱。周昉的存世作品有《挥扇仕女图》、《调琴啜茗图》、《簪花仕女图》等等。《簪花仕女图》是我国古代工笔重彩人物画的经典之作,为后人学习的必备范本,体现了中国传统绘画人物画的高超艺术水平,为世人所震惊。从全画上可以看出作品构图严紧,人物生动自然,姿态

悠闲,穿戴华丽,脸型丰腴中透露着清秀。设色浓艳而不俗,线条简劲有力,用的是刚中带柔的铁线描。线描和设色相配得十分出色,成功地表现了各种不同的质感。如脸、胸、手臂的飘逸柔和线条,略加白粉的肉色,画出了宫廷贵妇的丰肌秀骨。后人评说周昉“人物丰穰,肌胜于骨”,这幅画便是一个例证。又如在衣纹的线条上复加白粉,轻纱的透明感便油然而生。画作充分表现了贵族妇女的华贵气质,是一曲优美的音乐。周昉的仕女画,抓住了时代的特点,也迎合了统治阶层的审美口味,在当时非常风行,几乎成了当时仕女画风格的唯一代表。人们用“周家样”来称呼周昉的画风,后人则用“周家样”来概括整个唐代的仕女画风格。周昉不仅善画生活中的仕女,而且也善画观音像。他画的“水月观音”同样雍容端庄,丰姿绰约,在当时深得人们欣赏。由于周昉技法精巧,线条流畅明快,所画观音又充分体现了当时的审美趣味,所以人们又用“水月体”来命名他的佛教人物画风。这种“水月体”的观音,今天在敦煌壁画中我们还能见到。

东晋 顾恺之 女史箴图(局部)

五代两宋是人物画深入的发展时期，出现了宫廷画院，工笔重着色，人物画更趋精美。

五代南唐画家顾闳中工画人物，用笔圆劲，间有方笔转折，设色浓丽，善于描摹人物内心世界。《韩熙载夜宴图》是他仅存的代表作品，全卷分为五个画面，是连环画的格式。这幅长卷组画人物众多，非常生动写实，人物的内心世界刻画得出神入化，使人看后身临其境，如听到宴会的喧嚣和韩熙载心事重重的复杂心态。这幅画是我国古代人物画中的极佳精品。

随着文人画的兴起，李公麟的白描人物画，丰富了人物画的表现技法。李公麟是被认为可以与吴道子相比的宋代大画家。宋代著名绘画评论家邓椿评论说：自李公麟一出，吴道子独步天下的局面也就打破了。使李公麟获此殊荣的，除他无与伦比的绘画技艺外，还有一个至关重要的原因是在人物画上

为“文人画”定下了格调。宋代城乡经济迅速发展，宋与金的斗争，社会风俗画和历史故事画得到发展。张择端的《清明上河图》便产生于这一时期。

自南宋受禅宗思想影响，写意人物画肇兴以来，人物画开始从为对象传神，转向更多的抒发作者的情感，仕女画、高士画大量出现。元明清以来，虽较多的文人画家转而致力于山水画与花鸟画，但仍不乏人物画的优秀创作。

明代画家唐寅的传世作品《孟蜀宫妓图》，工笔重彩，设色妍丽，线条也十分流畅，人物服装上的花纹，也刻画得十分精细，人物形象更是栩栩如生，呼之欲出。正面两个宫妓脸部用了一种传统的着色方式，称作“三白法”。别外，人物外貌清秀，细眉细眼，都长着一副鹅蛋脸，下巴略尖，体态苗条，这是当时美女的典

唐 周昉 簪花仕女图(局部)

型，反映了当时的审美观念，与唐代人喜欢胖美人不同。唐寅的另一传世作品《牡丹仕女图》，别具风格，人物的脸部及至发髻，都画得很精细，可是他的服饰线条却画得流畅而又遒劲，不少地方还用了刚健的方折笔法。这幅画刚柔并济，将工笔描绘与写意融于一体，即继承了宋代人物画的工整流畅的线描功夫，又吸取了元代画家的刚劲笔法，开创了明代仕女画的新典型。

明代画家仇英擅画人物、山水、花鸟，尤长仕女，既工设色，又善水墨、白描，笔法多变。或圆转流利，或劲利挺爽，都很精工。其仕女有“周昉复起，亦未能过”之评。

陈洪绶和崔子忠是明末有名的人物画家，号称“南陈北崔”。前者所画仕女衣纹清圆细劲，设色古雅清丽，深厚独到。他的绣像插图对版画的发展作出了贡献。后者所画仕女，取法高古，意趣在晋、唐间，不袭宋、元窠臼，画风近南唐周文矩，衣纹多曲屈转折，墨色灵秀，设色清丽。

清代嘉庆、道光年间，正是我国封建王朝将要走向衰落的时期。当时社会腐败，官场黑暗，民不聊生，有志有识之士报国无门，只得转而寄情于声色。仕女画也因此成为上至官僚贵族，下至市民百姓所喜爱的绘画题材，得到了前所未有的发展，出现了许多优秀的仕女画家，改琦便是其中成就最高的画家之一。他的人物画吸取了明代的唐寅、仇英人物画秀润飘逸的特点，所画人物落墨洁净，笔法匀细，色彩淡雅滋润，如现藏故宫博物院的《玄机诗意图》即是他的一幅仕女画精品。该画描绘的是唐

明 唐 寅 孟蜀宫妓图

代才女鱼玄机，坐在藤屨椅上，手里拿着诗卷默默地吟诗，姿态安静，体态瘦弱，眼神忧郁。改琦传人众多，在当时形成了一个仕女画派，人称“改派”，影响很大。

在现代，更强调“师法造化”，吸取西洋技法，在造型、布色和形式上有所发展。仕女画力求人物个性刻画的逼真传神，气韵生动，形神兼备。其传神之法，常把人物性格的表现，寓于环境、气氛、身段、动态的渲染之中。故中国画论上又称人物画为“传神”，重视笔法的基本作用，为此曾创造了“十八描”。笔法或描法一方面服从于形象，另一方面也要传达作者的感，体现作者的风格。在色彩使用与诗书画印的结合上，具有一般中国画的特色。

第二章 技法分解

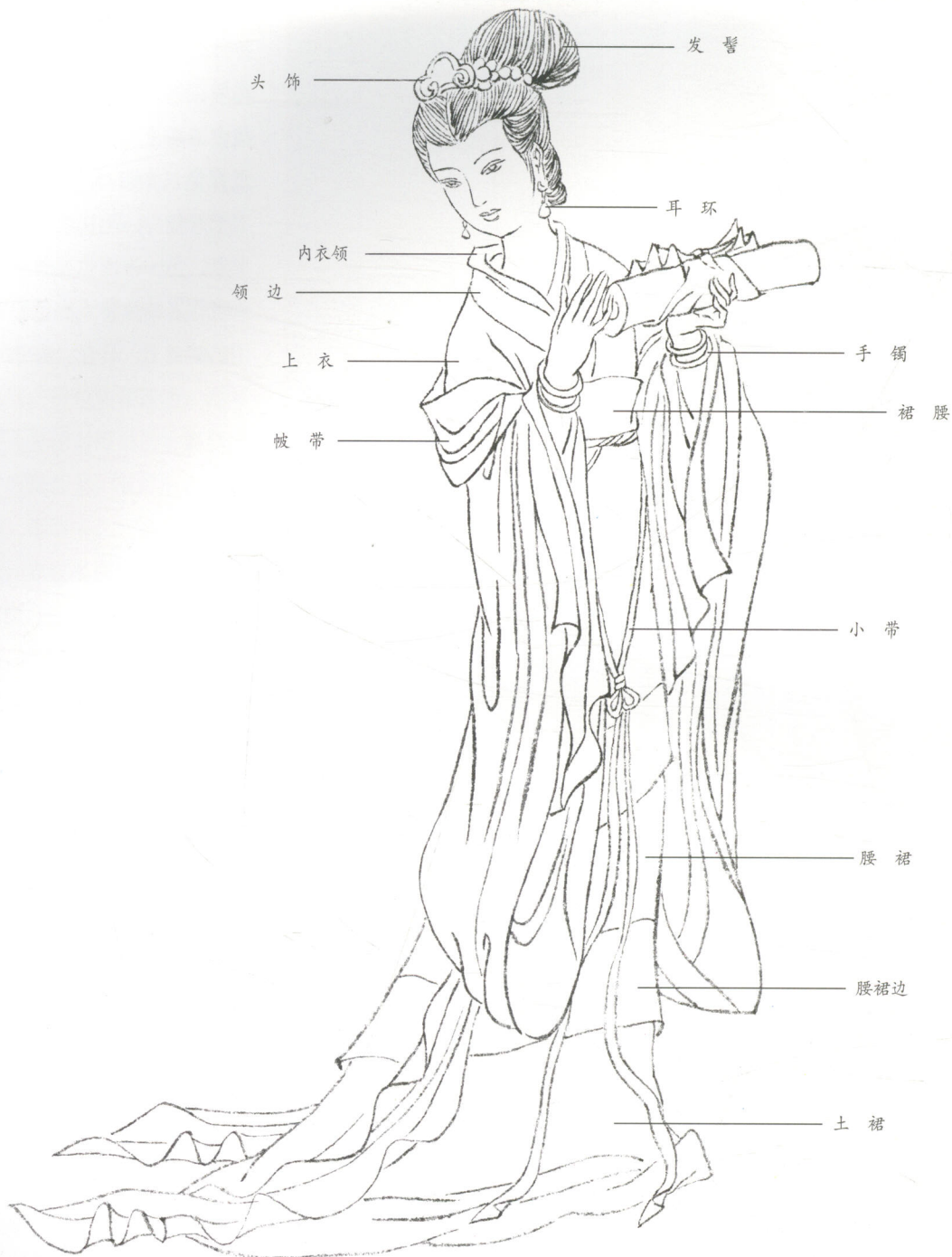
中国的工笔仕女画经过几千年来历代画家与民间艺师的创作实践，技艺不断完善，尤其在唐、宋两代，得到了更好的发展，总结出了一套完整的工笔画技巧，我们在学习与创作古代仕女画

时，必须依据史料与生活的感受来进行构思，严格遵循人们的历史性、典型性与真实性。

画仕女主要特征在于发型、头饰和衣服的具体表现。发型有结鬟式、盘叠

式等，头饰有簪、钗等，服式有上衣、下衣两大类。下图为根据仕女画的普遍装束而列举的各种名称，可供学习者参考。

服饰各部位名称

第一节 头部基本画法

画工笔仕女画，首先要了解其基本特点，尤其如头部的发髻、首饰等，但由于所处的时代、身份不同而又有所变化，所以画好仕女画，还有许多画外功夫需不断学习、提高，这样才能画出人物丰富的内涵和真实特性。

1、五官

①白描

五官即指眉、眼、鼻、嘴、耳五个部分。仕女画中的眉一般画得较为细长、有弹性；眼睛要画得清秀，明亮，

柔美；鼻子线条较长，转折处要圆润；嘴唇线条变化小，注意对称，柔和。耳的内部轮廓线变化较多，注意在平时练熟，这样才能保持线条流畅，不呆板。

五官基本画法图例

娥眉

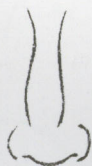
正面之眼

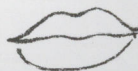
侧面之眼

侧面之鼻

正面之鼻

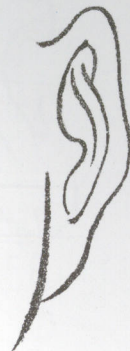
正面嘴唇

侧面嘴唇

正面之耳

侧面之耳

背面之耳

②上色

眉、眼珠可用赭石色略加淡墨来进行。眼珠不宜太深，要有透明感。

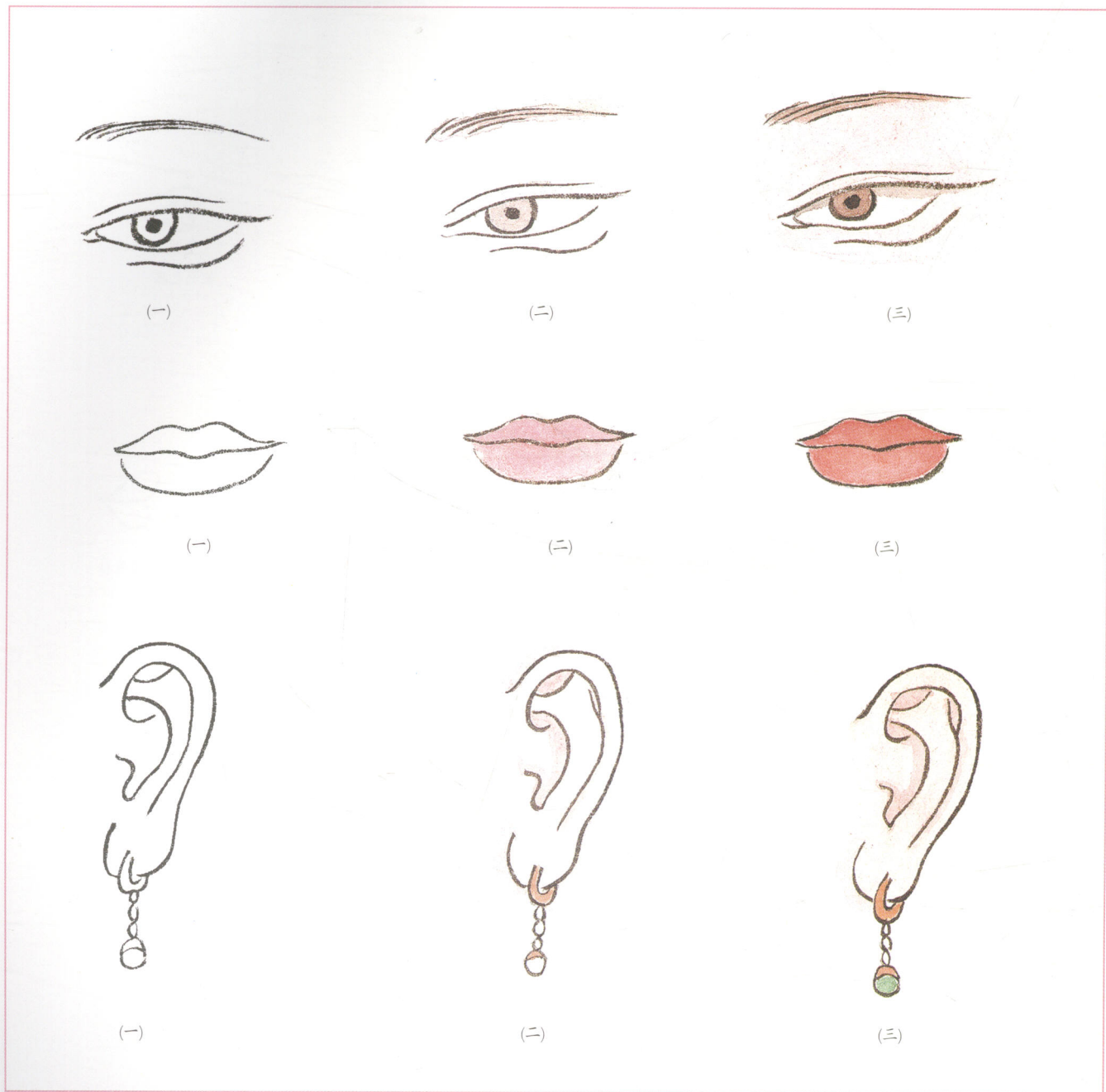
耳的上色是先用淡色朱磬在耳的线形边上微染一遍，再用极淡朱磬罩染一下。

嘴唇，是脸上颜色最突出的地方，

上色非常关键，先用朱磬略加大红，微染一遍，将干时，再用朱磬加大红染一遍，注意不要过头，也不要太淡，适可而止。

如果颜色上完后，原来的淡墨线被覆盖后，不够清晰时，可以干后再用淡墨或赭色复勾一遍，使五官更见精神。

五官上色步骤

2、发 型

仕女的发髻造型是头部的重要装饰，能增加其仪容的俊美，仕女的发髻造型非常丰富，尤其是在汉、唐时期，发型的装饰变化更为精致而艳丽。

仕女的发髻名称不下百余种，但将

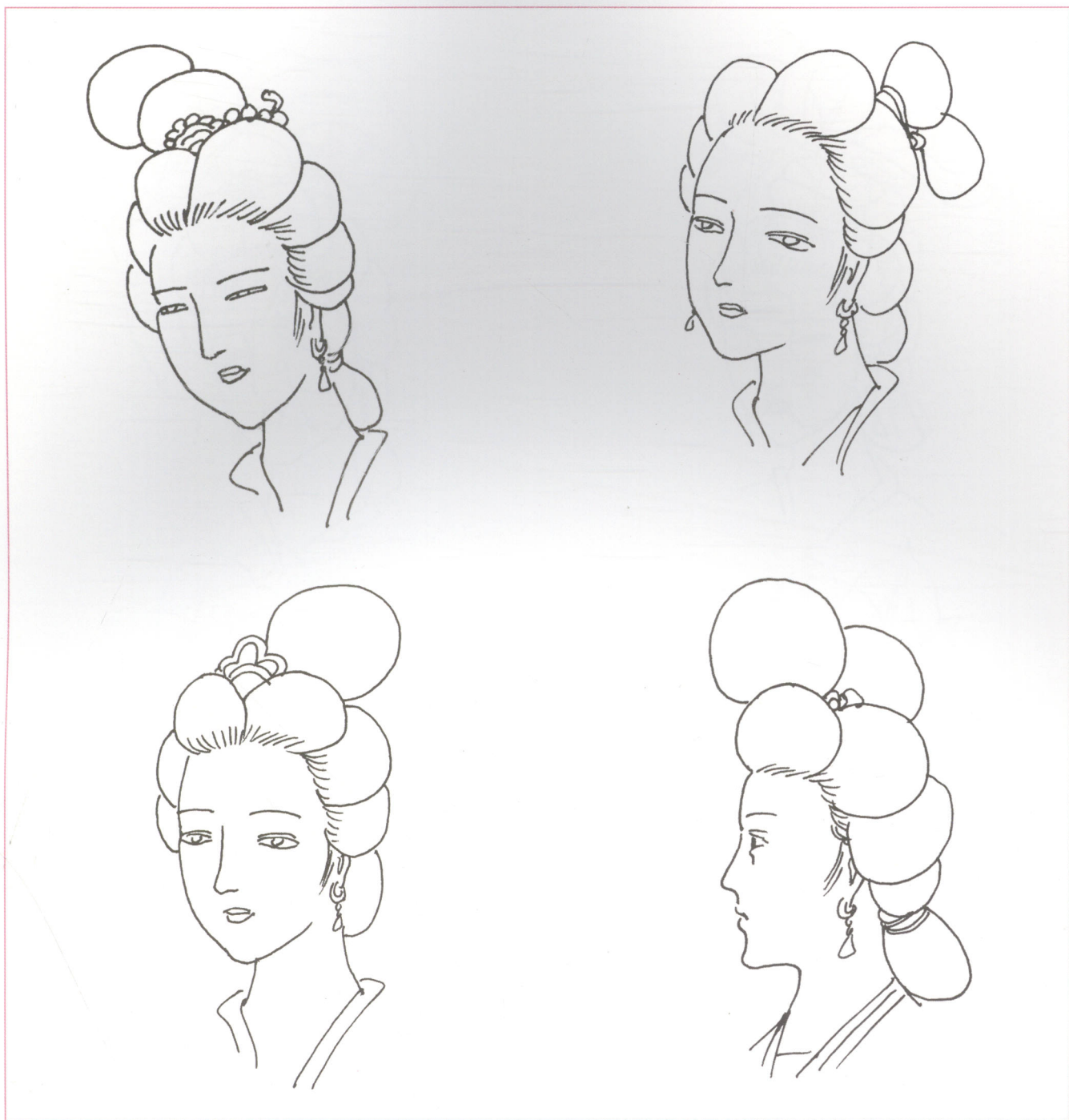
其归类主要分为结椎式、拧旋式、结鬟式、对称式等几种。

①结椎式

这类发髻在古代妇女中最为普遍，历代均用，延续时间最长，从商周到明清均有沿用，这种发式的梳编方法是

头发拢结在头顶或头侧，或前额、脑后，在扎束后挽结成椎，用簪或钗贯住，可盘卷成一椎、二椎、三椎，使之耸竖于头顶或两侧。这类椎髻多为已婚少妇所用。

结椎式图例

②拧旋式

这是汉代末期始创的一种发式，这种发式的编发是将头发分成几股，把发蟠曲扭转而缠盘在头上。此类发型灵活生动，饶有风韵，其变化的形式很多，

可拧可盘，旋扭于头顶、头侧、头前，为神女与未出室的名贵女流所好用。

此种发型在古代仕女画中尤为多见。

拧旋式图例

③结鬟式

这类发型，皆是结鬟而成，有的耸立头顶，有的倾向两侧，有的平展，有的垂挂，如再饰有各种珠宝、金簪凤钗或步摇，就更显华丽高贵。这种发式在

秦汉两代颇为盛行，汉代以后多崇为仙女发型，但皇后贵妃及名流仕女也有采用。

其形式有高鬟、平鬟、垂鬟，有在头顶，有在两侧，变化很多。

结鬟式图例

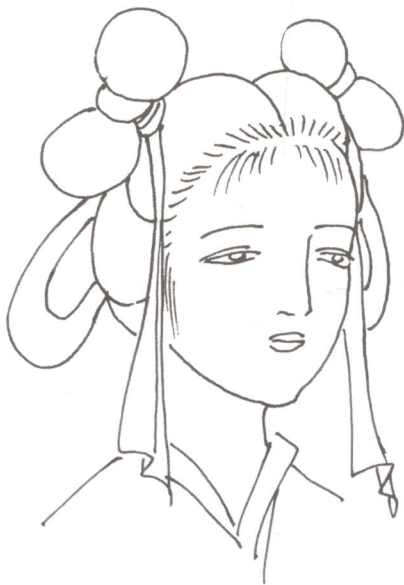

④对称式

这类发式从秦汉一直沿用下来，较典型的有“双丫髻”，“双丫髻”主要是宫廷侍女、侍婢丫环的发式。这种

发式是将头发从顶中分两大股，再往两侧平梳，并系结于两侧，再挽结成两大髻，使其对称地放置在两侧。也可称结鬟，使之垂下，为民间少女所好用。

对称式图例

3、头部作画步骤

①起稿。先画出底稿，墨线要重，线条要干净、准确，然后将熟宣纸覆在上面进行复描，这个方法称过稿或拓稿。

②勾线。用硬毫蘸墨勾出形体的轮廓线，如着色后线条被遮盖掉，还可以再勾一遍。

③渲染。画脸部颜色时，可用两支笔，一支蘸朱磬，先在眉间、脸部点上，再用另一支笔蘸清水，将朱磬色缓缓摊开，由深渐淡，过渡要匀。

④罩色。上颜色由淡到深一遍遍进行，如一上来很深，如果觉得不理想，就很被动，难以补救。头发虽为黑色，但也需一遍、数遍地进行。嘴唇可用朱

磬略加大红。

另外，如果纸有颜色，可用白粉在额、鼻、颧三部分着色，即传统的“三白”画法。

头部作画步骤

第二节 手的基本画法

①白描

画仕女的手时，要抓住纤细、柔软、优美的特点。在创作中，选择手的姿势配在身上要自然协调，恰到好处，

切忌生搬硬套，牵强附会。手指要优美动人，其重要性不亚于脸部的刻画，也能反映出人的内心世界。

手的基本画法图例

