

中国工笔画解析

华美国色

重彩人物画法

崔景哲 绘

天津杨柳青画社

中国工笔画解析

华美国色 重彩人物画法

崔景哲 绘

天津杨柳青画社

崔景哲

毕业于中国艺术研究院，获中国画艺术硕士学位。中国美术家协会会员，中国工笔画学会会员。

图书在版编目 (CIP) 数据

华美国色：重彩人物画法 / 崔景哲绘. —天津：天津杨柳青画社，2011.1

(中国工笔画解析)

ISBN 978-7-80738-635-3

I. ①华… II. ①崔… III. ①工笔重彩—人物画—技法(美术) IV. ①J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 193275 号

出版人：刘建超

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) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真：(022) 28376968

邮购部电话：(022) 28350624

网址：www.ylqbook.com

制版：北京锋尚制版有限公司

印刷：北京建宏印刷有限公司

开本：1/8 787mm×1092mm

印张：4

版次：2011 年 1 月第 1 版

印次：2011 年 1 月第 1 印

印数：1—4 000 册

书号：ISBN 978-7-80738-635-3

定价：28 元

维族少女

前言

从古至今，工笔仕女画始终是人物画的重要组成部分。

早在原始社会的彩陶和商周的青铜器上，就出现了仕女造型的纹样，线条质朴粗犷，设色简洁。战国楚墓出土的《龙凤仕女图》，可以说是可见最早的独幅工笔仕女画，人物造型简练且具有装饰意味，线条稚拙有力，这表明在两千多年前就形成了工笔仕女的雏形。

东晋的顾恺之，是我国第一位将工笔仕女画推到了前所未有高度的重量级领军画家，他一改先前粗拙简单的画风，婉转流畅、精细圆润而有韧性的

线描如“春蚕吐丝”状，妙法甚细，设色“微加点缀，不求藻饰”，开创了工细的一代先河，确定了工笔仕女画的基本框架。

唐代是工笔仕女画由成熟走向鼎盛的标志年代。阎立本开创了更贴近物象形体和结构的“铁线描”，其写实性更强，组织性更缜密，素有“右相驰誉丹青”之誉。后因随着唐朝中期以肥腴为美的审美转移，绘画作品中仕女的形象变得体态丰腴、动态舒缓优雅。张萱、周昉创着色浓丽、艳而不腻的“绮罗人物”格式，从而奠定了沿袭千载的工笔重彩仕女画的基础，可谓是“唯美主义”画风的先祖。

吴道子尝观舞剑，大受启发，后来便有意识地将那股出神入化的剑气融进自己的画中，获得高古诡异、力足神驰的妙趣，所绘人物衣纹线条飘然灵动，洒脱疏朗，好比兰叶游动一般，又称“兰叶描”，故有“吴带当风”之说。其所绘人物设色简淡，略施微染，有仙风道骨般的“轻拂丹青”之妙。

元、明时期的工笔仕女画，基本是沿习唐宋人的画法。以赵孟頫、仇英、唐寅为代表，画风工整清秀，笔法匀细，设色艳丽，惜并无突破。特别值得一提的是永乐宫壁画，全画二百八十余人，几乎等人大小，神形各异，线条流畅，一气呵成，造型准确，设色艳丽。而清人陈洪绶的仕女，其特点：一是造型的古拙，二是色彩的古艳，三是线条的寓迟涩于劲挺，既厚重且圆润。任颐的仕女，工细带写，用线豪放，设色清雅，高古而个性张扬，为沉寂的工笔仕女画注入新的生气。

本集所辑作品，清纯自然而不做作，深厚的笔墨功力与典雅的审美情趣融为一体，既婉转流畅又雄浑沉厚，堪为难得。

步骤一 铅笔起稿后，复制在熟宣纸或绢上勾线。用重墨勾头发，淡墨勾五官、手，中墨勾上衣和裙子，线条要坚挺而飘逸，以表现出布料的质感。衣褶部分用淡墨加以分染。

步骤二 中墨继续渲染头发逐步加深，淡朱磬加少许石绿渲染皮肤的暗部。再用曙红加胭脂多次分染衣褶（人物五官的染色方法参考后面的局部讲解）。

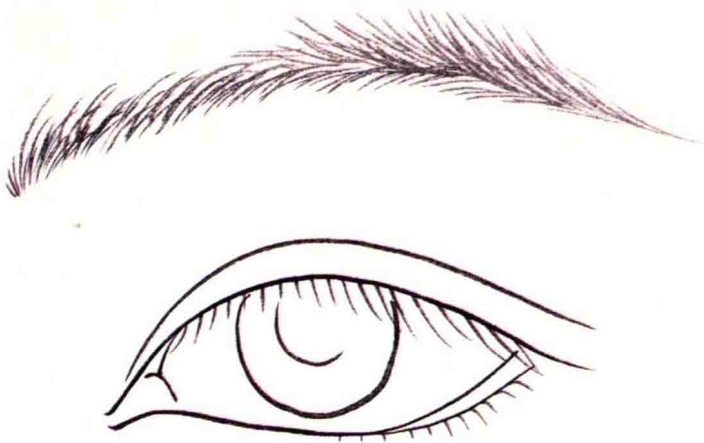

步骤三 重墨染头发。用大红加曙红罩染衣裙。淡朱磬渲染手绢。曙红分染头花。

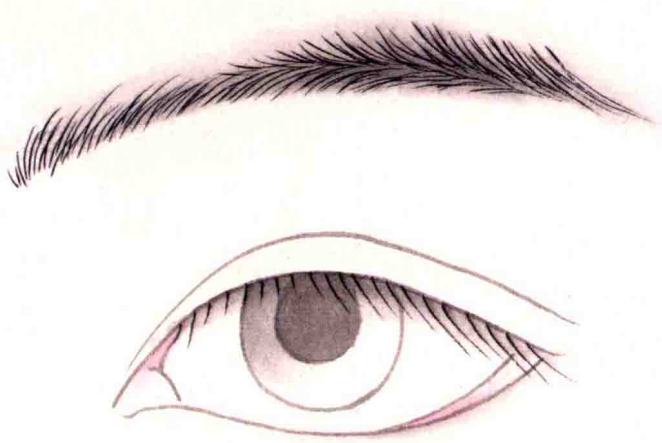

步骤四 整体深入细致地刻画完成后，也可适当添加背景色。

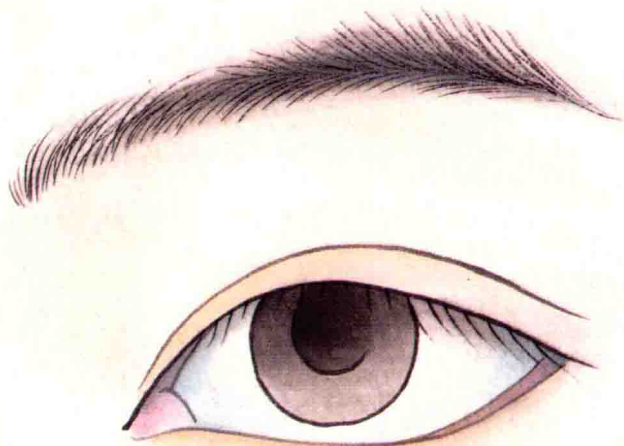
眼睛的画法步骤

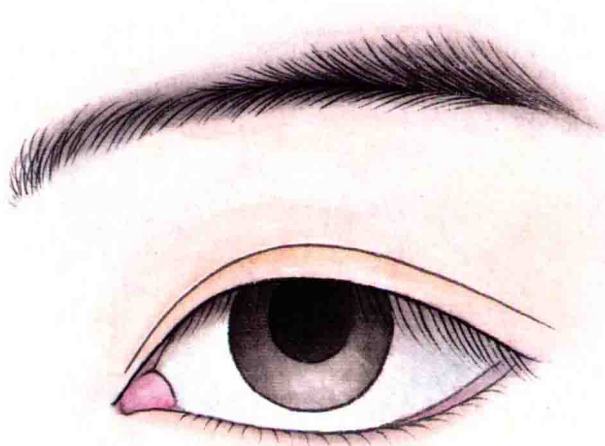
1. 用中淡墨勾出眼和眉毛。

2. 用淡曙红染眼和眉轮的凸起部。

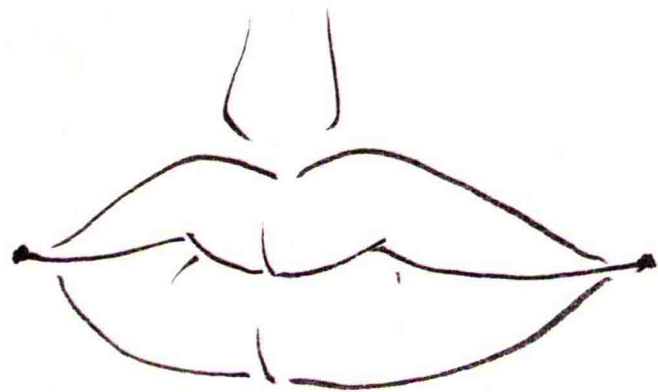

3. 用赭石、朱磬、曙红调匀，染凸凹结构；用朱磬、曙红加少许藤黄及白粉罩染眼、眉部；淡花青染眼白暗部。

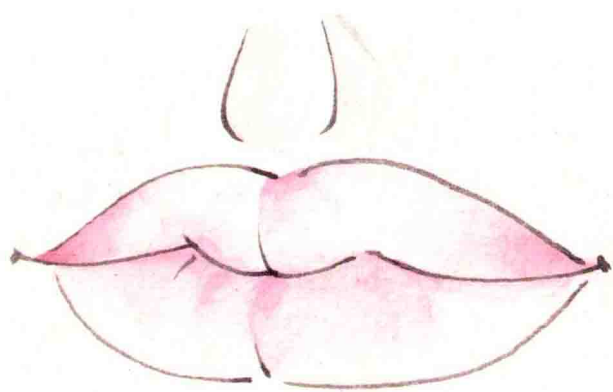

4. 淡墨染瞳孔周围部分，中墨点瞳孔；重墨提染上眼皮下部；中墨勾眉峰；全面调整，完成。

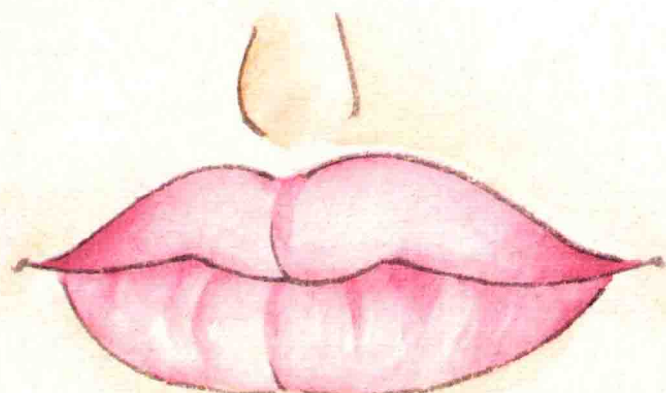
嘴的画法步骤

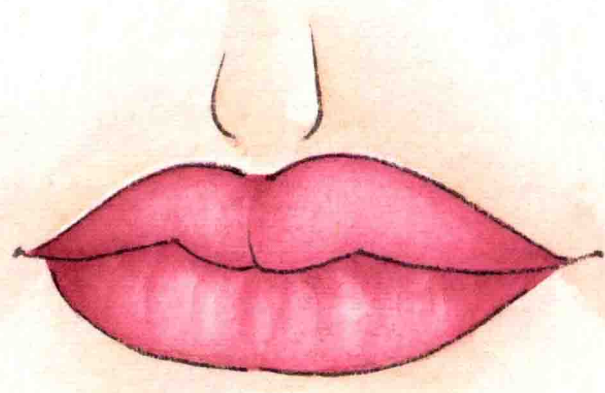
1. 用中淡墨勾出嘴形。

2. 用淡曙红染唇的凸出部；用赭石、朱磬、曙红调匀，染出大体凸凹面。

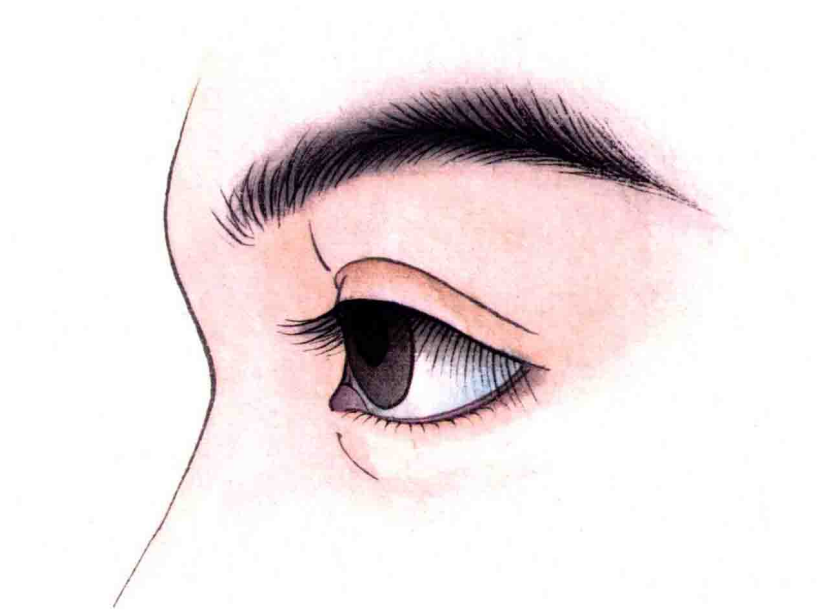
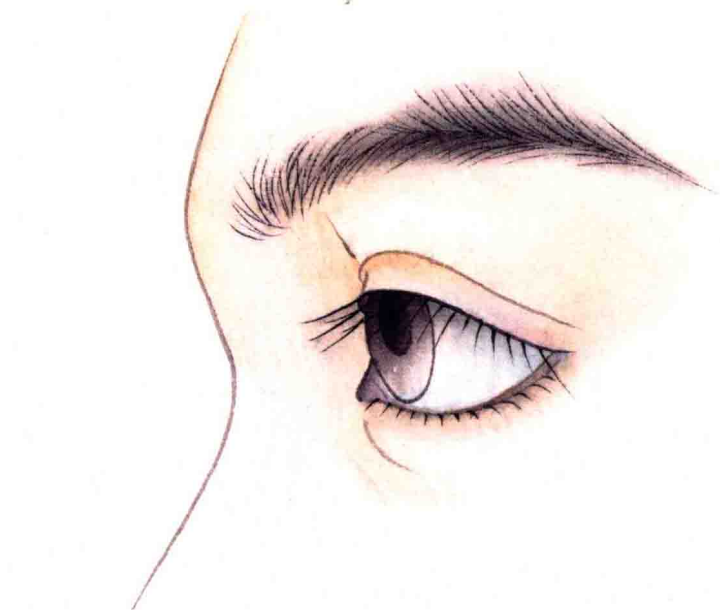
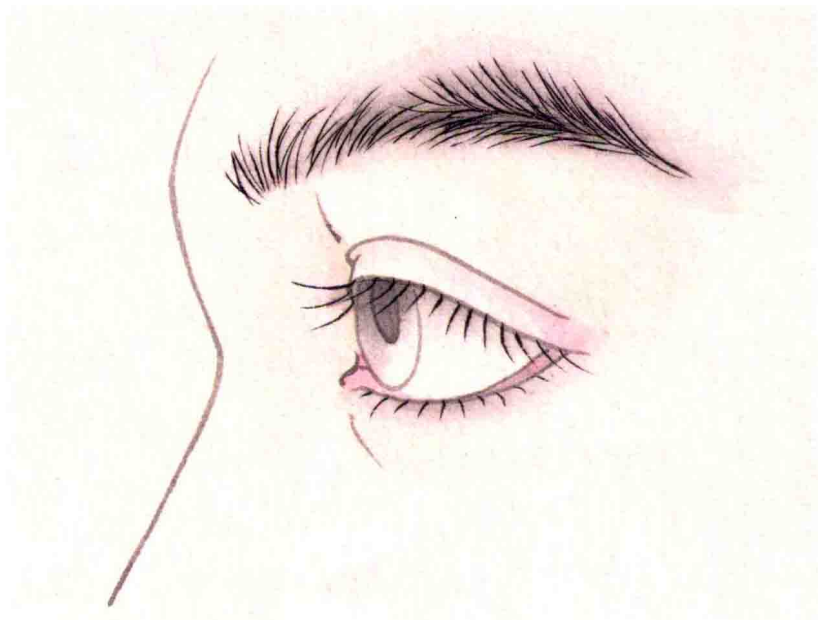
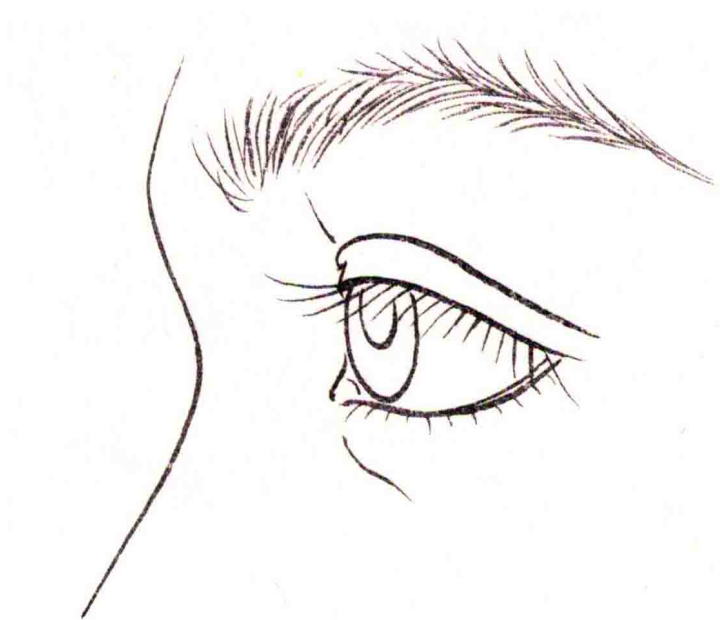

3. 用朱磬、曙红加少许藤黄及白粉罩染唇部。

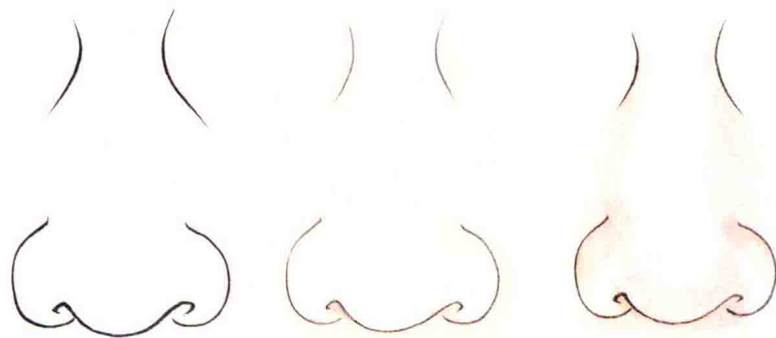

4. 朱磬加少许曙红点染唇部；曙红分染下唇后用胭脂勾唇线，调整完成。

侧面眼睛的画法步骤

鼻的画法步骤

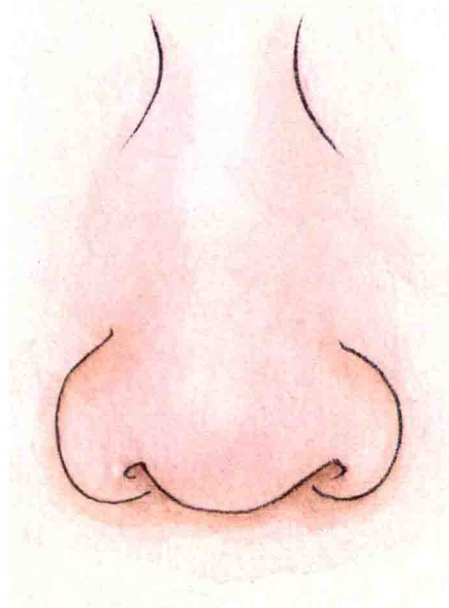

1. 中淡墨勾出鼻的轮廓。

2. 用赭石、朱磬、曙红调匀，染出鼻的结构。

3. 用朱磬、曙红加少许藤黄及白粉罩染鼻部。

4. 用白粉略提染鼻头；赭石、曙红染出轮廓线；全面调整，完成。

耳的画法步骤

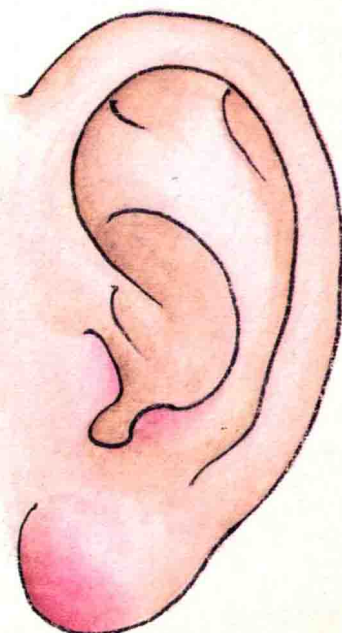

1. 用中淡墨勾出耳的轮廓。

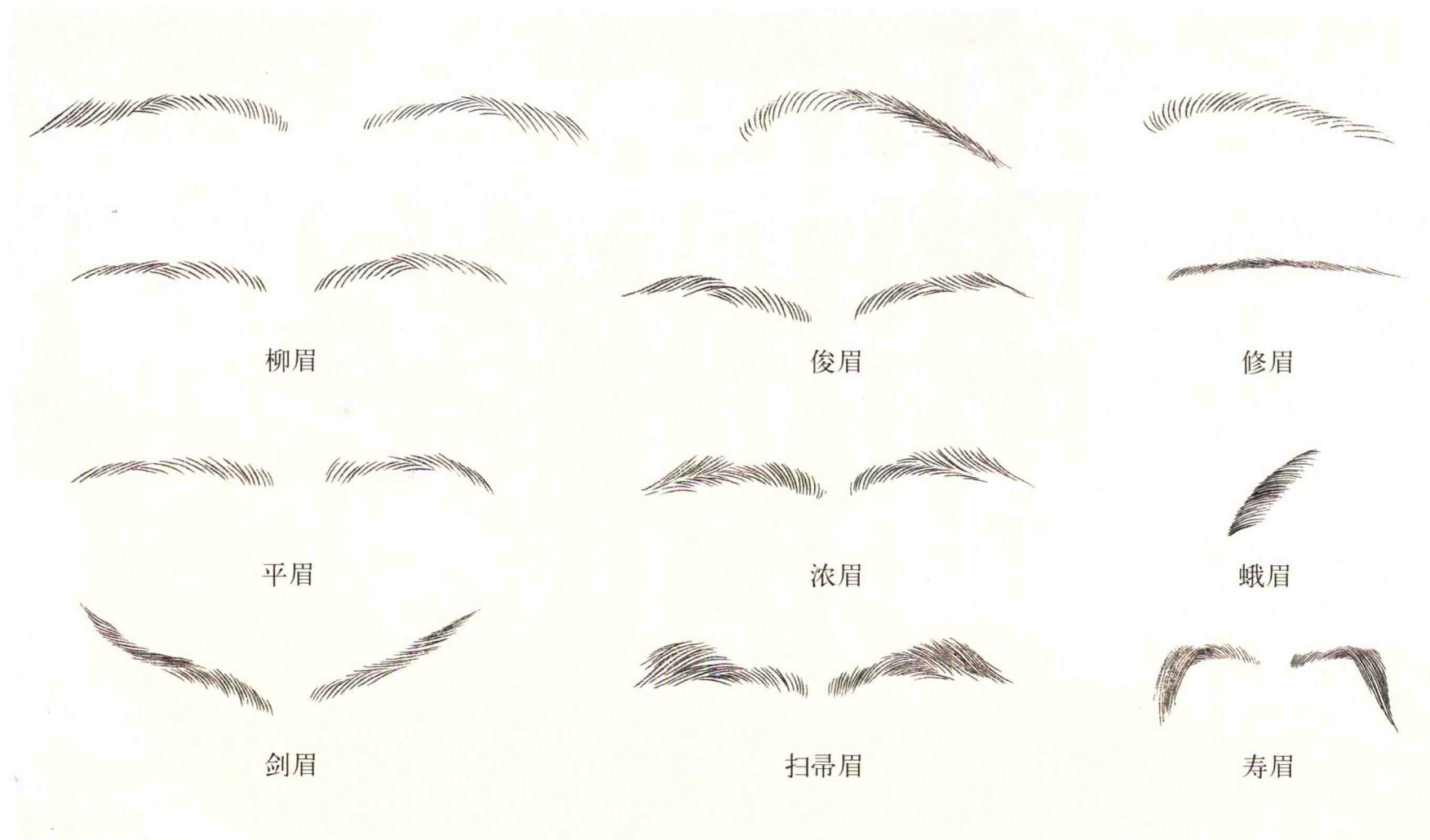
2. 用淡曙红染耳环的凸出部分。用赭石、朱磬、曙红调匀，染凹下去的部分。

3. 继续深入染出耳的结构。用朱磬、曙红加少许藤黄及白粉罩染耳部。

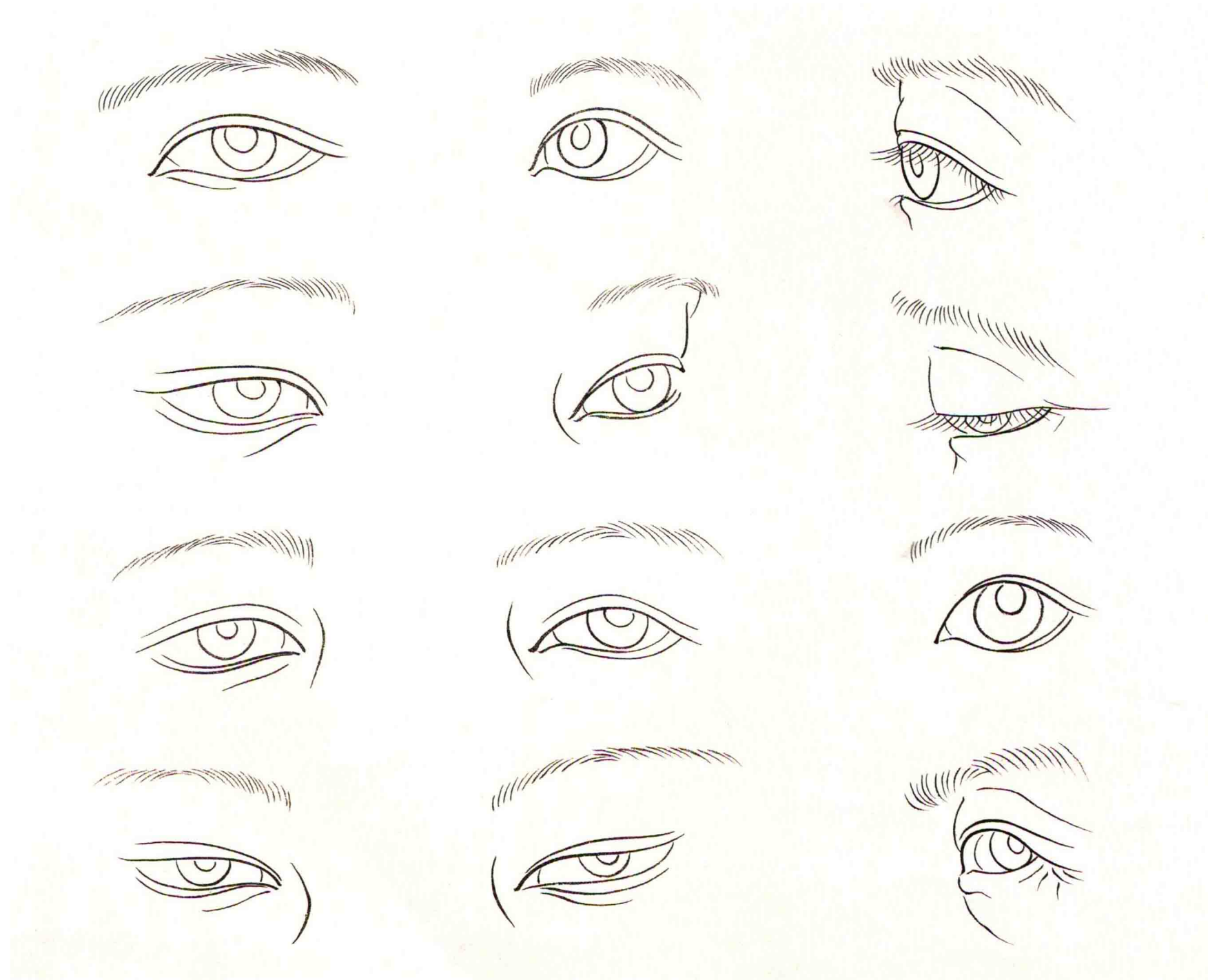
4. 用白粉略提染耳轮、耳垂的亮部；赭石、曙红染暗部。全面调整，完成。

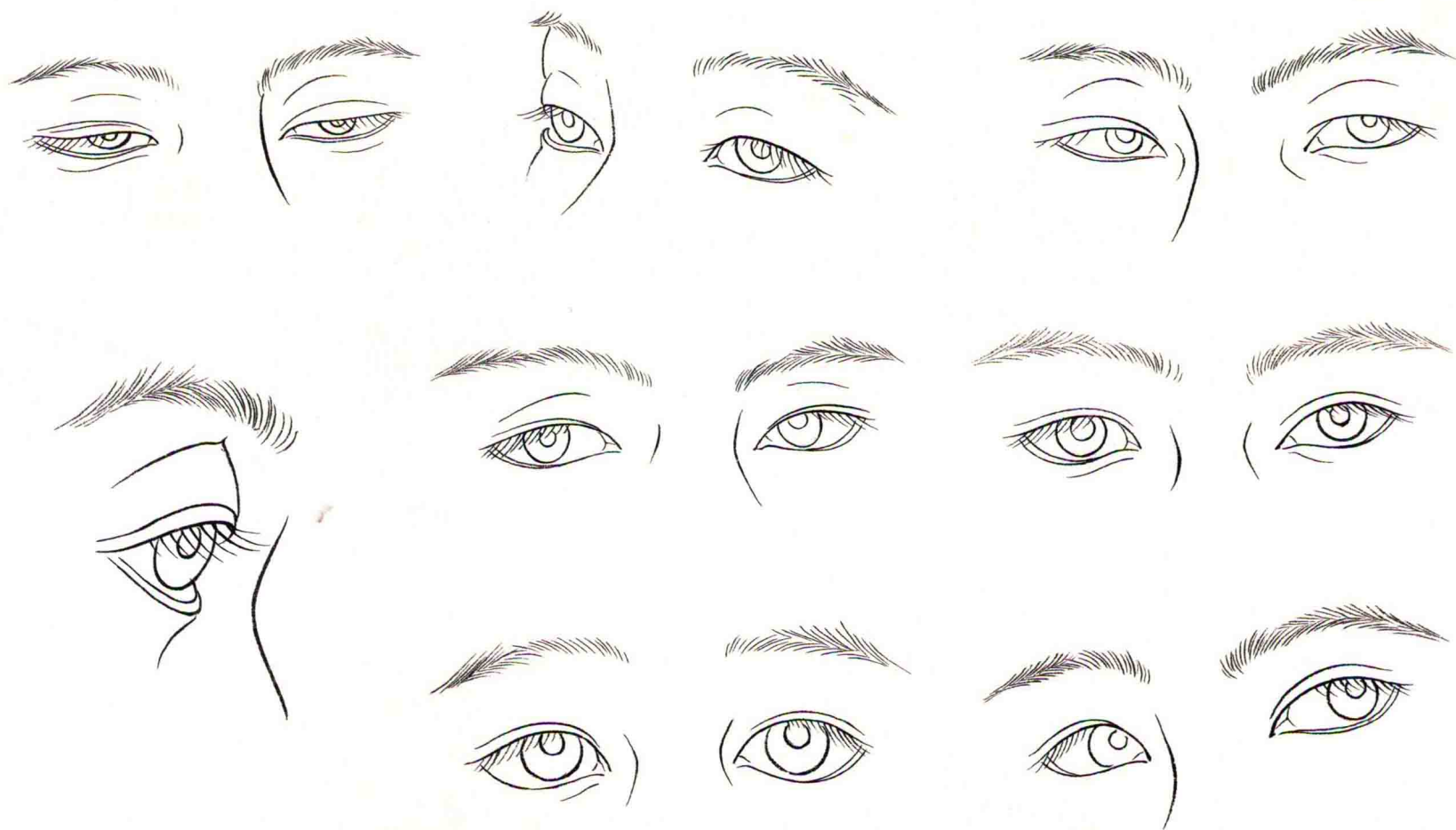
各种眉毛的用笔示范

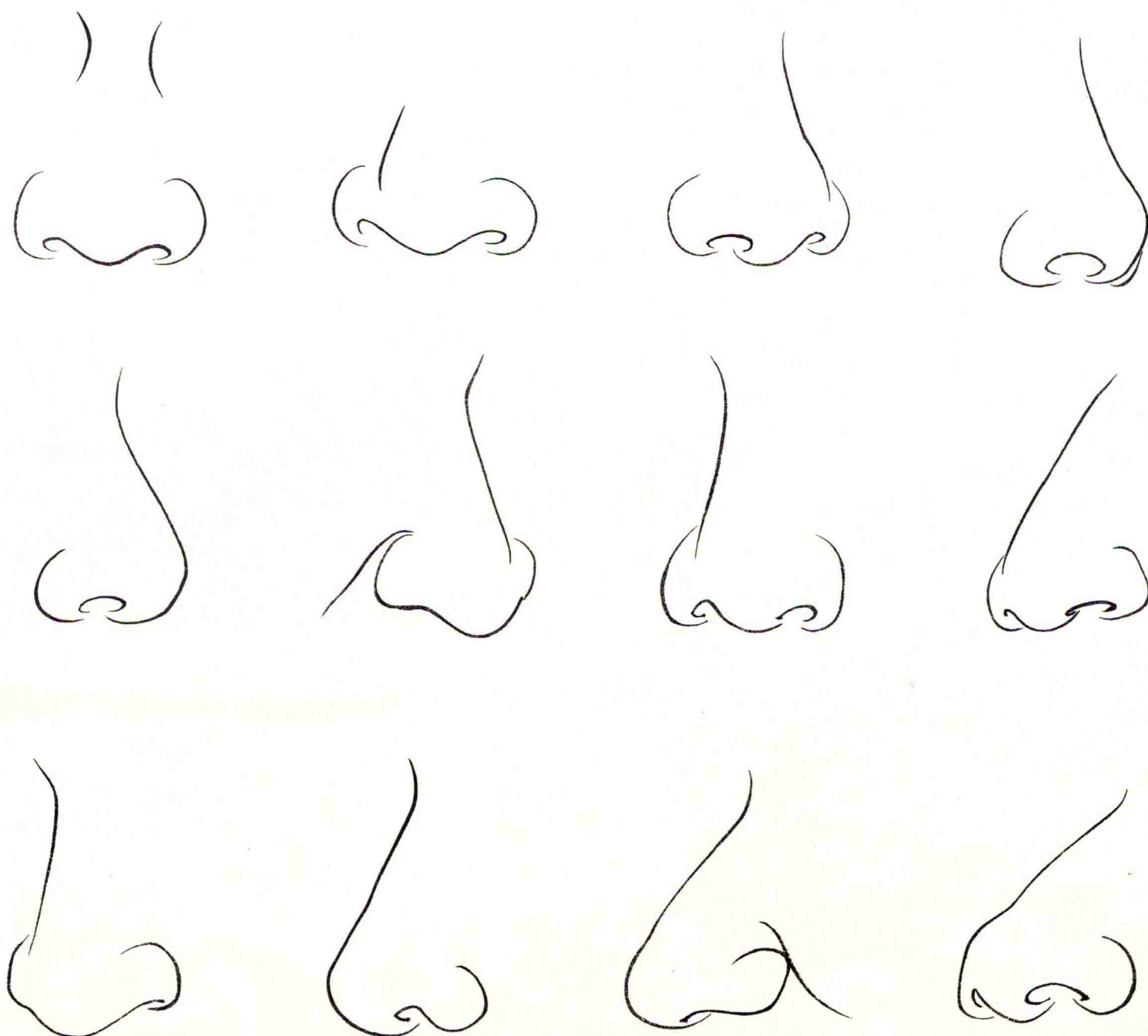
眼睛各个角度的用笔示范

眼睛各个角度的用笔示范

鼻子各个角度的用笔示范

红衣丽影（局部）

红衣丽影

抱琴淑女