ZHONGGUOHUAJIFA

中国画技法

赵永夫 绘

工笔古代仕女画法

天津杨柳青画社

四川山花

中国画技法
ZHONG GUO HUA JI FA

工笔古代仕女画法

赵永夫 绘

天津杨柳青画社

赵永夫，生于甘肃临洮，自幼酷爱绘画艺术，毕业于天津美术学院中国画系。现为石家庄美术家协会会员、甘肃省美术家协会会员、中国国画家协会会员。

图书在版编目（CIP）数据

工笔古代仕女画法／赵永夫绘．—天津：天津杨柳青画社，2012.11
（中国画技法）
ISBN 978-7-80738-764-0

Ⅰ．①工… Ⅱ．①赵… Ⅲ．①工笔画－仕女画－国画技法 Ⅳ．① J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 231360 号

天津杨柳青画社出版
出版人　刘建超
（天津市河西区佟楼三合里 111 号　邮编：300074）
http：//www.ylqbook.com
北京锋尚制版有限公司制版　天津海顺印业包装有限公司印刷
开本：1/8　787mm×1092mm　印张：6　ISBN 978-7-80738-764-0
2012 年 11 月第 1 版　2012 年 11 月第 1 次印刷
印数：1－5 000 册　定价：38 元

市场营销部电话：(022) 28376828　28374517　28376928　28376998　传真：(022) 28376968
编辑部电话：(022)　28379182　邮购部电话：(022)　28350624

前　言

中国传统绘画在表现形式上分为工笔画法和写意画法两大类。人们一般把以笔触洗练、水墨淋漓的方法完成的画称之为写意画，把以工整细致、色彩浓丽的方法完成的画称之为工笔画。因此工笔画是中国传统绘画中一种表现形式的名称，是一种有着鲜明的自身特点而独立于世界艺坛的表现形式，以这种表现形式为主体的作品，叫工笔画。工笔画法是一种古老的形式，是中国传统绘画中的基本形式。（大笔触的写意画法产生和成熟得比较晚，基本上是宋代以后才出现的。在此之前中国的绘画面貌基本上属于工整细致一统天下的局面。）从考古发掘中和历史的遗留来看，早在战国时期工笔画就已经成熟了，湖南长沙马王堆出土的战国时期的楚墓帛画《人物夔凤帛画》就是一副典型的工笔仕女画作。帛画刻画了一位长衣细腰、体态轻盈、面貌姣好、侧身合掌而立的妇女形象。汉代宫廷画家毛延寿是有记载的我国最早的一位仕女画家。汉魏晋是仕女画发展趋向成熟的阶段，晋代顾恺之的仕女造型秀骨清像，服饰薄衣广袖，线描圆润挺秀，均匀一致，如行云流水、连绵遒劲，特点分明，当时被誉为“春蚕吐丝”。唐代是仕女画繁荣兴盛的时期，大都以描写当时生活中的宫廷贵妇为主。画家在继承前代仕女画的基础上还吸收了西域文化，与之融会贯通，各持所长，呈现出流派纷呈的局面。其中杰出的仕女画家有张萱和周昉等，他们的作品风格古拙凝重，刚柔相济，人物造型大多形态丰腴、服饰华丽、笔法精细、设色浓艳，生活场景刻画细致生动，体现了唐代仕女画写实方面的卓越成就和当时的绘画风格。五代仕女画已由唐代肥硕丰满变得较为修长，人物表情也刻画得更加细腻传神，线条细劲圆浑，疏密有致，从顾闳中的画中可以得到验证。宋元时期的仕女画内容也得到拓宽，在绘画中反映了世俗性和文学性，人物造型也更接近生活，刻画的形象更加俊俏、娟秀，窈窕多姿。这一时期，仕女画的风格上形成了两派，一派是继承了前代工笔重彩的传统，而另一派开创了白描画风，大家李公麟、武宗元等都有白描杰作传世。明清两代是仕女画的全盛时期，明代仕女造型上大都为纤细瘦削，而取材表达内容是从仙女、后妃到村姑、歌妓。从历史到现实，从传说到小说、诗词、戏曲中的人物，都是仕女画创作的素材，代表画家有唐寅、仇英等。而陈洪绶开创的夸张变形、

马王堆一号汉墓T形帛画

周坊《簪花仕女图》

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

张萱《虢国夫人游春图》

清奇高古的画风对后世人物画有很大的影响。清代仕女在造型上更追求柔弱媛婉、风姿绰约的情调，以“弱不禁风”的削肩美人为尚。清代著名仕女画家有很多，如焦秉贞、冷枚、改琦、费丹旭、任伯年等。

总之，工笔仕女画历史悠久，形式优美，有着深厚的传统，是我们学习的宝贵文化遗产。近年来工笔人物画广泛吸收其它画种的营养，探索的空间更加广阔，观念更加现代，而仕女画则呈现出旺盛的生命力。当今时代，画家的绘画技巧，艺术修养的普遍提高，社会艺术品味也普遍提升，仕女画这一画种在新的历史时期正以一种新的面貌向人们展示它不朽的艺术魅力。

唐寅《王蜀宫妓图》

仇英《修竹仕女》

一、工笔人物画的工具和材料

工笔人物画非常讲究工具材料的选择和使用。得心应手的工具材料是画好一幅画的物质基础，在绘画过程中起着重要作用。要求不必过高，一般能使用而不破坏效果的就可以，但搞创作时则要根据作画的目的、用法以及表现形式上的特点和体现个人风格的需要进行选择，以保证画面效果。

1. 笔

毛笔：毛笔在选毫上主要有硬毫、软毫和兼毫三类。在工笔仕女中可根据不同物体的表现选择适合的毛笔，勾线时可用弹性较好有劲健且柔度适中的勾线笔。工笔仕女画大多以染色为主，可选择几支大小各异的白云笔即可。部分山石花草的特殊效果处理可因人而异，选择自己顺手的毛笔。

2. 墨

墨分油烟、松烟、漆烟三种，皆应备置。勾线宜用油烟墨，取其黝黑而光彩，久不褪色。着色则宜用松烟墨，取其没有反光之故，尤其在工笔仕女画头发的着色上更为恰当。工笔仕女画用墨锭研墨用才好。研墨时要使墨块顺一个方向慢慢磨去，力量要匀，这样研出来的墨细致好用。墨一定要磨浓再用，即使用淡墨，也要用浓墨掺水使之淡化，墨色才能轻清。磨好的墨可分出一部分在碟内使用，将砚加盖，以保持水分。画工笔画不可用宿墨，一次研的不要太多，宜少研常研，现研现用，不要存放。研磨后的墨锭要用纸或布包好，以防干裂损坏，影响使用。市场上墨汁使用方便，但工笔画最好不用墨汁，因其含胶太重易掉色，画出的效果远不如研墨，用时要注意。

3. 纸和绢

纸：工笔画使用的宣纸一般都是经过胶矾加工过的熟纸，具有抗水性能强，吸水性能弱，不像生宣纸那样容易渗化，适宜勾线渲染。“熟宣纸”又因厚薄、粗细尺寸不同而有区别。常用的有薄而细腻的“蝉衣笺”，比较适中的有“冰雪笺”、“清水书画笺”、“云母笺”等，粗而厚的有“玉蝶笺”、“玉版笺”等，可根据个人的喜好和习惯选择使用。“熟宣纸”放久了容易跑矾，也叫漏矾，所以一次不要买太多。买多的纸应该注意密封，放在阴凉干燥处，不让阳光直接照射或遭风吹，不然容易变脆损坏。作大画需要大幅纸，有时要自己矾制，胶矾水一般是用三分胶七分明矾，加水调和而成。有了胶矾水，自己可以制作所需的纸和补修漏矾的纸张。

绢：用于作画的绢是经过加工过的纺织品，同样分为生熟两种。熟绢经过捶压胶矾，质地细腻透明，表面光滑，颜色有白绢、仿古绢等。用绢作画和用纸作画效果大抵相同，只是绢的质地感优于纸，但纸上的效果也不是绢完全能代替的。由于绢大多都比较薄而透明，适宜于背敷颜色的画法。即在作画过程中，正面颜色已经上足但不能满足画面的要求，就在这块颜色的背面涂上一定的颜色，使正面色彩更加厚重鲜亮，这种方法也叫反衬。在纸上用这种方法的效果就不如绢上的好。

4. 砚

砚：作画用的砚台质量要好，需选用石质尖细、硬度高、不吸水、发墨好不易损坏石质的石砚。较为著名的砚有以下几种，产于广东端溪的端砚、安徽歙县的歙砚、甘肃临洮的洮砚、山东鲁括的澄泥砚，并称为四大名砚。可根据个人喜好选择使用。

笔洗和调色碟也不可缺少，画工笔画要保持清洁，经常换水。调色碟以白瓷最好，多备几个为宜。另外画板、画框、直尺、界尺、铅笔、橡皮、素描纸、速写本、研钵等都要备好。

5. 颜料

中国画颜料分为矿物质（石绿、石青、蛤粉、朱砂、赭石）与植物质（有花青、藤黄、胭脂、曙红等）两种，也称石色与水色。矿物质色大多用于工笔重彩画。蛤粉一般用粉状色加胶水调制，色彩厚重而亮丽，久不变色，也可用锡管状的白粉来代替。白粉画起来比较难，太薄显得不白，太厚装裱时会失散污染画面。为了保证画面颜色不掉，在完成画面整体之后，用较稀的胶矾水统刷一遍。

石绿：分为头绿、二绿、三绿、四绿，以头绿最重，四绿最淡。用时可放在乳钵内用胶水调和后用。

石青：分为头青、二青、三青、四青，以头青最重，色彩沉着艳丽，使用方法与石绿相同。

锡管石色色彩呈现轻飘不稳的感觉，尤其胶水内所含的颜色太艳易掉色，代替粉状石色用时可另外加胶。

朱砂：在中药铺里可买到，最好的天然朱砂是镜面朱砂（矿石面平滑故名），加工方法与石绿相同。

朱磾：是朱砂研磨后上面偏黄的颜色，锡管装的朱磾色泽较差，小盒装的膏片较好，使用前放入小碟内加热水化开后使用。

赭石：天津复兴颜料厂所产的赭石为好，小盒装的膏片较好，使用前放入小碟内加热水化开后使用。

花青：以苏州姜思序所产的特级花青膏为好。

藤黄：有毒，勿入口，是以海藤树汁流入小竹筒，干后结成块状的颜色，其中成中空管状的称笔管黄者为最好。产地

越南所以叫越黄或月黄。使用时如是嫩月黄，能随磨随下，此种藤黄色透明纯正，画叶时与花青调取汁绿、中绿、老绿都能保持色彩的透明。锡管藤黄色泽不错，但是带有粉质，调绿色总带粉气，但点花蕊时调入最好。

胭脂：是用菌草等植物制成。颜色略带墨紫味，比较沉着。如果胭脂色相太暗，可以调入少量曙红合用。

牡丹红膏：其色相为西洋红，色彩娇艳。另外还有洋红膏，现为使用方便，多用锡管曙红代替。

二、线描

在传统的中国绘画中，线描的地位和作用是崇高的。宋元时期的仕女画就有白描作品的传世，如大家李公麟、武宗元等。线描在一幅画中起骨干框架的作用。白描仕女画是用单纯的线条勾勒，运用抑扬顿挫、疏密虚实、粗细曲直的线条塑造表现仕女形象。设计出仕女造型，组织好服饰衣纹，疏密关系要得当，刻画到位后即可勾线。勾线时要有轻重粗细和长短虚实等变化，感觉上有的润滑、有的粗细、有的轻快、有的凝重、有的衣纹图案连续重复，所以勾线时要对称、均匀。这样才具有强烈的装饰美的效果。

三、仕女的五官和发型

1. 造型

仕女画力求个性，要刻画得逼真传神、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。而面部刻画得不仅要美，而且眼神平和宁静，人物美得善良、不妖娆。发型和人物的服饰相得益彰，不同朝代有特定的发饰服装，随着历史的更替，服装发饰也随之变化，体现特有时代的特色。

2. 勾线用笔

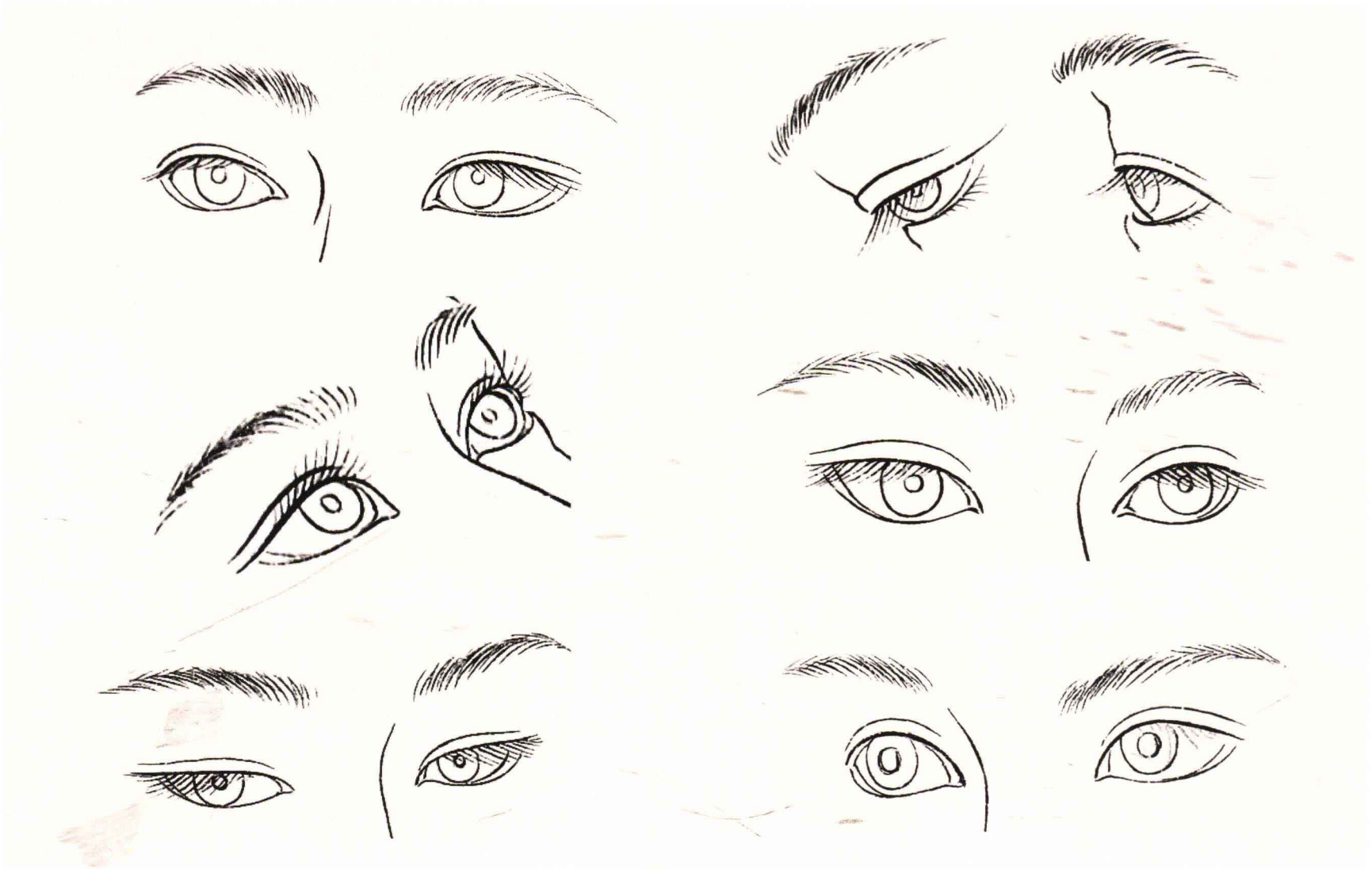
中锋用笔：中锋勾线，笔尖行于线的中部，垂直用笔，线条要工整，秀润劲健。

侧锋用笔：笔锋偏向一边用笔，侧锋变化丰富，粗细自由。

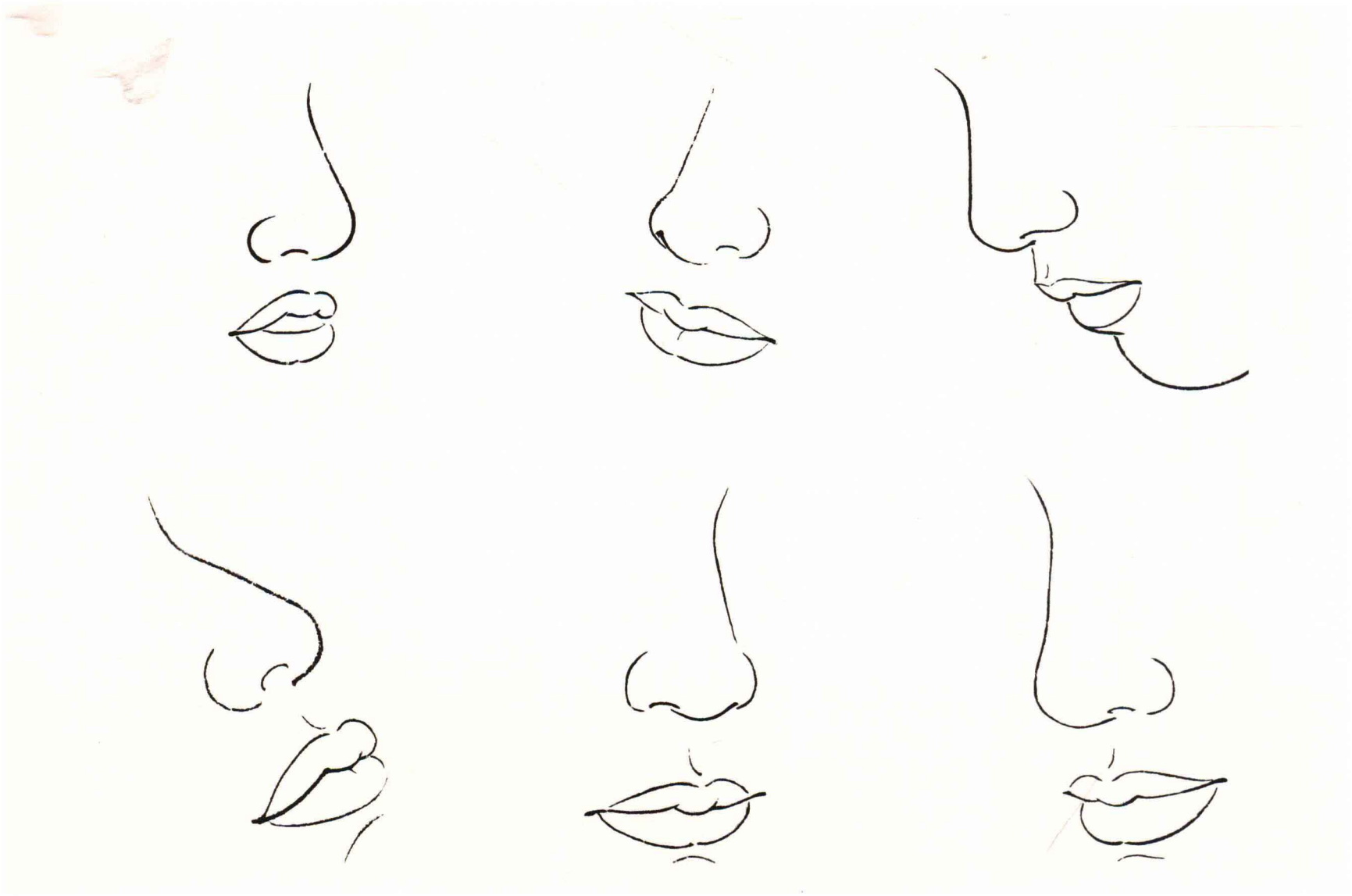
藏锋用笔：收笔均做逆向动作，运笔时欲左先右，欲右先左，欲上先下，欲下先上，即书论所言："无往不复""无垂不缩"。

一般顺序先勾线，线的起笔落笔过程是关键的，线条之间笔与笔要笔气相同，气脉相接。而配景用笔墨需根据画面，运用不同笔墨处理。在用笔过程中，头发用笔要流畅，粗细均匀，富有弹性，发根、发梢要虚收笔。此外，仕女眉毛细而弯，用笔时也要虚入虚收。

眼睛是面部最重要的器官，因为它不仅传达人物的感情情绪，还通过它表现人物的精神面貌，甚至整幅画的意境都会随着改变。所以勾眼睛要全身贯注，认真完成。眼的用笔一般上实下虚，上下眼睑用笔由内眼角起笔稍顿，然后向外慢慢把笔迸出。上下眼睑相交处不要接死，上眼睑略遮部分眼珠。

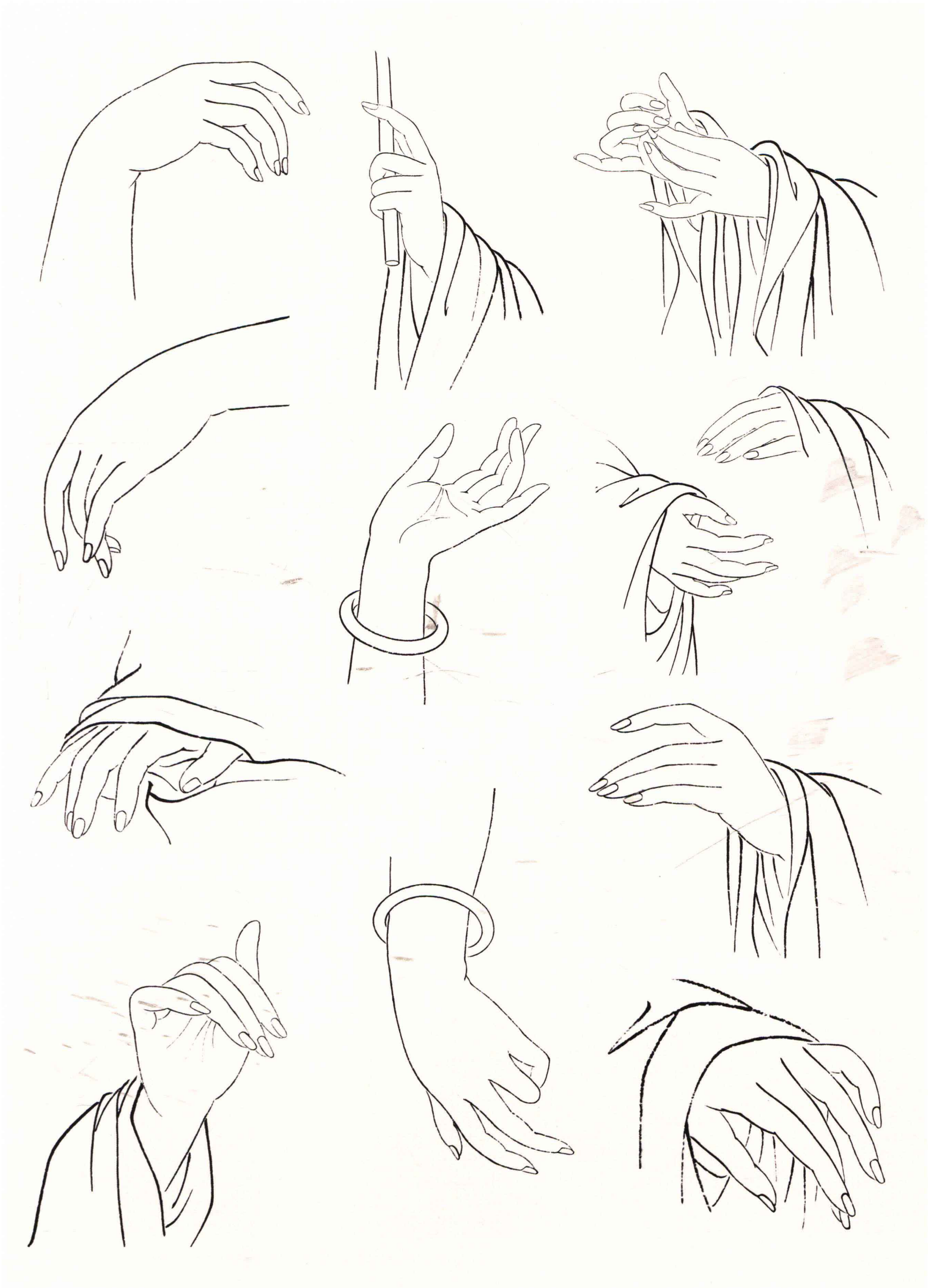


鼻的用笔是由眉心走到鼻头虚起实收，勾鼻孔实起虚收，勾鼻翼由上至下虚起实收，鼻中隔一笔实起实收。嘴的用笔要注意唇中线起伏的变化及结构关系，用笔实起实收。上下唇线实起虚收。



四、仕女的手

手由腕、掌、指组成。仕女的手要匀称，关节部分要减弱，多作“兰花状”，手指细长灵活，用线要匀净圆滑，要画出平润细腻。运笔注意结构，起稿时画手的动态要配合人物的情绪。



此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

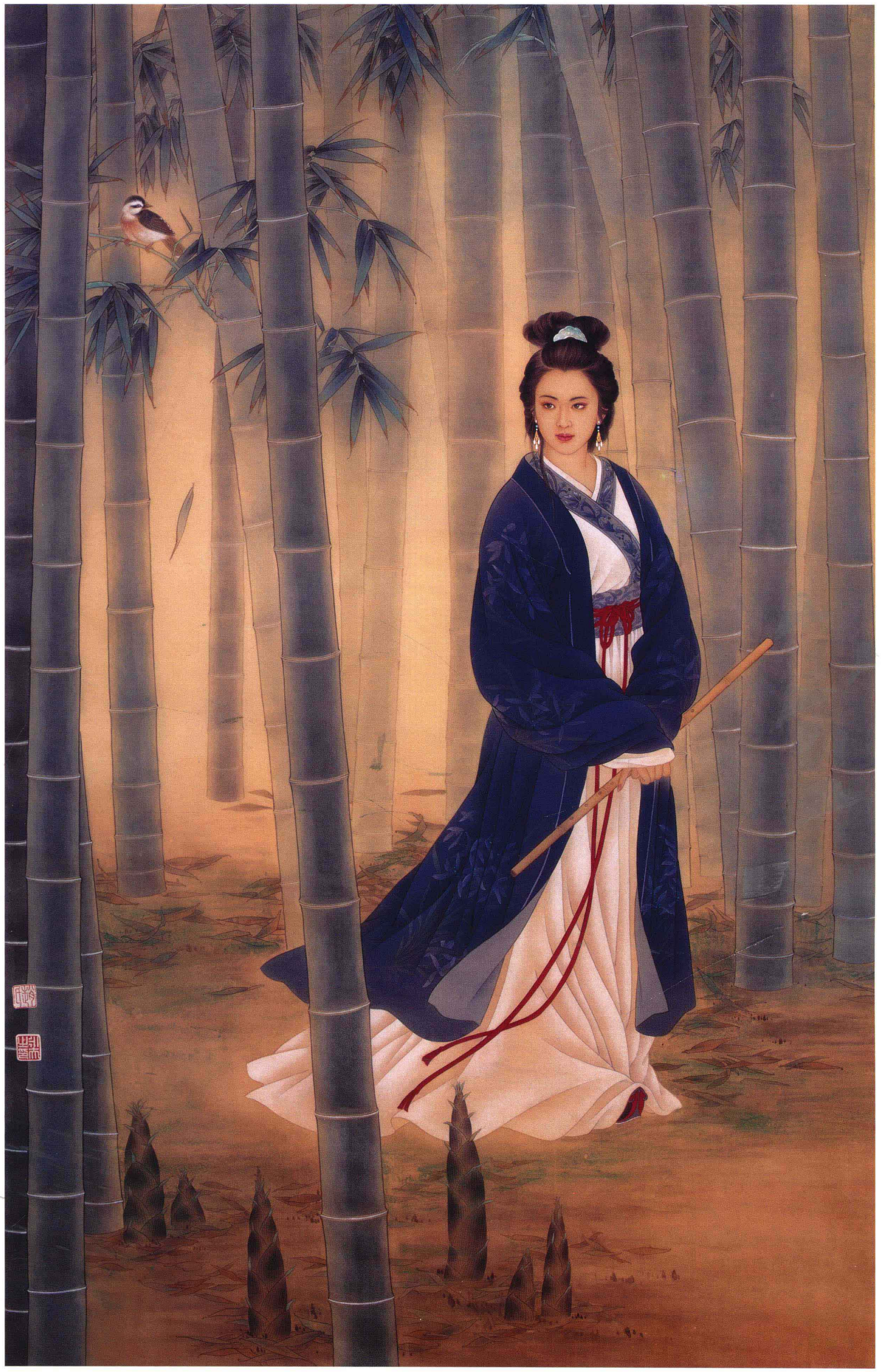
五、工笔古代仕女画画法步骤

《清韵》画法步骤

步骤一 有感而发，确定构思，画出草图，定好色彩稿，寻找最佳表现方案，反复起稿后定出线描小草图。

步骤二 用小草图放大完成素描稿，在画素描稿时要求和小草图的神似一致。素描稿要尽量具体，仔细推敲，为下一步过稿做准备。

步骤三 在拷贝素描稿之前，首先选好用纸或绢。如果用绢，要先把绢绷在框子上，再进行过稿，否则如果先拷贝后绷绢会使画面变形。用铅笔要淡淡地拷贝在绢上，铅笔拷贝完之后要根据画面的轻重，用不同的墨色将线描稿完成。用墨勾线要注意线条的虚实浓淡变化，一般人物肤色用淡墨，头发用浓墨，发髻处勾得要虚。



步骤四 设色，用淡墨分染头发，花青调墨分染外衣，用花青墨分染竹叶、竹竿、竹笋，用白粉反面衬托脸部、白衣服、小鸟，衬托不要太重，勿使画面死板。衣服用花青墨反复分染，立体感不要太强，要注意整体效果。头发用淡墨逐渐加重，使其层次分明，先分染出大组后，再用淡墨反复罩染，注意虚实变化，留出高光部位。

步骤五 用草绿色平涂竹竿、叶子、竹笋。用赭墨皴出地面，用赭石调入少量花青大面积渲染地面。用花青反复分染叶子、竹竿，使其层次分明。在分染好的竹子、竹叶上提染石绿色、石青色。用赭石提染竹叶枯尖。脸部是一幅画的重点，要着力刻画五官的结构和素描关系，眼睛和嘴是体现人物神态的重要部位，尤要认真。脸部用淡赭石分染，根据五官区域的不同可适当调入花青、藤黄、曙红等，画出微妙的变化，如发髻、眉弓、脸的边缘处。用墨分染眼睛结构时要分多次染出，不要一次染死，要有透明感。嘴唇用胭脂、曙红分染。手用赭石、胭脂染出结构。指甲、耳垂、脸颊等可加染些曙红，以增强血色，显得健康红润。肤色罩染用朱磦、石绿加白粉调制，颜色要薄，不够可以再罩，罩后再染出结构。眼睛等部位可再提一提，脸和手的线可用染墨加曙红复勾一遍，不复勾也可以，要视画面整体效果而定。头发染到厚重为止，高光不可太亮，最后头发罩遍花青以降低墨的亮度。用淡赭石分染白衣服，白衣服用白粉提染。蓝色衣服上隐约的花纹用白粉、头绿提染即可。用白粉加三绿画出头上的玉饰。白衣可反复调整，配饰、道具可反复调整，最后使其画面和谐，人物与背景相互映衬，使画面色彩丰富而饱满，整理完成。

步骤一 一幅作品产生之前，画家首先要有一种创作的冲动，一种强烈的表现欲望，这种冲动和表现欲来自于直接和间接的生活。就仕女画的创作冲动而言大多数来自间接的生活，比如中国古代文学作品中人物意境等。直接的生活更是一种非常好的启示，它将使画家的作品更生活化，人物更加生动传神。有了这种冲动后便考虑以小草图的形式表达出来。在小草图上反复修改，直到满意为止。然后根据小草图再画一个小的色彩稿，不必太细，点出整体感觉即可。有了这个初步构思，把小草图放大成线描稿，放大过程中要保留小草图的神韵，不能机械地抄小稿。这是一个再创作的过程。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com