

当代书画名家技法解析

九開·吳煙波上
是真妃玉浴時
歲次戊午春青蛟書

顾青蛟 写意仕女画法

天津人民美术出版社·(全国优秀出版社)

夜琴 尺寸 60cm × 97cm

图书在版编目(CIP)数据

顾青蛟写意仕女画法 / 顾青蛟著. — 天津: 天津人民
美术出版社, 2007.1

(当代书画名家技法解析)

ISBN 978-7-5305-3401-4

I. 顾... II. 顾... III. 写意画: 仕女画——技法
(美术) IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 152011 号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市中天印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2007 年 1 月第 1 版

2007 年 1 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/12 印张: 3

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 26.00 元

作者简历

顾青蛟，1948年生，江苏省苏州人。1969年毕业于苏州工艺美术专科学校，后进修于无锡轻工业大学。中国美术家协会会员，江苏省花鸟画研究会理事，无锡市美术家协会理事，无锡市书画院国家一级美术师。

擅长古装人物、走兽，兼作旁类。能工善写，准确把握造型、结构，适度夸张，吸收古代壁画浪漫的表现手法，使作品具有崭新的审美意韵，工笔画典丽古雅，写意画气韵生动得真趣。

作品曾参加第七届、第八届全国美展，第二届、第四届、第六届全国体育美展，第五届、第六届全国年画展，1997年全国中国画

人物画展，第二届中国花鸟画展等全国性美展十多次，获全国展金奖、铜奖、优秀奖。1992年在法国巴黎举办“百虎画展”；1995年在马来西亚举办双人展；2001年在日本举办联展。2004年随团出访摩洛哥、突尼斯进行文化艺术交流。

1986年起出版美术专著，主要有《中国当代名家画库·虎精选集》、《顾青蛟画虎》、《画马》、《画猴》、《画狗》、《画禽鸟草虫要诀》、《水墨写意动物画技法》、《美术家顾青蛟》、《白描画谱·古代仕女》等二十多种，并出版个人国画作品艺术挂历十多种。

当代书画名家技法解析

顾青蛟写意仕女画法

顾青蛟 著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

目 录

前言

一、概述	4
二、写意仕女画基本技法	4
1. 仕女画的造型	4
2. 仕女画头部姿势	5
3. 仕女头部画步骤	5
三、写意仕女画的各种手姿	6
四、写意仕女画的笔墨	6
1. 写意仕女画常用的笔墨	6
2. 仕女画的衣褶	6
3. 仕女画的配景	8
五、写意仕女画步骤	9
《艳态迎春舒》	9
《觅诗图》	10
六、作品解析	11
七、作品欣赏	16

鳴箏宮宋柱素手玉房前欲得圓郎顧時三誤拂弦
甲申歲秋自青蛟寫於勤勞齋

鸣箏 尺寸 90cm × 48cm

前言

何为“仕女画”，郭若虚在《图画见闻志》中说：“士女宜富秀色娇媚之态”，清代郑绩在《梦幻居画学简明》中说：“写美人，不贵工致娇艳，贵在淡雅清秀，望之有幽闲贞静之态。”这似是千百年来对仕女画的基本审美取向和意趣追求。仕女画也是人物画家普遍涉及的题材。

当今画仕女画的画家众多，可以肯定的是仕女画这一传统画种所具有的旺盛生命力。特别是改革开放以后，随着社会的发展和时代变化，画家的艺术才能、个性意趣也得以充分展现，艺术风貌也趋多样化，百花齐放，异彩纷呈。

在仕女画呈现一派新天地的同时，也有些冠名“仕女画”的画我总觉得已不能称作仕女画，有的像“春宫图”，有的觉似“丑女图”。我们现在画仕女虽不必囿于既定程式，但也应有一个本民族普遍认同的审美取向。

《诗经》中对仕女容貌这般描述：“手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮。”《红楼梦》中对仕女如是描述：“闲静时如姣花照水，行动处似弱柳扶风。”我想这种对古代仕女容颜及精神气质的描述，大凡画仕女的画家都是愿去静心揣摩、省悟的。

本着我画仕女所积累的认识感悟，我对仕女画确定的形成格局是仕女要有婉约温情的神韵和楚楚动人的容颜，既要反映古典审美意趣，又要容纳现代感观韵致。以两者为契合点，展现的仕女图应清气脱俗，妍质外渗，赏心悦目，能给人如聆丝竹雅吟，如品香茗醇酿这样韵味无限的意境。当然要达到这种境地须要画者不断地去增加自身修养，努力参悟，提高修养。

本书所提到的写意仕女，仅以目前个人的理解及水平诠释成册，欠妥之处，尚请读者鉴谅。

顾青蛟

2006年5月于无锡勤芳斋

朱口出艳音，玉指弄娇弦 尺寸 138cm × 70cm

一、概述

“仕女画”是“美人画”的雅称，也谓“士女画”，当时大多描绘古代上层社会妇女形象，随着人物画的发展，仕女画的内容含意、风格形式渐趋丰富，成为中国传统人物画中的独立门类。

仕女画可追溯到秦汉以前，湖南长沙战国楚墓出土的《人物凤夔帛画》刻画的侧身合掌而立的妇女形象，面貌皎洁，体态轻盈。《汉书》记载的汉元帝宫廷画工毛延寿应是所知我国最早一位仕女画家。

汉、魏、晋是仕女画发展趋向成熟的阶段，现存晋代画家顾恺之的《女史箴图》、《列女仁智图》和《洛神赋》中仕女造型都是秀骨清像，薄衣广袖，线描如春蚕吐丝，连绵遒劲。

唐代仕女画以描写现实生活中的宫妃贵妇为主，具鲜明时代特点，人物造型大多体态丰腴，服饰繁缛华丽，设色浓丽典雅，如张萱的《捣练图》、《虢国夫人游春图》和周昉的《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》等代表了当时的绘画风格。五代的仕女画由唐代的丰腴趋向修长，人物表情也刻画得细腻传神，线条细劲圆浑，疏密有致。传世代表作有顾闳中的《韩熙载夜宴图》、周文矩的《宫中图》、阮郛的《阆苑女仙图》等。

宋元时的仕女画内容得到拓宽，在绘画中反映了世俗性和文学性，设色清淡雅致，如周朗的《杜秋娘》、卫九鼎的《洛神图》等，而宋代的梁楷以洗练放逸、酣畅淋漓的笔墨开创了写意画的先河。

明清时期的仕女画更注重笔墨情趣及意境的表达，强调文学内涵，创作素材、艺术风格也更趋多样化，并往往采用诗、书、画、印的有机结合，

增强了作品的文学性、艺术性。仕女造型追求柔弱婉婉、风姿绰约的意韵。这时期有影响的代表作很多，如郭诩的《琵琶行图》，吴伟的《武陵春图》，唐寅的《秋风纨扇图》、《孟蜀官伎图》，仇英的《吹箫引凤图》、《贵妃晓妆图》，文徵明的《湘君湘夫人图》，陈洪绶、严湛的《女仙图轴》等，而陈洪绶开创的清奇高古的变形画风对后世人物画家有很大影响。

清代著名仕女画家很多，焦秉贞、冷枚在技法上融进西洋画法，设色艳丽，构图谨密。改琦、费丹旭画风典雅，造型纤弱清秀，扬州画家闵贞、禹之鼎、黄慎的作品形象洗练写意，笔墨简括飘逸，洒脱恣肆。海上三任在吸收了陈洪绶夸张变形风格的基础上又别开新貌。特别是任伯年，工写兼能，无不精妙。

现代大师齐白石、徐悲鸿、傅抱石、张大千、黄胄等也都有各具特色的写意仕女画传世，为这一传统题材增光添彩。众多优秀画家为我国留下的这份宝贵的艺术财富，值得我们好好珍惜！

二、写意仕女画基本技法

“写意”指笔墨纵放、洒脱简略地描绘物象的形神，通过客观的物象和主观情思相交织，融情抒写，寄性遣意，属于疏放的一类画法。

要画出仕女秀雅的内涵与气质，就要了解历代女性的生活形态，这需要深厚的文学修养。我们要从古代描写女性的诗词、戏曲、小说及神话传说中去品味，放飞想象，从中采撷所需的动人艺术形象。“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”、“玉钗风不定，香步独徘徊”、“东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。”……这些诗情给仕女画家提供了何等丰富的想象与画意。

1. 仕女画的造型
画仕女要掌握一定的

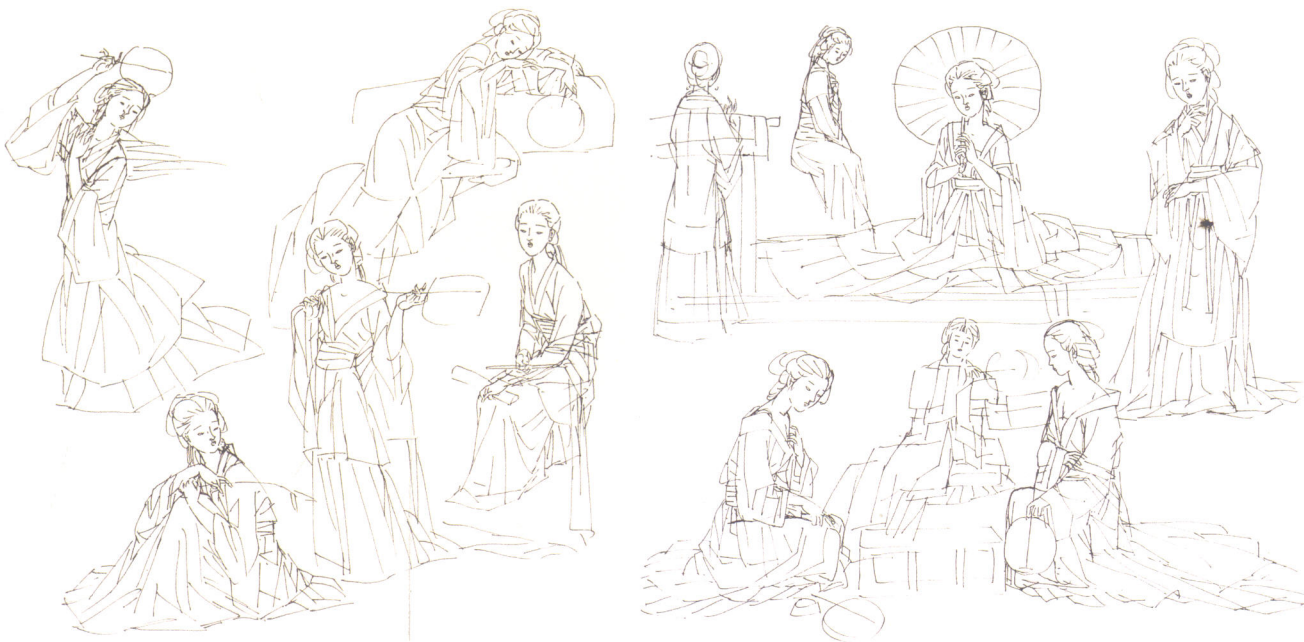

图1 仕女画造型练习

造型基础,包括人体结构及服装发饰和衣纹组织处理,可结合仕女的动态情景进行造型练习。一般画仕女肩膀要比正常人窄些,俗称削肩美人。通过一定数量的造型练习来逐步掌握要领,为下一步的自信落笔打好基础。(见图1、图2)

2. 仕女画头部姿势

仕女的形象或丰腴或秀婉,既是所画对象神韵所需,也是画者自身的取向,如“两弯似蹙非蹙雉烟眉,一双似泣非泣含露目”、“漆点双眸鬓绕蝉,长留白雪占胸前”。凭借这些描写,我们去捕捉一个婉约可人的仕女形象也就有了依托。我们要从仕女头部的正侧向背等多个角度姿势进行练习。脸部轮廓用勾线笔,分四笔完成,即额、脸、下巴、腮。勾脸时行笔要稳,不快不慢,脸型要勾得饱满,眉梢外端要细,上眼睑墨线要粗于下眼睑墨线,鼻线要勾得细挺,口不能画大,上嘴唇为弓形,口裂线要略粗些,注意嘴形的起伏结构。(见图3、图4)

3. 仕女头部画步骤

朱磬加三绿加白粉加水调成皮肤色,羊毫笔趁湿画出头形。湿羊毫笔蘸墨从顶部向内撇乱头发,接着画两侧头发,然后加发式。勾线笔蘸淡墨,或淡墨加少许赭石色,笔略干趁湿按眼、鼻、口、眉顺序勾画,最后勾出脸部轮廓及耳。蘸深墨复勾眼、眉头,细心处理好眉角眼梢微妙处。换笔蘸赭石色,或赭石加朱砂色画嘴唇。(见图5)

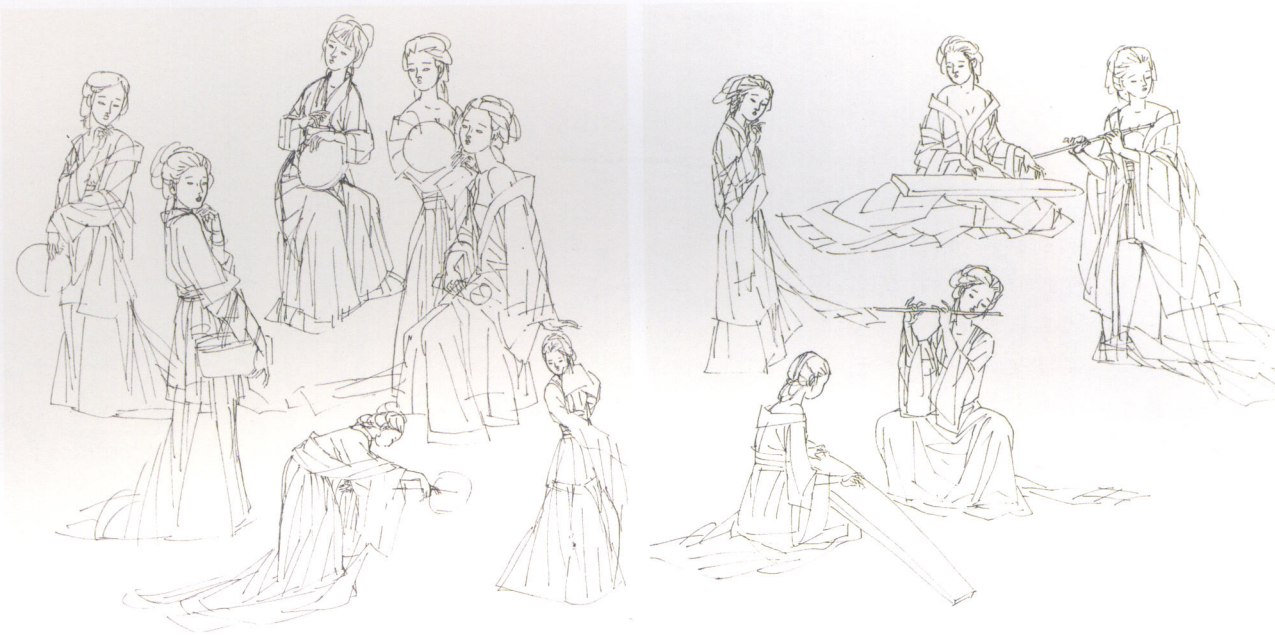

图2 仕女画造型练习

图3 仕女画头部姿势

图4 仕女画头部姿势

图5 仕女头部画步骤

三、写意仕女画的各种手姿

仕女的手匀称优美，手指细长灵活，留有长指甲，故“十指尖尖”，多兰花状手姿。仕女手部的各种姿势和动作与其姿态表情密切配合，传达细腻的情感。（见图6）

四、写意仕女画的笔墨

中国画技法中的点、虱、抹、皴、擦、勾勒及干、湿、浓、淡、枯、渴等笔墨功夫在一幅完整的写意仕女画中同样是不可或缺的。“墨非蒙养不灵，笔非生活不神。”由此可见笔墨在人物画中的重要意义。笔墨功夫的好坏直接影响作品的优劣，故为历代画家所重视，他们在长期的实践探索中积累了丰富经验。优秀画家所作的精美画作、精辟画论，都是可资我们学习借鉴、解读研究的，通过融会贯通来掌握笔墨技巧。

1. 写意仕女画常用的笔墨

1) 点笔 2) 虱笔 3) 抹笔 4) 皴笔 5) 擦笔 6) 勾勒（见图7）

2. 仕女画的衣褶

仕女画的衣褶用狼毫或羊毫笔勾勒均可，但褶皱的物理性一定要有所交代，衣褶线条的抑扬顿挫、转折收张、顺逆之间均需合乎法度。（见图8、图9、图10、图11）

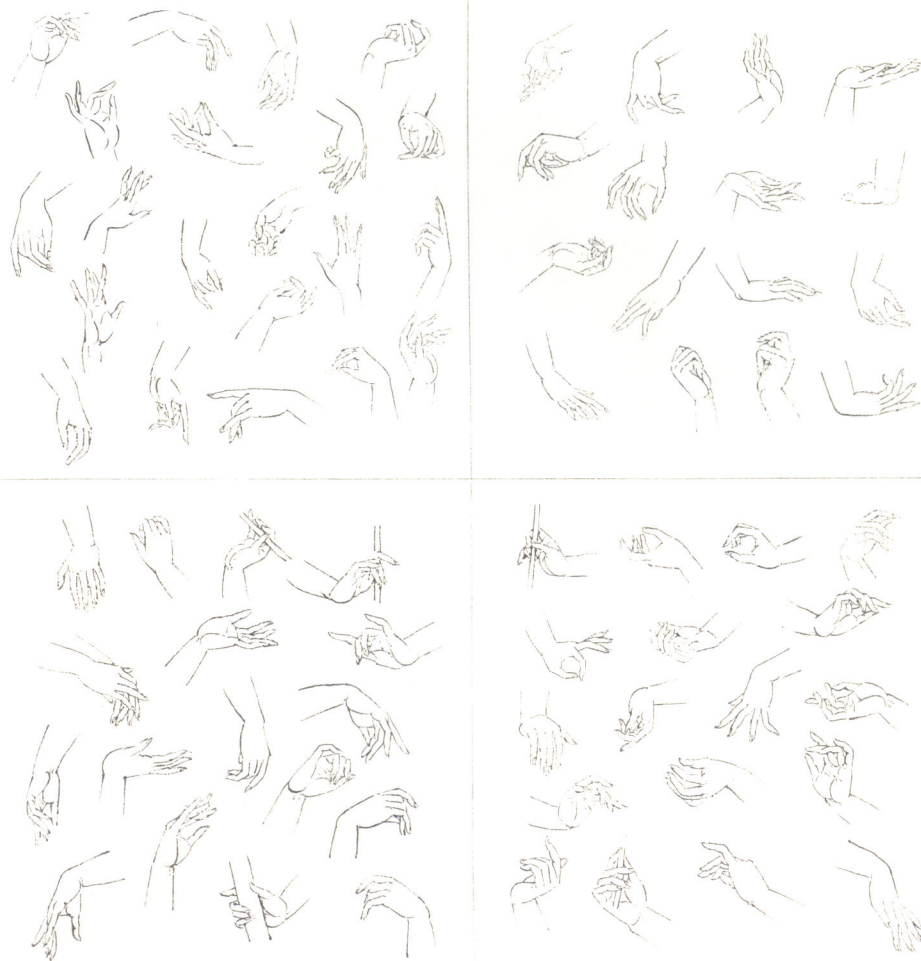

图6 写意仕女画的各种手姿

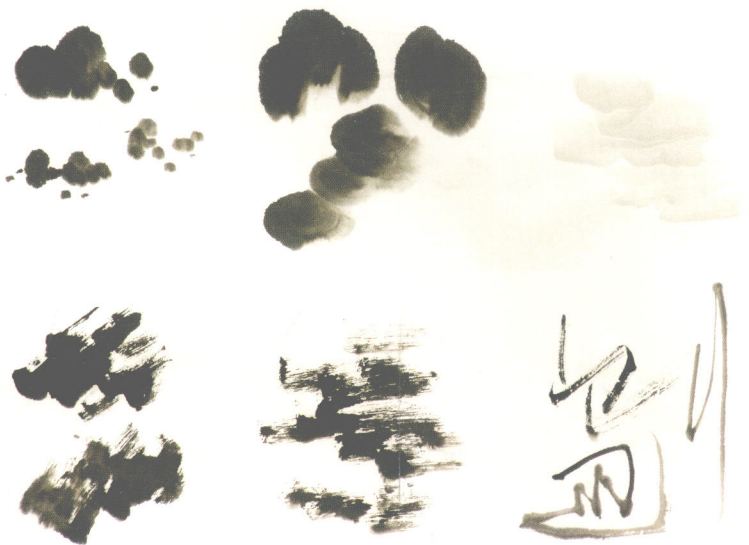

图7 写意仕女画的笔墨（点、虱、抹、皴、擦、勾勒）

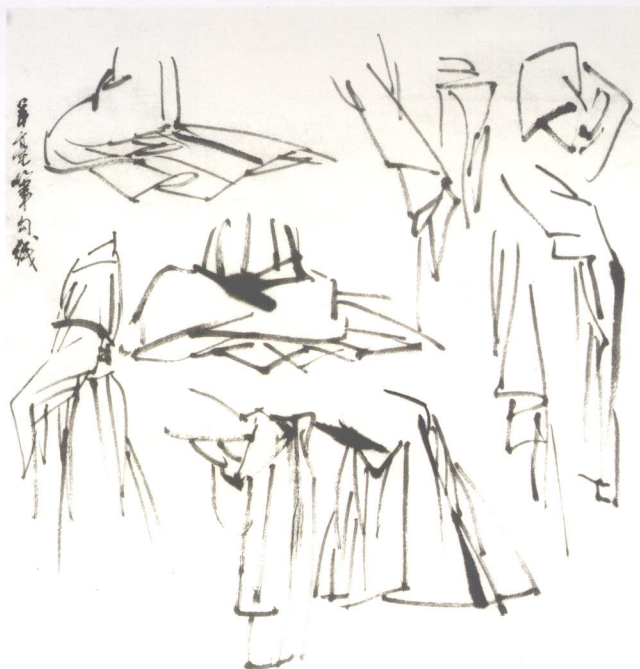

图8 羊毫笔勾线

图9 狼毫笔勾线

图10 用羊毫笔勾画

图11 用狼毫笔勾画

3. 仕女画的配景

画仕女大都需要配景相衬托才能相得益彰，对一些经常涉及的竹石芭蕉、藤蔓枝花等画法都应练习并有所掌握，这对创作出一幅完美的仕女画是大有裨益的。（见图12、图13、图14）

图12 仕女画的配景（竹石）

图13 仕女画的配景（蕉石）

图14 仕女画的配景（藤蔓花枝）

五、写意仕女画步骤

《艳态迎春舒》

材质：生宣、一得阁墨汁，马利牌国画色

1) 中白云笔蘸皮肤色画头、颈形态，换白云湿笔蘸墨画头发、发式，画时要注意头形，下笔要爽。羊提蘸粉赭黄色画上衣，朱磬加赭石、三绿调和，点画下裙，要体现出仕女的形态，蘸墨略侧锋画帛带。

2) 勾线笔蘸淡墨，或淡墨调少许赭石色，略干趁湿勾画五官、脸轮廓及手。中号勾线笔淡墨中锋勾画出上衣衣褶，蘸深墨勾画下裙褶纹，勾画的衣纹要体现衣服里的身体结构，注意墨线的顺逆顿挫节奏变化，用笔要松灵。

3) 用同样方法画左边仕女头、手形态，淡墨勾出衣裙的衣纹组织结构，深墨勾腰带。左侧仕女略干时，深墨复撇捺帛带，深墨复勾眉头、眼，淡墨青略润眼，点画嘴唇。

4) 完成头部饰物，收拾、审视画面，配画紫藤竹石，题款铃印。

《觅诗图》

材质：团扇金笺卡纸，一得阁墨汁，马利牌国画色

1) 白云笔瓦画出头、手形态，用色可略比宣纸上用色稀薄，金笺纸不太晕化可先开相。

2) 朱磬调胭脂画披风，浅暗赭色点画下裙，趁湿复点白粉。

3) 用深色复画披风，大致形态完成后，淡墨勾画衣纹组织，深墨画腰带，添画头饰，收拾画面。

4) 审视画面，配景题诗，落款铃印。

在画仕女时一般可先构思小草图，确定布局设想，以便创作时从容落笔。

六、作品解析

(1) 娉娉袅袅十三余，豆蔻梢头二月初
材质：仿古宣 尺寸 60cm × 48cm

在这明媚春光里，打着油纸伞的清丽少女若有所思，此图从左上角斜插下的枝条与席地而坐的少女成对角之势，横题的诗款打破布局的平衡，作品疏朗空灵，质朴自然。

(2) 色如虚室白，香似玉人清
材质：仿古宣 尺寸 97cm × 60cm

这幅梅花仕女图，刻画的是月色朦胧中佳人夜游香雪海的情景，仿古纸色再经烘染，使静谧的月夜梅林充满温情，寒夜中透着暖意，将执花女人设置在怒放的梅花丛中，二者互为衬托，相得益彰，引人入胜。

(3) 沉鱼 材质：生宣 尺寸 69cm × 70cm

在接天莲叶无穷碧的荷花丛中，鱼儿悠游，越女西施款款而来，如出水芙蓉婀娜妙香清入髓，千柔百媚，蹙眉凝神，弱不禁风。

(4) 落雁 材质：生宣 尺寸 69cm × 70cm

塞外风吹飞雪，寒风凛凛，雁飞千里思南翔。昭君怀抱琵琶佇立于骆驼旁，满腹愁肠，满心悲凉。空旷的天际及脚下的残枝衬托出明妃和亲的无穷幽思。

(5) 闭月 材质：生宣 尺寸 69cm × 70cm

此图背景用水墨画就，貂蝉服饰和香几用色浅淡，以突出静寂的月夜和美人焚香拜月那种幽静，她在为谁祈祷？向谁诉衷肠？意境幽远，令人遐想。

(6) 羞花 材质：生宣 尺寸 69cm × 70cm

沉香亭旁盛开的牡丹，花团锦簇，烘托出手持酒杯集三千宠爱于一身的杨贵妃，含娇倚醉风情万种，暖色渲染以突现其雍容华贵，更好地表达画的意境。

以上四幅为一组画，作画时人物间的大小、动态的设置，色调配景都应作通盘考虑，在变化中求相互间的协调。

(7) 踏歌词 材质：仿古宣 尺寸 60cm × 48cm

此图画两位佳人步出闺门欢游的情景，左边少女用扇掩脸矜持地赏景，右边少女回眸一瞥似乎听到看到了什么。两位丽人身材修长，体态风流，姗姗而行，虽无配景但能使人联想到眼前是满目春光，画外之韵耐人寻味。

(8) 汉宫飞燕

材质：洒银仿古宣

扇形 尺寸 20cm × 61cm

此图画一舞女，体态轻盈，宽袖长裙作旋舞状，舞带飞扬，身轻如燕，此图不配景，画面显得开阔舒展，环扇形题长款使画面疏而不空。

