

养心斋

速成
描摹画谱

工笔仕女

顾青蛟工作室 编绘

精心打造
信心倍增

全程手把手热情辅导
初学者步入绘画殿堂

附赠大幅白描画稿

闲怀狸奴遣昼长

蛛丝卜巧

幽庭遣兴打双陆

黄昏对花理云鬓

养心斋速成描摹画谱·工笔仕女

出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社（南京中央路165号 邮编210009）
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京爱德发展有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/8
总 印 张 8 插页4
版 次 2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2193-8/J · 1997
总 定 价 48.00元（全套共4册 12.00/册）

编辑部电话 025-83610823 地址 南京市中央路165号八楼 邮编 210009
营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

图书在版编目(CIP)数据

养心斋速成描摹画谱. 第3辑. 4, 工笔仕女 / 姜冬莲, 顾青蛟编绘. —南京: 江苏美术出版社, 2007. 1
ISBN 978-7-5344-2193-8

I. 养... II. ①姜... ②顾... III. 工笔画: 人物画—技法(美术) IV. J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第140771号

选题策划 毛晓剑
责任编辑 毛晓剑 龚 婷
装帧设计 王 主
审 读 刘典章
责任校对 刁海裕
责任监印 贲 炜

ISBN 978-7-5344-2193-8

9 787534 421938 >

顾青蛟工作室主创人员介绍

顾青蛟

顾珺

顾青蛟，1948年生，江苏苏州人。现为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，工笔画典丽古雅，写意画气韵生动得真趣。作品参加第七届、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，全国第二届中国花鸟画展等全国美展十多次，获全国展金奖、铜奖、优秀奖等奖次。曾在海外举办个展、联展和双人展。1986年起出版美术专著，主要有《中国当代名家画库·虎精选集》、《美术家顾青蛟》、《顾青蛟画虎》、《水墨写意动物画技法》、《画马》、《画猴》、《画狗》、《白描画谱·古代仕女》、《顾青蛟仕女写意画技法》等二十多种。出版个人国画作品艺术挂历十多种。

顾珺，1981年生于苏州。中学就读于无锡湖滨中学美术班，毕业于江南大学纺织服装系。曾出版美术专著《速写人物》。

幽馨

仕女画简介

“仕女画”也称“士女画”。当时大多描绘古代贵族妇女形象，工笔仕女画是我国传统人物画中的重要组成部分。

历代出现过不少专工仕女画的名家，许多人物画家也兼擅仕女画。仕女画的历史至少可追溯到秦汉以前，湖南长沙战国楚墓出土的《人物凤夔帛画》即是一幅典型的工笔仕女画作，帛画刻画了一位长袖细腰、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一位仕女画家。汉魏晋是仕女画发展趋向成熟阶段，晋代顾恺之的仕女造型秀骨清像，服饰薄衣广袖，线描如春蚕吐丝，连绵道劲。唐代是仕女画繁荣兴盛时期，大都以描写现实生活中的官妃贵妇为主，画家在继承前代仕女画的基础上还吸收了西域文化，融会贯通，各抒所长，呈现出流派纷呈的局面。其中杰出的仕女画家有张萱、周昉等，他们的作品风格古拙凝重、刚柔相济，人物造型大多体态丰腴，服饰繁缛华丽，笔法精细，设色浓艳沉稳，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细腻传神，线条细劲圆浑，疏密有致，从顾闳中与周文矩的画中可以得到印证。宋元时期的仕女已不专指贵族妇女，乃泛指佳人美女，仕女画的内容也得到拓宽，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。宋元时期的仕女画风格上分为两派，一派继承了前代工笔重彩的传统，一派开创了白描画风。大家李公麟、牟益、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较为纤细瘦削，而取材表达内容上从仙女后妃到村姑歌妓，从历史、现实、传说到小说、诗词、戏曲中的人物，都是仕女画家创作的素材，代表画家有吴伟、唐寅、仇英等。而陈洪绶开创的夸张变形、清奇高古的画风对后世人物画家有很大影响。清代仕女在造型上更追求柔弱婉婉、风姿绰约的情调，以“弱不禁风”的削肩美人为尚。清代著名仕女画家很多，如焦秉贞、冷枚、改琦、费丹旭、闵贞、禹之鼎等。

当今画仕女画的画家众多，可见仕女画这一传统画种所具有的旺盛生命力。而随着社会的发展和时代的变化，绘画题材和体裁也更丰富多彩，画家的绘画技巧、艺术修养普遍提高，当今“仕女画”的艺术品位也得以普遍提升。“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她不朽的艺术魅力。

顾青蛟、顾珺

2006年7月于无锡勤劳斋

醉花阴

戏狗图

镜听图

颜与梅花俱自新

出版说明

自古挥毫绘事、博雅好古，宜于修身养性，这便是我们编写《养心斋速成描摹画谱》之缘由。一几一凳、一笔一墨、绢帛翩跹、细笔如丝，在养心怡性中，各式花色绽放笔端，栩栩如生，纤毫生动。于是深得笔墨之雅趣，陶冶闲暇之性情，人生之趣享于工笔画间。

本书从工笔仕女画基本方法入手，对工具、用笔、着色、图式、作品等进行详解，绘画全程悉心指导，后附描摹画谱、构图格式。只需按照步骤讲解的绘画方法，以画谱为描摹范本，把宣纸覆于我们精心为您准备的四开白描画稿上，即可动笔勾勒线条、渲染着色，一幅工笔仕女画作品跃然纸上。或把书后作品复印放大，亦可描摹成画，易得佳作。

预祝您在我们的“养心斋”中，挥毫走墨，施彩染色，怡然自得！

仕女画述要

仕女画表现的是女性美，郭若虚在《图画见闻志》中说：“士女宜富贵秀色姝媚之态。”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，望之有幽娴贞静之态。”这大概就是古人对仕女画的审美基本取向和意趣追求。仕女画在造型上追求阴柔之美，把握人物的形体与气质是至关重要。历代仕女画家留下的优秀作品是我们学习借鉴的最好范本。要画出仕女秀雅的内涵与意境，还要了解相关历代女性的世俗生活、服装头饰的演变过程，并对古代描写女性的诗词、戏曲、小说、神话传说去阅读品味，从中攫取所需的女性动人艺术形象，赋予她们在特定情景中的艺术意蕴，画出感人的且有时代感的仕女作品。

线描

在传统的中国绘画中，线描的地位和作用崇高的，谢赫六法中的“骨法用笔”，就是指线在一幅画中的骨干框架作用。白描仕女画单纯用线条勾勒，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。脸部轮廓用四笔完成，即额、脸、下巴、腮四笔，脸形要勾得饱满。画仕女眉毛、眉梢外端要细，上眼睑要比下眼睑粗，鼻线要细挺，上下唇要细，口线要粗些，勾发际线起笔要细，一般由下向上走笔，仕女手指要细长些，所谓“十指尖尖”，头手勾好后即可勾服饰线，服饰用线转折收张、顺逆之间要合乎线描笔法的法度。

工具

笔：勾线笔一般用叶筋、红毛、衣纹、羽箭、描笔这类挺健有弹性的狼毫笔。染色笔为兼毫笔，一般用大、中、小白云笔，底纹笔可选用羊毫笔，扁刷。

墨：分油烟、松烟和漆烟，绘画多用101、102，墨色既黑且亮，层次丰富。磨墨要重按轻推，切勿太快，出墨柔和，墨质细腻。

纸：国画用纸品种很多，工笔画用纸主要是矾宣，即熟宣。以选不吸水，不起毛，不漏色的为好。熟绢，特点薄而透明，细而柔韧。金潜卡纸，特点平稳、泛金底色，八九成熟，可尝试使用。

砚：砚的种类较多，以端砚、歙砚为上，无论什么砚从实用角度出发、以质坚细润能发墨即可。

色：国画色分矿物色和植物色两类，矿物色由矿石制而成，厚重富丽、覆盖力强，如朱砂、赭石、金粉、石青、石绿等。植物色也叫水色，色薄透明，纯净沉稳，如花青、藤黄、胭脂、靛青、曙红等。白色由牡蛎壳制，调胶而成。

另备：笔洗、镇尺、调色盘、胶、矾等。

用 笔

一、勾线用笔

中锋用笔：中锋勾线，笔尖行于线的中部，垂直运笔，线条要工整，秀润劲健。

侧锋用笔：笔锋偏向一边运笔，侧锋变化丰富，粗细自由。

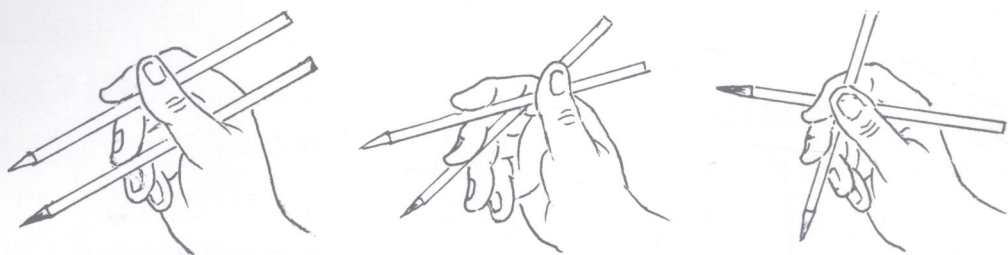
藏锋用笔：收笔均做逆向动作，运笔时欲左先右，欲右先左，欲上先下，欲下先上，即书论所言：“无往不复”、“无垂不缩”。

一般顺序先勾线，线的起笔落笔过程是关键，线条之间笔与笔要笔气相通，气脉相接。着色用两支笔（一般用白云笔），一支用蘸颜色，一支用蘸清水，清水笔水分要少于色笔水分，这样染色时色自然顺水迹均匀洒开，柔和过渡。而配景用笔墨需根据画面运用不同笔墨处理。

二、着色用笔

工笔仕女画着色，一般用两支羊毫笔、白云笔比较适合，执笔法如示意图。染色时色笔含水墨要大于清水笔含水墨，以便颜色自然随清水笔均匀向外过渡至边缘。平涂时根据画面面积大小选择合适的羊毫笔，小笔易露笔痕难以涂匀。

着色执笔示意图

头部分解图示

头部分解用笔

发的用笔：头发用笔要流畅，粗细均匀，富有弹性，发根发梢要虚收笔。

眉的用笔：仕女眉毛细而弯，用笔时虚入虚出。

眼的用笔：一般上实下虚，上下眼睑用笔由内眼角起笔稍顿，然后向外慢慢把笔送出，或由外虚入到内眼角藏锋收笔，上下眼睑相交处不要接死，上眼睑略遮部分眼珠。

鼻的用笔：由眉心起至鼻头虚起实收，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：注意唇中线的起伏变化及结构关系，用笔实起实收，上下唇细线实起虚收。

仕女画的造型步骤

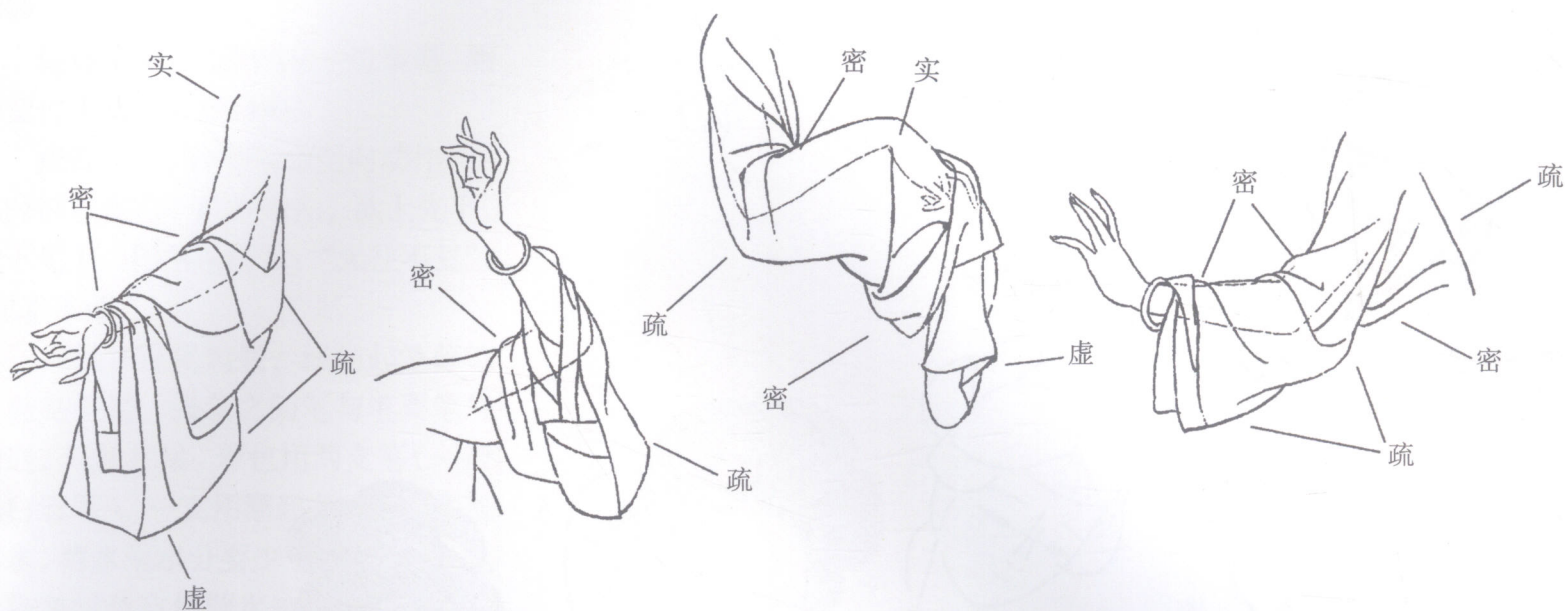
画仕女要掌握一定的人物造型基础，要熟悉研究人体结构，这样才能更好地塑造出形象生动的仕女画作品。可运用人体结构知识，将要画的人物造型用简单的结构方法设计出生动优美的动态，画仕女一般肩要比正常人窄些，形体画修长些，根据基本造型设计适当的衣饰，逐步深入刻画到位。

仕女画衣纹组织处理

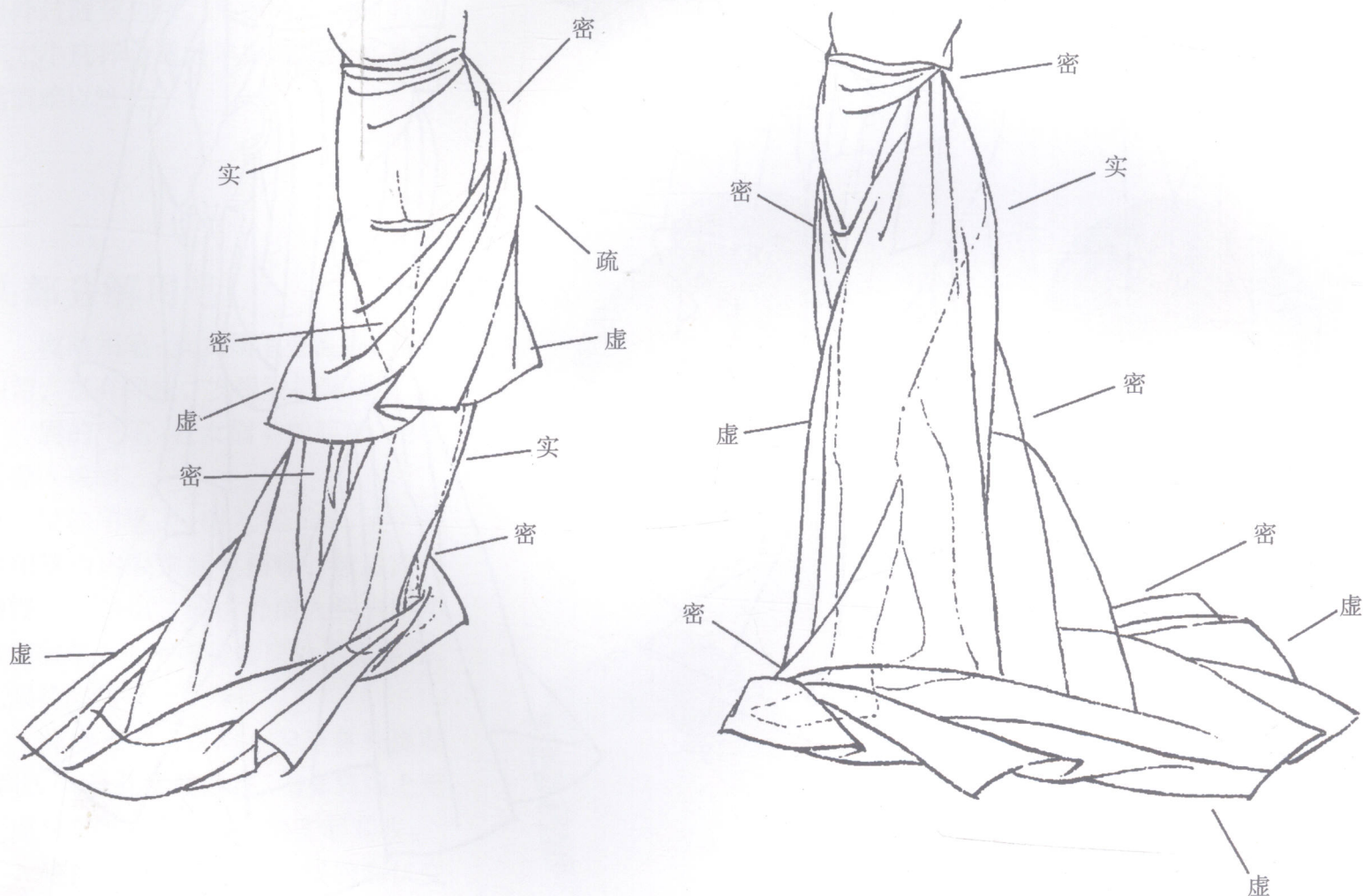
上肢的衣纹组织

按照肩、臂（上臂、肘、前臂）、手（腕、掌、指）的手臂结构变化进行有规律和有序的衣纹疏密处理，组织出衣纹的外在形式来传达其内在的肢体动态。

下肢的衣纹组织

下肢包括腰、臀、腿（大腿、膝、小腿）、足，整个下半身人体结构按肢体动态规律进行衣纹疏密处理，刻画出让长裙覆盖下的形体姿态。

仕女的手

手由腕、掌、指组成，仕女的手匀称，关节部分减弱，多作“兰花状”，手指细长灵活，用线要匀净圆滑，要画出平润细腻的感觉。

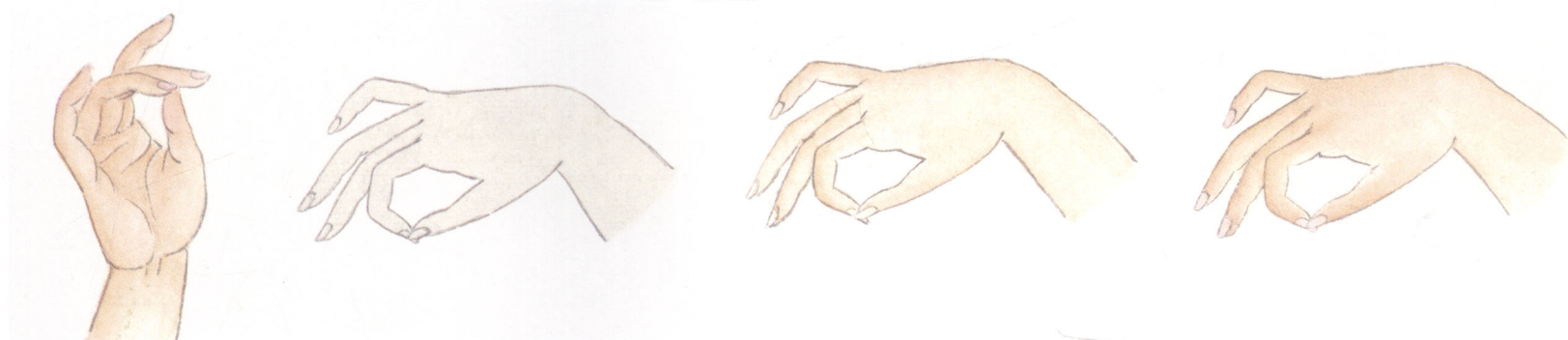
仕女头部着色法

先淡墨勾出五官及脸，头发用较浓墨勾出。朱磬加石绿加白粉调合成皮肤色，色要稀，脸部先罩一层皮肤色。头发罩染一遍淡墨。赭石调胭脂色染出五官结构、上下眼睑、面颊部、耳窝，人中色重些，胭脂加朱磬色染面颊、耳垂，上眼睑外角上也染些许红色。曙红加朱磬色染上下嘴唇，口裂处色重些。用中墨分组染头发，发际处要虚，达到感觉后罩染一层淡墨青，淡墨染眉、眼，眼珠要染出透明感，深墨点画瞳孔。染眉毛，眉弓处色重些，眉梢处要虚，最后用淡墨青染一下眉眼。添画耳坠、头饰物。

手的着色法

手的皮肤色与脸部色相同，先平涂一遍皮肤色，赭石调胭脂色染手的结构。指端、手掌色红润些，可调胭脂加朱磬色染。指甲用粉红色。

三种不同着色方法

先平涂后分染

根据画面先烘染底色，平涂皮肤色，罩染头发，接着调色平涂衣裙各部分。调色染脸部五官、些许红色染面颊各部，然后再染衣裙各部分，最后复染头发，刻画五官，画出服饰上的花纹，收拾完成。

落花径里得泥香（材质：熟宣）

先分染后平涂，结合反染

根据画面先烘染底色，调色染脸部五官及面颊，淡墨罩染头发。用色分染衣裙披风，稀薄粉色平涂衣裙披风。调皮肤色平涂脸、手，复染头发。用反染法白粉染衣裙披风，画出服饰上的花纹，收拾各细部完成。

日暮风吹红满地，无人解惜为谁开。（材质：熟宣）

先平涂后分染，结合高染法

先把画稿拷贝到卡纸上，白描完成。同样皮肤色平涂脸、手，分组染头发，接着调色平涂衣裙。用金潜纸、矿物质色做底色比较见效。然后用同类色分染衣纹。脸部及手用高染法，白粉从脸部的颧骨、额头、鼻、下巴及指关节等凸起部分染色。最后刻画五官，收拾各部完成。

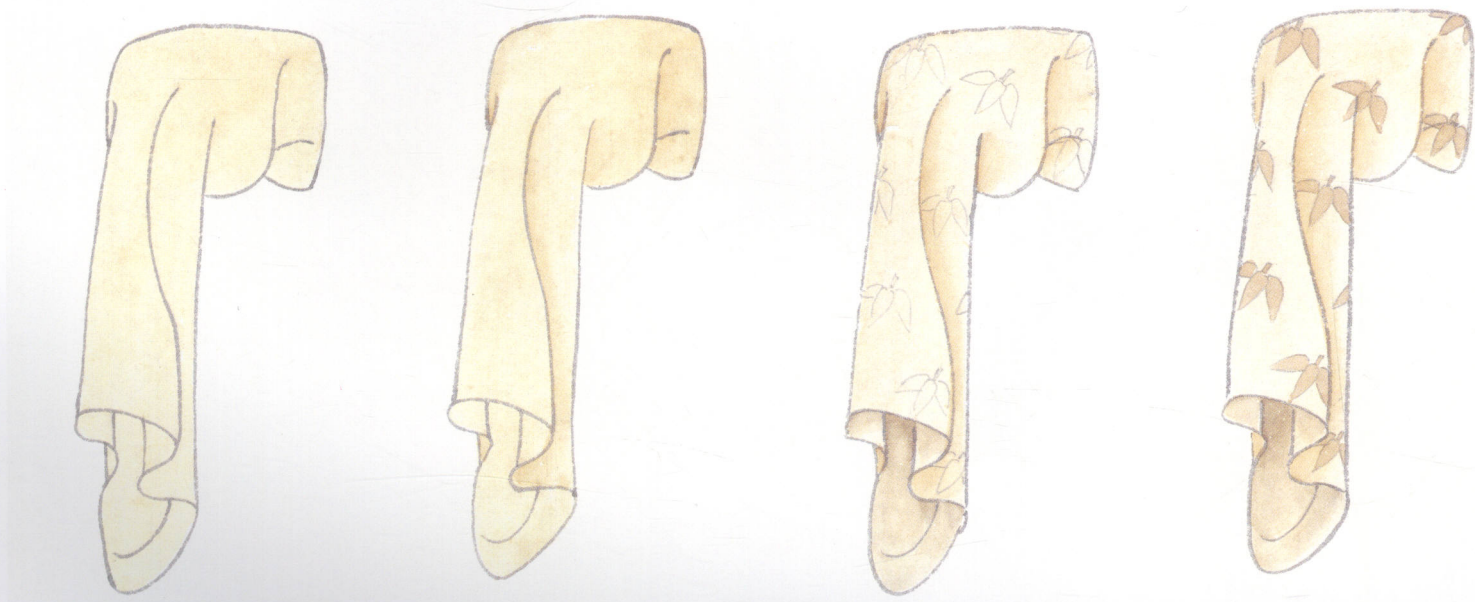

幽馨（材质：金潜卡纸）

衣纹染色步骤

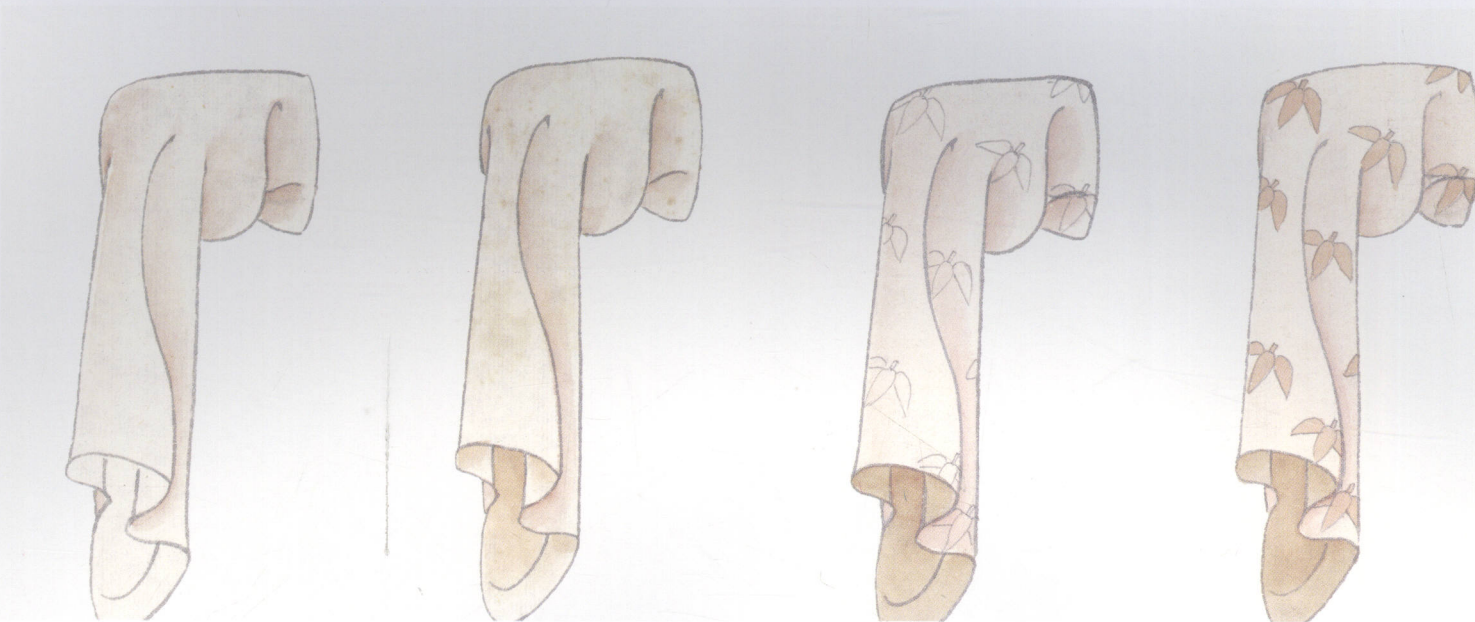
①先平涂后分染

用白粉与色调成所需服饰用色，平涂，调同类色染衣褶结构，依照衣纹线从内向外染色，设计图案，勾画图案。

②先分染后平涂

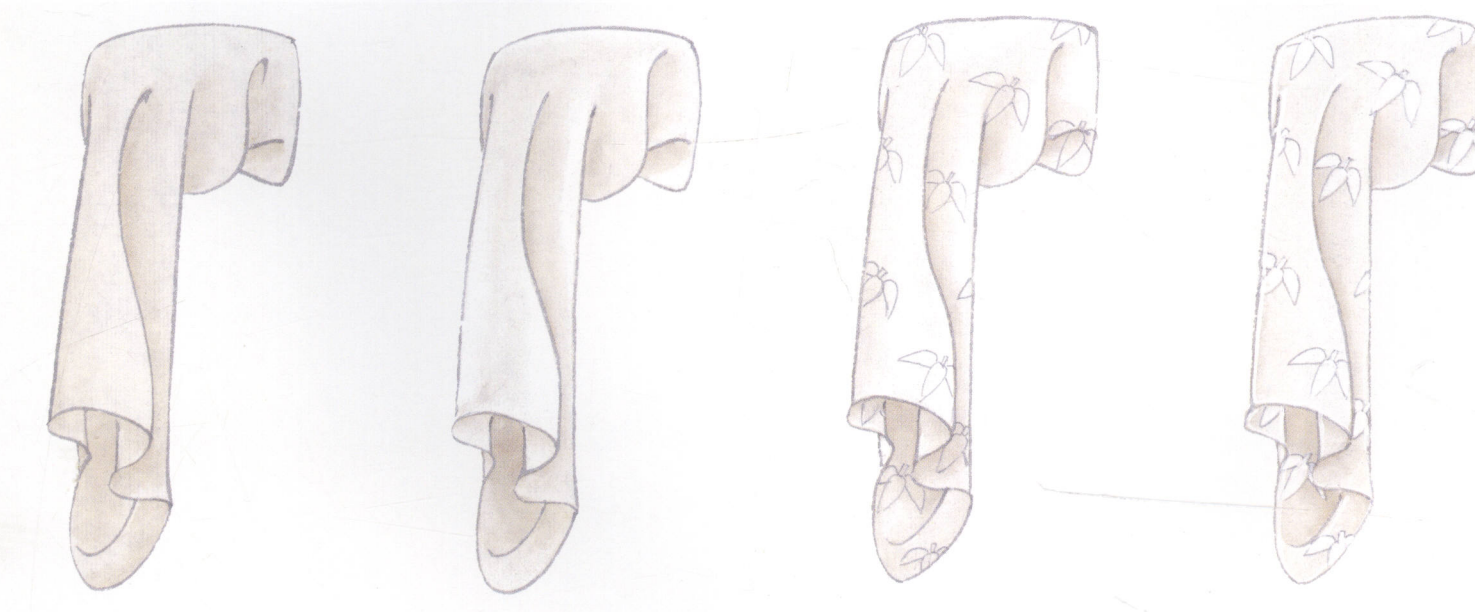
调色分染衣纹，达到感觉后再调同类色平涂，设计图案，勾画图案。

③先分染后反染

调色分染衣纹，调粉色从衣褶外向衣纹线染色，设计图案，勾画图案。

无论平涂、分染或反染，根据画面需要可多次平涂和多次染色以达到效果为止。

范画作品步骤图

艳逸（材质：熟宣）

1. 先分析熟悉画稿上的人物造型及布局，然后将宣纸覆其上，可先用铅笔拷贝后再勾线。也可用勾线笔直接勾描过稿，过稿时脸部、手勾墨线要淡些，头发用较深墨线，衣裙墨线根据将要着色的浓淡深浅确定墨线的深浅，一般情况下着色后墨线保持清晰就不必复线。

2. 赭石调花青先烘染底色，调肤色平涂脸、手，淡墨罩染头发，粉赭黄色平涂衣裤，调色画衣领袖口、裤管诸边饰。用淡墨染出湖石的层次结构。

3. 胭脂调朱磬浅浅细染面颊、耳垂、上眼睑、指端，曙红调朱磬染嘴唇、口角，口线色重些，用较深墨复染头发，头发要分组染并注意不能染过头，以免板结。

4. 调同类色分染衣纹结构，添画图案，刻画五官。用淡墨青罩染头发，渲染眉、眼。用墨色调整湖石层次结构。用赭墨青加深背景，调整补充画面，收拾各细部达到理想效果后落款钤印。

图式运用与构图

扇面

团扇

横幅

条幅