

傳統工筆人物仕女畫技法

不肖題

蕉陰消夏圖

己未四月小晴王國年畫於
歷下三游王景祥

传统工笔人物仕女画技法

王 凤 年 著

山 东 美 术 出 版 社

传统工笔人物仕女画技法

王凤年 著

山东美术出版社出版 山东省新华书店发行 山东新华印刷厂印刷
1985年5月第1版 1985年5月第1次印刷 印数：1—25,000

787×1092毫米32开本 1.5印张 8插页 书号8332·418 定价1.10元

序 言

余友王君凤年，字小珊，号红雨楼主人，世居济南。幼因热病致聩，但其人灵慧，嗜读诗书，学于家塾，强记过人，尤喜绘事：始从蒙师瞿圆初先生学山水，后考入北平京华美术学院中国画系，就学于著名国画家徐燕荪、赵梦朱、吴光宇诸先生。为徐燕荪先生入室弟子。

毕业后，专事工笔人物，兼擅花鸟。为继承传统，便审谛覃思，精心研讨历代人物画家顾恺之、吴道子、李公麟、唐伯虎、仇十洲等绘画技法，不断吸收诸家之长，进而发挥其艺术才能。曾绘有《李清照》、《连舫渡江图》、《三打白骨精》、《嫦娥奔月》、《洛神》、《抄检大观园》等佳作。其创作态度严肃，笔墨简练概括，刻画人物生动，敷彩典雅，曾多次参加国内外画展，获得极好声誉，为传统工笔人物画之发展，做出一定贡献。

王君已年近古稀，自三中全会以来，愈加精神奕奕，临案挥毫孜孜不倦。作画之余，将平素临池经验撰辑成书，名曰《传统工笔人物仕女画技法》，以为爱好者之谊友、后学者之津梁。稿既脱，将付剞劂，嘱余为序，略记梗概云尔。

臧郁文

一九八三年元旦于济南历山下

淑女踏青图
王凤年

華甲再周圖 王鳳年

觀音 王鳳年

目 录

序 言

第一章	绪 论	1
第二章	人物画技法	3
第三章	人体各部分画法	5
第四章	衣纹的描法	15
第五章	设 色	32
第六章	颜色调和法及绘画工具	34
第七章	如何创作	38

附 图

第一章 绪 论

中国绘画有悠久的历史，以人物画形成最早，根据文化遗迹和论画著录等资料来看，我国历代画家都通过创作实践，不断地在理论和技法上丰富和充实了民族艺术的宝库，留下我国人物仕女画这一辉煌灿烂的遗产。

人物画远在一千五百余年前，东晋时代的顾恺之就提出“以形写神”的论点，即是要达到“形神兼备”的目的。

魏晋之画，真迹传世极少，现存只有东晋顾恺之的（传本）《女史箴图》一幅，虽是摹本，可见人物神采奕奕，用笔遒劲，格调典雅。迨至南北朝，由于外来和西域民族文化的影响，绘画内容和形式都有新的发展，逐渐重视色彩和晕染方法，梁代的张僧繇就是当时的杰出画家。唐初阎立本受张氏的影响，所画《列帝图卷》，人物端肃，宫女矜持，是刻画现实人物个性的代表作。吴道玄是盛唐时期冠绝一时的名家，其真迹传世已渺，从摹本《送子天王图》看，其运笔流畅，巨幅长卷一气呵成，衣带翩翩，形神栩栩，给人以气势逸胸笔精意妙之感。继后名家张萱，画有《虢国夫人游春图卷》和《捣练图卷》（宋赵佶摹本），周昉有《簪花仕女图卷》和《听琴图卷》，足见人物仕女画至唐代已为鼎盛时期了。

五代时期的南唐，人物画家较盛，如周文矩、顾闳中等皆为当时名手；及至宋朝，人物画最有成就和影响的是李公麟，他的传世名作《五马图卷》有人有马，刻画精微，可见他对现实生活体验是很深的。在此同时，减笔人物也相应出

现，如梁楷的《李太白图》，给后世水墨写意人物画开辟了道路。

元代赵孟頫是一位全能的著名书画家，除画山水外尤长于画人物、鞍马，所画《孔子像》，线条沉雄而健峭，润色厚重，元明画风受他的影响。明朝中期的仇英，人物画造诣最深。唐寅的《孟蜀宫伎图》亦堪称精艺。明末陈洪绶、崔子忠，以铁线描画人物仕女，古朴典雅，别具风貌。

清朝人物仕女画，皆陈陈相因无大发展，清末任伯年的绘画创作，使日趋衰落的清代绘画为之一振。他的画笔墨流畅，画风清新，在绘画史上占有重要地位。

统而观之，工笔人物仕女画，经过我国历代艺术家的不断实践，发展了绘画技巧和理论知识，为后学者之楷模。我们在研究传统绘画技法的基础上，应努力创造出具有时代特色的工笔人物画。

第二章 人物画技法

一、勾勒法

勾勒是我国传统绘画中用以描写自然，表现物象的一种方法。传统绘画范畴内有人物、仕女、花鸟、走兽、草虫和各种各样的装饰图案及亭台楼阁等。历代画家依据不同的对象，创造了不同的线条，并运用线条本身的圆、扁、曲、直、轻、重、粗、细的变化，表现出不同物体的运动与质感。如随风飘动的衣服就可用高古游丝描、铁线描、柳叶描、钉头鼠尾描等等多种手法来恰当地表现其外貌和质感。历代画家根据物体的形象和运动规律，运用不同的线条，描绘出人物、花鸟的生动姿态，表现出物象的精神。

二、勾勒的练习

工笔人物、花鸟，以勾勒为主，初学者必须先练习腕力，同时练习眼力，经过一段时间的练习以后，才能自如地迴旋转折，勾出生动有力的线条来。因此，手熟、眼熟在于平日多观察、多写生、多欣赏、多临摹，日久自然领会其神韵和笔法，取得基本功力。

线条是在写生的基础上提炼出来的。首先用炭条或铅笔轻轻勾出物象的轮廓，经过反复修改后，再用肯定的墨线勾成“白描”（古人所谓“粉本”）。例如，唐代吴道玄画《送子天王图》、宋人画《八十七神仙卷》，都是白描画法，初学者应多练习这种工笔的基本方法。

三、勾勒法和勾填法互用

勾是完全用墨线勾出轮廓；勒是把被颜色复盖了的墨线轮廓重行勒出。但所说的勒线不一定全用墨线，根据需要也可用色线勒出。勾填也是先勾出墨线的轮廓，然后沿着墨线的内边缘填进所需的颜色。复盖力强的颜色如：粉、朱砂、石青、石绿等，不能侵占原来的线条，也不能与线条有距离。填色的方法，可以用平涂，也可以加以渲染，分别画出厚薄、深浅、浓淡、轻重、明暗层次。勾填法运用颜色，比勾勒法更需要熟练掌握。

四、线 描

练习线描要特别注意：第一，下笔要忠实于对象，要慢慢到快，从简到繁，有疏有密，有紧有松，有集中和有空白的变化。第二，要注意线条的笔法，所谓笔法，就是每一笔画下去，产生了尖、圆、锐、钝的效果。每一笔都不能潦草，要一笔不苟，井井有条，又要注意整体气势贯通。特别是初学练习线条，既要做到局部完善，又要做到整体完美，把局部和整体相结合，才能有统一的效果。

线条本身要清楚，一根线描得粗细转折，常常是决定质感的关键。因此下笔前须经过一番思考，所谓“惜墨如金，笔无妄下”便是这个意思。如不经思考，下笔就画，尽管线条一大堆，却不能表现物体，结果反而成了废笔，初学勾线，应该注意。

第三章 人体各部分画法

一、面部的画法

人的形象各有不同，其精神状态和性格也不相同。例如眉毛有浓有淡、有宽有窄，眼睛有大有小、有长有短，嘴唇有厚有薄，嘴的颜色有深有浅，皆不相同，画人的五官时，应因人而异。

眉毛的画法：小孩的眉毛宜宽短而淡（图一），妇女的眉毛宜细弯而长（图二），青壮年男子的眉毛宜宽阔而浓（图三），老年人的眉毛宜下垂，淡而稀（图四）。

眼睛的画法：小孩的眼睛宜大而圆，两眼距离较宽（图五），妇女的眼睛宜细而长（图六），青壮年男子的眼睛宜略方而圆（图七），老年人的眼睛成鱼尾形（图八）。

嘴的画法：小孩的嘴宜厚而突出（图九），妇女的嘴宜小而圆（图十），青壮年男子的嘴宜大而方（图十一），老人的嘴因无齿，呈瘪形（图十二）。

鼻的画法：小孩的鼻宜小短而圆（图十三），妇女的鼻正面两翼宜圆（1），侧面宜窄（2）（图十四），青壮年男子的鼻阔，两翼呈方形（图十五）。

耳的画法：耳不分男女老幼，但有窄宽，有厚薄，有长短，耳垂有大小的区别。（图十六）（1）小孩耳宜圆，（2）妇女耳宜细而圆，（3）青壮年耳宜粗而圆，（4）老年人耳宜长。

头发和胡须的画法：画头发应当分组勾出头发的部位和

方向，先用淡墨或较重的墨画出发丝，画好后用淡墨烘染，再用较重的墨染发丝向外烘开，也可用批笔丝成，接近额和两耳颊的地方比较稀不要太重，然后用花青和淡墨调匀后染拢鬓（图十七）。胡须与发相同（图十八）。胡须要每一组中间的线粗而长，左右侧线要逐渐细而短（1）。老年人白发和胡须可以分组画出，用淡墨勾线不宜过繁（2）。

二、人头画法

头部共分顶及前后左右五个面。前三面即是正面和两侧面，包括人的脸形、五官和两鬓角，再加上头顶和后面，共为五个面。如用比例说明，可以上下分为三个相等的部分，左右分为五个部分。这就是古人称之为“三停五眼”（图十九）。所谓“三停”就是从发际到眉为上停，眉下到鼻端为中停，鼻下到下巴为下停。

人的头形有圆、方、长、扁各类，又有胖、瘦的区别。瘦人肉少而皮薄，额骨、眉骨、颧骨等特别突出，皮松皱纹多，可以用笔的起伏来表现。胖人肉多皮紧而厚，脸上的五壑比较少（图二十）。

三、人体比例和衣纹处理

古代画论在人体比例方面有立七、坐五、盘三半、跪四的说法，即是立着全身共有七个头的高度，坐着共有五个头的高度，蹲着有三个半头的高度，跪着为四个头的高度。画人物时，首先把人物的动态确定下来，可用炭条或铅笔轻轻画出头部的方向和全身的动作（图二十一）（1）。画衣纹时，要随着身体的动向和四肢的动作来画，最后再细心加工和剪裁（2）。平面的地方衣纹要少，转折的地方衣纹要多，在落墨的时候可以有所取舍（3）。

画衣纹每一笔都要表现一定的效果，锻炼高度概括的能力，在动笔以前要慎重考虑。

四、面部渲染法（见附图）

画仕女画应当表现出雍容妙曼，幽娴贞静之形象，不要画成艳丽妖媚之态。面部的渲染一般用赭石或淡朱膘加粉少许。（图一）先用淡墨勾出五官和面部轮廓，（图二）然后再用墨画出发丝。（图三）两额之间和两眼眶上部用淡朱膘烘染，使眼睑似偃月形，两端恰对眼角；染眼眶、眼睑的颜色，均宜淡。烘染鼻阴的颜色，先将眼鼻染好后，再染寿带、酒窝、辅靥、颌下、须鬓和耳根，以至颧颐之际，通盘向内一染，于是面部五官自然衬出。如用生纸染面，先在额部至鼻端用水润过，趁湿时用朱膘烘染两额与鼻孔下，干后自然渲润。

（图四）绢和熟纸染面时，加粉和赭石少许，调匀以后，用平涂法染面全部。（图五）人面全部染好后，用薄粉染额部至鼻端、颌下。（图六）干后画出眉、眼、鼻、耳，然后用朱膘勾画。嘴唇，加点洋红一笔即可，再按原来的轮廓用淡赭石或淡朱膘，轻轻重勾一次即完成。妇女口部两侧有窝晕，可用淡赭石加淡墨染开。渲染脸面色彩男子宜略深，妇女面部色比男子淡白。老人面上皮松肉少，皱纹较多，口凹眼陷，喉部多露骨，面部结构明显，必须用勾勒，次用烘染。不论用赭石、朱膘或用墨，要较少年为深（图七）、（图八）。男人在前眉毛下角与眼上角之间，鼻翼与人中之间要用淡墨烘染阴处，妇女与小孩不要用淡墨染。

渲染法外有一法，面部染色后，把全面部用粉加赭石少许或朱膘加淡藤黄少许调匀后，通染一遍，再用深色染出鼻梁暗处及唇下颏际，然后染鼻，用薄粉抵眉而淡，次由额上

发际染粉渐渐烘开；在眼下各染粉一笔，再在唇上下各染粉一笔，分向嘴角口烘开，隐于辅靥；再在颧颐之间各染一笔，然后就眉下和两颊各施淡朱膘或淡红少许。人面染好后，反面用粉衬托，自然鲜艳夺目。

眼：首先用淡墨画出眼的轮廓，画小幅和扇面，可以用墨点一笔即成。如画大幅，以少深墨就花青勾一轮廓，再在中间加一浓墨点睛，然后赭墨点睛。眼的染法，先在眼的上睫，用淡墨间花青画出睫毛，再用重墨加醒，前淡后深，下睫用淡赭墨勾出。如画武士，下睫可以画睫毛，再画两眼角之白。眼角各染淡青色，轻轻烘开，全眼突出。如画暴睛，于白眦染淡青色后，就黑睛外，四周环粉一笔，向外烘开，表现出怒目欲裂之状。妇女的眼，较异于男子，小幅画面，上睫用重墨一笔，左右两端染浅，各达眼角；大幅画，以淡墨加花青少许轻扫上睫，画出轻松之态，再用较重墨提出上睫中间，下睫用淡赭色皆要暗一点。

眉：染眉画法于落墨以后，用以较淡的墨外敷一层，向四外烘开。妇女的眉向淡，较浅于上睫，其中少加花青，并轻笼浅罩。

发和胡须：发有两种画法，一种是画仕女时，先以淡墨或稍重的墨画出发丝，还要用批笔画发丝，再加花青和淡墨少许染发际到拢鬓，反复染至墨色深浅相宜。墨色烘染时分出深浅，即是内深外浅。另一种纯用墨色染出，不画发丝。此种墨色极浓，距近皮肤处，把墨色烘淡，表现出发丝。画扇面时用花青和墨少许先染发地，后画发丝，用重墨醒之。或先染脸面后画发丝也可，这种画法与前面所讲的（图十七）相同。

(图一)

(图五)

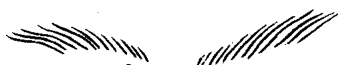
(图二)

(图六)

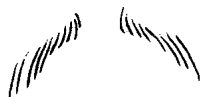
(图三)

(图七)

(图四)

(图八)

(图九)

(图十三)

(图十)

(图十四)

(1)

(2)

(图十一)

(图十五)

(图十二)

(图十六)

(1)

(2)

(3)

(4)