

中国著名画家技法丛书

顾青蛟

仕女画技法解读

天津杨柳青画社

中国著名画家技法丛书

顾青蛟

仕女画技法解读

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

顾青蛟仕女画技法解读 / 顾青蛟编绘. — 天津:
天津杨柳青画社, 2011.9
(中国著名画家技法丛书)
ISBN 978-7-80738-737-4

I. ①顾… II. ①顾… III. ①仕女画—国画技法
IV. ①J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 110018 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: 北京天成印务有限责任公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 数: 1—3 500 册

印 张: 4.75

版 次: 2011 年 9 月第 1 版

印 次: 2011 年 9 月第 1 印

书 号: ISBN 978-7-80738-737-4

定 价: 39 元

顾青蛟

1958年生，江苏苏州人，中国美术家协会会员，国家一级美术师，无锡市书画院专职画师。中国美术家协会副会长，中国书画名家研究会理事，江苏省花鸟画研究会理事。江苏省文联书画研究中心研究员。

目 录

一、作品创作解读	1
黛玉葬花	1
宝钗扑蝶	2
凤姐弄权	3
元春省亲	4
探春结社	5
湘云眠芍	6
妙玉奉茶	7
迎春掩卷	8
惜春构图	9
可卿春晒	10
巧姐避祸	11
饲鹦图	12
晋爵图	13
鸣箏图	14
献寿图	15
琴	16
棋	16
书	17
画	17
洛神凌波	18
女娲补天	18
巫山神女	19
嫦娥奔月	19
春 影浮佳气动 光射紫云新	20
夏 翠翘金钿明鸾镜 疑是湘妃出水中	21
秋 帘卷西风 人比黄花瘦	22
冬 触目横斜千万朵 赏心只有两三枝	23
暗里回眸深属意	24
始终怜得董庭兰	25
传情每向馨香得	26
定与佳人艳态同	27
静女不争宠 幽姿如自喜	28
爱此碧相依 潇湘隐逸时	29
听箫君姬人弹琴	30
红了樱桃 绿了芭蕉	31
醉春晖	32
春风流美人	33
谁谓尔能舞 不如闲立时	34
共坐栏边日欲斜 更将金蕊泛流霞	35

的酥舒芳艳 倚轩引诗情	36
羯儿宛转知人意 蹒跚绕走裙乌旁	37
烟花宜落日 丝管醉春风	38
新弦秋管清 时转遏云声	39
晓开一朵烟波上 似是真妃出浴时	40
上河之舞	41
斜日幽庭沐清风	42
绣成安向小园里	43
雅韵幽音入云清	44
蹙眉凝思萦素怀	45
西施	46
王昭君	46
貂蝉	47
杨贵妃	47
别是东风情味	48
频鼓轻歌舞翩跹	48
玉笛吹罢醉香风 紫藤花下思朦胧	49
竹苑小憩闲读书	50
余芳可佩	51
兴尽晚回舟 误入藕花深处	52
寻春须是先春早 看花莫待花枝老	53
脸曼笑盈盈 相看无限情	54
流香暗袭人	55
指捻天竹拟红豆 寄托一帘幽梦情	56
含香带露情无限 风雅清殊韵更长	56
杏花春雨江南	57
风拂幽庭落叶 掩卷静坐思诗	57
秋叶红愈娇	58
雅韵	58
和音交畅	59
如筠斯清	59
浓妆淡抹总相宜	60
独鹤爱清幽	60
起舞弄清影	61
花随少女风	61
二、作品步骤解析	62
拈花图	62
花向琉璃地上生 光风炫转紫云英	67

一、作品创作解读

黛玉葬花

红楼梦中对黛玉开篇形象描述是：“两弯似蹙非蹙笼烟眉，一双似喜非喜含情目。态生两靥之愁，娇袭一身之病。泪光点点，娇喘微微……”曹雪芹这支超凡妙笔早已勾勒出了这阊苑仙葩的风神仪态和秀雅仙姿，故图中黛玉应尽可能地刻画出其娇弱形态，服饰也以素雅为好，形象须具清幽神韵。此图黛玉双眉若蹙，眼神含怨，低首若思，刻画了黛玉娇弱脱俗之美及隐含无限情思的春愁。

宝钗扑蝶

图中宝钗择其难得见到的活泼一面。宝钗游园见蝴蝶双飞迎风翩跹，从袖中取扇蹑足作追而扑蝶之状。在《红楼梦》中，宝钗的形象是丰腴比玉环的才女。故造型宜容貌端雍，服饰也较鲜亮，以体现薛家的殷实家底。典型人物的情景特征一定要表达清晰，如项上的锁片及手持的折扇等都尽量描述到位。此图刻画宝钗通达贤淑之态，以表现其为隐而不露的知性才女。

鳳姐弄權 花簪宮樣 鬢蟬蟠雲 豈惟脂虎 亦喚可人 能令
 蝶愁蜂怨 總是蓬蒿 苦心衣錦 歸何處 量事同底因
 庚寅年之秋月 青嶂寫於嘉芳齋 之南牕也

凤姐弄权

凤姐是《红楼梦》中的重要人物，虽不通文墨却心机过人，既美丽又泼辣，在贾母的庇护下执掌着荣国府的日常事务管理权力。图中的凤姐花簪宫样，鬓蟠蟠云。岂惟脂虎，亦唤可人。安坐太师椅上，眉头一皱计上心来。刻画了凤姐身为美貌而爱弄权的女强人所流露出的能悍模样。

元春省亲

元春椒房妙选，凤藻才人，封贤德妃，沐皇恩而归省亲，在造型上要突出皇妃装束，而在形象构图上要表达出“瞬息荣华、暂时欢乐”的无奈状。“喜荣华正好，恨无常又到。眼睁睁把万事全抛……”，刻画了元春高贵芳淑的容貌和受寂寞深宫的制约之苦。

探春结社

探春是有些心高气傲的，自恃班姬才调，不逞董女妖娆，在大家族中庶出的身份，又终被远嫁海外。此以探春结诗社、手持诗稿观阅的情节构图，其神情优雅而专注。以海棠花树作背景暗示探春结的是海棠诗社，刻画探春聪慧又有才干，但无奈自身命运的状况。

湘云眠芍

湘云既是个从小就没了爹娘的孤儿，又是个寄养在豪族亲戚中的小女子，生世坎坷，又性格豪爽活泼。图中选《红楼梦》中湘云喝多了酒离开众姐妹、醉眠芍药花丛石板上的情景。她一手撑脸侧身而卧，红袄花裙与芍药花相呼应而浑然一体，天然一幅睡美人图。本图刻画了湘云既天生丽质又憨态可掬的爽直妩媚姿态。

妙玉奉茶 芳潔情懷入定中 濃春色相未全空 東風輕暖花溪
 著東風便染紅 庚寅年之秋月 有暇寫之 芳潔之晴隱

妙玉奉茶

妙玉在《红楼梦》中是一位正当妙龄却出家在栊翠庵，日日青灯古殿。她既是个恃才孤傲的冷艳女子，自称“槛外人”，又难抑其内心的多情。图中以妙玉奉茶的情节来揭示其对少年公子的矜持和因人而异的小心眼。刻画妙玉芳洁超脱，心气甚高，但又不能自主其命运的情景。

迎春掩卷

迎春在大观园众姐妹中是个性格胆怯又怕事的小女子，闲来看看《太上感应篇》。一心想超然物外与世无争的贾府千金，终究误嫁中山狼，落得悲惨命运。图中以迎春掩卷闲坐的姿态来塑造这弱女子是恰当的。刻画了迎春深闺寂寥，无所用心及怕事惹身的懦弱情态。

惜春構圖暖香別場小堂天小妹丹青劇可憐
 空是色後來盡理可參禪

庚寅年春致書芳齋之南牕

惜春构图

惜春是贾府四姐妹中最小的一位，可爱幽贞。但就是这样一位小妹，最终却“将那三春看破，桃红柳绿待如何？把这韶华打灭，觅那清淡天和。”图中惜春坐于案前，应老祖宗贾母所嘱，构画大观园。她正一手托腮，一手握笔，神情专注，是那样的可爱和纯真无邪。刻画了惜春冥思苦想，搜索枯肠构图作画的小女子单纯形象。

可卿春睏

秦可卿在《红楼梦》的故事情节中文笔不算太多，可谓“转瞬即逝”。然曹雪芹的妙笔已将她擅风情、秉月貌的形象鲜活地勾画出来。图中可卿形象婀娜，怀抱狸奴撑坐在藤椅中作倦态。刻画了可卿风韵少妇、绰约芳华，美貌而多情，春心外溢的艳态。

巧姐避禍勢敗休云貴家王莫論親偶因濟
劉氏巧得過恩人 庚寅年春 敬寫于蘇州

巧姐避禍

巧姐是王熙凤的女儿，身为贾府的千金小姐，只因世事变迁，一下子从天上掉到地下，差点被狠舅奸兄卖到妓院，幸有刘姥姥相救才得幸免于难，避祸于农家，实是不幸中之大幸。图中巧姐村姑装束，臂挽小包袱作出逃状，刻画了巧姐天真无辜、因环境变故而外出避祸的情景。

