

十招畫室

中国古代仕女画谱

编著 项维仁

上海人民美術出版社

总主编

潘 之

顾问

邵洛羊

金正惠

韩 敏

颜梅华

王仲清

徐昌酩

高式熊

图书在版编目(CIP)数据

中国古代仕女画谱 / 项维仁 编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2011.6

ISBN 978-7-5322-7391-1

I. ①中... II. ①项... 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117865号

中国古代仕女画谱
(十招画室)

编 著: 项维仁

策 划: 潘志明

责任编辑: 潘志明 沈丹青

技术编辑: 季 卫

上海人民美术出版社出版发行
(上海长乐路672弄33号)

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

制版: 上海立艺彩印制版有限公司

开本: 889×1194 1/16 3.5印张

2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

印数: 0001-3300

书号: ISBN 978-7-5322-7391-1

定价: 28.00元

- 一、概述 / 1
- 二、基本画法 / 2
 - 《红颜辞昉》临摹步骤 / 2
 - 《西施》临摹步骤 / 7
- 三、单人造型范图 / 9
- 四、双人组合画法 / 32
 - 《宝黛读曲》临摹步骤 / 32
- 五、双人组合范图 / 37
- 六、多人组合范图 / 47

一、概述

中国工笔人物画是中国传统绘画中成熟最早的画种，它是以线描为骨干，精细入微地表现人物对象的绘画形式。工笔仕女画是其中以仕女为表现对象的工笔画专门画科。自战国始，历经汉、晋、唐、五代，至宋代达到全盛时期，但由于文人画的兴起等原因，使这一绘画形式逐渐走向衰微，淡出主流，历经坎坷，直至改革开放的今天，才又重新作为主流被大众所正确定位和欢迎，焕发出其熠熠光辉，呈现了欣欣向荣的新局面。

美术不去表现美是可悲的，工笔仕女画则是以表现女性的美为宗旨。要把仕女画得美，做到既美而又有个性、有品位和特色是很难的；夸张了就会变得丑、概念化，过分标准又会失去个性，所以分寸的把握需要很微妙、很准确，需要扎实的写实功底。工笔仕女画色彩是匀净整洁，有平面装饰效果，讲究“随类赋彩”、“尚纯而戒驳”，完全不同于西洋画；是主观地剥除光影对主体的干扰而抓取物体的固有色，而且是用中国画颜料中有限的色彩品种去描绘变化万千的大自然。巧夺天工，并非对大自然色彩原封不动地再现，而是经过画家的加工取舍，取得高于自然的艺术效果，这是非常了不起的。

古代的工笔画大家们给我们留下了丰富的艺术遗产，是我们学习的营养和阶梯。笔者喜欢工笔仕女画，学习并研究传统工笔仕女画有多年，取得了一些经验，在继承传统的基础上，适度糅进了一些西画和姊妹艺术的元素，结合当代和自己的审美趣味，形成了自己的面貌。

二、基本画法

《红颜辨昉》临摹步骤

步骤一：勾正稿的墨线。将熟宣纸覆盖在已整理勾勒确定的线描底稿上，依据透过来的影像勾墨线。墨线需视预先计划好的物象色彩深浅决定墨线的深浅，物象色彩深处用重墨，浅处则

用淡墨勾。考虑到将来着色后仍要使人看清楚所勾线条（特别是有的地方将来可能用矿物质颜料涂布着色）因而墨线多深合适，这些因素都要考虑在内。头发用浓重的墨勾，面部五官及裸露的手、脚用中淡墨勾，再将眼眉、眼裂、睫毛、眼珠、鼻孔、耳窝、手脚指丫等部位须先淡后浓分几次叠加勾勒而成，以使之有层次变化。

步骤一

步骤二：渲染上墨上色。一般多采用低染法（染物象凹下处），沿着墨线在凹侧（阴影处）涂淡墨或淡色，趁湿用蘸清水稍湿的毛笔向墨线对侧推开，使逐渐变淡自然过渡并不留痕迹，浓重的毛发比较麻烦，头发先用极淡的墨色染，用褪染法逐次加重，直至该黑的地方达到很黑，既要表现出发际处头发根根见肉的生长状态，又要显出其成束成绺的立体厚重

感。要达到好的效果需分八九遍染成。层次要微妙，不可对比太大。

面部着色：按面部凹凸明暗，用淡赭石色。

染凹下部分：如眼窝、鼻翼、鼻孔、嘴角、唇下、下巴底部、耳轮耳廓及指丫等用淡大红加曙红染两颊、上眼皮、耳、指尖手心等，趁湿用清水笔摊开直至无色无痕。用淡花青加酞青蓝染发际、头发、上眼皮、眉毛等有毛发处。

步骤二

步骤三：罩色开脸等。用朱磬、少许藤黄和酞白调成淡橘黄色，涂布整个面部。因为色彩淡薄，不至于完全覆盖了之前染的赭石、红、蓝以及墨线所以叫罩染。趁湿用清水笔吸

去罩到头发的部分，使皮肤与发际部分自然衔接，脖子、手臂等不见阳光的部位，皮肤色在上述几种颜色成分中减少许朱磬而加入少许蓝绿，使之更显得白皙娇嫩。

步骤三

步骤四：毛笔蘸稍浓的酞白色，在额头、鼻梁、鼻头、下巴处渲染。趁湿用清水笔摊开，使之与皮肤的其他部分自然衔接而又有更多的深浅变化。用胭脂加赭石

调色，将罩色覆盖的面部、手部的墨线重新勾一遍，使线条清晰起来，与脸、手部的色彩更和谐统一。至此头面、手部的绘制即告完成。

步骤四

步骤五：衣服及服饰、景物的绘画技法基本如此。最后就是题款盖印，整幅作品完成。款识和印章选用的风格和经营位置也是至关重要的。它是整个作品的一部分，做得好会起到点睛贯气的作用，必须谨慎为之。

工笔画要做到匀净、工整、细致、厚重，就要在作画时认真、不怕繁复，分多次上色，不断地调整加工，最后才能呈现出变化丰富而又统一完整，细微入微又不“谨毛失貌”、呆板匠气的独特高雅的艺术效果。

步骤五

《西施》临摹步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

莫待无花空折枝
戊子年秋 雅仁

莫待无花空折枝

李清照

看取莲花净，方知不染心

西施浣纱

莞尔

韶华