

千姿百态

畫八仙

张庆跃 编著

江西美術出版社

畫八仙

QIANZIBAITAI

千姿百态系列丛书

中国古代传统绘画艺术源远流长，它在一定程度上记录了华夏文明的发展、肇兴和繁荣。在大多数人眼中，这种“高雅的艺术”似乎只属于文人墨客，而事实上，广大人民群众才是这一传统艺术的真正缔造者和传播者。所以，为使这一传统艺术回归于民、造福于民，同时也为了满足广大热爱中国画的朋友们的精神文化需求，江西美术出版社特别策划推出了《千姿百态》系列丛书，这是一套专为喜爱及初学中国画的朋友们准备的技法参考书，丛书分四册：画观音、画仕女、画弥勒、画八仙。每册书中都有详尽的步骤解析、点评、范例，从基本绘画技法入手，深入浅出地讲解了绘画技法，非常适合国画初学者临习。

Contents

目录

概论 / 1

第一章 局部解析与步骤 / 2

五官 / 2

发式 / 4

服饰 / 6

法器 / 8

第二章 人物造型解析与步骤 / 10

铁拐李 / 10

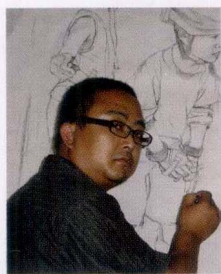
汉钟离、何仙姑、韩湘子 / 13

曹国舅、张果老、吕洞宾、蓝采和 / 16

第三章 素材及范画 / 19

法器 / 19

范画 / 21

张庆跃，1972年12月出生于山东单县，1998年毕业于中国美术学院中国画系，现为中国美术家协会山东分会会员，曹州书画院画师。

概 论

八仙是我国民间流传甚广的道教故事中惩恶扬善、抑富济贫的八名得道仙人，与道教中的许多神仙不同，均来自人间，有将军、皇亲国戚、叫花子、道士等等，并非生而为仙，而且都有些缺点。他们都经历了多彩多姿的凡间故事之后才得道，这与一般神仙道貌岸然的形象截然不同，因此深受民众喜爱。一般道教寺院都有供奉八仙的地方，或是独立设置八仙宫，而且庙会也有八仙出现。

八仙传说甚早，唐代已有《八仙传》，但其中姓名尚未固定。至明代吴元泰的小说《东游记》，始定八仙为：铁拐李、汉钟离、张果老、吕洞宾、蓝采和、韩湘子、曹国舅、何仙姑。他们所使用的法器分别是：扇子（汉钟离），葫芦（铁拐李），花篮（蓝采和），荷花（何仙姑），宝剑（吕洞宾），笛子（韩湘子），鱼鼓（张果老），玉板（曹国舅）。

人们为了求得祥和安康，常把八仙置于庭堂、门楣，或悬挂于中堂，并且还融化到生活中，出现了以八仙为主题的八仙桌、八仙楼等生活常见器物 and 景观。历代画家对这一题材有着浓厚的兴趣，如元代的颜辉，清代的任伯年、黄慎、闵贞，以及近代的李霞、齐白石、黄羲等，都曾经创作过八仙题材的作品。他们以画家敏锐的思维和对八仙真挚的情感，展现着自己的艺术才能，描绘着八仙不拘世俗的狂傲性格、神通广大的回天奇功、抑富济贫的神仙风骨、不畏强权的放浪精神，将八仙从虚无缥缈的仙界拉回到人间。

八仙常出现在年画、刺绣、瓷器、花灯及戏曲之中。比如：民间戏曲酬神时，也经常上演《醉八仙》或《八仙祝寿》等所谓“扮仙戏”。相传八仙也会定期赴王母娘娘“蟠桃大会”祝寿，所以“八仙祝寿”也成为民间艺术常见的祝寿题材。

创作八仙画要具备四个基本要素：第一，要了解八仙的历史背景及民间传说故事，尤其是要了解八仙画的题材特点、人物造型、技法特点、历代画家及其作品的特点，吸取其精华以便在绘画创作过程中借鉴。第二，要掌握八仙的人物造型特点，特别是其形象、体态、服饰与法器的风格。第三，借鉴前人的学习方法从临摹入门，舍短求长，形成自己的绘画风格和特点。第四，要掌握八仙画的章法及布局特点，才能把“感知”、“寓意”、“求境”的构思融和在作品创作当中。

第一章 局部解析与步骤

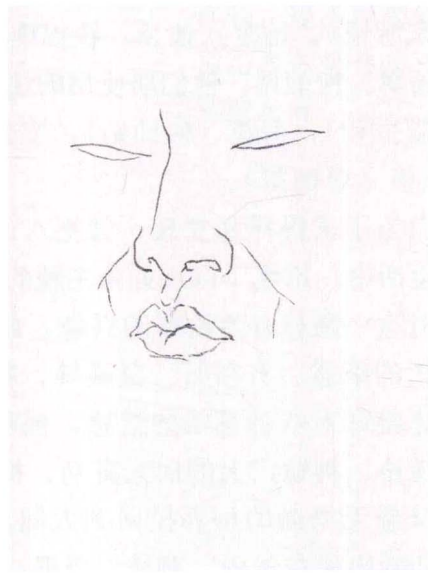
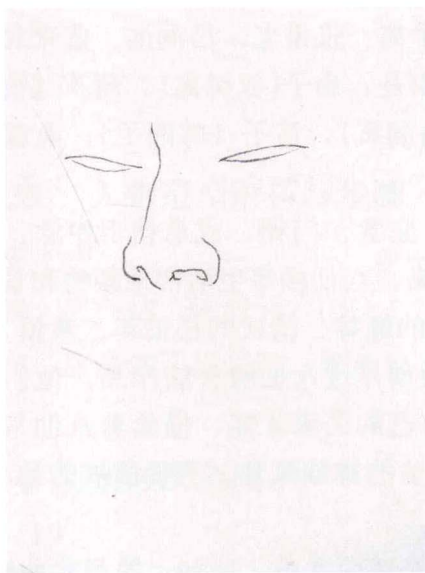
五官

勾线步骤1：勾线应用细而长的毛笔，中锋用笔。前三步因肤色浅，用淡墨勾线。先画出五官中居中的鼻子，然后根据鼻子的大小画出双眼。注意两边鼻孔、鼻翼及眼睛的大小和变化。

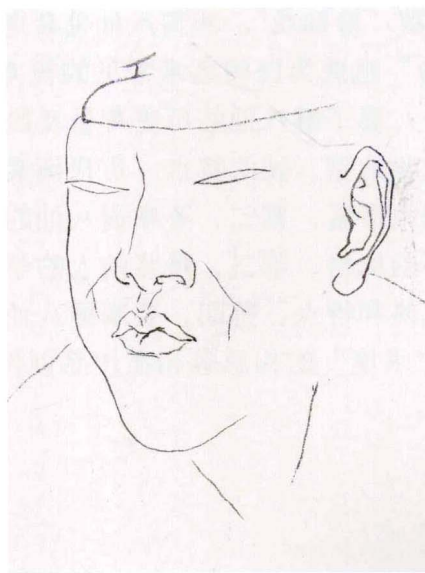
勾线步骤2：勾出嘴巴、人中及两腮。注意观察鼻底、人中的穿插和遮挡关系。画年青人时不能画两边的腮，以免显得老态。

勾线步骤3：画出脸部轮廓和耳朵。注意额头、眉弓、下颌的形状。耳朵结构复杂，要深入观察。

勾线步骤4：用重墨画出帽子的边缘、眉毛、胡须、头发，最后画出眼珠、瞳孔和眉间。画眉毛、胡须、头发时，注意根据生长规律分组。

1	2
3	4

上色步骤1：染色，需要根据画幅的尺寸选择大小不同的白云笔两只，一支着色，一支清水笔晕染。淡墨分染须发，淡赭石加淡墨分染五官肤色。根据起伏的大小分染出色的变化，多遍分染。

上色步骤2：面部罩染赭石加三绿，用淡墨罩染，注意不论分染还是罩染，都要多染几遍，每遍要依次淡一些，上一遍完全干后再染下一遍。

上色步骤3：嘴唇部分用赭石加墨，再加胭脂分染多遍，嘴角用色处稍重。

上色步骤4：上眼睑用墨分染，眼黑用墨细分染，眼睛会表现得深炯有神，须发用墨分染加重，后用墨加花青罩染，与整个面部形成冷暖和淡重的对比。

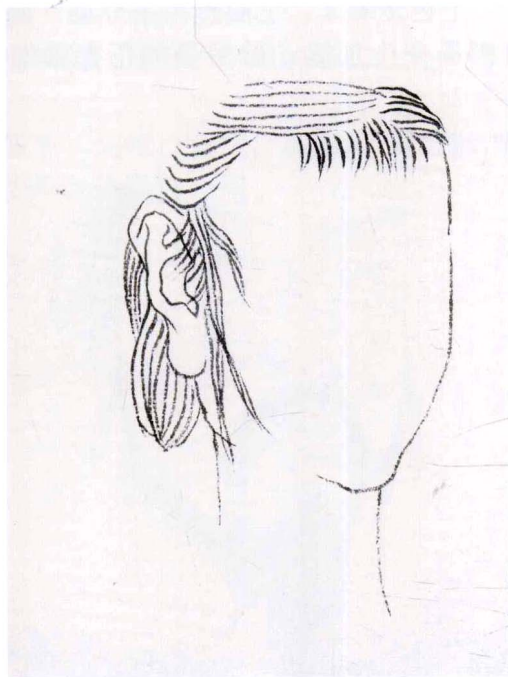
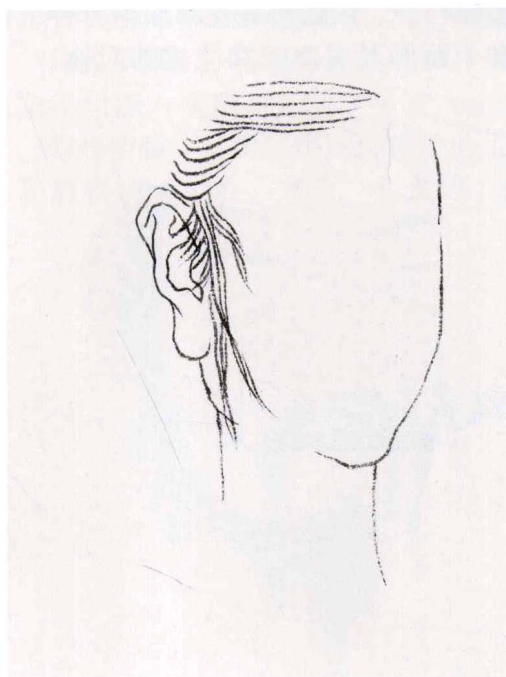
发式

勾线步骤1：勾出头顶、鬓角等与面部相接处的头发，头发的转折处能表现出头部的体积大小，起形时，头发分组画出。

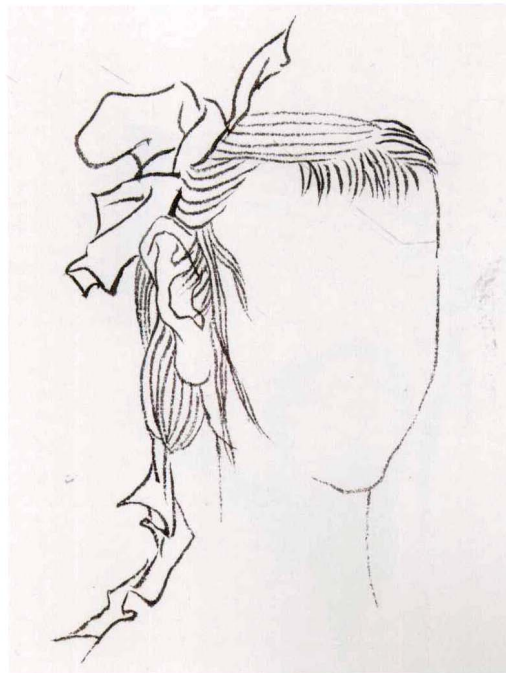
勾线步骤2：画出耳后发髻、头发及刘海。

勾线步骤3：用淡墨画出头巾，注意来龙去脉，让其有飘起来的感觉。

勾线步骤4：颈后及脸侧旁的碎发用笔要灵活，可以表现得薄一些，轻盈一些。

1	2
3	4

上色步骤1：用墨多遍分染头发，注意深浅墨色的变化。

上色步骤2：用花青加墨罩染头发。染多遍，每遍用色不要太重。

上色步骤3：用花青加墨分染头巾的结构。

上色步骤4：用三绿多遍罩染头巾。

1	2
3	4

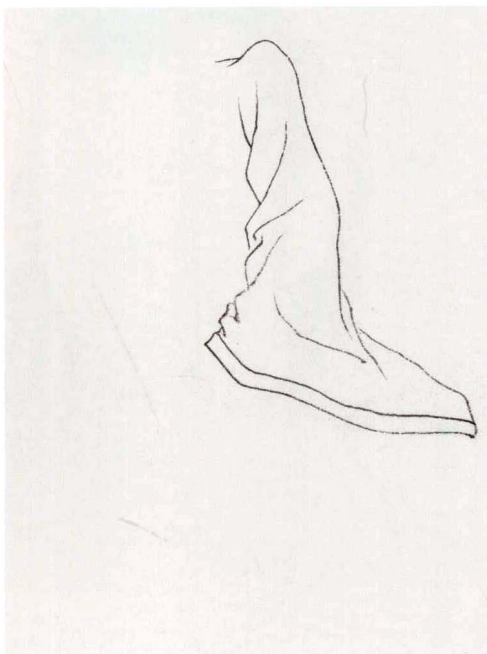
服饰

勾线步骤1：勾出手臂处的衣袖，注意线条的前后穿插关系。

勾线步骤2：勾出领口、胸腹及腰带，注意肩的关系，腰带部分要系得合理，腰带两端要画出翻转、飘动的感觉。

勾线步骤3：画出衣服的下摆，因下摆比较宽松，所以线条下垂较多，较密集，同时腋下胸腹关系也要表现充分。

勾线步骤4：勾出被胸、腹遮挡的那只衣袖，要和后面的肩衔接好。

1	2
3	4

上色步骤1：花青加墨分染衣纹及结构，分染多遍，找出变化。

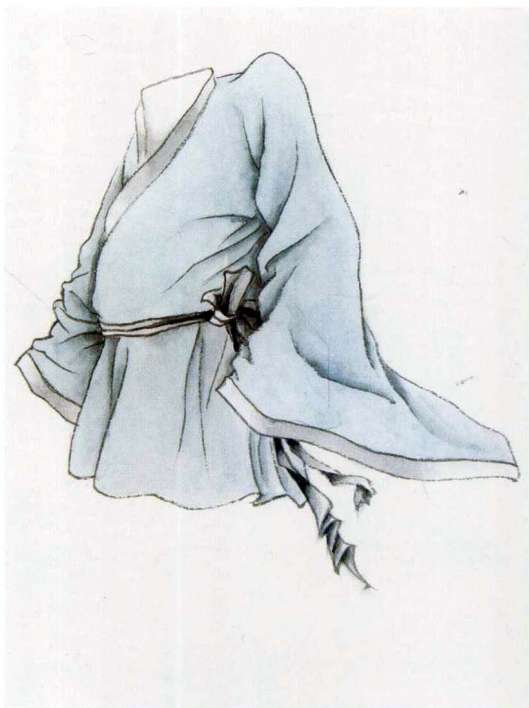
上色步骤2：用墨分染腰带。

上色步骤3：花青加墨罩染衣服。

上色步骤4：用墨罩染腰带。

1 | 2
3 | 4

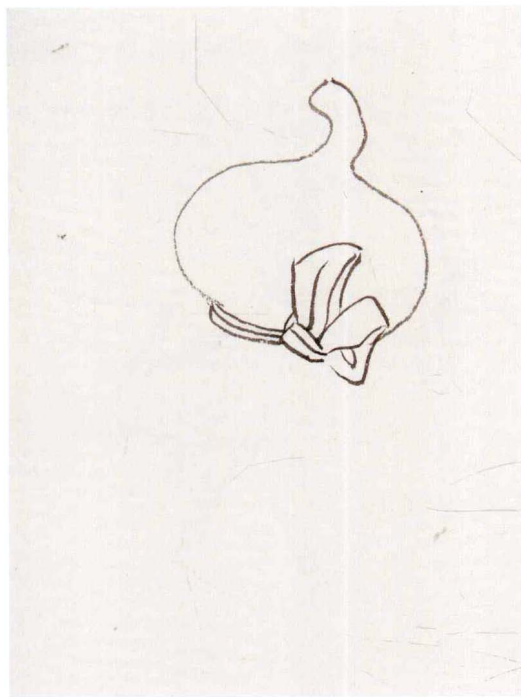
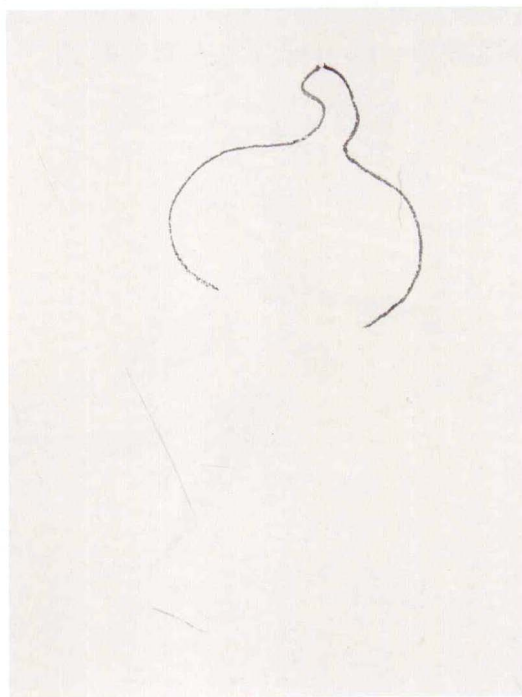
法器

勾线步骤1：从葫芦口勾到葫芦腰部，注意留出系在葫芦腰部布带的空间。

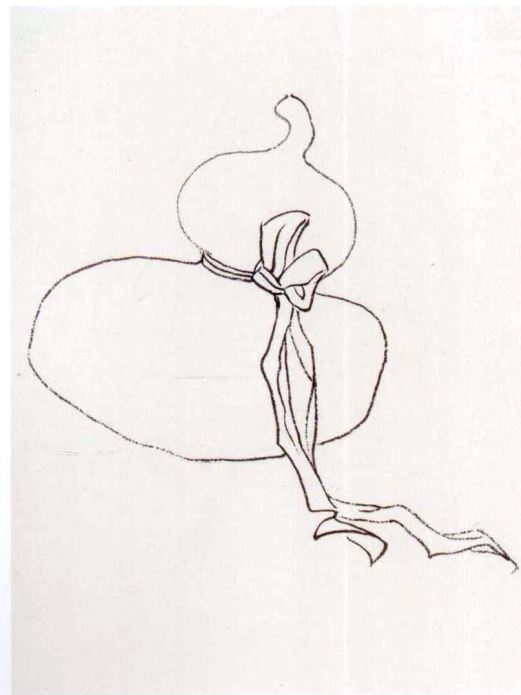
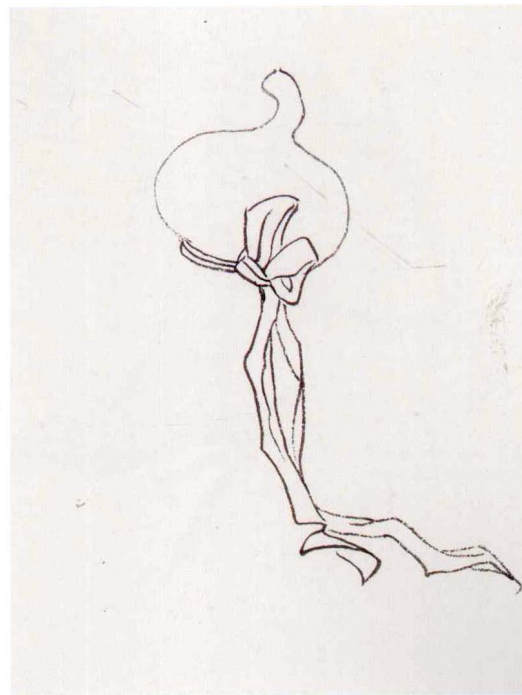
勾线步骤2：画出葫芦带及其打成的结，注意结的来龙去脉及反转关系。

勾线步骤3：画出布带的两端。两端要有错落，宽窄和长短有变化。

勾线步骤4：完成葫芦的下半部，要圆中有方。

1 | 2
3 | 4

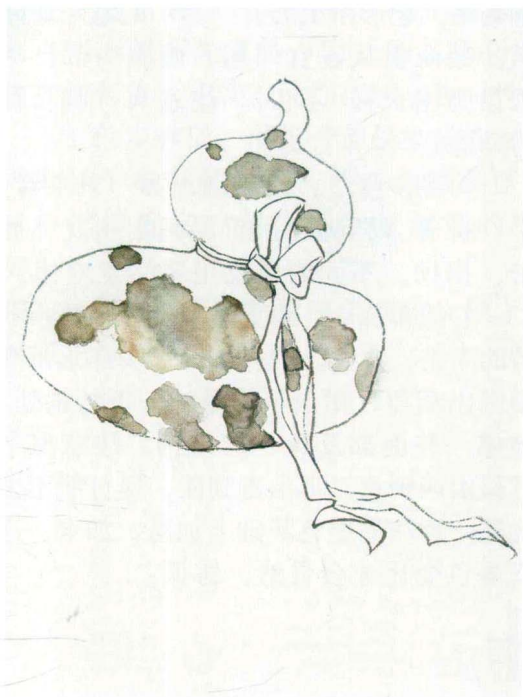

上色步骤1：饱蘸赭石加墨点染葫芦上的斑纹，未完全干时用淡赭石加水冲染，这样干后斑纹比较自然，且有变化。

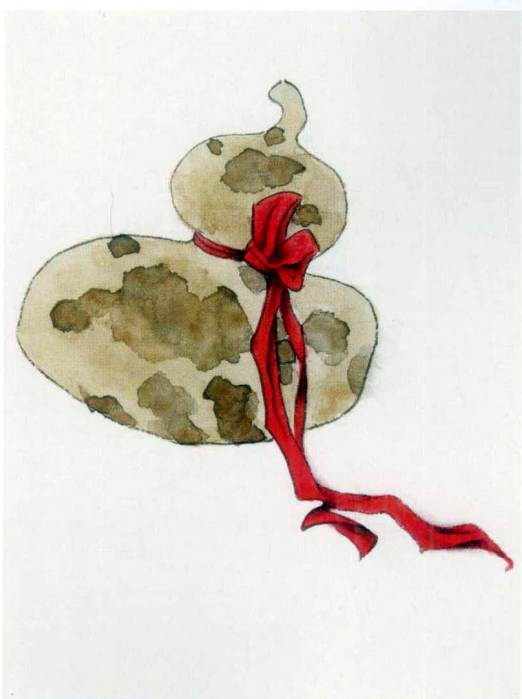
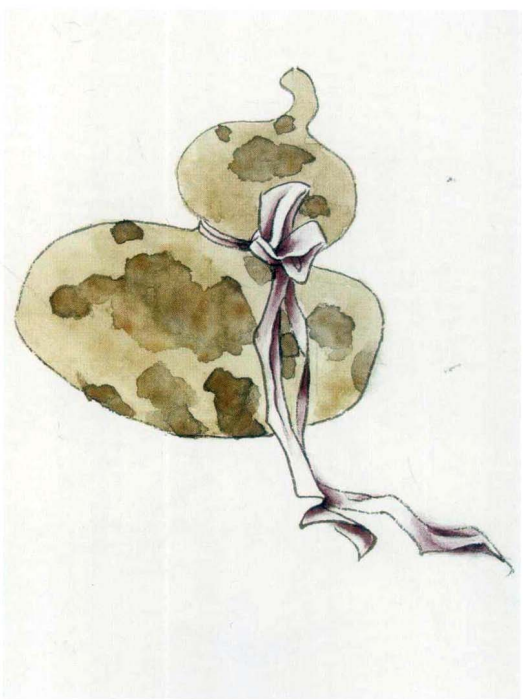
上色步骤2：赭石加墨，再加藤黄多遍罩染葫芦。

上色步骤3：胭脂加墨分染布带，染出变化，布带才会自然，有起伏。

上色步骤4：大红加朱砂罩染布带，朱砂属石色要调匀，多遍淡染。

1	2
3	4

第二章 铁拐李

人物造型解析与步骤

勾线步骤1：画小写意人物可用小号羊毫笔，起形用笔要有“写”的意味，忌描。用淡墨从五官勾起，画出头部。用重墨画出衣衫，同时，注意头、胸、臀的动态。

勾线步骤2：淡墨画出另一只手臂、手、裤管、腿脚。用重墨画出须发、腰带、拐杖。不同的质感用笔注意变化。

勾线步骤3：用重墨画出草鞋及系葫芦的布带、衣服上的补丁，加少许水用淡墨画出葫芦。用余下的墨补一下结构处，皴擦一些面部及身上的结构。注意整个过程由淡到重，再由重到淡，尽可能不去洗笔，旨在原墨色基础上加墨、加水，这样墨色变化才会自然、协调。

1		3
2		

上色步骤1：小写意用色要求对比弱时，先罩染，未完全干时再分染。肤色可用淡赭石先罩染，后分染，赭石里稍加些藤黄、花青，比面部稍放松一些。

上色步骤2：用花青加墨染出衣衫，用大号羊毫笔蘸色饱一些，由重到淡，可根据情况多遍罩染，注意每笔的衔接。

上色步骤3：用重墨染腰带、鞋子、衣服上的重色和补丁。

	1
2	3

上色步骤4：用藤黄画头箍、葫芦上的布带。然后添补背景，调整画面及细部。最后落款，盖名印及闲印。

汉钟离、何仙姑、韩湘子

勾线步骤1：画人物的组合时先在草稿纸上多画一些构图，做到心中有数。勾勒出第一个人物，注意他在画面中的位置。

勾线步骤2：根据选定的构图画出后面两个人物，墨色变化不要太大，用线时请注意整体的疏密关系。

勾线步骤3：用重墨画发饰、丝带及饰物。画出三人的法器。不同的用笔及墨色变化表现出不同的质感。背景加一些横向流动的线条用以增加整体画面的动感。

1
2 3

上色步骤1：用淡赭石染肤色。

上色步骤2：着服饰色。注意适当留白。

上色步骤3：发饰、服饰、法器着色。注意色调的统一、变化和呼应。

1
2 | 3

