

养心斋

速成画谱

白描仕女

东莲工作室

周宏工作室

◎ 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

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

杨玉环 杨玉环是唐代有名的美女 关于她
的事迹 许多文学作品都有不同角度的描写
如白居易的长恨歌 洪升的长生殿等

养心斋速成画谱·白描仕女

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 江苏新华印刷厂
开 本 787mm × 1092mm 1/8
总 印 张 16
版 次 2008年5月第1版 2008年5月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2559-2
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

白描仕女 / 姜冬莲, 周宏编绘. —南京: 江苏美术出版社, 2008. 4
(养心斋速成画谱. 第5辑)
ISBN 978-7-5344-2559-2
I. 白… II. ①姜…②周… III. 白描—仕女画—技法
(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第034326号

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

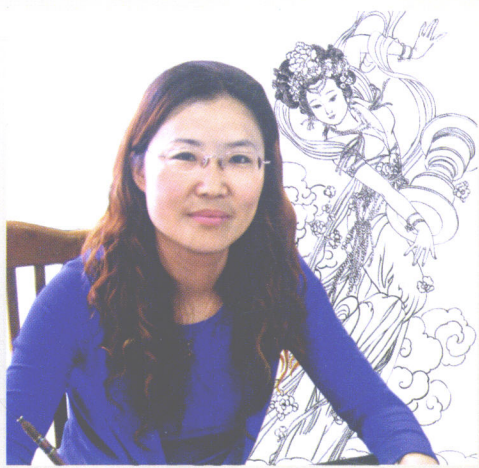
ISBN 978-7-5344-2559-2

9 787534 425592 >

总定价: 48.00元(全套共4册)

东莲工作室主创人员介绍

姜冬莲

姜冬莲，1967年生于新疆，江苏南通人。1989年毕业于安徽师范大学美术系，2003年结业于南京艺术学院中国画研究生班，高级工艺美术师，江苏省美术家协会会员，南通市美术家协会会员，江苏省花鸟画研究会会员，南通美术馆特邀画师，南通紫琅职业技术学院美术系专业教师。作品追求色彩的丰富扩展、构成因素的强调，以及优美凝练、精工致和深远的意境。作品多次参加省以上展览并获奖，曾获“世界妇女大会书画大奖赛”银奖，作品《沃土》入编《民族魂国土情作品集》，并被中华人民共和国国土资源部收藏，多幅作品赴日本、澳大利亚、新加坡等国及中国台湾、香港地区展览并被收藏，出版有《工笔牡丹》、《工笔鲤鱼》、《写意牡丹》、《写意荷花》、《当代名家姜冬莲作品集》。

姜冬莲，1967年生于新疆，江苏南通人。1989年毕业于安徽师范大学美术系，2003年结业于南京艺术学院中国画研究生班，高级工艺美术师，江苏省美术家协会会员，南通市美术家协会会员，江苏省花鸟画研究会会员，南通美术馆特邀画师，南通紫琅职业技术学院美术系专业教师。作品追求色彩的丰富扩展、构成因素的强调，以及优美凝练、精工致和深远的意境。作品多次参加省以上展览并获奖，曾获“世界妇女大会书画大奖赛”银奖，作品《沃土》入编《民族魂国土情作品集》，并被中华人民共和国国土资源部收藏，多幅作品赴日本、澳大利亚、新加坡等国及中国台湾、香港地区展览并被收藏，出版有《工笔牡丹》、《工笔鲤鱼》、《写意牡丹》、《写意荷花》、《当代名家姜冬莲作品集》。

白描技法简介

线描是我国传统绘画中最重要的表现形式。它不仅是敷色的基础，还是一种独立的表现形式。脱去一切色彩，只用线条来表现，谓之白描。无论人物、山水、花卉、禽鸟都可以用白描来表现。线不是物体本身所具有的，但是我们的先辈以线条来界定物体的外形与内部结构，并凭借线条的长短、粗细、虚实、疏密、曲直、断续、浓淡、缓急、刚柔、匀涩等等变化，来表现物体的形态、质感及其性格特征与精神内涵，为我们留下了宝贵的绘画遗产。经过历代画家的继承与发展，使线描的表现力更加丰富与完善，具有深层的审美价值与永久的艺术生命力。

南齐谢赫在六法中强调“骨法用笔”，笔即是线。线条是一幅画的“骨骼”；线条是一幅画的“构架”，线描在中国画的表现形式及绘画过程中有着重要的地位。

先辈画家为我们留下了很多用白描形式来表现的绘画作品，如《宫中图》（五代·周文炬）、《地狱变相图》、《送子天皇》（唐·吴道子）、《捣衣图》（宋·牟益）、《水仙图》（宋·赵孟坚）以及明代陈洪绶的《莲石图》等等。用以线描为骨架，再敷以色彩的形式来表现的绘画作品就更多了。如《洛神赋图》（东晋·顾恺之）、《韩熙载夜宴图》（五代·顾闳中）、《簪花仕女图》（唐·周昉）等等。还有秦汉时期的画像砖，北魏、唐代的线刻画以及各地石窟、寺庙保存下来的壁画作品，其用线或流畅简约或精细绵密。近、现代插图，连环画也有很多用线描形式表现的优秀作品，都值得我们很好地学习与借鉴。

学好线描是学习中国画和工艺美术设计的基础。线描基本功是否扎实，直接影响画面和设计图的视觉效果。

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《养心斋速成画谱》之缘由。中国画随着时代的变迁与发展，越来越受到人们普遍欢迎，它可以不拘一格，自由舒畅地表达作者的情感和一定的思想寓意并且也已成为当今众多习画者的热门。一本《芥子园画谱》就影响过不少画家，《养心斋速成画谱》从线描的基本方法入手，对工具、用笔、用墨、构图等进行详解。绘画全程悉心指导，以画谱为范本指导您进行临摹练习，若能得其法则，定能有所大进。习画应做到多看、多画、多想。学画可先以名家之精品进行认真仔细的临摹，以解决笔墨、造型、构图之需，进行由浅入深的练习。在此，预祝您在我们的“养心斋”中，挥毫走墨，怡然自得！

白描仕女概述

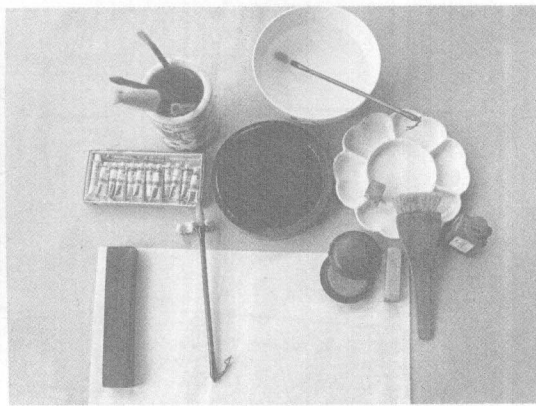
仕女画，在早期虽属人物画的一个部分，但在人物画题材中占有重要的位置，据史记载，汉代宫廷画家毛延寿是我国最早专画仕女的画家。东晋画家顾恺之的仕女画题材《洛神图》、《女史箴图》等是早期人物画的代表作。

中国的工笔仕女画经过几千年来历代画家与民间艺师的创作实践，技艺不断完善，尤其在唐、宋两代，得到了更好的发展，总结了一套完整的工笔画技巧，我们在学习与创作古代仕女画时，必须依据史料与生活的感受来进行构思，遵循历史性、典型性与真实性。

仕女画力求人物个性刻画的逼真传神，尤其在线的运用上特别讲究，线的要求飘逸、婉约，却不失力度；粗犷、顿挫的勾勒，更应透出潇洒的书法功力。白描仕女飘逸也好，粗犷也罢，应有的放矢，诠释主题和人物的情感。

工具与材料

笔：笔分羊毫、狼毫、兼毫笔。勾线描需准备几支质量较好的狼毫细笔。要求笔锋尖细、聚锋、富于弹性。笔根适中（不要过细），便于画出有粗细变化的线条。如“衣纹”、“叶筋”及河北任丘的勾线笔、河南的“花尖”等等均可。

墨：最好用油烟墨，色偏暖，有光泽，墨色层次丰富，适于作画。初学亦可用墨汁代替，一得阁墨汁、中华墨汁较好。

纸：线描用纸比较随便，初学可用拷贝纸、毛边纸即可。练习到一定程度后可用熟宣，具备一定基础后亦可用生宣、皮纸等。

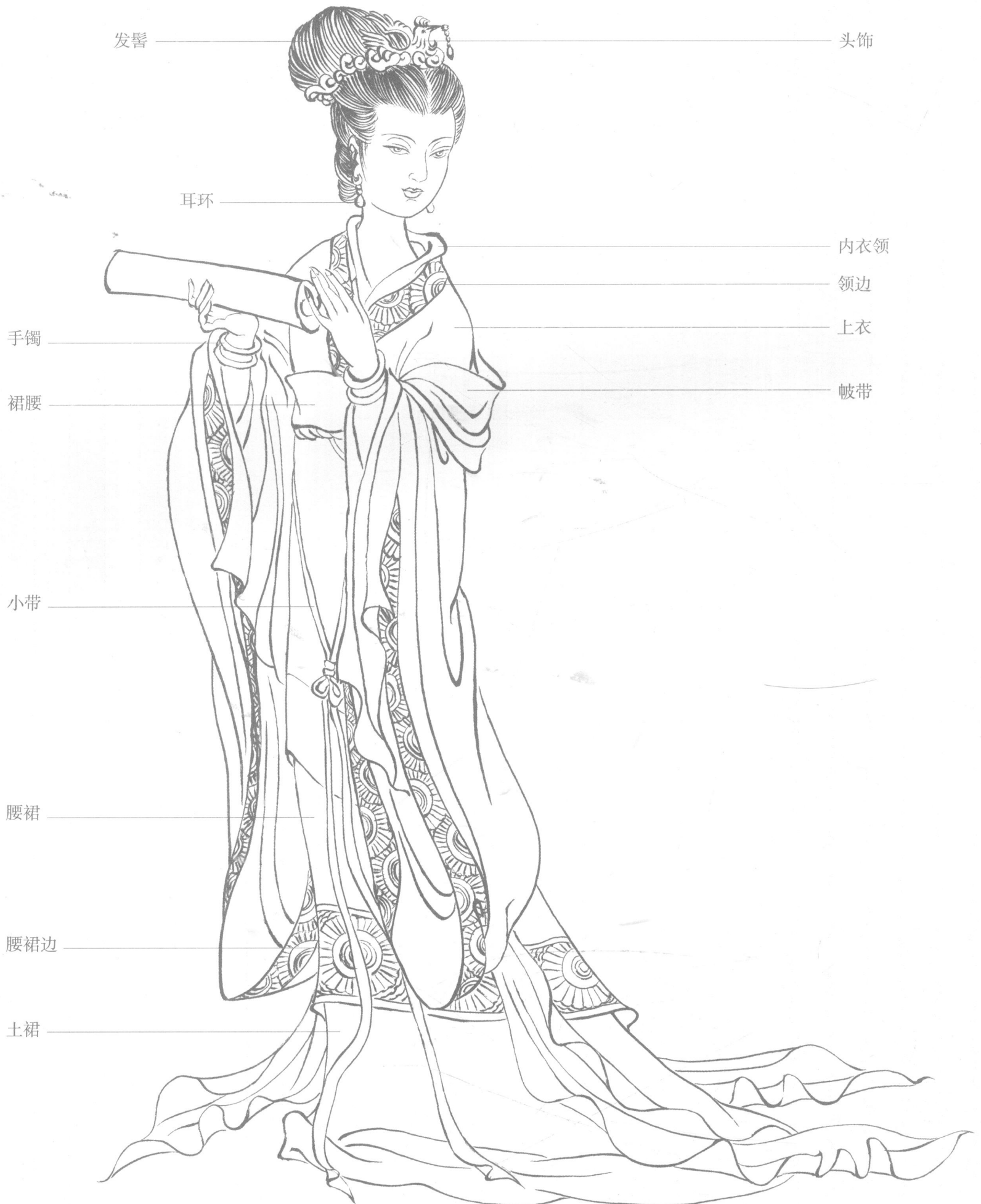
砚：石质坚韧、细润、易下墨的为好。

另外，可再准备几个用于调墨的白色陶瓷小碟，用于涮笔的笔洗（可用无色透明的宽口瓶代替）。其他如镇尺、画毡等可根据个人条件准备。

一、服饰各部位名称：

我们在学习古代仕女画时，应依据史料与生活的感受来进行构思，遵循历史性、典型性与真实性。画仕女主要特征在于发型、头饰和衣服的具体表现。下图根据仕女画的普遍装束而列举的各种名称，可供学习者参考。

二、五官基本画法

五官即指眉、眼、鼻、嘴、耳五个部分。仕女画中的眉一般画得较为细长、有弹性；眼睛要画得清秀，明亮，柔美；鼻子线条较长，转折处要圆润；嘴唇线条变化小，注意对称，柔和。耳的内部轮廓线条变化较多，注意平时练熟，这样才能保持线条流畅，不呆板。

三、发型基本画法

仕女的发髻造型是头部的重要装饰，能增加其仪容的俊美，仕女的发髻造型非常丰富，尤其是在汉、唐时期，发型的装饰变化更为精致而艳丽。

仕女的发髻名称不下百余种，但将其归类主要分为结椎式、拧旋式、结鬟式、对称式等几种。

对称式

结椎式

拧旋式

结鬟式

四、手的基本画法

画仕女的手时，要抓住纤细、柔软、优美的特点。在创作中，选择手的姿势配在身上要自然协调，恰到好处，切忌生搬硬套，牵强附会。手指要优美动人，其重要性不亚于脸部的刻画，手也能反映出人的内心世界。

五、服式基本画法

服饰是画好仕女画造型的重要依据，它能体现朝代的特征与人物身份及个性特点，从而能更真实地反映侍女的形象。古代服式分为上衣、下衣两类，上衣分为外衣、中衣、内衣三种，其中外衣形式最多，有服、袍、衫、背子、帔等。下衣分为裙、裳、鞋等。

1. 服与袍：服与袍都是上衣下裳相连，身宽袖长，领有交领、直领、盘领之分。

女服为皇后贵妃、名流仕女所穿用，其服长过膝，宽身大袖，领、袖、裾皆有缘边。女袍为唐以后各代的后妃、公主、贵夫人等所穿用。其与服通用，多为交领与直领，领、袖与裾有缘边。宽衣大袖，袍长过膝，下露长裙，常作为嫁娶与宾礼时穿用。

2. 背子：背子始创于秦，本是婢妾之服，由于其穿戴灵便便为各阶层人所好用，历代沿用，直至清代；长褙子，宋代始盛行，两腋加宽，去其两袖，不束腰带，使其舒垂自然，名贵仕女加缘边与绣文，结同心带为饰；绣裾，是一种似背子的极短袖的短上衣，其形似衫，去其全袖，多为直领对襟，为婢妾、侍女所穿用，后被名流仕女所好，遂成为传统仕女的重要服式。

3. 外帔、肩帔：外帔，也称“帔风”，俗称“斗篷”。在秋冬两季外出时披用；肩帔，也名“云肩”、“搭肩”，一般皆以云纹织成，故名“云肩”。

4. 裙：长裙，又称“土裙”，因裙长及地而得名；短裙，也称“围裙”、“腰裙”，始于秦，一般围在长裙之外，布衣庶女在劳作时常戴用；百褶裙，裙式较窄小，裙褶细而密，故得名。裙长仅能及足，初为宫廷的裙式，后在民间广为流行，至明代更为盛行。

六、首饰佩件画法

首饰品是古代妇女重要的妆饰，特别在仕女画的造型上运用更多，古代首饰品概括起来，发饰有簪、钗、珠花、步摇等。项饰有项圈、长命锁、项链等。耳饰有耳珥、耳环、耳坠。手饰有手镯、玉镯、指环等。佩件一般可概括为佩与带，多作为礼仪及约束品德的装束，也常用于区分贵贱等级。佩玉以示“德”表“洁”。腰带一般以彩绳为主，长带曳地，视为尔雅。绶常为名流仕女所佩之。

七、配景画法

传统仕女画配景，需按人物主题、情节，合理安排。如巧用配景，则会突出主题，增强人物个性的刻画和气氛的烘托。合理而恰当地运用配景与衬物，还能平衡构图，调整画面，烘托空间，加强气势，突出视觉中心，使之人景相应，主宾分明，较生动地表现主题、神韵与意境。

仕女画配景有疏体与密体之分，疏体多以简约道具作象征性的相衬，密体则重视环境与空间如实的刻画。

女娲 古传说中人类始祖 共工触不周之山 天柱折地
维裂 女娲乃炼五色石以补苍天 断鼉足以立四极 杀黑
龙以济冀州 积芦灰以止洪水 生民遂得安居乐业

精卫 山海经载炎帝之小女游于东海而溺死乃化为
精卫鸟常衔西山之木石以填于东海精卫填海愚公
移山皆体现人类抗衡自然与命运之不屈意志

洛神 曹植洛神赋自言黄初三年还济洛川于岩畔
睹一丽人 翩若惊鸿 婉若游龙 凌波微步 罗袜生
尘 御者谓是河洛之神 植因有感作赋 传洛神名宓
妃为伏羲之女 溺死洛水而为神

何仙姑 传说中八仙之一 云为广州增城人 年十四时 梦神人教食
云母粉 饵之 遂辟谷 唐中宗景龙中 白日升仙

嫦娥 月神 传为后羿之妻 羿请不死之药于西
王母 嫦娥窃药食之 飘然轻举 奔月为仙 居月
中广寒殿 以其玉洁冰清 又呼为素娥

