

仕女画基础

编著 黄慧玲

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔仕女画基础 / 黄慧玲绘. — 上海: 上海人民
美术出版社, 2013. 01

ISBN 978-7-5322-8212-8

I. ①工… II. ①黄… III. ①工笔画-仕女画-国
画技法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第296829号

《十招画室》编委会

总主编	潘 之
顾问	邵洛羊
	韩 敏
	王仲清
	高式熊
	金正惠
	颜梅华
	徐罗酩

仕女画基础

(十招画室)

编 著: 黄慧玲

策划编辑: 潘志明

责任编辑: 沈丹青

封面设计: 张 鹏

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)

上海市印刷十厂有限公司印刷

开 本: 889×1194 1/16 印 张: 2.5

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

印 数: 0001-3300

ISBN 978-7-5322-8212-8

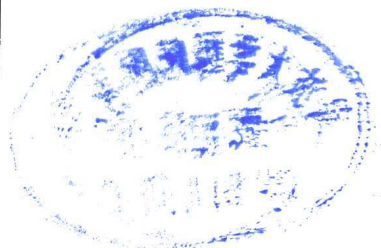
定 价: 22.00元

一、仕女画概述 /1

二、仕女画基本画法 /2

1. 面部画法 /2
2. 手部画法 /9
3. 衣物及整体画法 /11

三、仕女画范图 /23

一、仕女画概述

仕女画是人物画中以女性形象和社会生活做为绘画题材的中国画，是中国人物画中的一个重要门类。仕女画有着古老悠久的历史，历代仕女画家塑造了许多优美生动的仕女形象，给后人留下了丰硕的文化艺术遗产，是中国人物画中一颗灿烂的明珠。

从战国帛画《龙凤人物图》到晚清的任伯年《群仙祝寿图》已经历了两千多年，在这悠远的历史长河中，仕女画随着时代的变迁，其绘画风格、艺术特色也经历了多次的流变，一部仕女画史也是一部“女性美”意识的流变史。

魏晋南北朝是仕女画早期阶段，顾恺之的《洛神赋图》描绘的女神清瘦且气度高古，具有仙气。多用高古游丝描，线条粗细均匀，富于弹性。这是这个时期画家心目中的美人。唐代张萱的《虢国夫人游春图》、周肪的《簪花仕女图》《挥扇仕女图》等，人物大都体态丰腴健壮，脸型圆润丰满，气质雍容华贵，画面装饰和谐，颜色鲜艳，渲染细腻，展示了大唐盛世皇家女性的高雅、华丽之美，具有强烈的年代感。继唐之后，五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》描绘了一群吹拉弹奏，轻歌曼舞的歌伎，姿态优美、栩栩如生，已没有唐美人那样慵懒体态，显示了人物健康自然美，仕女人物画明显已向前迈了一大步。阮郛《閤苑女仙图》所描绘的仙女身材修长，婀娜多姿，表现了女性的曲线美及妩媚之态，彻底完全改变了唐代仕女以胖为美的造型模式。明代仇英《贵妃晓妆图》《人物故事图册》图中所描绘的贵妃，削肩、柳腰，体态匀称，面貌端庄秀丽，举止文雅，流露了女性典雅、恬静之美。图中所描绘的贵妃与唐代周肪笔下贵妃的曲眉丰颊、短颈低胸相比，再一次的流变，展现了全然不同的审美情趣，这是明代文人心目中的理想美人形象。清代仕女画已发展到居高的地位，这时期的仕女画在创作上日益脱离了生活，相对概念化、程式化，无论是宫廷画家焦秉贞、冷枚，还是文人画家改琦所描绘的仕女多以削肩、修颈、柳腰的体态，细眼、樱唇的容貌为主，表现了“倚风娇”，美人仪态，这是清代文人的审美追求。与唐宋相比仕女画已没有健康、舒展之风，然而在笔墨技巧上收取文人画的积极因素，如唐寅临摹顾闳中的《韩熙载夜

宴图》，线条清隽、颜色艳雅、明朗，有明显的文人气。笔下的仕女淡雅飘逸，且融入了西方绘画的优点。晚清画家任伯年《群仙祝寿图》色艳而不浓，用笔潇洒、造型严谨、笔墨变化不大，但灵动有致，用写意笔墨描绘仕女，更是形神兼备，体现了洒脱、清淡、典雅的艺术特色。

历经千年，无论是古代贤妇、神话传说中的仙女，还是宫廷贵妇、名门淑女，再或是各个阶层的女子，这些都是画家所描绘的对象。总体来说，唐宋时期的仕女画追随工笔重彩、严谨、华丽、端庄的艺术风格，明清时期追求洒脱、清丽、典雅的艺术特色。尽管画中的仕女不一定是美人佳丽，但画家是以自己心中的美来塑造各类女性形象，代表着当时社会的审美情趣。

当今社会日新月异，变化万千，奔腾、飞跃的时代旋律已替代了静止、凝固的旧时代的悠悠漫步。尽管长脸、细眼、樱唇、裙钗、步摇已成为往日美丽的遐想，但仕女画还倍受人们的喜爱，依然有着强悍的生命力。不管是在高楼大厦、宾馆酒店，或者居家庭院，仕女画仍然频频悬挂在上。这是因为仕女画具有欣赏性、娱乐性、抒情性和民族性，它宛如竹丝管弦所奏出的“小夜曲”般优雅、柔和、清新。同时仕女画与山水花鸟画一样“画中有诗，诗中有画”，与古典诗词有着不可分割的联系，在欣赏画时，也品味诗词，深化意境，妙趣无穷。在精神层面上接受了优秀传统文化的洗礼和熏陶，仕女画已成为艺术生活中不可缺少的组成部分。

此外，现代仕女画又进行了一次流变，在人物造型气氛的营造、意境的深化，画家们都在努力探讨。在传承古典仕女画优秀绘画传统时，切不能公式化、概念化。一幅优秀仕女画既要有传统古典美，符合古典美，又要有现代人审美意识和情趣。在绘画中它画种的优点，渗入现代笔墨理念及构图，夸张、变形、塑造出富有个性化，具有清新之气、时代感的新仕女形象，才能创造出更完美、更优秀、更符合现代人的审美意识的新仕女画。

二、仕女画基本画法

中国历代仕女画表现了女性的古典美，体现了古代的审美情趣。其基本特征包括天庭饱满、眉清目秀、鼻梁端直、樱桃小嘴、窄肩细腰、体态修长、面部圆润，主要突出眼睛、嘴巴。人物姿态多数处于静态，动作幅度小，体现了古代仕女的高雅、文静的气质。

面对一张已铺开的生宣纸，在未动笔前，先要设想好画什么以及怎么画。虽然仕女画大多数是小品画，小品画带有很大的随意性，往往是随兴而作，但实际绘画时并不是那么容易，因为生宣用笔用墨一败笔很容易看出来，不易掩饰，且不太容易修改，而通常注意笔墨的表现，往往又忽视了仕女形体的优美表现。所以经验不足的初学者，最好先在绘画纸上用铅笔画一下草稿图，思考一下人物的形象、姿态、情节、环境、道具等，选择笔墨形式，表现手法等等。然后，将宣纸覆盖在已确定好的铅笔稿上，开始勾勒墨线。

1. 面部画法

仕女画先勾勒人物脸部五官、眼睛、眉毛、鼻子、嘴巴、耳朵。从头、胸、上身、下身画去。画眼睛是重要的，可选一支小笔，画上眼睑和眼球，用焦墨画出瞳孔，用淡墨画出下眼睑。眉毛可画成细眉，一笔完成。嘴的表情很丰富，体现在外形、唇面线及嘴角的变化，唇面线可以用墨深些，但嘴的上唇和下唇都用淡墨勾勒。仕女画的嘴，往往是樱桃小嘴，所以，也可以不画上下唇的轮廓线，直接用朱磬色画出。

1

2

3

仕女面部画法

仕女面部及衣领画法

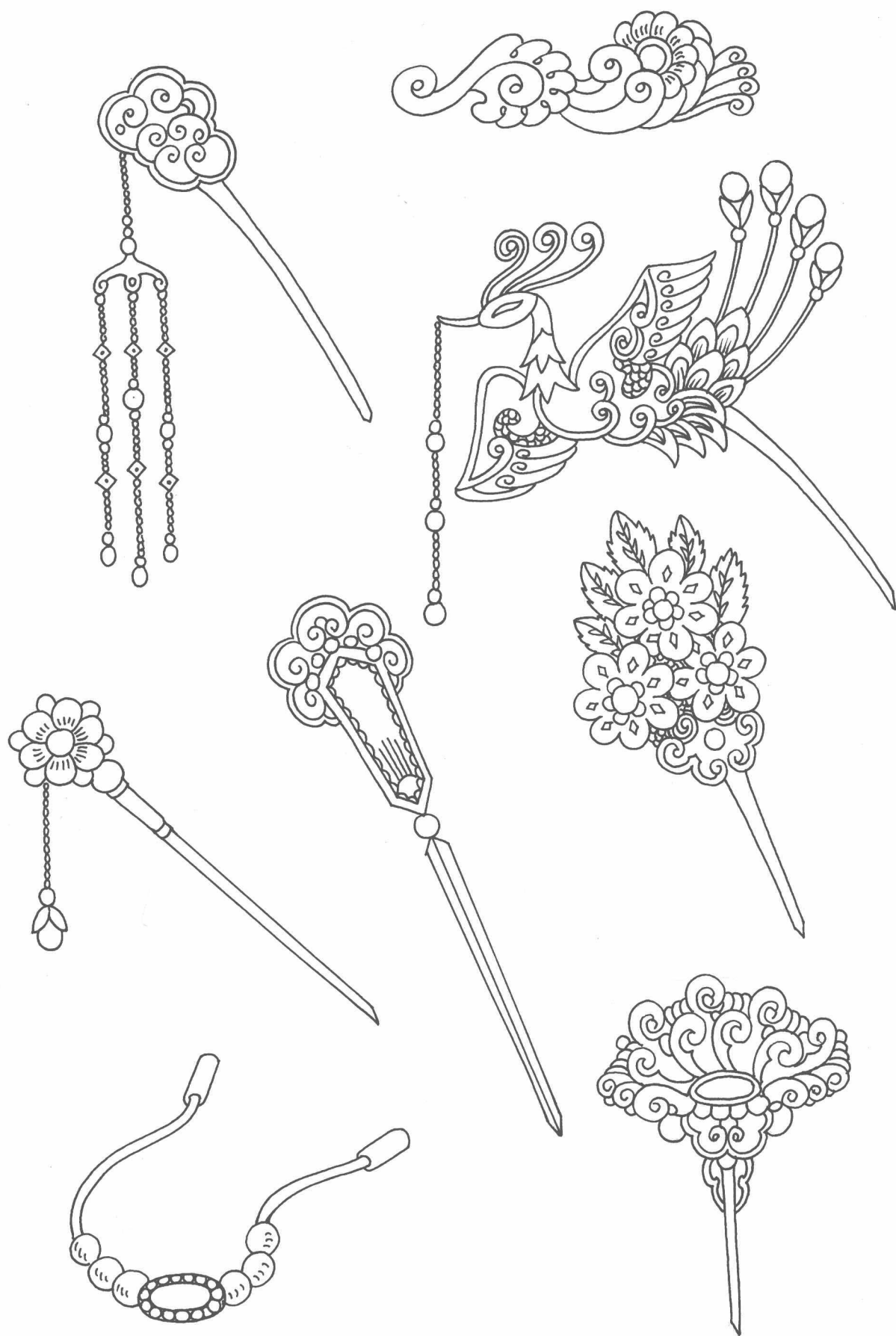
仕女面部及衣领画法

仕女画中常见的发髻与发饰

仕女画中常见的发髻与发饰

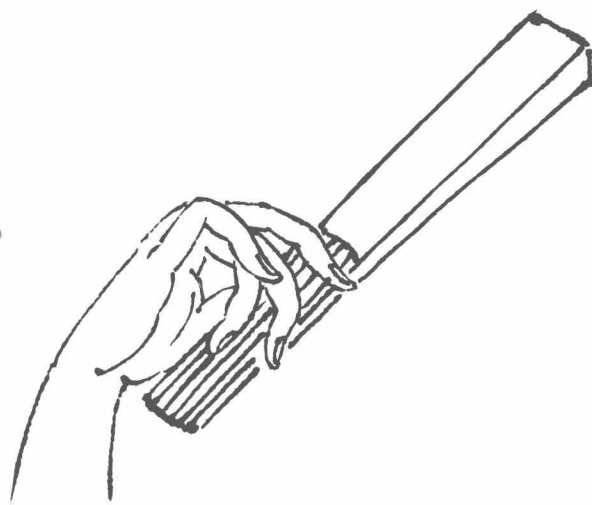
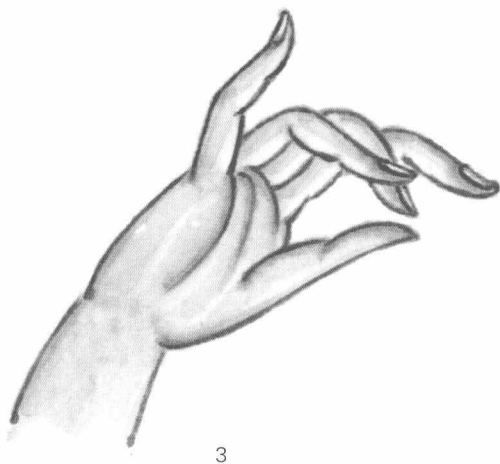
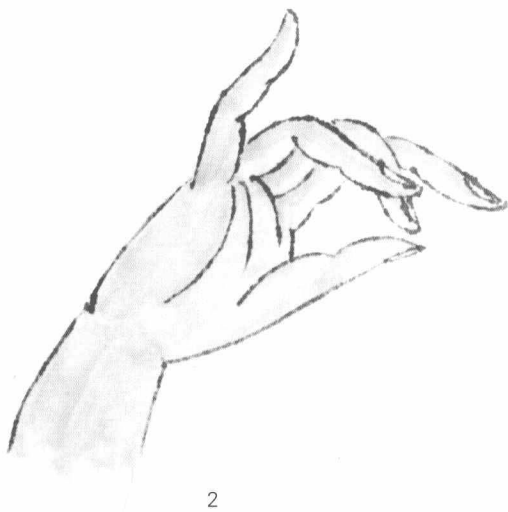
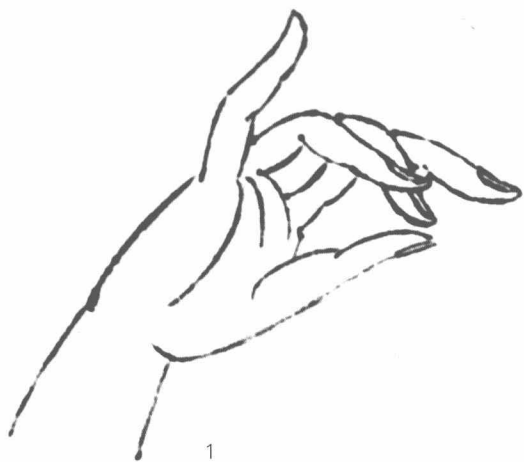
仕女画中常见的饰品

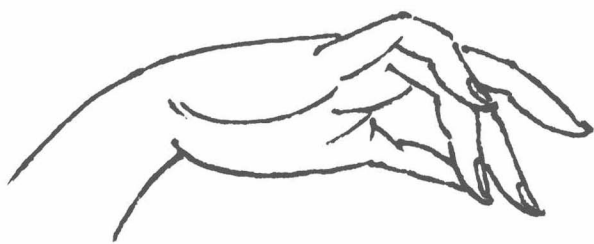
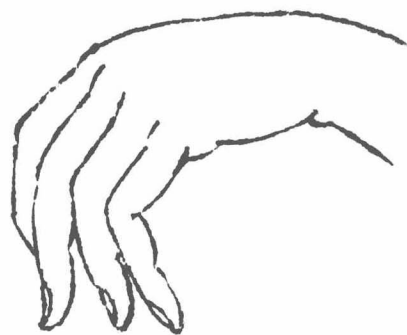
仕女画中常见的饰品

2. 手部画法

手是表现人物思想感情、性格特征的重要部分，“画人难画手”，特别要注意，画手用淡墨中锋勾勒。仕女的手要画得柔软、圆润，并具有弹性。

手部画法

仕女画中常见的手部姿态

3. 衣物及整体画法

仕女画的人物造型多用线来完成，线可以夸张些，但线的运用不可离形太远，线以柔润为主，干枯笔墨少用些。用线要有粗细的变化，从结构出发，形体的转折变化及运动，就要用粗细不同、抑扬顿挫不同的线条表现，同时要注意线条的疏密关系、虚实变化、互相衬托，更为丰富地表现物体。一是受光面线可以细些，背光面线粗些；二是上细下粗，也就是上身衣服用线可以细些，下身裙子可以粗些；三是表现人物的结构线可以肯定些、粗些，而身上的披肩、飘带用线可以虚些、细些；四是上身穿的衣服用线密些，那么下身穿的裙子用线疏些。总之，要掌握线的粗细变化、疏密的关系和虚实的处理。

仕女画的人物脸部、手、衣服、裙子、披肩、裙带等，

基本都是用中锋勾勒的，勾勒时要注意笔中的水分，墨不易太饱和，尽量干些，因为生宣易渗透，水墨太饱和，容易走形。勾勒后，皴擦，再上墨色。用墨色，其实就是有意识地弱化物体的轮廓线，强调用墨的块面感，充分利用水墨在宣纸上相融相斥的性能，达到理想的墨韵效果。墨和线要互相衬托、结合。用墨色时要注意，如果掌握不好，往往会产生墨中无笔、死墨一团的后果，所以要注意笔触。蘸墨时要有浓淡的变化、干湿的对比，在湿墨旁用焦干的墨色来衬托。先湿后干法与浓破淡法都有些相似，用大笔饱蘸墨探笔，待未干时用焦墨勾勒，未干的墨色对墨线的渗化，使线条变得模糊，具有魅力。墨和线相互渗化，有虚有实，使画面更丰富，更有笔墨的韵味。人物的裙子、披肩、背心、头发都可以用这种方法绘制。

人物勾勒、皴擦、墨色完成后，根据人物的姿态、画面的情节的需要，要树相应的环境、道具。环境、道具在已能点题的情况下，越简越好。常用有大芭蕉、荷、树木、山石等。人物画得简练，环境、道具可以绘得精致些；反之，就应简练。总之，要有紧松、虚实的对比。

墨稿完成后，可根据画面人物、情节的需要确定色调，蓝调或绿调，暖调或冷调。用水色（植物颜料）如花青加淡墨可调成蓝灰色，花青加藤黄加淡墨可调

成绿灰色。如下图中，把芭蕉着成蓝灰色。小树仕女那幅把小树点染成绿灰色，随后把蓝灰色或绿灰色点染人物的部分服饰，如裙子、背心、头饰等，在衣服的转折处稍加皴擦，营造气氛。用藤黄加赭石加淡墨调成黄灰色着人物的披肩、裙带。用胭脂加淡墨或曙红加淡墨调成红灰色染衣服、裙子、裙带、图案花纹、头饰等。蓝调背景的，可用黄灰色点染部分的服饰，绿调背景的可用红灰色点染部分的服饰，形成色彩的对比。

步骤一