

线描轻松学

韩晓峰 薛方明等◎编著

线描仕女

化学工业出版社

【线描轻松学】

线描仕女

韩晓峰 薛方明◎等编著

化学工业出版社

·北京·

编写人员名单 (排名不分先后)

常 亮 谢 华 韩晓峰 薛方明 刘国胜
樊润琴 张丹丹 沈学成 魏月玲 洪 涛
袁 超 任丙未 樊朋展 张 勇 张 鹤

图书在版编目 (CIP) 数据

线描仕女 / 韩晓峰, 薛方明等编著. - 北京: 化学工业出版社, 2013.6
(线描轻松学)
ISBN 978-7-122-17046-0

I. ①线… II. ①韩… ②薛… III. ①白描 - 仕女画 - 国画技法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第076026号

责任编辑: 徐华颖 装帧设计: 天露霖文化

责任校对: 陶燕华

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

880mm × 1230mm 1/16 印张5 2013年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 18.00元

版权所有 违者必究

目录

一、仕女综述·····	1	妙玉·····	39
二、作画工具、材料及使用···	2	李纨·····	40
三、笔法运用·····	3	洛神·····	41
四、服饰细节名称·····	4	绿珠抚琴·····	42
五、服饰样式·····	5	落叶情·····	43
六、五官形式·····	6	麻姑献寿·····	44
七、手指姿势·····	7	龙女牧羊·····	45
八、发髻造型·····	8	龙女献珠·····	46
九、首饰配件样式·····	9	千里相思·····	47
十、配景衬物·····	10	女娲补天·····	48
十一、临摹范本·····	11	巧姐·····	49
探春·····	11	巧手绣下一园春·····	50
王熙凤·····	12	秦可卿·····	51
秋瑾读诗·····	13	上官婉儿·····	52
芙蓉如面柳如眉·····	14	乌孙公主·····	53
回眸一笑百媚生·····	15	元春·····	54
太真含笑入帘来·····	16	史湘云·····	55
绝代有佳人·····	17	咏荷·····	56
岁月流芳·····	18	天乐·····	57
宝钗·····	19	嬉春图·····	58
崔莺莺·····	20	小曲低吟·····	59
春意满院·····	21	小试丹青·····	60
春意盎然·····	22	惜春作画·····	61
淡扫娥眉·····	23	新妆·····	62
笛声清幽·····	24	静等佳期·····	63
东吴二美·····	25	昭君出塞·····	64
公孙舞剑·····	26	葬花·····	65
对弈·····	27	西施·····	66
观音·····	28	西苑弹唱·····	67
读史通近·····	30	赏春·····	68
貂蝉拜月·····	31	赵飞燕·····	69
何仙姑·····	32	迎春·····	70
佳人美酒·····	33	祝英台·····	71
借得春风放纸鸢·····	34	春闺思·····	72
红叶·····	35	十二、构图形式及运用·····	73
红叶题诗·····	36	扇形构图·····	73
红玉试剑·····	37	斗方构图·····	74
贵妃醉酒·····	38	直式构图·····	75
		圆形构图·····	76
		条幅·····	77

一、仕女综述

仕女画原指以封建社会中的上层的妇女为题材的中国画，后来发展成人物画的一种。在中国画发展史上仕女画留下了许多经典传世佳作，如唐代周昉《挥扇仕女图》，张萱的《虢国夫人游春图》都成为了仕女画的样式典范。历代都有仕女画名家出现，如五代周文矩的《重屏会棋图》，北宋王居正的《纺车图》，明代唐伯虎的《秋风纨扇图》，至清代如改琦的《红楼梦图咏》，费丹旭的《十二金钗图》。

仕女画是人物画中以女性形象为描绘对象的绘画。仕女画在发展过程中，其表现领域也不断扩展。顾恺之的几件宋人摹本是现存最早的仕女画，它们代表魏晋时期的仕女画的风格，描绘的女人主要是古代贤妇和古代神话传说的仙女等题材；而唐代画家热衷表现的对象是现实的贵妇，通过对脸、理妆、簪花、游骑

等女子的描写向世人展现了当时上流社会妇女闲逸的生活及其复杂的内心世界；五代、宋元时期世俗平民的女子题材开始出现于画家笔下；明清时期喜剧小说、传说故事中的各色女子则成为画家们最乐于创作的仕女形象，仕女画的表现范围也已从最初的贤妇、贵妇、仙女扩展到社会各个阶层的女子。

近现代由于西画的造型理念的冲击，人物画有了巨大的改革，仕女画也得到了空前繁荣。

尽管在仕女画中出现的不一定都是佳丽美女，但是人们还是习惯于把仕女画成为“美女画”。仕女画的画家们按照自己的理想来塑造各种美的女性形象，不同时代的画家都以自己对美的理解进行创作，因此仕女画也是人们对女性审美观的演变史。

二、作画工具、材料及使用

毛笔：工笔白描使用的毛笔一般小、笔锋细，如衣纹笔、勾线笔、叶筋笔等，多为狼毫。这类笔较硬、弹性大，是勾线的理想用笔。

墨：墨分松烟墨、油烟墨、漆烟墨三种，主要产于徽州。现在做的较多的是油烟墨与松烟墨。一般绘画多用较好的油烟墨，黝黑而有光彩。松烟墨特点是浓黑无光，入水易化。宜画人物须眉、蝴蝶翅膀等。现在一些书画家为了方便更多的选用书画墨汁，省去研墨，使用方便，如“中华墨汁”、“一得阁墨汁”，书画爱好者可根据个人情况选用。

绢、纸：绢、纸为笔墨表现的媒介。绢与纸因制作的年代不同，其材质、工艺也会有所不同，为笔墨技法创造的气氛、情调、趣味也决然不同。上好的绢是蚕所吐的丝织成的。

绢与纸分为生熟两种，生纸生绢是未处理的，吸水性强，主要用来画写意，熟纸熟绢是用胶矾水处理过的，画工笔一般用熟纸、熟绢，熟宣纸不吸水，用

来勾白描。绢有白绢、仿古绢的区别，仿古绢是已经染成了棕黄色的，建议用白色绢自己染色，这样更容易把握色相，且生动不板。

砚：砚是研墨，舔笔的器具，俗称砚台，是我国特有的传统文房用品。过去我国砚的品种很多，有玉、石、陶、瓷、砖、瓦、铜、铁等多种多样，然而还是以石制砚最为著名。在如此众多的石砚中，最为著名的为广东肇庆产的端砚，其次为江西婺源龙尾山产的歙砚。上好的端砚是“摩之寂寂无织音，按之幼儿肌肤，温软嫩而不滑。”端砚除了石质特佳之外，还有“易发墨而不损笔毫”之功效，所以历代文人雅士无不视之如珍宝矣。

学习工笔画一个很小的端砚就足够了，但很便宜的砚台容易研墨过粗或把石质磨下来影响墨色。

其它画材还包括白瓷碟若干、笔洗、毛毡、笔帘、镇尺、笔架、印章、印泥等中国画常用画材，不再一一赘述。

三、笔法运用

白描，也称双勾，是我国传统绘画主要表现手段之一，也是学习中国画的基础。勾勒时笔上的水分不宜过多，水多容易使勾出的线条软弱无力。相反，水分过少也不好，易形成极为干涩的线条，效果也不好看。

勾线时，身体端坐，神思专注，手腕轻轻靠在纸面上，肘部稍悬起，这样才能使运笔的手灵活移动。勾线用笔的起止很重要，一条线无论长短都有起笔、行笔、收笔的三个过程。

白描的重点在于用笔，如何用笔，是关键之所在。根据不同的物象需采用不同笔触才能表现出不同的精

神特征，例如美人蕉大而丰腴，用笔需圆润流畅；芍药瓣密而柔嫩，用笔则需轻瘦细软。画老干需有顿挫，勾粗叶宜用颤笔。行笔过程中要有快慢、转折、虚实、提按等节奏变化，如（清）刘熙载《书概》中所说“逆入，涩行，紧收，是行笔要法。”勾线运笔应始终有中锋意识，不只是形式上的中锋。勾线运笔过程如同推车上坡，有一种涩的、向回的阻力，但还能顺畅地勾勒下来为宜。太顺畅线条易漂、易浮，有油滑轻佻、甜腻之感；太涩勾出的线条又过于生涩，不熟练，初学者应慢慢体会。

白描勾线归类：

(1) 虚入实出

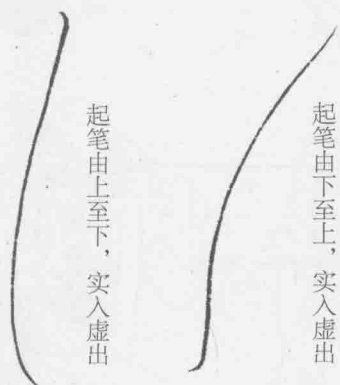
(2) 虚入虚出

(3) 实入虚出

(4) 实入实出

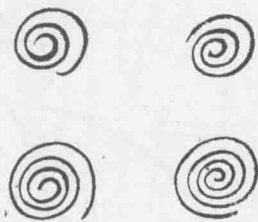
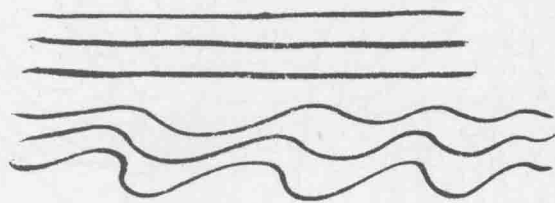
起笔由上至下，实入虚出

起笔由下至上，实入虚出

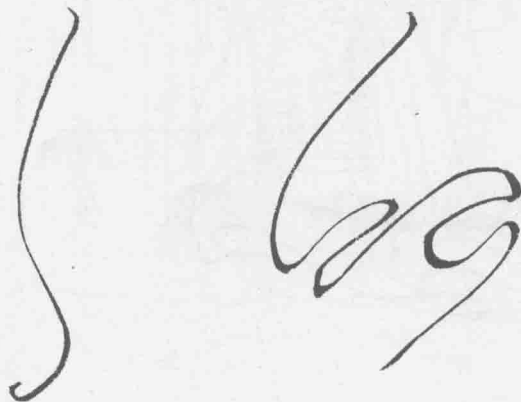

起笔由上至下，虚入实收

起笔由上至下，虚入虚出

顿笔和行笔的笔法训练，注意行笔之中顿挫、转折、轻重缓急来加强线条变化。

线条的训练可以从直线开始练习，再练习勾曲线、圆线、长线、螺旋线。训练中可由短线至长线，起笔可以由多个方向、多角度不同训练。

四、服饰细节名称

中国古代流行时间最长的仕女服装款式是襦裙，其特征为上衣下裳，就是短小的上衣配长裙。历代襦裙的基本款式不变，主要是下身裙长有变化。下面介绍服饰的细节名称供参考。

五、服饰样式

古代仕女服饰主要有两大类，上衣下裳制和衣裳连属制。西周前主要为上衣下裳制，春秋战国时，出现了一种将上衣下裳连成一件衣服的深衣。梳椎髻，穿曲裾宽袖袍服，下着裙，束带。

仕女服饰的衣纹十分独特，这种独特表现在两个方面，一是中国丝绸服装独特的静态悬垂感，二是中国丝绸服装独特的动态飘逸感。要画好古代仕女的服饰，就要苦练各种线条的画法，通过千变万化线条的描绘，把仕女们穿着宽松肥大、长曳及地的丝绸衣衫，那种轻盈柔婉、仪态万方的美感充分表现出来，使笔下的仕女们有了所谓“绮罗纤缕见肌肤”与“天衣飞扬”的艺术效果。

帔子

帔巾

襦裙

帔

帔巾

直帔

对襟

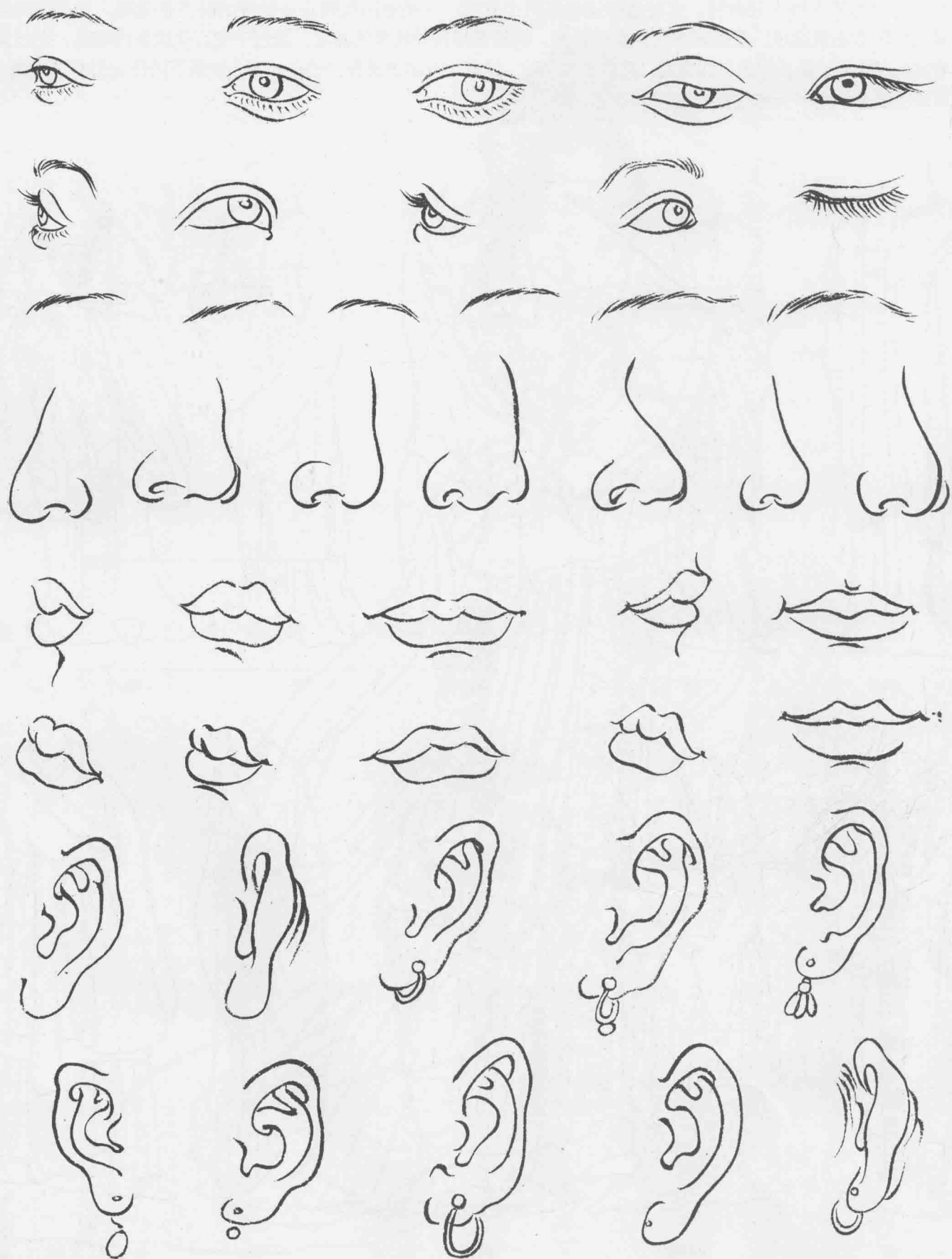
肩帔

交领

交领

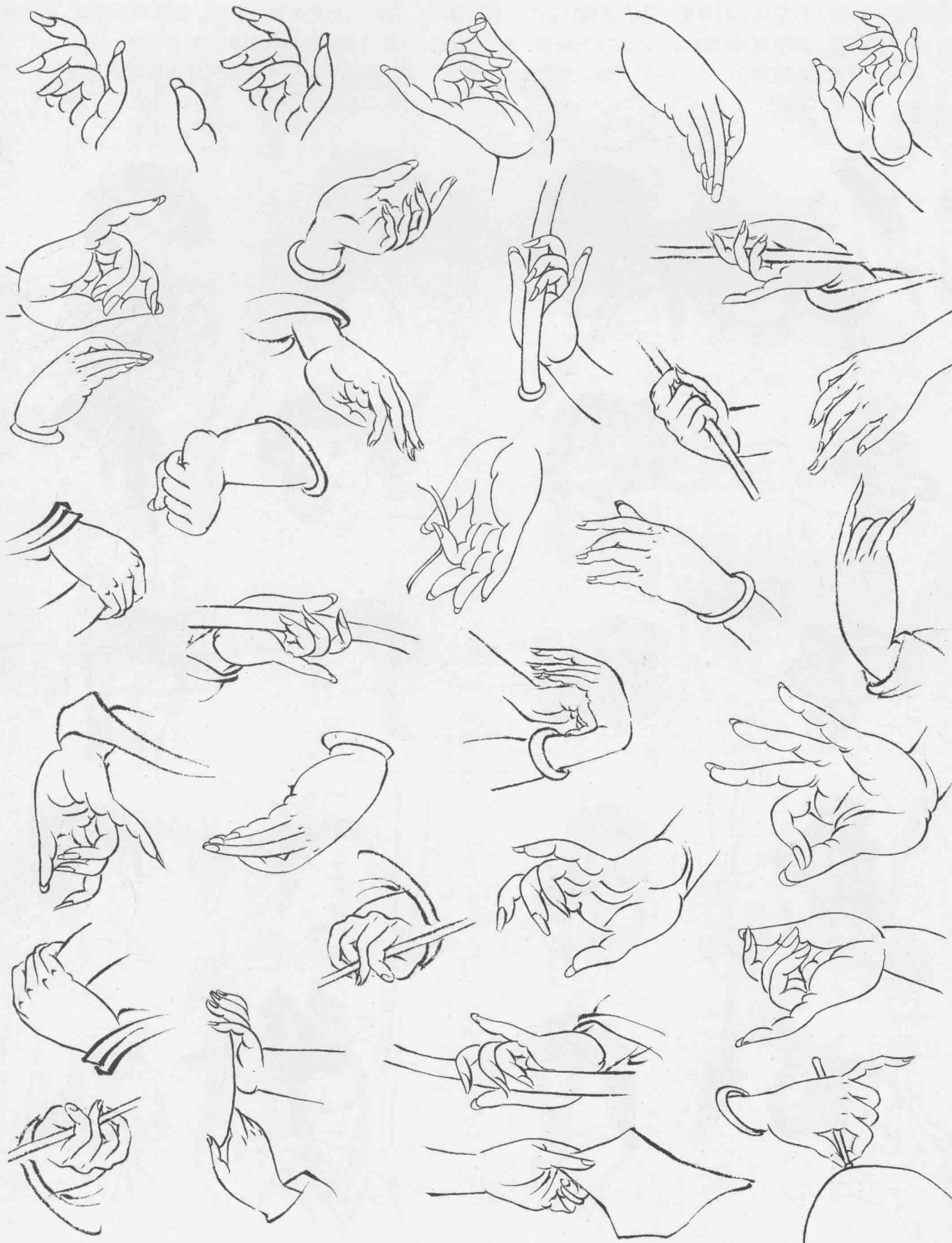
六、五官形式

五官是表现个性和思想感情的器官，是人物传神的重要部位。要学习并掌握用变化微妙的线描笔法表现其结构、透视变化及神态。

七、手指姿势

手的画法和姿势：仕女手的姿势是体现人物的思想和性格又一重要特征。手的结构由腕、掌、指构成，画手时一定要注意遵守手的结构规律和运动规律。在创作中注意手的姿势要和身体姿势、人物特征相结合，要协调自然地体现女性柔美特征。

八、发髻造型

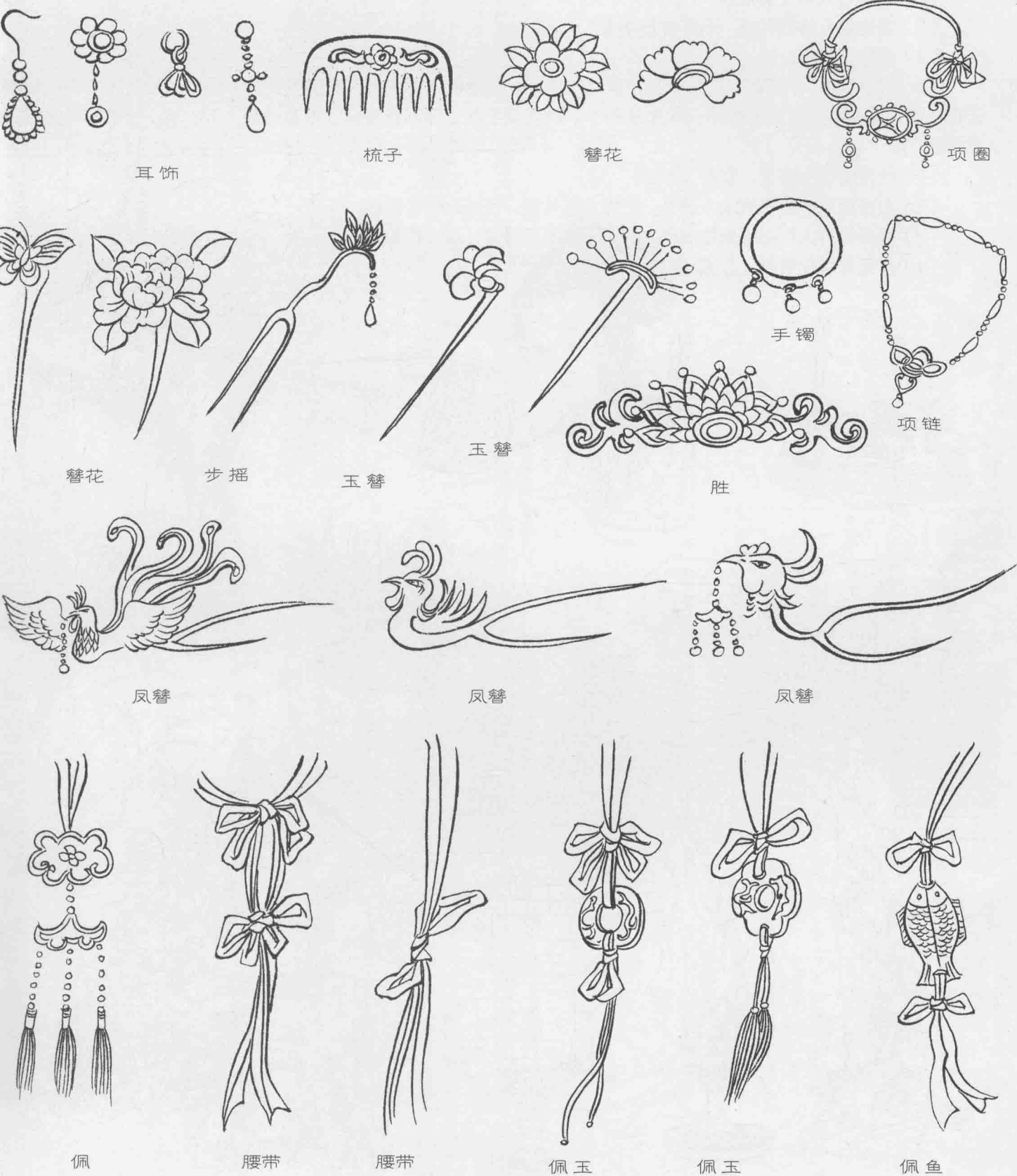
古代仕女很重视发型与发饰，发型不仅能增加仕女仪容的俊美，还能体现仕女的身份与年龄特征。古代仕女发式造型变化极为富丽多彩，历代相承，不断演变，从简至繁，又从繁至简，往返交替，仅唐代段成式《髻鬟品》记载就不下百余种。其髻名虽多，但基本上是按髻的形态与装饰寓意而命名的，如髻似螺，日螺髻；如髻似元宝，日元宝髻；如髻饰以金凤，日凤髻；还有高鬟望仙髻、凌云髻等。古代仕女发式变化虽多，但基本上按梳、绾、环、结、盘、叠、鬟、髻等变化而组成，再饰以各种簪、钗、步摇、珠花等发饰，艳丽多彩，醒目动人。

古代仕女发型用发较多，自身头发有限，需加假髻、假头、发、髻等假发配合装饰，才能巍峨高耸。

九、首饰配件样式

从古代妇女的首饰中可以看到当时社会发展的经济状况，经济越发达，妇女们所佩戴的头饰越多，制作得也越为精巧、复杂。妇女们佩戴头饰也是有身份、地位讲究的，不同地位的人在不同场合所佩戴的头饰不一。首饰配件是仕女的重要装饰，头饰有簪、钗、步摇；项饰有项链、项圈；首饰有镯子、戒指；佩件有玉佩、彩带。

十、配景衬物

仕女画的配景涉及多方面,比如:春夏秋冬,室内室外,亭台轩宇,曲栏水榭,草石花木,蝶鱼禽鸟以至云雾水泽,无所不包。因此作者必须掌握界画及花鸟水石等各种技法,方可配好景。配景好坏,关系到整张仕女画的成败,因此不可轻视。在艺术处理上,应注意人物与景物的和谐关系,做到以下几点。

- (1) 要使人物和景物情调相合。
- (2) 景物与人物身份相合。
- (3) 景物是人物的衬托,不可喧宾夺主。
- (4) 景物要精炼。

仕女画的配景中,还有一种是以云、雾、水构成。其配景大体上可分为两类,第一类是以线造型富有装饰的云水画法;第二类是和山水画中云水画法差不多的烘染手法。但不管是什么内容的画,云、雾、水都可以起到四方面的作用:

- (1) 使画面产生虚实,富有节奏感。
- (2) 可将画面不必要的地方虚去,更加方便构图,使画面含蓄简洁。
- (3) 用云雾将人物周围景物淡化,衬托人物面部清晰,使形象更突出。
- (4) 用云雾烘托气氛,加强对主题的表现力。

十一、临摹范本

探春

王熙鳳

秋瑾讀詩

