

袁辉 著

学画

唐宋诗意

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

中老年国画自学课本

作者简介

袁辉 1955年生于河北保定。毕业于东北大学。现任河北大学艺术学院美术系副教授。

1993年8月在中国美术馆举办个展。同年被三峡画院聘为学术委员。作品被国务院三峡办收藏。作品《秋梦》入选江苏文化厅举办的“中国画大展”。

1994年作品《听经图》入选中国历史博物馆举办的“中日佛教书画艺术大展”，并荣获大奖。作品《偷得浮生半日闲》、入选中国美术馆举办的“禅艺画展”，作品入选画册，并被中国佛教研究所收藏。作品《夏荫图》在日本村上美术馆展出时获奖并被收藏。

1995年连续参加中国艺术博览会。作品入选中国美协举办的“奥林匹克画展”并获优秀奖。同年12幅作品入选中国对外展出公司举办的“香港画展”。

1996年作品《在那遥远的地方》入选中国美协主办的“首届人物画大展”。同年10幅作品参加北京美术代表团在巴西的巡回展。

1997年8月在中国美术馆举办个展。同年参加中国美术馆举办的“验证实力五人展”。作品《春到甘南》入选北京画院四十周年画展，并被北京画院收藏。作品《采春图》获“迎香港回归画展”铜奖。

1998年在保定举办“八年绘画回顾展”。在长富宫举办画展。

1999年国画作品《祈盼》及连环画作品《孙子的故事》同时入选全国九届美展。

2000年参加“中国实力派画家十人展”。由北京美协推选为中国美协会员。作品多次入选《美术》、《人民日报》、《青年文摘》、《连环画报》等国家级报纸刊物。出版有《袁辉画集》及多部连环画、插图作品。入选多部大型辞书。

图书在版编目(CIP)数据

学画唐宋诗意 / 袁辉著. —天津: 天津人民美术出版社, 2004.6

(中老年国画自学课本)

ISBN 7-5305-2552-2

I. 学... II. 袁... III. 写意画: 仕女画—技法(美术) IV. J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第046048号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

天津市中天印刷有限公司印刷

2004年7月第1版

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 1

版权所有, 侵权必究

新华书店 天津发行所经销

2004年7月第1次印刷

印数: 1-3000

定价: 9.80元

前言

在唐诗宋词里有关仕女题材的创作，占了诗与词的很大一部分，诗中有画，画中有诗，根据唐诗宋词创作的仕女画作品更是画家非常喜欢的表现题材，也是老百姓喜闻乐见的绘画内容。我们希望通过这本小册子，给广大中老年书画爱好者提供一个了解、学习、提高的平台，在认真理解唐诗宋词作品的内涵之后，掌握对传统小写意仕女的服饰、头式、手式等等表现手段，通过一段刻苦练习，创作出你自己心中的唐诗宋词中的仕女画作品来。

形容美人常用“沉鱼落雁、闭月羞花”之词。中国女性不仅温柔贤淑而且多才多艺，虽说唐诗宋词是对当时女性的美貌、风采、魅力乃至内心世界都有非常形象的描写，但是要画好仕女画，还要对作品做些深刻的了解。

“仕女”即官府人家的妇女，亦泛指上层社会的妇女。仕女应该是气质高贵，还要容貌美丽，所以仕女画也可称为“美女图”。

唐代的仕女画在当时已形成了一个独立画种。唐代仕女有着圆润丰满，额部窄，下巴大的脸型，周昉的《簪花仕女图》所描写的就是贵族妇女春夏之交赏花游春的情景，这也是众多唐诗描写的题材。宫女们头戴一大朵花枝，轻纱蔽体，曲眉丰颊，体态肥胖，脸上的花钿越多，越能显示身份的高贵，自然也就越美。到了宋代，仕女的审美服饰就不一样了，受到宋代程朱理学的影响，由开放趋于保守，以瓜子脸、细眉小脸为主流。现保存尚好的山西太原的晋祠中的宋代侍女塑像，可以使我们体会到从级别、体态、服饰及面部的表情。由于当时社会动乱而使各方面呈衰微之势，在宋词里面，李清照所代表的婉约派有这样的描绘，“花自飘零水自流，一种相思两处闲愁，此情无计可消除，才下眉头，却上心头”这是女词人的一生主调，本身就是一幅很好的仕女作品题材。

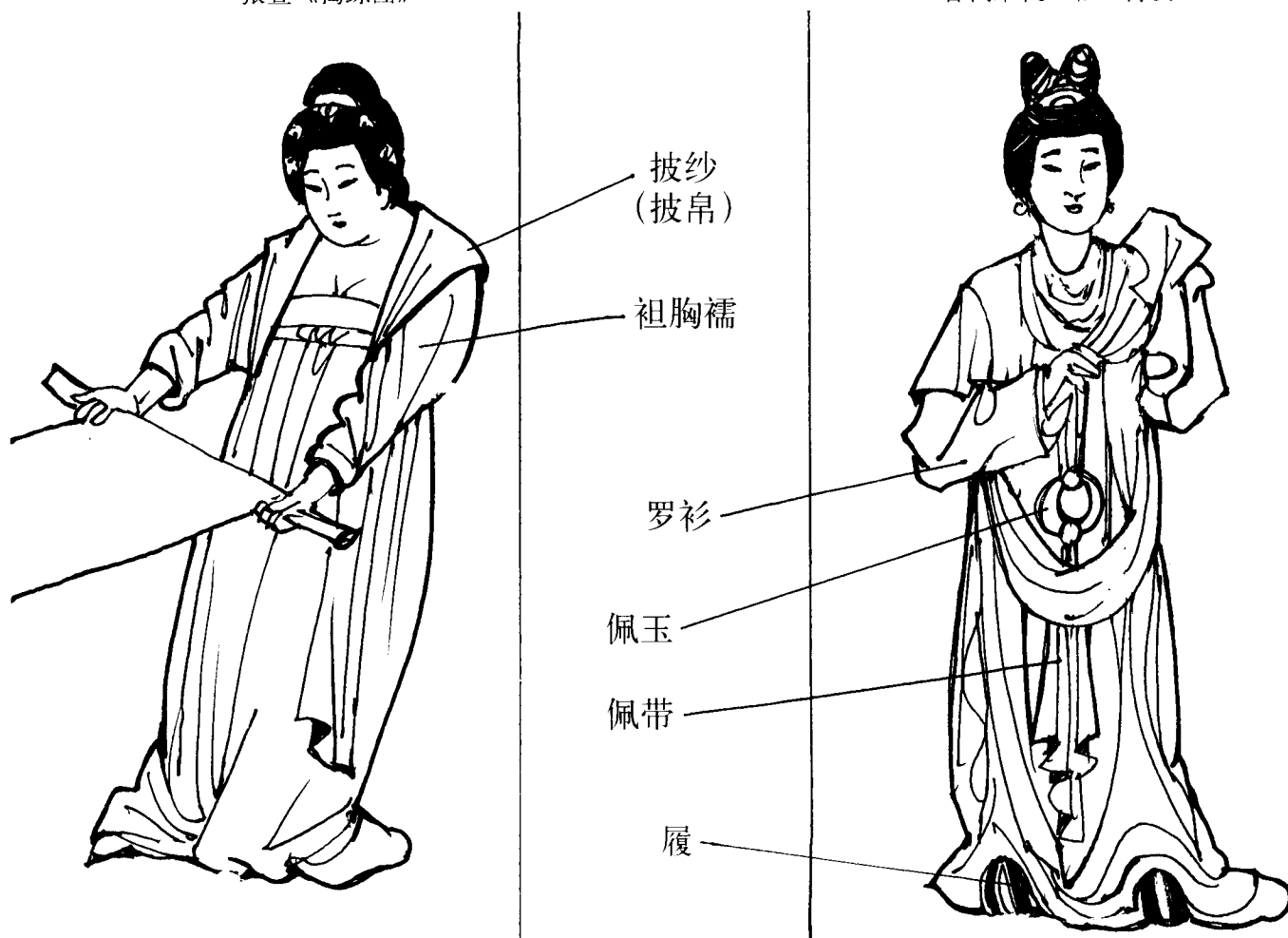
现在根据唐诗宋词所创作的小写意仕女画只是初步繁荣，历史遗留的传统内容不是很多，从艺术角度看并不成熟和完善，相反，这样正好给我们提供了一个很大的创作空间，让我们认真研究唐诗宋词里描绘仕女的诗境或词境，通过对造型、服饰、笔墨的练习，创作出满意的仕女作品，为你的生活增添情趣。

基本技法

首先我们要研究一下唐代仕女与宋代仕女几种服饰的名称：

张萱《捣练图》

晋祠宋代《彩塑侍女》

写意仕女的色彩语言基本有两种：一种是强调对比，色彩明丽，节奏强烈；一种是强调和谐，色彩淡雅，节奏缓慢，要根据诗意词意的具体要求具体择定。

衣服的着色法有几种：一是任伯年常用的勾勒，书法用笔后平涂颜色，干净利索，有笔致而欠墨韵；二是没骨法上色，趁湿将干没干时勾以墨线，色与墨相互渗化，天然成趣；三是颜色与墨混调，一笔蘸墨又蘸色，显得丰富、苍劲，仕女的腰裙也可运用。

这几种方法能一起使用最好，但一切要有整体感觉，为画面服务，不温不火，用矿物质颜色点缀佩饰，使仕女人物提精神，一般常用石绿、朱砂。

有关脸部和手部的颜色要注意五官勾勒的墨色及头发全部干透后才可进行，颜色以赭石为主（不要用小袋锡管，颗粒太粗，易破坏画面，以姑苏姜序堂制块状赭石为佳）再加入少许石绿，在半湿半干中可在脸颊眼睑中加些淡胭脂，发际鬓角及头发上要罩染花青。在全干时，用赭石加淡墨对五官的凹处进行分染，以加强结构的体积感。

各种手势

环境的色彩也非常重要，要为人物衬托意境起很大作用，灵活运用暖调子（如赭石、土红、朱砂）或冷调子（如石青、花青）烘托气氛，既有对比又要统一，保障整幅画色彩的平衡，需要我们认真研究。

此外，还要掌握一些牡丹、菊花、蕉叶、竹林的花卉技法，来补景点缀。

各类发饰

步骤1：用2B铅笔拷贝已经打好轮廓的草图，注意摆正位置。

步骤2：勾脸时要注意眼角及嘴角线的细微变化，头发用大笔画出层次。

步骤3：用赭石（淡一些）在五官及手部勾描一遍。

步骤4：上色时要注意颜色不要太火气，加上适度（少量）白色，能有润的感觉。

步骤5：完善背景，点缀仕女饰物及扇子花朵，盖章注意大小比例。

步骤1：这幅作品是一幅竖长的构图。水、人、月、山石均在画面上出现，先拷贝好构图。

步骤2：在勾少女墨线时要注意几点：人物的点睛、衣纹线要流畅，画手与扇子时，使用笔的中锋，慢而涩与衣纹线有个对比。

步骤3：背景上的树木山石勾画是为人物服务的，练习时要把握好节奏，利用水墨的干湿浓淡，一气呵成。

步骤4：上色时注意有些树叶要留白，在调好背景颜色后在纸的背面上色，这样使夜色显得柔和，不见笔痕。等画面全干后题诗，字不要太大，盖章时位置要选好。

步骤1: 这幅仕女的服饰与上两幅有所不同, 人物的体形也有变化, 注意人物在画中的位置要摆正。

步骤2: 在描绘仕女五官时, 要把握好人物的表情, 注意手势与身体的呼应。

步骤3：用墨块反衬人物的线条，把词义里面的凄、清、寂寞，充分反映出来。

步骤4：这幅画主色调偏冷，画面再现了女词人的凄然伤神，及内心丰富的情感。

步骤1: 这是一张横幅构图练习,画面描绘了一位少女怀春的情景,少女手捧红豆,思念情人。此画节奏明快,色彩透亮,先把人物的位置用2B铅笔拷贝好。

步骤2: 在描绘人物时要特别练习笔触,裙子下摆的几大笔要把握好。

步骤3：在补景时线与线要呼应，墨与墨要对比，有放有收，做到酣畅淋漓，又不失法度。

步骤4：上色时把背景稍微加重一些，这样可以拉开人物的距离。最后题款，题款本身也是一种构图，所以要掌握好位置及大小。

一曲新詞酒一杯
去年天氣舊亭臺
夕陽西下幾時迴
人事如流去似雲

一曲新词酒一杯

卜算子 李之儀詞意
 宋末年孟夏李之儀寫於
 河北大學弟何家

卜算子·李之儀詞意

贈別 杜牧詞意

唐人诗意图

李商隐《嫦娥》诗意图