

CHUXUEZHE ZHIYOU

初学者之友

白描百图

姜冬莲 ◎ 编著

仕女百图

江苏美术出版社（全国百佳图书出版单位）

目录

仕女画概述.....	1	杨贵妃.....	33	湘云醉卧芍丛.....	66
工具与材料.....	1	西施浣纱.....	34	侠骨清风.....	67
服饰各部位名称.....	2	王昭君.....	35	西园弹唱.....	68
五官基本画法.....	3	貂蝉拜月.....	36	春来蝶舞图.....	69
发型基本画法.....	4	黛玉葬花.....	37	赏秋.....	70
手的基本画法.....	5	宝钗扑蝶.....	38	东吴二乔.....	71
服饰基本画法.....	6	熙凤弄权.....	39	观蝶.....	72
首饰配件画法.....	7	可卿春困.....	40	阁中赏春图.....	73
配景画法.....	8	元春归省.....	41	馨香.....	74
天女散花.....	9	探春.....	42	深闺簪篸曲悠悠.....	75
天女散花.....	10	迎春.....	43	兰闺雅集图.....	76
跨虎入山图.....	11	惜春作画.....	44	思归.....	77
瑶池赴会.....	12	妙玉.....	45	独闻花香.....	78
送子图.....	13	史湘云.....	46	宝黛相会.....	79
献寿.....	14	李纨.....	47	荷塘采莲.....	80
敦煌系列簪篸曲.....	15	巧姐.....	48	吹箫引凤.....	81
敦煌系列飞天伎乐.....	16	乐昌公主.....	49	吟春图.....	82
长笛曲.....	17	公孙大娘舞剑.....	50	清音幽色.....	83
反弹琵琶.....	18	木兰.....	51	姐妹之一.....	84
琵琶曲.....	19	上官婉儿.....	52	姐妹之二.....	85
昭君出塞.....	20	梅妃.....	53	姐妹之三.....	86
家书.....	21	大乔小乔.....	54	踏春.....	87
闺情.....	22	龙女牧羊.....	55	菩萨伎乐图.....	88
西施.....	23	李纨课子.....	56	天女舞乐图.....	89
读.....	24	对弈.....	57	上：女娲造人 下：舞乐菩萨.....	90
观.....	25	抚琴图.....	58	上：敦煌系列虞美人 下：采莲.....	91
晨妆.....	26	惜春作画.....	59	上：仙山神女.....	92
怡园春曲.....	27	秋思.....	60	下：飞天伎乐之琵琶曲.....	92
精卫填海.....	28	长相思.....	61	上：飞天伎乐之横笛.....	93
何仙姑.....	29	箫声诉春风.....	62	下：飞天伎乐.....	94
嫦娥.....	30	簪篸图.....	63	左：赏荷 右：观月.....	95
句光远赠龙女诗意.....	31	贵妃赏花.....	64	上：赏月 下：箫声.....	96
白居易胡旋女诗意.....	32	李清照.....	65	左：归 右：阅.....	97

白描百图

——仕女百图

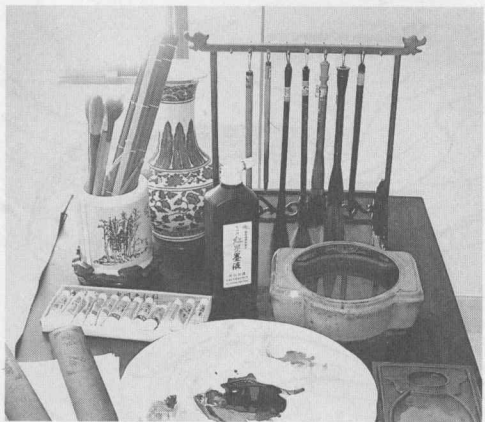
※ 仕女画概述

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《洛神赋图》、《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得逼真传神，尤其在线的运用上特别讲究，线要求飘逸、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。羊毫长锋笔多用于画树、石的线条，短锋笔多用于皴擦和点乱花瓣。狼毫笔属硬毫笔，含水分较少，笔锋弹性较强，使用时多表现方硬的线条，适于画树干、石头等。除羊毫、狼毫笔之外，还有软硬适中的兼毫笔，如猪鬃笔、石獾笔等。画工笔勾线描需要准备几支质量较好的狼毫细笔，要求笔锋尖细、聚锋、富弹性。如“衣纹”、“叶筋”、“花尖”等。

墨：画国画一般选用“顶烟”、“贡烟”、“漆烟”墨，都属高级油烟墨。现在大部分画家使用“一得阁”、“曹素功”、“书画”墨汁，也可用研的墨，可根据个人爱好选用。

纸：宣纸是特制的中国画材料之一，有生宣和熟宣之分。生宣纸渗化易发墨，适于写意。熟宣不易渗化，不发墨，适于工笔。除生宣、熟宣纸外，还有单层宣、多层宣、夹宣、皮宣、毛边纸等，也都可作为练习用的画材。

颜料：中国画常用的颜料有三种：一种是块状的，一种是粉状的，一种是袋装的。前两种色的颗粒少、色度少、无沉淀；后一种比前两种经济，使用方便，但略有沉淀。

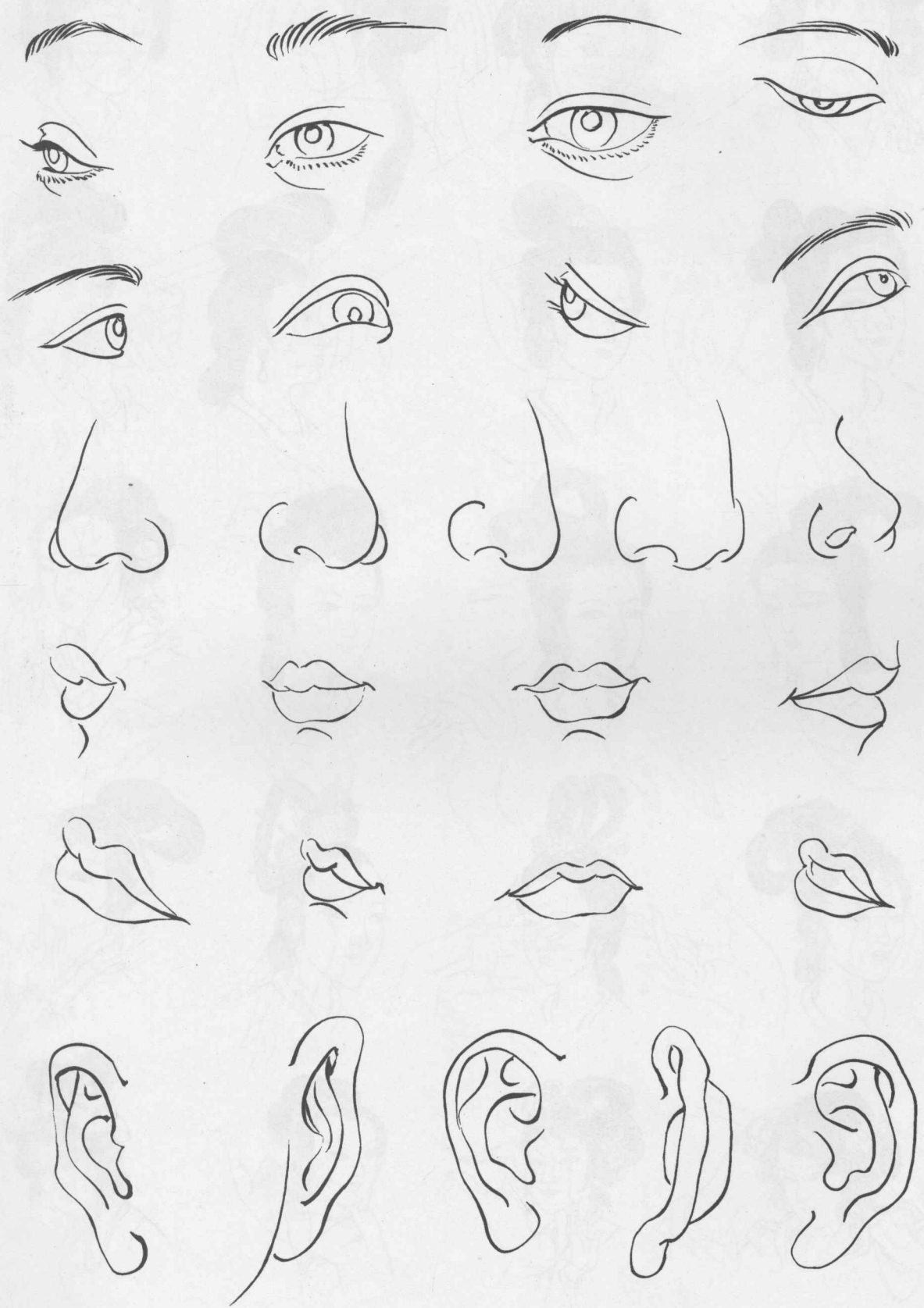
其他：除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色碟、笔洗、毡布等。笔洗用来提供清水，洗笔调色。毛毡用白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

※ 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。

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。

※ 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。

※ 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。

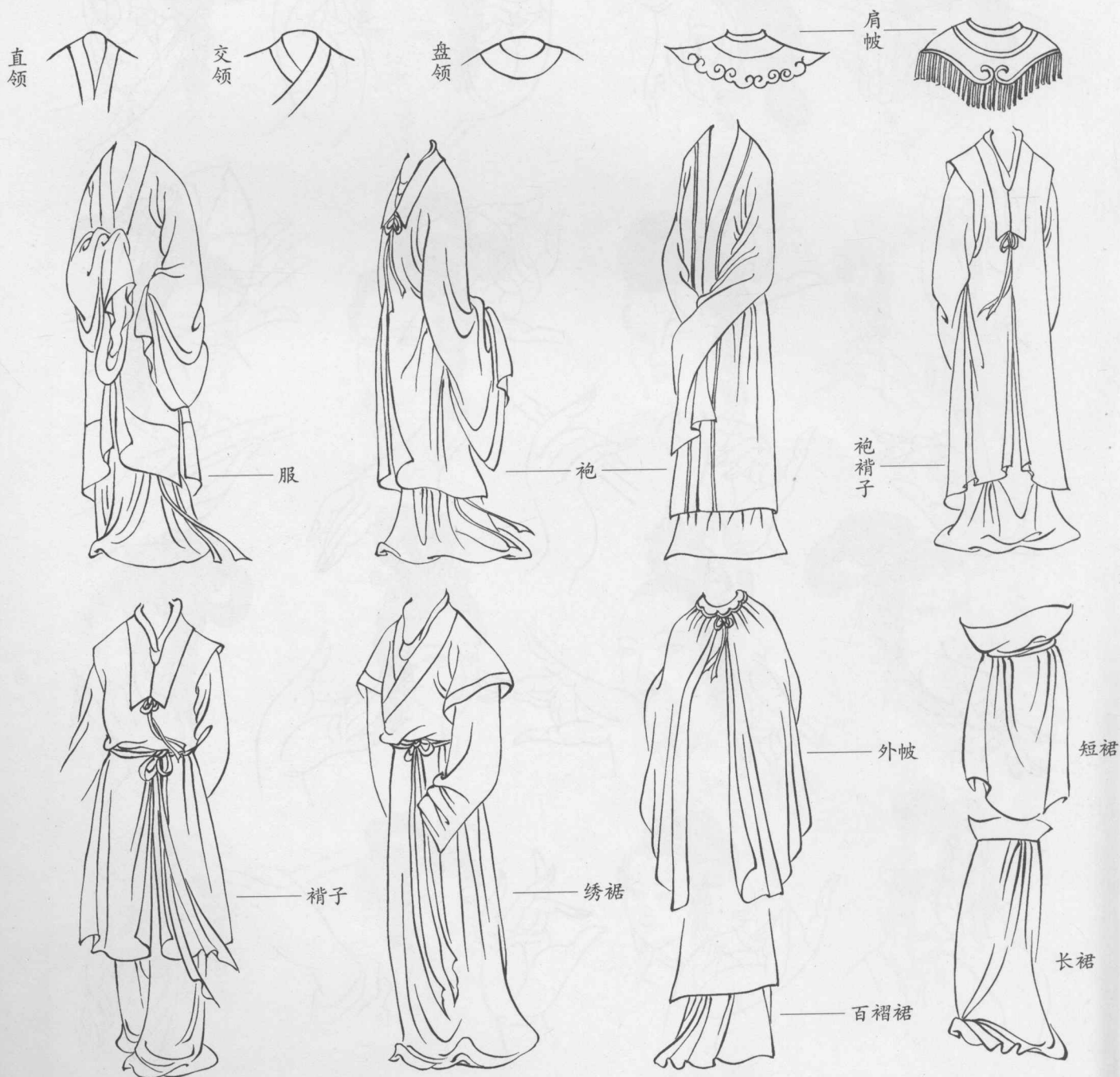
服饰是画好仕女画造型的重要依据，它能体现朝代的特征与人物身份及个性特点，从而能更真实地反映仕女的形象。古代服饰分为上衣、下衣两类：上衣分为外衣、中衣、内衣三种，其中外衣形式最多，有服、袍、衫、褙子、帔等；下衣分为裙、裳、鞋等。

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. 褙子：褙子始创于秦，本是婢妾之服，由于其穿戴灵便成为各阶层人所好用，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，是一种似褙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。

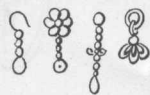
首饰品是古代妇女重要的装饰，特别在仕女画的造型上运用更多。古代首饰品概括起来，发饰有簪、钗、珠花、步摇等。项饰有项圈、长命锁、项链等。耳饰有耳珥、耳环、耳坠。手饰有手镯、玉镯、指环等。佩件一般可概括为佩与带，多作为礼仪及约束品德的装束，也常用于区分贵贱等级。佩玉以示“德”表“洁”。腰带一般以彩绳为主，绶常为名流仕女所佩之。

凤钗

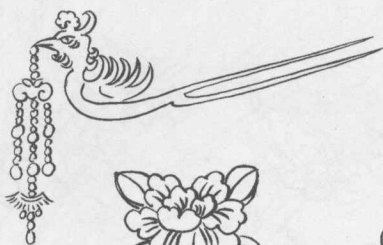
簪花

耳坠

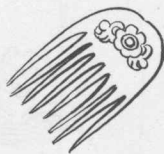
蝴蝶钗

花钗

簪花

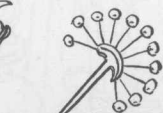
梳子

步摇

玉簪

项圈

长命锁

项链

佩

腰带

腰带

玉佩

玉佩

绶

佩鱼

※ 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。

天女散花

天女散花

跨虎入山图

瑶池赴会

送子图

献寿

敦煌系列 琵琶曲

