

CHUXUEZHE ZHIYOU

初学者之友

工笔仕女

姜冬莲 ◎ 编著

江苏美术出版社（全国百佳图书出版单位）

※ 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。线的要求：要飘逸、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，含水量较少，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。

CHUXUEZHE ZHIYOU

初学者之友

姜冬莲◎编著

工笔仕女

目录

仕女画概述	3	创作示范一（纨扇图的画法）.....	11
工具与材料	3	创作示范二（长相依的画法）.....	14
服饰各部位名称	4	创作示范三（乐天图的画法）.....	17
五官基本画法	5	创作示范四（西施浣纱的画法）.....	20
发型基本画法	6	创作示范五（嫦娥奔月的画法）.....	23
手的基本画法	7	创作示范六（湘云眠药的画法）.....	26
服饰基本画法	8	创作示范七（女娲补天的画法）.....	29
首饰配件画法	9	创作示范八（踏春的画法）.....	32
配景画法	10	图式运用与结构	35

江苏美术出版社（全国百佳图书出版单位）

CHUXUEZHE ZHIYOU

初学者之友

姜冬莲◎编著

工笔仕女

目录

仕女画概述	3	创作示范一（纨扇图的画法）.....	11
工具与材料	3	创作示范二（长相依的画法）.....	14
服饰各部位名称	4	创作示范三（乐天图的画法）.....	17
五官基本画法	5	创作示范四（西施浣纱的画法）.....	20
发型基本画法	6	创作示范五（嫦娥奔月的画法）.....	23
手的基本画法	7	创作示范六（湘云眠药的画法）.....	26
服饰基本画法	8	创作示范七（女娲补天的画法）.....	29
首饰配件画法	9	创作示范八（踏春的画法）.....	32
配景画法	10	图式运用与结构	35

※ 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。线的要求：要飘逸、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瓦花瓣。狼毫笔属硬毫笔，含水量较少，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。

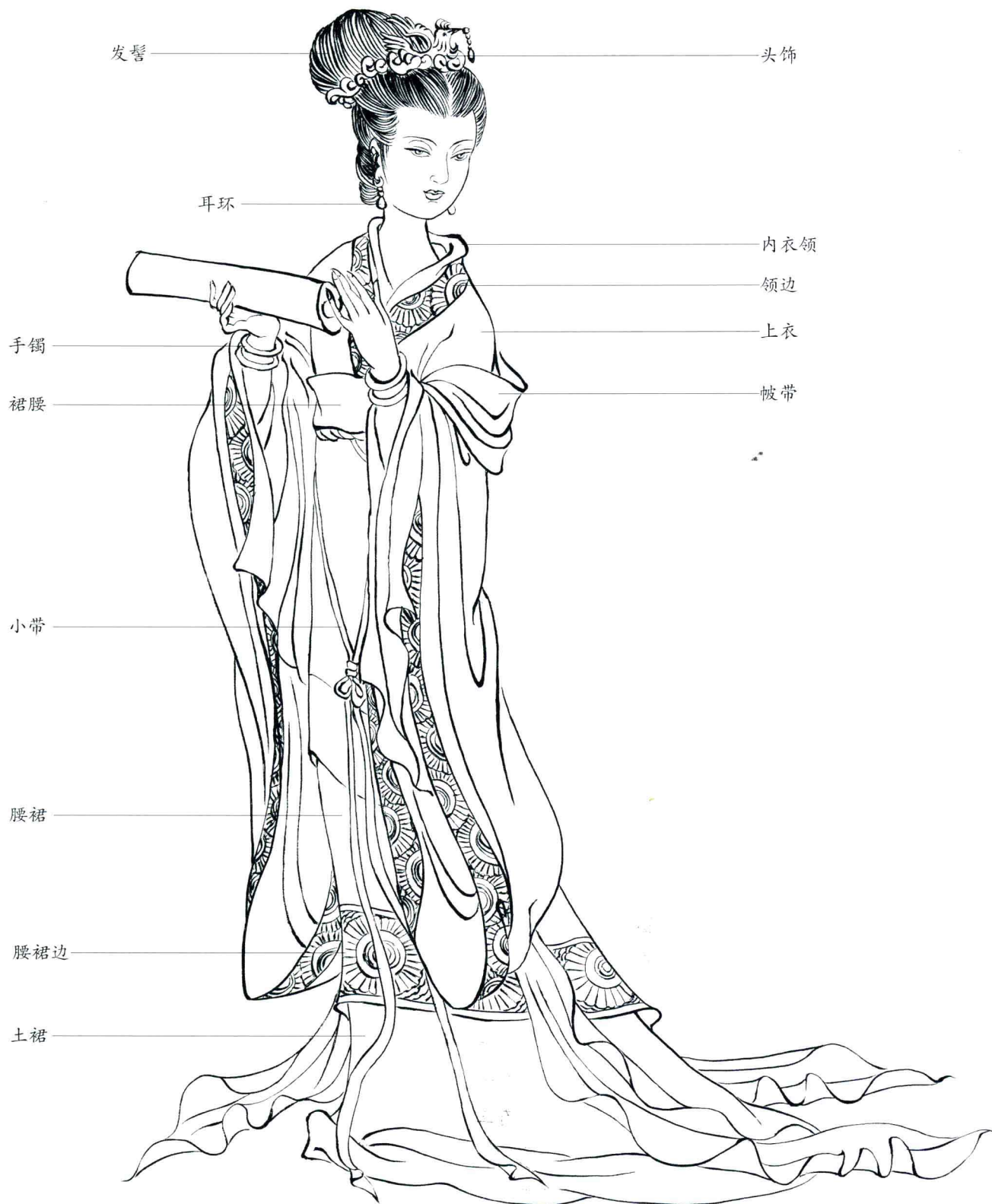
颜料：中国画常用的颜料有三种：一种是块状的，一种是粉状的，一种是袋装的。前两种色的颗粒少，色度少，无沉淀。后一种比前两种经济，使用方便，但略有沉淀。

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。

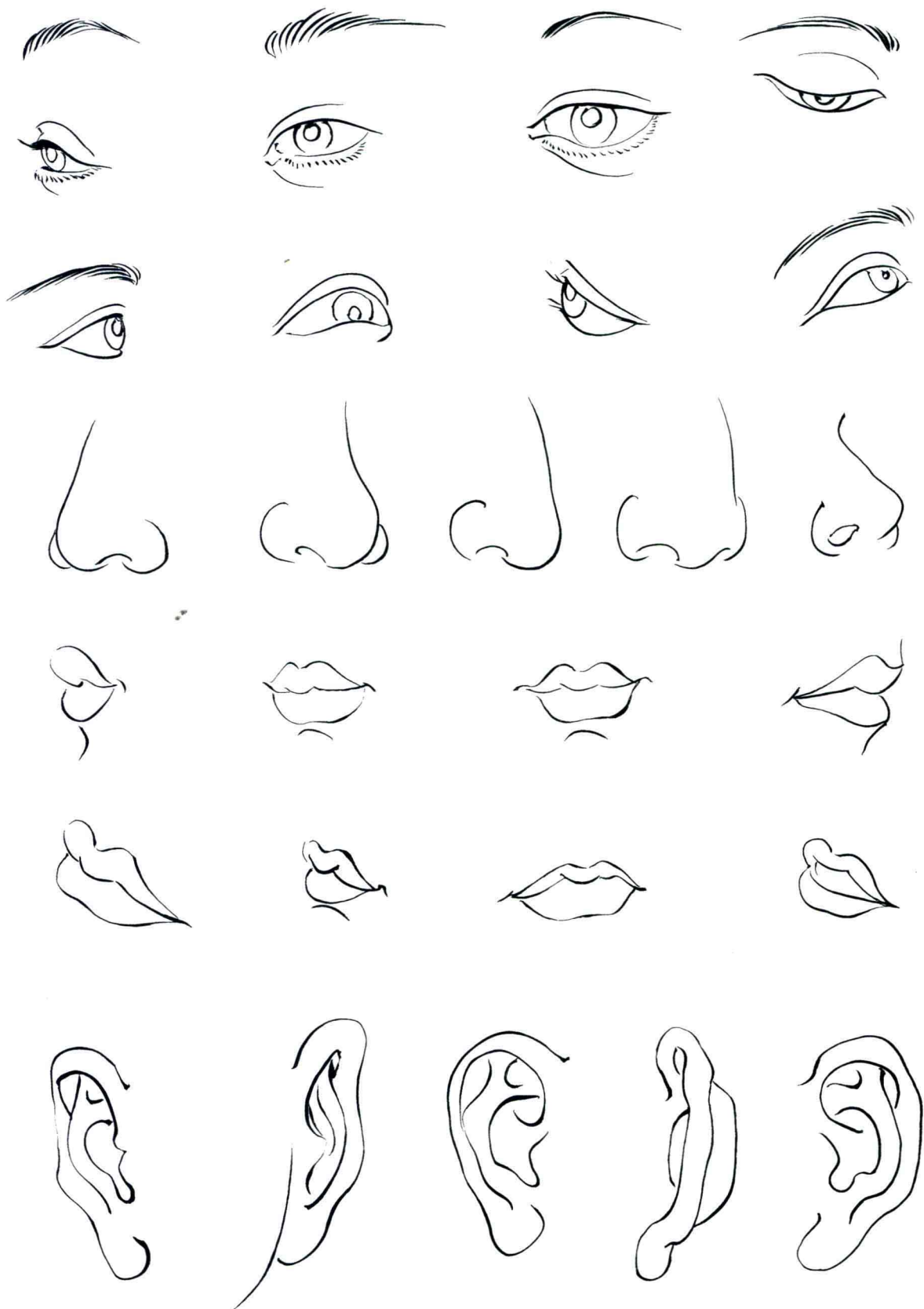
服饰各部位名称

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。

※ 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

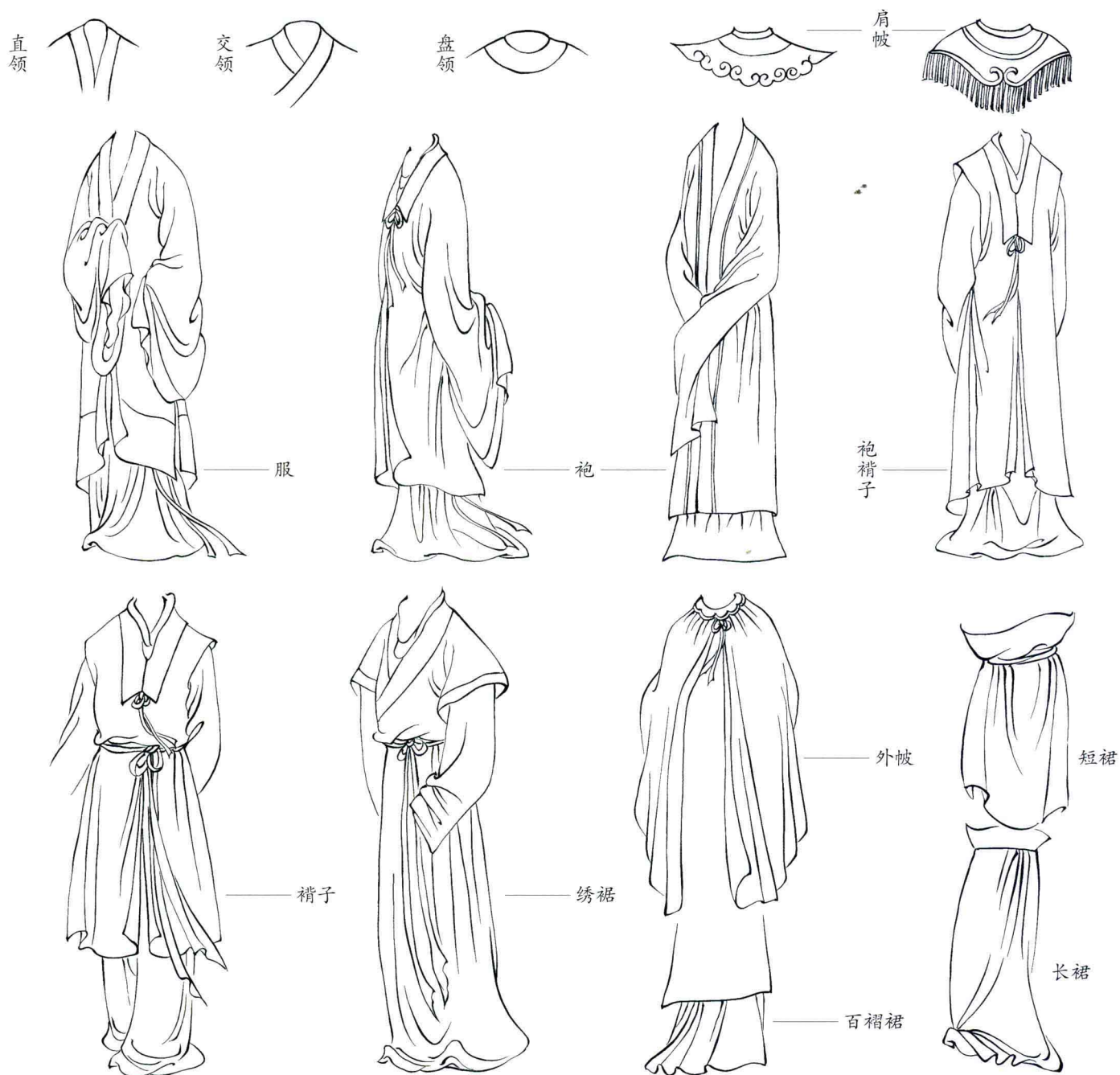
服饰是画好仕女画造型的重要依据，它能体现朝代的特征与人物身份及个性特点，从而能更真实地反映仕女的形象。古代服饰分为上衣、下衣两类。上衣分为外衣、中衣、内衣三种，其中外衣形式最多，有服、袍、衫、褙子、帔等。下衣分为裙、裳、鞋等。

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，初为宫廷裙式，后在民间广为流行，至明代更为盛行。

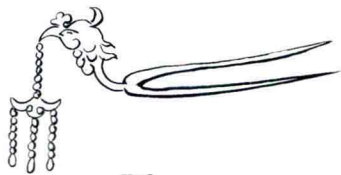

※ 首饰配件画法

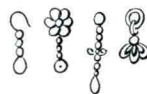
首饰品是古代妇女重要的装饰，特别在仕女画的造型上运用更多。古代首饰品概括起来，发饰有簪、钗、珠花、步摇等，项饰有项圈、长命锁、项链等，耳饰有耳珥、耳环、耳坠等，手饰有手镯、玉镯、指环等。佩件一般可概括为佩与带，多作为礼仪及约束品德的装束，也常用于区分贵贱等级。佩玉以示“德”表“洁”；腰带一般以彩绳为主，长带曳地，视为尔雅；绶常为名流仕女所佩之。

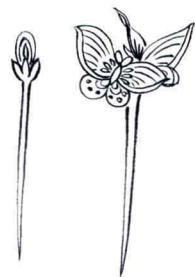
凤钗

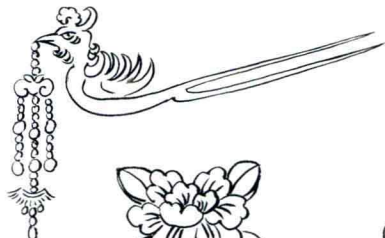
簪花

耳坠

蝴蝶钗

花钗

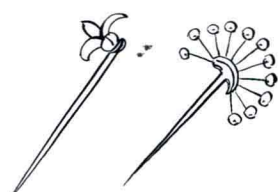
簪花

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。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，使得人景相映，主宾分明，较生动地表现主题、神韵与意境。

第一步：淡墨勾脸、手，其余用中墨勾出。

第二步：深墨丝出发。用不同浅色（以透出墨线的淡色为宜）平涂衣服、帔带、石、叶等。

第三步：朱磬分染五官、手，用深色平染领边，淡赭分染袖口。

第四步：用墨分染头发3、4遍。白色加朱磬调肉色（颜色不可太厚），罩染脸、手。墨皴石、枝干。深绿分染树叶。淡赭平涂领边，分染衣袖及扇子。