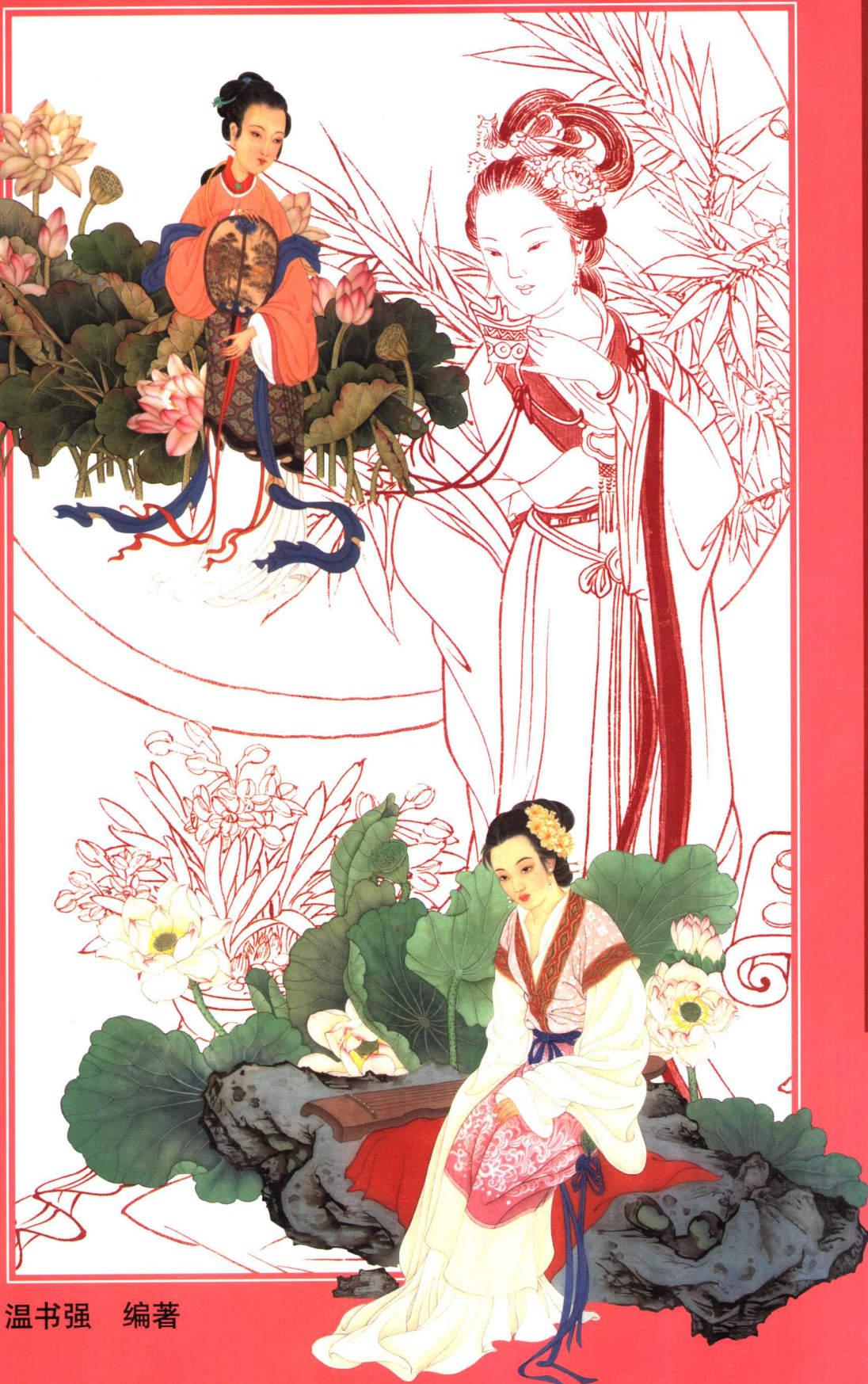

GongBiHuaXianMiao RenWu HuaPu

工笔画线描人物画谱

仕女篇

温书强 编著

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画线描人物画谱·仕女篇 / 温书强绘. — 天津:
天津杨柳青画社, 2006.6

ISBN 7-80738-059-4

I. 工... II. 温... III. 白描—工笔画: 仕女画—
技法 (美术) IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 023636 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

市场营销部电话: (022) 23346078 28374517 23352512

传 真: (022) 23330487

邮购部电话: (022) 28350624

制 版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印 刷: 河北新华印刷二厂

开 本: 1/16 889mm × 1194mm

印 张: 3

版 次: 2006 年 6 月第 1 版

印 次: 2006 年 6 月第 1 印

印 数: 1—6 000

书 号: ISBN 7-80738-059-4/J·059

定 价: 12 元

概述

仕女画，在我国的绘画史上经历了几千年的发展，是中国传统绘画中的独立科目，具有强烈的民族特色，体现着东方人对女性美的认知过程 and 变化。

我国最早的仕女画，是战国楚墓出土的《人物龙凤图》，描绘了一位贵族女子在虔诚祈祷的情景，人物面容清秀，身材窈窕，衣着华丽。汉代毛延寿，是我国画史上记载最早的一名以专画妇女画像闻名的画家，当时人称他“为人形，好丑老少，必得其真。”

到了晋朝，著名的人物山水画家顾恺之提倡作品要源于生活而高于生活，他的代表作《女史箴图》，主要描绘了古代宫廷仕女的礼节、仪表，图中人物神态温婉，所画仕女端庄娴静，线条匀细而流动，如“春蚕吐丝”，富韵律美，设色典雅秀丽，全画表现出行云流水般的动感和飘逸气息。《洛神赋》，人物神态刻画细腻传神，形象描绘出洛神“凌波微步，罗袜生尘”的窈窕曼妙身姿。色彩艳丽厚重，讲究用线，以形写神。

至唐朝，涌现出了一批精于画仕女画的画家。著名的有：张萱的《虢国夫人游春图》，描绘虢国夫人和秦国夫人出游寻乐的场景，所画仕女用线工细，圆润秀劲。设色浓艳富丽，人物表情雍容，画面格调活泼；《捣练图》，描绘宫中妇女制绢的

操作过程，所绘妇女形象丰满，体格健壮，服饰艳丽，线条匀细而转折小，重彩渲染，色调柔和明丽；周昉的《簪花仕女图》，描绘当时的宫廷生活，人物形象丰腴，神态安静、悠闲，勾线劲细流畅，用色浓丽，肌肤质感和服饰的轻薄均表现得很好。唐代仕女画反映出唐代崇尚丰满健康的社会风气。

五代时，仕女画进一步发展了唐代的画风，《韩熙载夜宴图》，所绘仕女，人物结构、比例表现准确，用线柔劲，轻重分明，设色绚丽典雅，人物刻画形神兼备；《阆苑女仙图》，画工精细，仕女体态柔弱，衣纹繁密、流畅，人物淑婉。

宋代以后，仕女形象渐趋沉静内敛，造型俊俏秀丽，体态窈窕修长，结构严谨准确。仕女衣纹组织严谨、挺拔流畅、疏密相间、气势连贯。主要有李公麟的《维摩诘图》、《九歌图》，仕女姿态优美，神态端庄，衣带轻柔飘逸；佚名的《八十七神仙卷》，绘有南极天地君和东华天地君带领众仙朝拜原始天尊的场景。除绘有两位帝君外，另有十一位男神仙，八位武仙，六十六名女仙及一部分普通人物。对六十六位女仙形态的

动感，描绘得尤其生动优美。对人物服饰的处理，极为细致和富于变化。画面效果丰富、华丽。女仙们的面颊特别丰满匀称。众仙的神情、神态、动作均形成一个优美和谐的画面，动感非常强烈。

元代出现了钱选、赵孟頫、张渥、王绎等工仕女画的画家。作品线条错落有致，简洁清逸，人物形象丰满健康，气质温和宁静。

明代仕女画的人物造型沿承了唐朝以来的传统，人物面容偏于清瘦。唐寅、仇英、陈洪绶流传下来一批优秀的仕女画作品：《王蜀宫妓图轴》，画宫妓四人，衣着华丽，云髻高耸，青丝如墨，头戴花冠，人物神态刻画生动传神，人物面部表情多变，衣饰线条流畅，设色浓艳，人物婀娜娉婷，形象姿态逼真，笔法精细，色彩绚丽，仕女造型婉约清丽；《吹箫图》，工细艳丽，人物面容娟秀，体态端庄，衣纹流畅，色彩浓艳鲜明；《秋风纨扇图》，笔法洒脱灵活，背景简练概括，左上角题诗“秋来纨扇合收藏，何事佳人重感伤，请把世情详细看，大都谁不逐炎凉。”与仕女脸上哀怨的表情相呼应，人物感情刻画细腻传神。仇英，《人物故

事图》，描绘仕女生活起居情景，形态各异，设色绚丽，笔法精细，灿烂而清雅；《春秋图》，绘一仕女手执菊花信步于庭院林石间，前有侍女捧盘，后有一侍女举扇，衣纹细劲，仕女面容娟秀。

入清以后，仕女画创作空前活跃，顾见龙、焦秉贞、冷枚、改琦、费丹旭和王素均是以工仕女画见长的画家。受柔和秀逸的审美观的影响，作品清雅细腻，画中仕女往往体态纤弱、削肩、尖脸、柳腰、笔墨疏

秀轻灵，设色浅淡明快，构图简练。这阶段的作品受西洋画的影响，开始在面部采用明暗晕染法，补景运用焦点透视的画法，具有中西融合的特点。晚清任熊、任薰、任颐的作品，在准确造型的同时，又在笔法中糅入了书法的韵味，生动的刻画了人物性格。

二十世纪，随着人文思潮涌入中国，西洋绘画的形式和技巧，人体解剖原理的运用以及西画中光影的运用，融入了传统的仕女画创作当中。

步骤一：用深浅墨根据仕女的结构勾出白描，注意刻画面部和手。

步骤二：用深浅墨分染头发、面部的眼和眉，用深浅墨画出服装的图案。

步骤三：用赭石加朱磬分染面部及手部，用草绿和赭墨平涂裙子，用花青加墨和赭石加墨分染白裙，上衣用赭黄及深浅墨分染。

步骤四：人物的面部用淡红深入分染。用石绿、曙红深入刻画衣裙的图案及服饰。

步骤五：深入刻画人物的面部及服饰，调整画面并整理完成。

步骤一：用深浅墨根据仕女的结构勾出白描，注意刻画面部和手。

步骤二：用深浅墨分染头发、面部的眼和眉，用深浅墨画出服装的图案。

步骤三：用赭石加朱磬分染面部及手部，用赭墨平涂裙子，用花青加墨分染白裙，上衣用赭黄分深浅渲染，领口、袖口部用淡红平涂。

步骤四：人物的面部用淡红深入分染。用石绿、曙红深入刻画衣裙的图案及服饰。

步骤五：深入刻画人物的面部及服饰，调整画面并整理完成。

概括介绍传统仕女画

一、发髻：分高髻（盛于唐、五代）；灵蛇髻（盛于汉末，发型灵活婉转）；九环仙髻（始于秦，为套环髻）；螺髻（盛行于唐代，状如青螺）；蝉鬓（染时要用淡墨逐层渲染，使其由深至浅逐渐淡下来，表现出薄而如云似雾的感觉）。

二、面部：汉魏时，脸型一般为椭圆型，端庄秀丽；至隋唐则演变为丰满圆润的圆脸，饱满浓艳；五代以后多清秀的瓜子脸；至明清则是面容消瘦的柔弱美。中国仕女的脸一般凸而匀称，眼和眉距离较远，眉弓骨不突出。

三、眉式：分蛾眉、八字眉、细长眉（柳叶眉）。

四、头饰：仕女头饰种类繁多，其中常见的有：晋盛妆（如顾恺之所绘《女史箴图》中的头饰）；中唐盛妆（如敦煌壁画中的《乐庭环夫人供养群像》前五列中的两个贵夫人头饰）；晚唐盛妆（《簪花仕女图》中的头饰）；五代盛装和一般头饰。

五、仕女的服装及环佩：历代妇女的服装，由于每个历史时期的习尚不同，服饰也各不相同。自明清以来，大都采用唐、五代的妇女服饰，加以归纳、总结，成为现在画家常用的仕女服饰。由领边、衬衣、上衣、大带、裙腰、腰襖、正面小带、侧面小带、环佩、腰裙边、土裙、凤头鞋、头绳和头饰组成。

六、仕女的动态：分坐、站立、行走、骑马、奏乐以及舞蹈或其他较大的姿态。

七、手：画仕女的手一般要描绘出纤细圆润的质感，关节、手腕应既有结构，又瘦不露骨。

八、衣纹：衣纹由人体结构及运动产生。衣纹处理时要分出主次，有取舍，不同的质料要用不同的笔墨来表现。

用笔的方法：

- 1、劲：即力透纸背，用笔要有劲力。
- 2、老：指苍老。
- 3、活：用笔必须根据所绘对象的形象、动态、质感等要求，做到笔意灵活。
- 4、松：落笔松弛不僵。
- 5、圆：提倡用中锋要圆。
- 6、厚：要求用笔沉而不浮。
- 7、毛：即长线条要达到毛而不光的效果。
- 8、润：用笔滋润、不枯涩。
- 9、巧、拙：巧则灵变，拙则浑厚。

当代工传统仕女的画家很多，成就斐然。其中以华三川、刘凌沧、任率英、黄均成就最高。他们的仕女人物画构思巧妙，笔法工整，描绘细腻传神，色调明丽典雅，显示出画家高度的艺术修养。在作品中往往将文学和绘画结合起来，充分体现了我国仕女画的特色和艺术特征。

仕女画历经千年，深得人民的喜爱。今天，更需要画家们在继承和发扬我国优秀仕女画的传统基础上，创造出更多、更好、更新、更富创新精神的仕女画。

勾线执笔法

染色执笔法

