

从起步到入门三

毛斌智
编绘

白描仕女动态百图

陕西人民美术出版社

白描仕女幼态百图

白描仕女动态百图

毛斌智 编绘

白描仕女人物画漫谈

仕女画作为中国传统人物画的分科，较之山水、花鸟等画发展得更早，而且在传统人物画题材中占有显著的位置。据史书记载，汉代宫廷画家毛延寿便开始仕女画的创作。

我国古代画家通过漫长的艺术实践，对线描的运用积累了丰富的经验，不但能有效地表现物象形质体态，亦能生动地表现出物象的虚实、动静以及画面的节奏感和韵律感。如画圣吴道之，他用的线条灵活、优美，描绘的服饰有一种轻飘飘的好像被风吹动的感觉，被后世誉为“吴带当风”。再加上北齐曹仲达用线紧贴形体，像是水里淹湿出来的一样，被后人形容为“曹衣出水”。

画中国画，尤其是人物画，向来极为重视线条的表现力，把线条作为塑造形象的主要手段。前人总结的人物画“十八描”，不仅是在绘画形式与绘画方法上线条的发展与演变，更是我国人物画由工笔写实到简笔写意的发展和突破。这十八种描法也有其局限性与不足，它必须是时代的产物，因为到了清代和近代，汉民族的服饰以及面料发生了根本性的变化，而“十八描”还停留在古人的宽袍大袖上，描绘新服饰亦显力不从心，但应该说“十八描”仍不失为表现线条美和强化线条形式感的一种好程式。尽管人类社会亦步入二十一世纪，但是中国传统线描程式仍具有相当的表现力。根据内容合理地运用线条的开式感是艺术创作不可缺少的抉择。中国人物画“十八描”的归纳虽然称不上完美无缺，但给人物画尤其是白描仕女画的创作提供了一种表现形式感的参考与借鉴，功不可没。画家必须根据自己时代和生活的感受，不断地对传统技法加以革新、创造，进一步丰富线描的表现力，才能创造出生机勃勃、富有时代气息的白描仕女画作品。

中国画的线不是一般意义上的线，而是由特殊的运笔方法使之既能表现物体的形状结构，又能体现画家气质个性的载体，是具有丰富内涵的东方绘画艺术语言，它在造型中的疏密虚实，方圆顿挫，粗细长短的组合变化，能带给人们美的享受。

适合白描仕女画的题材内容极为广泛，概括起来可分为历史人物，如：杨玉环、王昭君、西施、貂蝉、文成公主、花木兰、李清照等。还有神话传奇，如：嫦娥奔月、女娲补天、白娘子、聊斋人物等。再如描写优美女姓的诗歌小说比比皆是，从这些文学作品中选取优美的情节，可作为白描仕女画的表现题材。中国的诗歌、小说、音韵婉约、情节含蓄，具有明显的东方民族文化特征和浪漫的生活情趣，很适合仕女画的取材。如《红楼梦》《西厢记》《琵琶行》及《聊斋》中的众多狐女、幽魂，都是绝佳的描绘对象。雍容华贵，天真淳朴又何偿不美？前者表现大家闺秀，后者则适宜体现小家碧玉。

白描仕女画在造型上追求阴柔之美，要画出婉约温情的神韵，美丽动人的容颜，把握人物的形体与气质是至关重要的。历代仕女人物画家留下的优乘作品是我们学习借鉴的绝佳范本，对于了解历代女性生活的世俗，服饰，头饰的演变过程大有裨益。如魏晋的清古拙朴，唐代的丰满富腴，宋代的来密有韵，元明的格调清逸，清代的雅秀蕴藉等，都能给我们以启示。过去的已成为历史，我们只能从众多的古典诗、词、赋及小说典故中去阅读，品味历代女性的柔美风姿，体会她们的喜怒哀乐，拉近我们与古人的距离，从而创作出具有现代意式的白描仕女人物画。

毛斌智

2005年6月于西安柳雪斋

目 录

各种发式	1
各种头饰	8
各种手式	9
衣裙佩饰	11
陪衬景物	12
舞乐仕女	17
水漫金山	25
螺仙	26
荷花仙子	27
天女散花	28
鹏程万里	29
弄玉	31
吹箫引凤	32
嫦娥奔月	33
献宝图	34
英娘舞姿	45
贵妃出浴图	55
西施浣纱	59
蔡文姬	62
王昭君	65
林黛玉	68
史湘云	69
尤三姐	70

妙玉	71
惜春作画	72
红楼二尤	73
葬花	74
宝钗扑蝶	75
红线盗盒	86
盗仙草	87
送子图	88
龙女献宝	89
洛神	90
巫山神女	91

【各种发式】

白描仕女动态百图

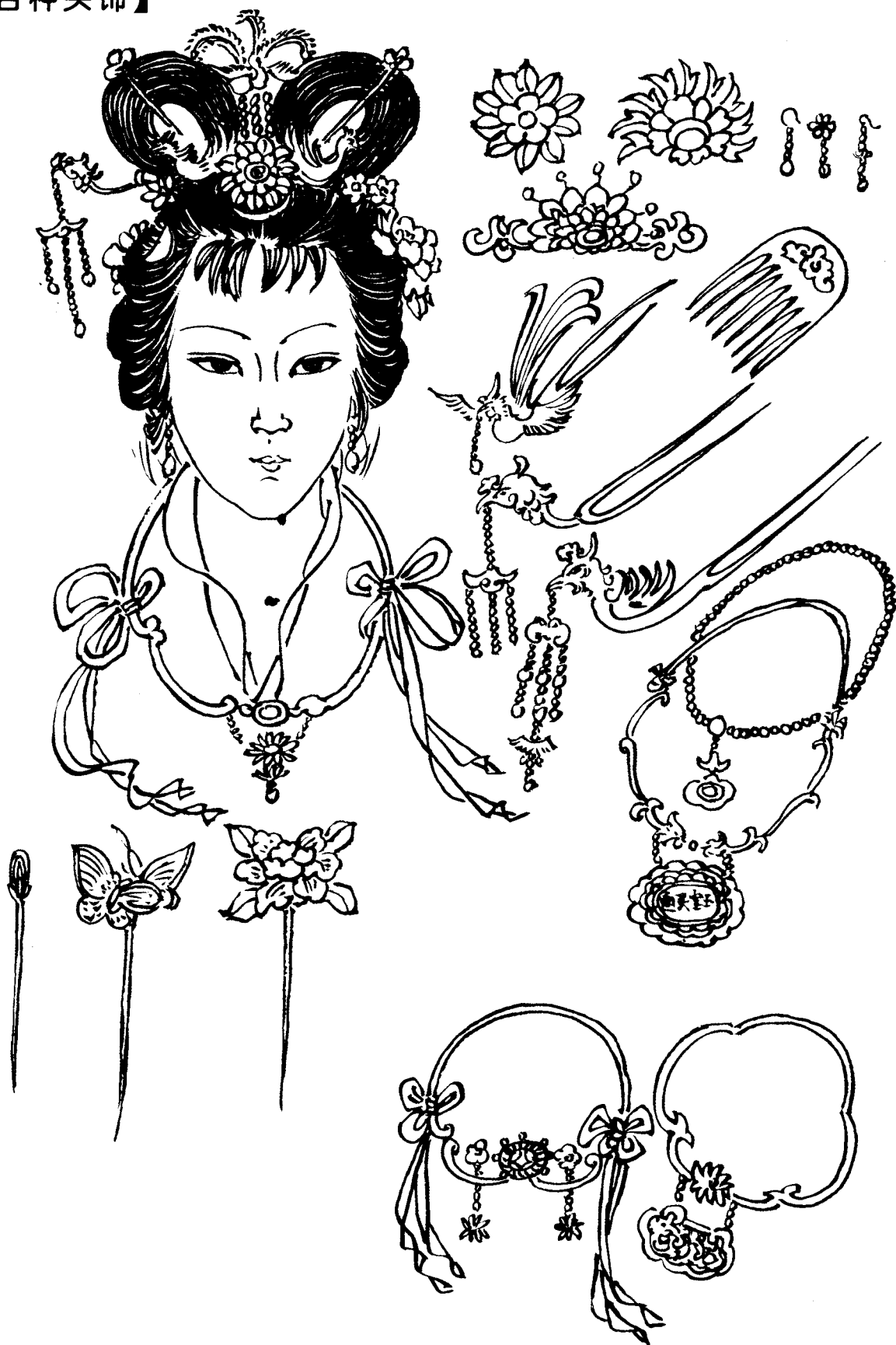

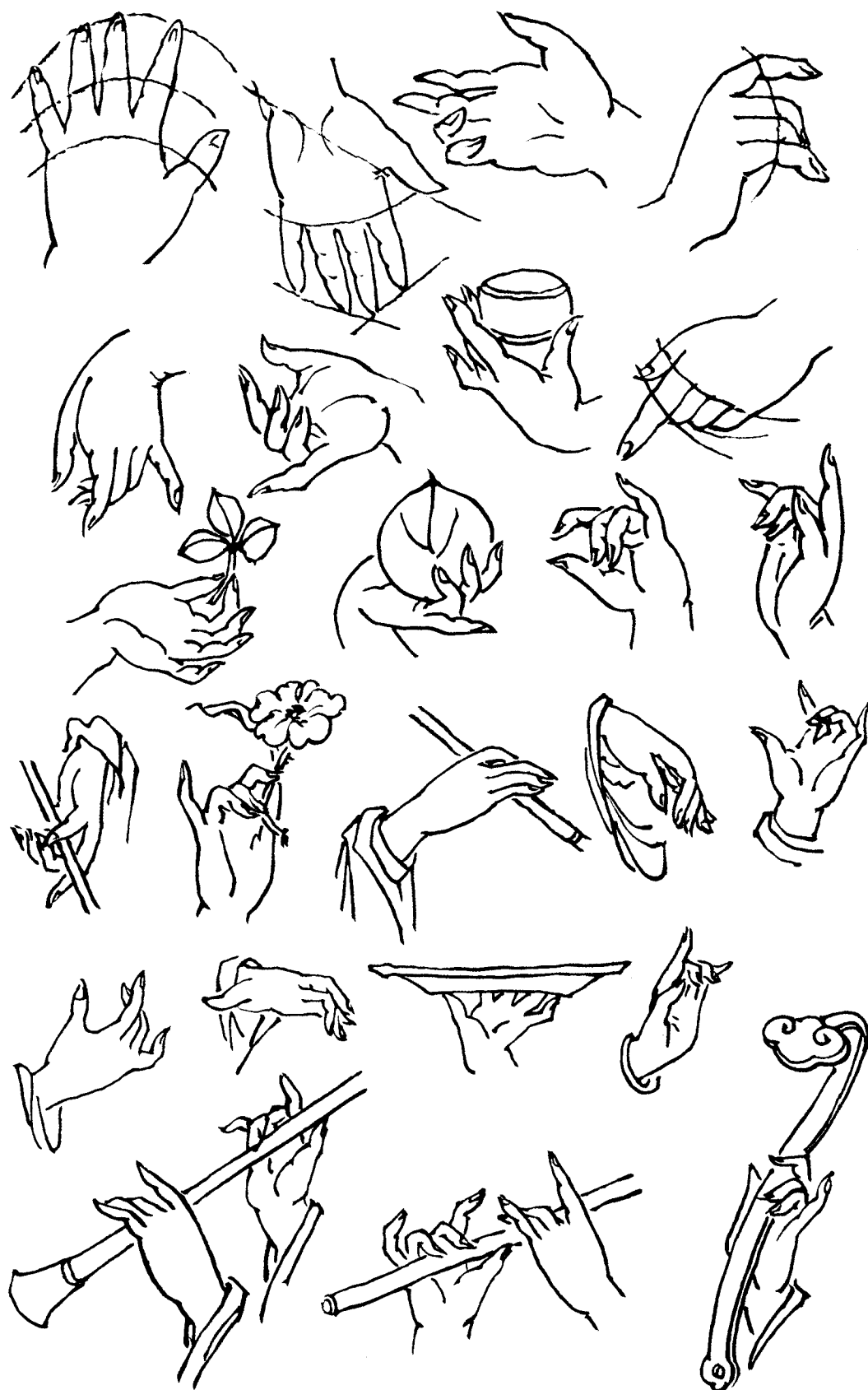

【各种头饰】

【各种手式】

【衣裙配饰】

