

荣宝斋国画技法丛书

写意画范

■ 白伯骅 著

仕女

荣宝斋出版社

荣宝斋国画技法丛书

写意画范

仕女

■ 白伯骅著

荣宝斋出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意画范仕女 / 白伯骅绘. — 北京 : 荣宝斋出版社,
2010.9
(荣宝斋国画技法丛书)
ISBN 978-7-5003-1199-7

I. ①写… II. ①白… III. ①写意画: 仕女画—技法
(美术) IV. ①J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 096476 号

责任编辑: 李 璟
责任校对: 江金照
责任印制: 孙 行
毕景滨

写意画范·仕女
荣宝斋国画技法丛书

作 者: 白伯骅
编辑出版发行: 荣宝斋出版社
地 址: 北京市宣武区琉璃厂西街 19 号
邮 政 编 码: 100052
制 版: 北京三益印刷有限公司
印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

开本: 889 毫米×1194 毫米 1/12 印张: 4
版次: 2010 年 9 月第 1 版 印次: 2010 年 9 月第 1 次印刷
印数: 0001—5000 定价: 26.00 元

目 录

继承传统、当随时代	1
墨与水的用法	3
脸部五官的画法	5
鼻子的画法	6
嘴的画法	7
耳朵的画法	8
发式与头饰的画法	9
发式的画法	9
头饰的画法	11
手的画法	12
衣纹与飘带的画法	13
衣纹的画法	13
飘带的画法	14
严谨的作画步骤	15
仕女绘画技法	16
《回眸》画法步骤	16
《点翠匀红》画法步骤	21
仕女画构图	25
作品欣赏	27

易安词意（局部） 白伯骅 / 绘

继承传统、当随时代 ——我对中国人物画的一些想法

白伯骅 / 文

古今中外，许多画法和不同流派，不外乎两大类：一是写实主义的具象描绘，一是抽象主义的无形表现。当今的中国画画家应该有这两种能力。写实主义是要运用写实的造型能力，把对象画像，并且尽量深入精细地刻画、描绘细部。抽象主义是要有抽象概括的手段，运用各种线及墨色的变化去表达作者的情感——喜怒哀乐的各种情绪特征。

千百年来，人们对中国绘画的欣赏习惯，历来把“形神兼备”作为评判绘画作品好坏的标准。早在两千多年前，东晋大画家顾恺之就提出“以形写神”的画论。之后谢赫又提出中国画“绘画六法”，把“气韵生动”作为六法之首。

近代人物画大师蒋兆和先生，提出“尽精刻微”的画论，意在传神，即从所画对象中找出最具特征的细节，捕捉最微妙的变化，着意刻画人物的神态，“以形写神”才能“形具而神生”。

蒋兆和先生曾在1963年于中央美术学院课堂习作上写道：

今有人谓传神之道，应以神写形，此说亦甚通理，盖作画之笔墨旨在传神而已。故写神亦即写形了，形乃万象之征微，精于艺事者焉有舍其微而谬言神乎？顾恺之的“以形写神”之科学论点，即指以可视形之征而传写万象之精神本质。此乃现实主义传统造型艺术之基本观，由如黑白之明析，又何劳今人倒置之。

在今天看蒋兆和的绘画作品之所以好，就在于：他用他的笔墨，严谨地去表现他所看到的形象。观察得如此细致入微，用千变万化的线，去刻画千变万化的形；画得如此准确，提炼得又如此生动。他真正做到了，以可视形象之特征，用中国笔墨线条表达了人间万象之精神本质。这才是真正的绘画艺术大师。

早在20世纪初期，蒋兆和就怀着一颗善良而富有同情的心，奔走在社会的底层，着意刻画了一幅幅在战乱期间苦难中的有血有肉、活生生的贫苦大众。在二战时期，抱着对和平的期望和对战争的厌恶，经过精心的艺术布局，运用大量写生稿，成功创作了《流民图》。作品表现了在战祸中凄苦悲戚的社会各个阶层的人物形象，以及他们的悲苦命运。它震动了中国社会，影响国际画坛，是有划时代意义的历史巨作；是中国现代美术史最有历史意义的无价之宝；是不朽之作，艺术经典，流芳百世。

中国画传统的造型手段，主要是用线勾勒，即白描画法，亦称“骨法用笔”。

中国传统绘画的造型方法是以线为主，这是几千年来累积的丰富经验。线条是传达情感的手段，表达画家的情绪波动。因此中国的书法艺术，对中国画用线有取之不尽的滋养，而以书法用笔入画使线的抽象美感更是表现得淋漓尽致。所以现代的中国画家要画好传统中国画就要从古代书家书法作品中汲取艺术养份。

墨分焦、浓、重、淡、轻五色，是造型的又一重要的手段。在艺术创作上，应学习古人，历代名家在用墨上都有好的经验可以去借鉴。在工具的准备上，最好买制作精良的好墨，真正的老松烟墨或油烟墨，使用起来自然显出它的光彩，决非一般现成墨汁所能替代。

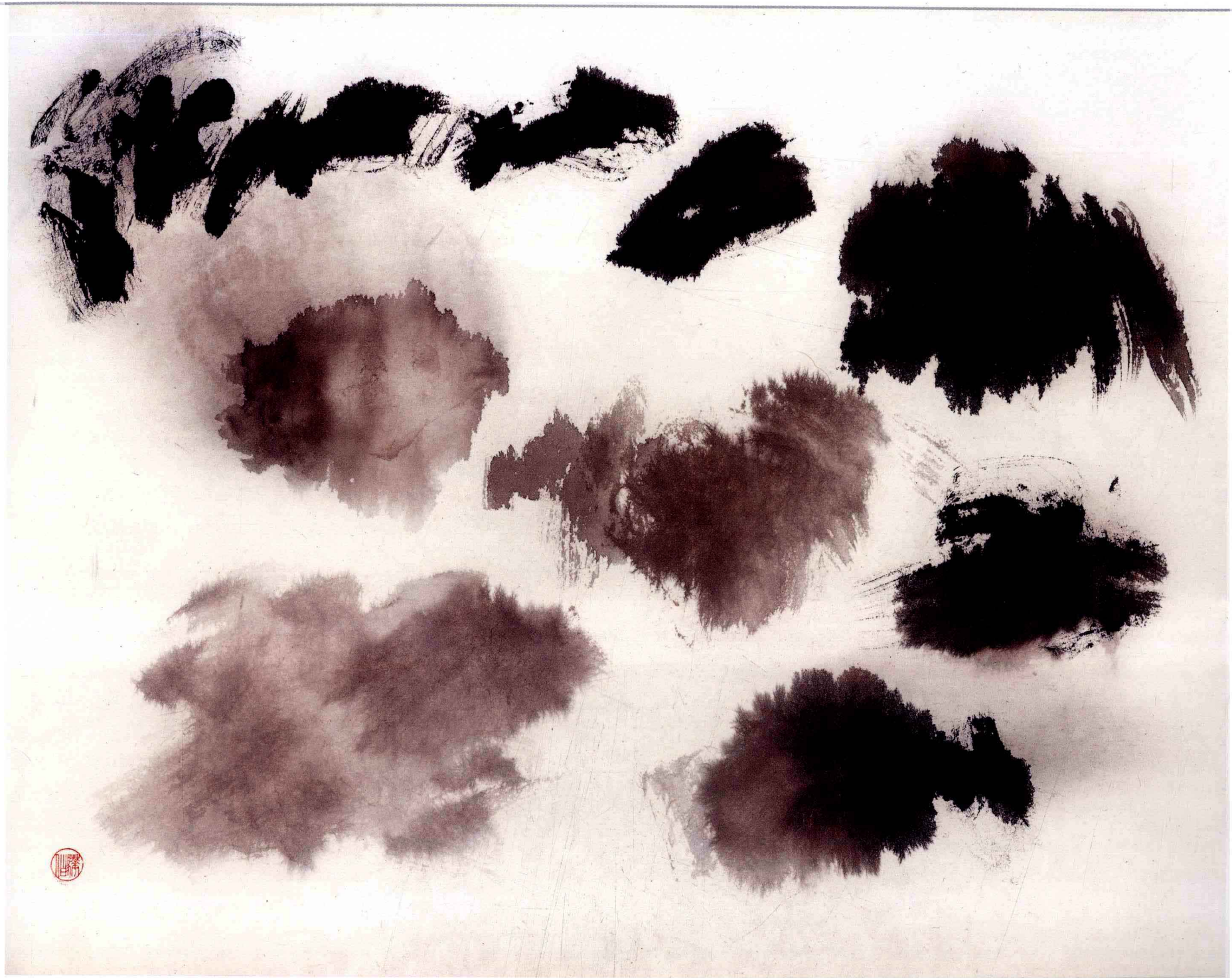
用笔，是写好线条的关键，也是晋唐以来书画家不断研究的重要课程。历代书家对笔的使用有精辟的论述，用笔时要尽量靠近晋唐书家的风格。

古人说“读万卷书，行万里路”，目的是眼里、心中多有见识，所谓“精鹜八极，心游万仞”。可以直接间接地品尝人间的苦、辣、酸、甜。画家将这种感受和理解加以自己独有的审美观念，通过生动的形象呈现出来，并且升华为艺术。

艺术作品在于创造出比真实物象更美、更典雅、更高级的境界，画家要尽可能去表达自认为美的方面，这种主观的心理活动决定了艺术作品的成败。东晋顾恺之有“千想妙得”的精辟画论，这是画家尽善尽美的追求，没有这种追求就算不上是艺术的创造。

风格的形成，就如一个人的成长，刻意追求不如顺其自然。风格应是在不断完善自己的过程中，在艰苦地实践、深刻地参悟和探索中逐步形成。学各家之长，我有我法。画家越是走向成熟，其作品风格也越鲜明，逐渐形成一套自己的艺术语言，一套完整独特的表现手法。如为一时之策而哗众，则事不可取，当慎之。

绘画是精神的再现，更是中国美学的品格。对于什么是美，什么是丑，每个时期、每个人的认识会有不同，标准也各有差别。应该通过自己的认识与思考，在现实生活中加以鉴别，在作品中表现真正美的东西。我喜欢以宁静的心，画清新俊逸的画。作品来源于情感，要有感而发，去宣泄酣醉的热情，如醉如痴。只有自己真正动了情，作品才能感动人，连自己都没被感动，画出的作品一定不会是好画。

墨与水的用法

- 1、要学会惜墨如金。墨法主要有破墨法、淡墨法、焦墨法、宿墨法等。
- 2、善于用水。

要准备两个较大的水盂。一个装清水，为的是笔上加清水用，如齐白石作画时，用小勺在笔根加上一点清水。另一个也放清水，为的是洗去笔上多余残墨而预备的洗笔水盂。但尽量不要用它，而要笔蘸一次墨就要把它用完。如果画到池水尽墨就不算真功夫。画坛大家们没有一位画到最后，水盂中水不是清澈见底的。每次笔用完一定要洗干净，不能懒。画面暗沉，或颜色显脏，有时是因为画笔不清洁而造成的。

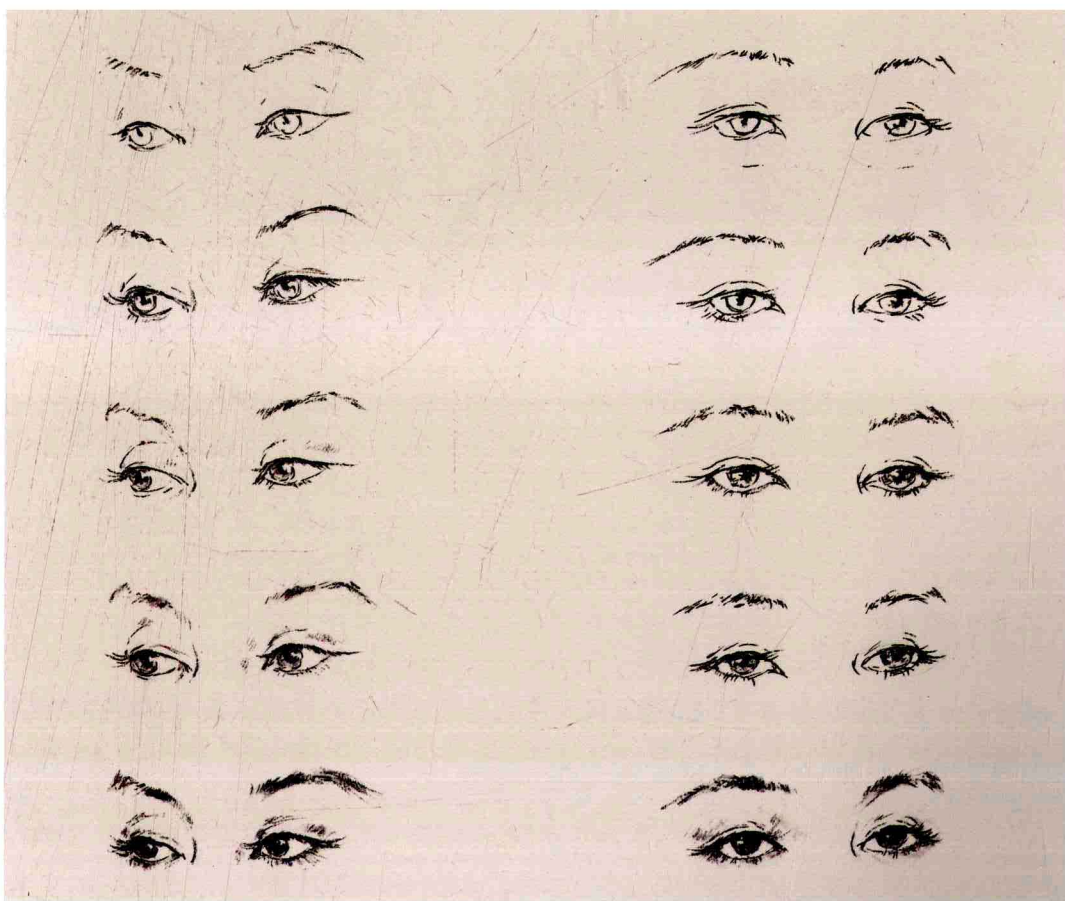
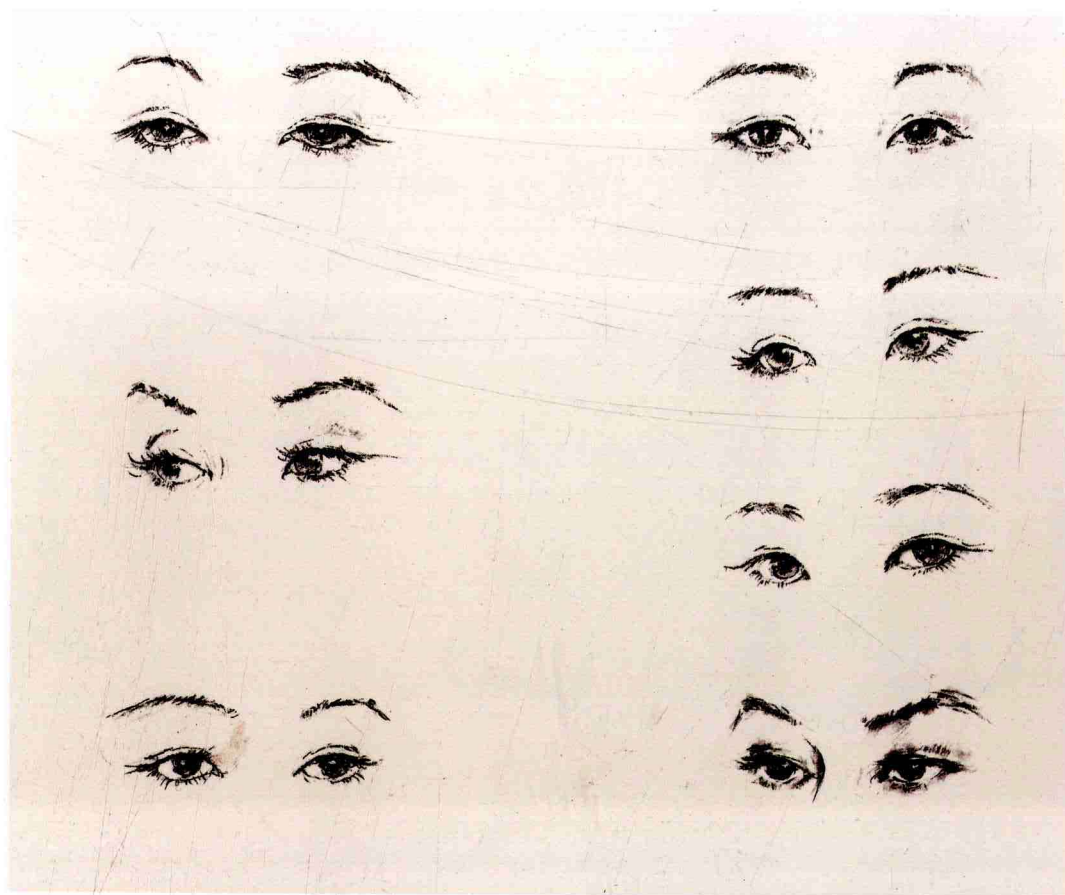

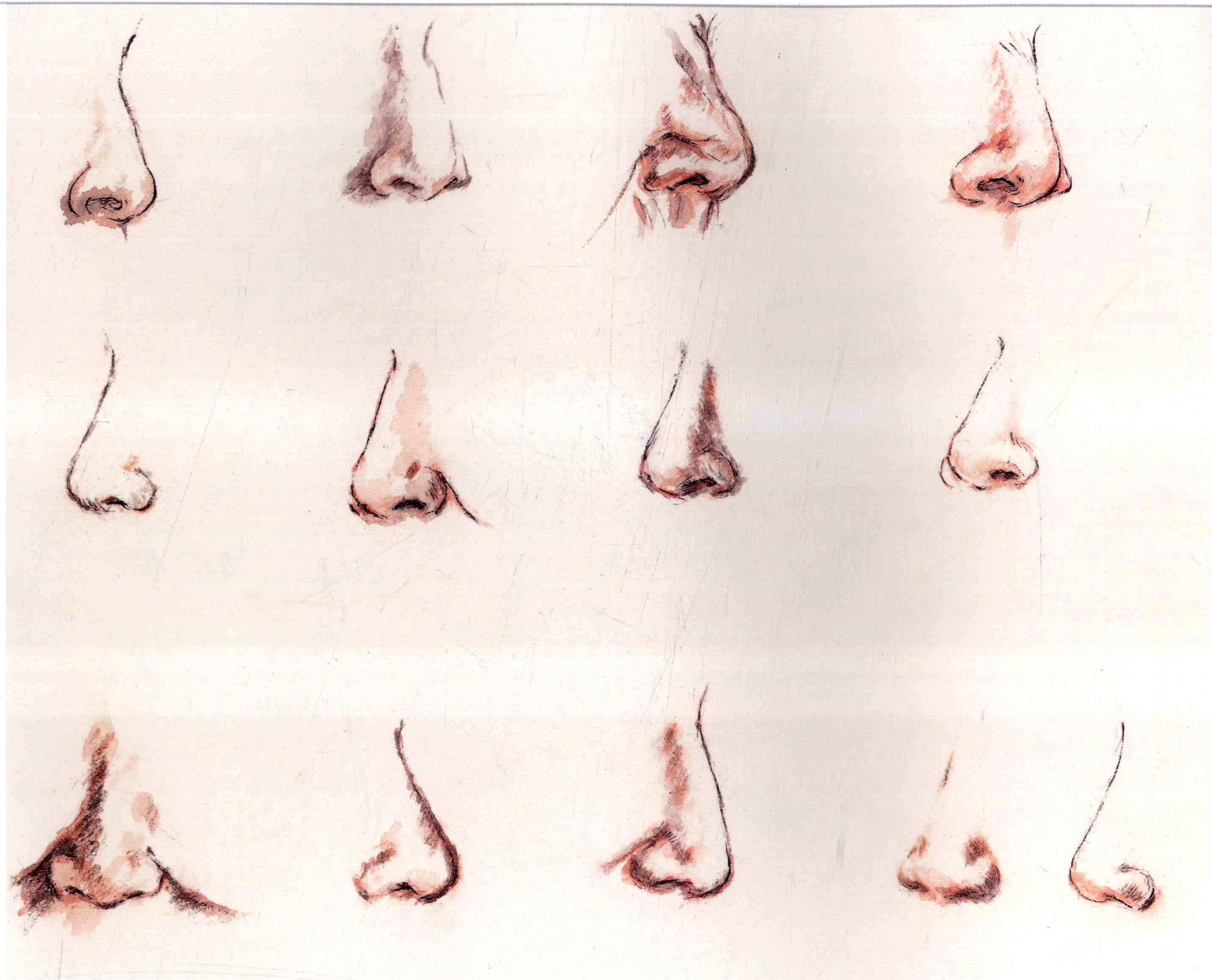
笔法 主要包括勾、勒、点、卧、擦、染、泼等形式。其中，勾、勒是通过中锋、侧锋、卧锋、逆锋等用笔方法来完成的。

脸部五官的画法

眼睛是人物画传神写照极为重要的部分，必须仔细观察所画对象眼部结构及其特点，须着意刻画。人物精神本质和内心情感都取决于眼神的精确描写。

人的眼睛有大有小，老年人眼皮下垂非常明显，但年青人和小孩就不明显。还有双眼皮、单眼皮之分。眼珠子的高光，有的非常外露明亮；可有的人眼神内藏，眼珠子高光较暗，模糊不清；还有的人眼黑白不分明。总之，表现刻画越具体越深入越能抓住所画人物的精神特质，如果失去了它，就失去了艺术再现的能力，所以说形具而神生。

鼻子的画法

画好鼻子首先要注意鼻梁的角度，其次注意鼻根到鼻孔的位置。其他细微特征更要仔细分析，鼻翼大小及开合与嘴、眼的配合更能表达人物的喜怒哀乐。

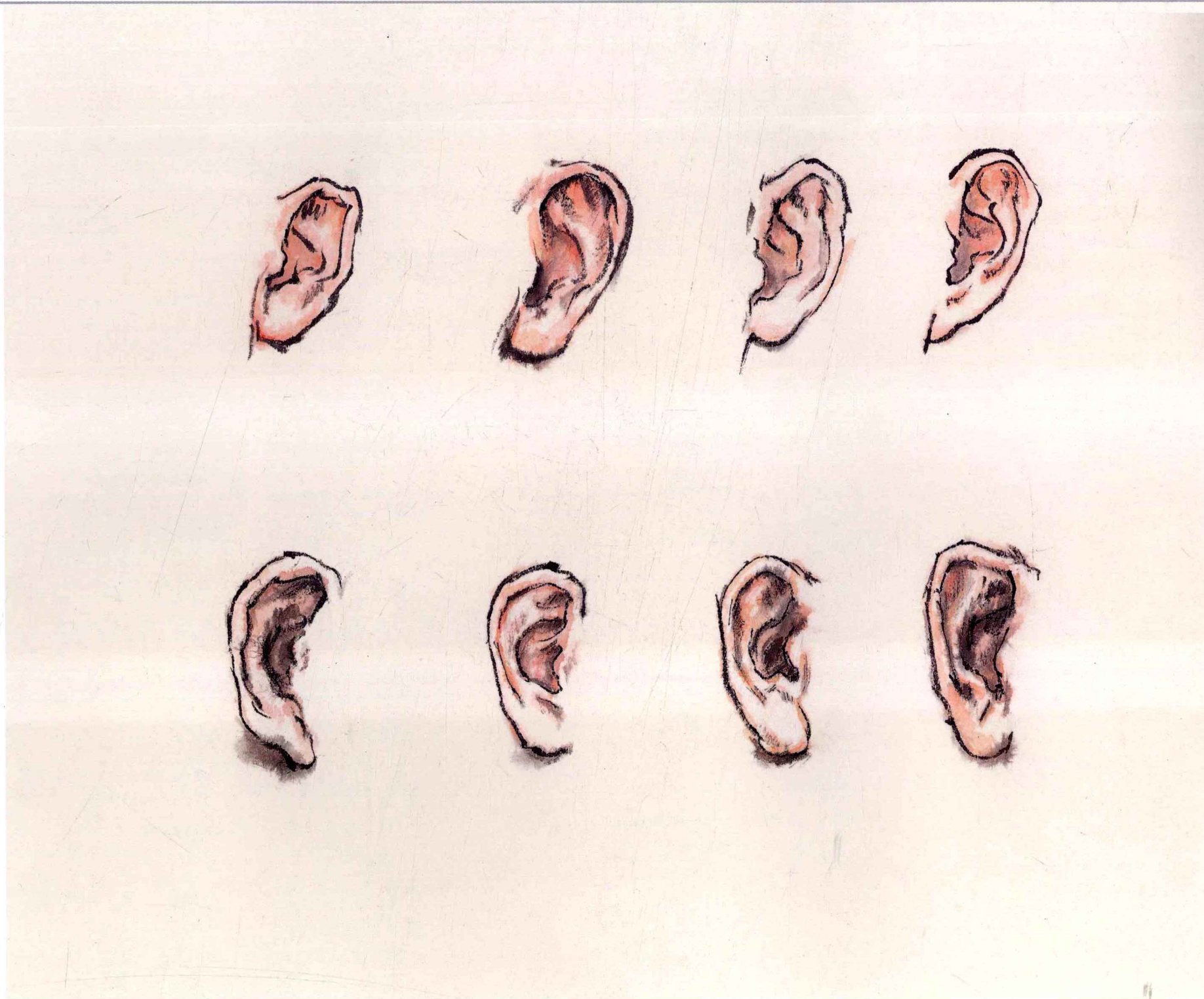

嘴的画法

传情在嘴，人物喜怒哀乐各种丰富情感都由嘴的各种形态来表达。

嘴是作画时须仔细观察的重要部位，特别要注意嘴角的姿态。先以墨色勾勒唇形，注意唇部结构特征：唇是薄是厚，口角是高是低，是上翘下垂还是水平。

在用色时留出嘴唇的高光，对画人物情绪起很大作用。画唇色一般用墨和朱砂即可，亮泽沉着又不火气。

耳朵的画法

在观察人物耳朵时，要注意耳朵特征的细微不同，人的耳垂有大小之分，一般人耳在7厘米左右。

发式与头饰的画法

要遵循头发的生长规律,每一笔都要形质兼备。用硬健蘸墨的干笔,依头颅的形体结构、客观动态,在总的“形”与“势”的要求下用虚起虚收的笔法表达。尤其注意发际与面形相接处准确的形的表现。人的个性不同,所用的技法也不同,除虚起虚收外,还可用紧、密、光、柔、苍的笔法造型。

发式的画法

双鬟髻:发髻在头上面作双鬟,参考《洛神图》,晋·顾恺之。(图一)

流苏髻:头发甚长,每梳头立于榻上,作同心带子系垂于二肩之上,以珠翠饰之,谓之流苏髻,参考《女史箴图》晋·顾恺之。(图二)

大髻:发向上后方梳成一个大髻,后下再作一较小垂髻。参考《烈女仁智图》晋·顾恺之。(图三)

簪花髻:唐代贵族妇女,将头发向上梳理成高冠状,用金丝发针将发束紧,用膏而粘之,再以花装饰,金钗点缀。参考《簪花仕女图》唐·周昉。(图四)

垂耳双鬟髻:作双鬟梳于头的两侧,或在耳上,或在耳下。参考《历代帝王图》唐·阎立本。(图五)

历史上各朝代,妇女发式各种各样,以上几种较为常见,近代仕女画家所画的发式不外是以上梳理方法的演变和仿照。

图一

图二

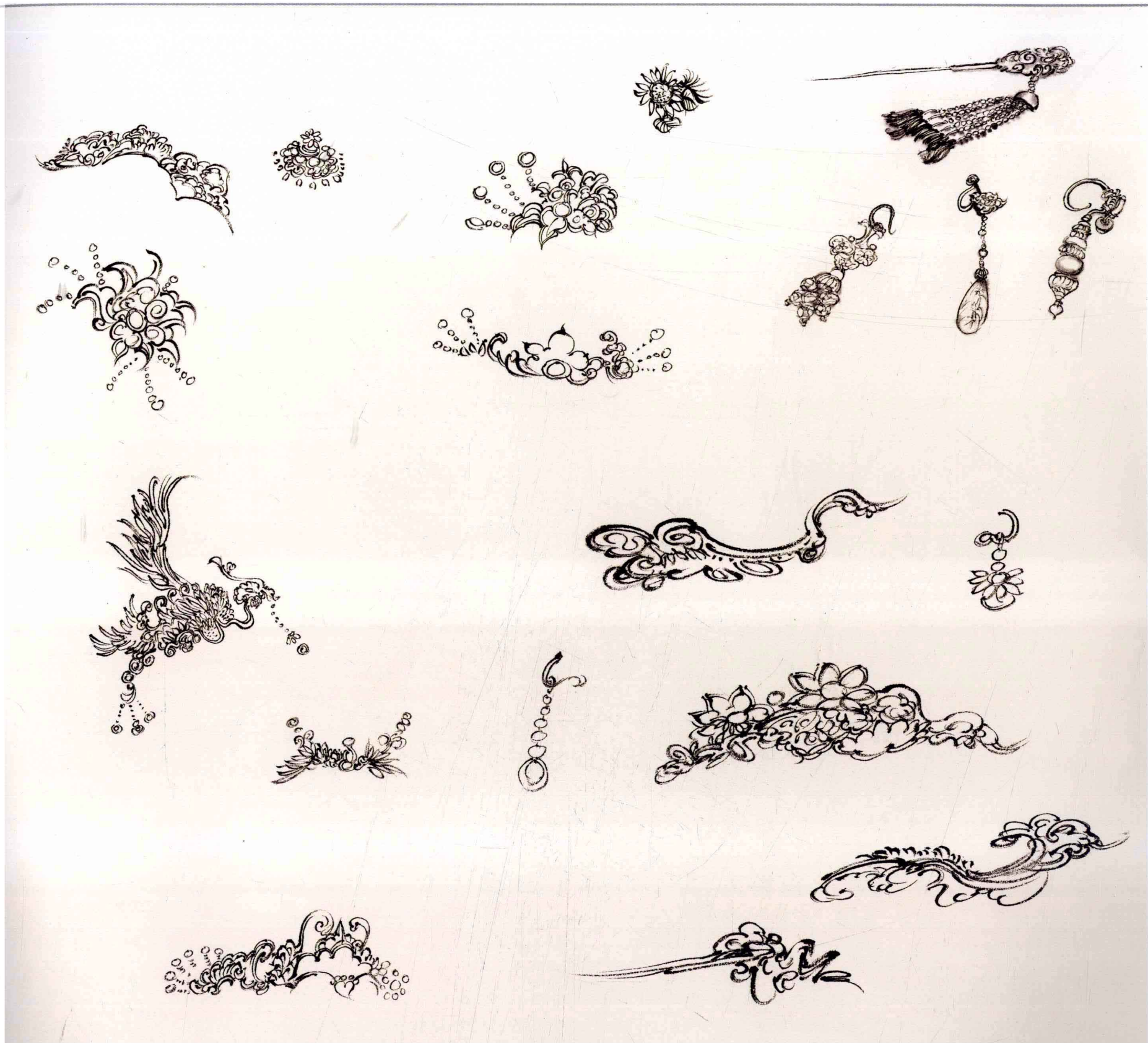
图三

图四

图五

头饰的画法

有鸾凤金钗、龙凤珠翠，又有宝钿玉簪或白玉龙簪，耳坠珠环，边垂珠滴。其材料或为金银，或为七彩宝石、翡翠、白玉，做工都极精致，华丽非凡，显现高贵。作写意仕女，画前应对饰物认清结构，不宜过细描绘，否则可能会影响面部，应点到为止。

手的画法

古人都说画人难画手。其原因是它的骨骼生长排列如扇形，又有那么多节的骨骼，其曲屈、张合、运动自如，形态万变，极难准确把握。因此需要平心静气，察之尚精，画时须稳。手的动态要配合人物的情绪，男、女、老、少，更是千差万别，慎之又慎，才不会因错一步而失全局。

衣纹与飘带的画法

衣纹的画法

衣纹的表现宜简约明快，古人多以绫罗绸缎，为衣裙之素材。因此，线的运用应能表达出它的质感。画衣纹用笔力求简、畅、顺、适，不涩不滞，充分发挥笔的弹性，行止果断，干净利落。一组衣纹与另一组衣纹要注意疏密搭配，与结构之间的内在关系做到“形势递相映带”。

