

中国画技法

李愚 绘

飞

天

仕

女

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法

飞天仕女画法

李愚
绘

天津杨柳青画社

作者简介

李愚，字沐智，别署笃静斋主，1969年生于浙江，浙江省美术家协会会员，浙江省书法家协会会员。师从我国著名画家黄均先生。现居北京。

图书在版编目(CIP)数据

飞天仕女画法 / 李愚绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2014.9

(中国画技法)

ISBN 978-7-5547-0311-3

I. ①飞… II. ①李… III. ①仕女画—国画技法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 197473 号

天津杨柳青画社出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 北京地大天成印务有限公司印刷

开本: 1/8 787mm × 1092mm 印张: 5 ISBN 978-7-5547-0311-3

2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3 000 册 定价: 35 元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968

编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

前言

她们一个个衣裙摇曳，绰约多姿，身材修长，舞姿曼妙；她们一个个五官匀称，鼻丰嘴小；她们服饰华丽，或弹乐舞蹈，或脚踏彩云，徐徐轻落；或手执花盘，横空飘游，她们便是中国特有的“飞天形象”。而表现“飞天”的艺术创作，便形成了中国美术史上的一个奇迹——“飞天艺术”。

中国飞天的风格特征是不长翅膀，不生羽毛，没有圆光，借助云彩而不依靠云彩，只是凭借飘曳的衣裙和飞舞的彩带凌空翱翔，她们的动作千姿百态，千变万化。这是在本民族传统的基础上，吸收、融合了外来飞天艺术的成就，发展创作出来的飞天艺术形象。唐藏《金光明经疏》中云：“外国呼神亦为天。”印度把空中飞行的天神称为飞天。中国道教中把羽化升天的神话人物称为“仙”，把能在空中飞行的天神称为飞仙。宋《太平御览》卷622引《天仙品》中云：“飞行云中，神化轻举，以为天仙，亦云飞仙。”东汉以后，飞仙随着神仙思想和早期道教的传播更为流行。佛教传入中国后，与中国的道教交流融合。在佛教初传不久的魏晋南北朝时，人们就把壁画中的飞仙亦称为飞天，而后随着佛教在中国的深入发展，佛教的飞天、道教的飞仙在艺术形象上互相融合，“飞天”一词与相关艺术创作也就更为常见了。

在佛教中，飞天从起源和职能上说的不属于神的，而是乾闥婆和紧那罗的复合体。乾闥婆和紧那罗是印度古神话和婆罗门教中的娱乐神和歌舞神。神话传说中说他们一个善歌，一个善舞，形影不离，融洽和谐，是恩爱的夫妻。乾闥婆——乐神，任务是在佛教净土世界里散香气，为佛献花、供宝、作礼赞，栖身于花丛，飞翔于天宫；紧那罗——歌神，任务是在佛国净土世界里，为佛陀、菩萨、众神、天人奏乐歌舞，居住在天宫，不能飞翔于云霄，后来乾闥婆和紧那罗的职能混为一体。乾闥婆亦演奏乐器，载歌载舞；紧那罗亦冲出天宫，飞翔云霄。后来，他们被佛教吸收，化为天龙八部众神中的两位天神。唐代慧琳《音义》上解释说：“真陀罗，古作紧那罗，音乐天，有微妙音响，能作歌舞。男则马首人身，能歌；女则端正，能舞。次此天女，多与乾闥婆为妻也。”乾闥婆与紧那罗被佛教列入天龙八部神后，随着佛教理论和艺术审美以及艺术创作的发展需要，由原来的马头人身面目狰狞，逐渐演化为眉清目秀，体态俏丽，化作能翩翩起舞，翱翔天空的飞天了。为了把他们和乐伎加以区别，把早期天宫奏乐的乾闥婆定名为天宫乐伎，把后来合为一体、持乐歌舞的飞天定名为飞天伎乐。飞天从艺术形象上说，不是一种文化的艺术形象，而是多种文化的复合体。飞天的故乡虽在印度，但中国飞天却是印度文化、西域文化、中原文化共同孕育成的。它是印度佛教天人和中国道教羽人、西域飞天和中原飞天长期交流从而融合成一体的，具有中国文化特色的飞天。

结鬟

结鬟式是飞天画常用之发髻。《炎穀子》记载：相传汉武帝时，瑶池王母来会，诸仙女之发髻皆异人间，高环巍峨，帝令宫妃仿效，因此号为“飞仙髻”，亦称“高鬟望仙髻”。此发髻有的耸立头顶，有的倾向两侧，有的平展两边，有的垂挂于后，鬟数有一至九鬟，可以随意结扎，变化多样，再饰以各种珠宝首饰，显得华丽高贵。梳此类发髻因自身头发有限，往往需佩以“假发”。

发髻

为了更丰富飞天的造型，在一幅作品中往往加入各式发髻，如拧旋式、盘叠式、反缩式、对称式等。

拧旋式：据记载汉代末三国时期，甄后入魏宫，每日梳妆时，宫中有一绿蛇盘缠各种形态，甄后效仿而梳成为髻，每日因蛇形变化而梳成不同发髻，因此也号为“灵蛇髻”，编法是将头发分成若干股，像拧麻花似地把头发盘绕扭转缠盘在头上。

盘叠式：据记载，唐朝长安妇女喜梳盘桓髻，也称螺髻。编法是将头发用丝线分股拢结系起，采用编、盘、叠等手法，把发髻盘叠成螺状，放置于头顶或两侧与前后，可以随意盘叠各种形式，形成高耸的发髻而富有装饰性。

反缩式：《妆台记》中记有“唐武德宫中梳半翻髻、反缩髻、分髻髻”。反缩是将头发拢高翻缩而成。编法是将头发往后拢结，用丝线结扎，再分若干股，翻缩出各种式样，其形式与手法多变。

对称式：此类发式从秦汉一直沿用下来，主要有“卯发”、“双丫髻”。卯发多为儿童发髻，编法是将发分成两大股，对称系结成二椎，放置于头的左右两侧。双丫髻编法是将头发从中分两大股往两侧平梳，系结于两侧，再挽结成两大髻，使其对称放置于两侧。

拧旋式

反缩式

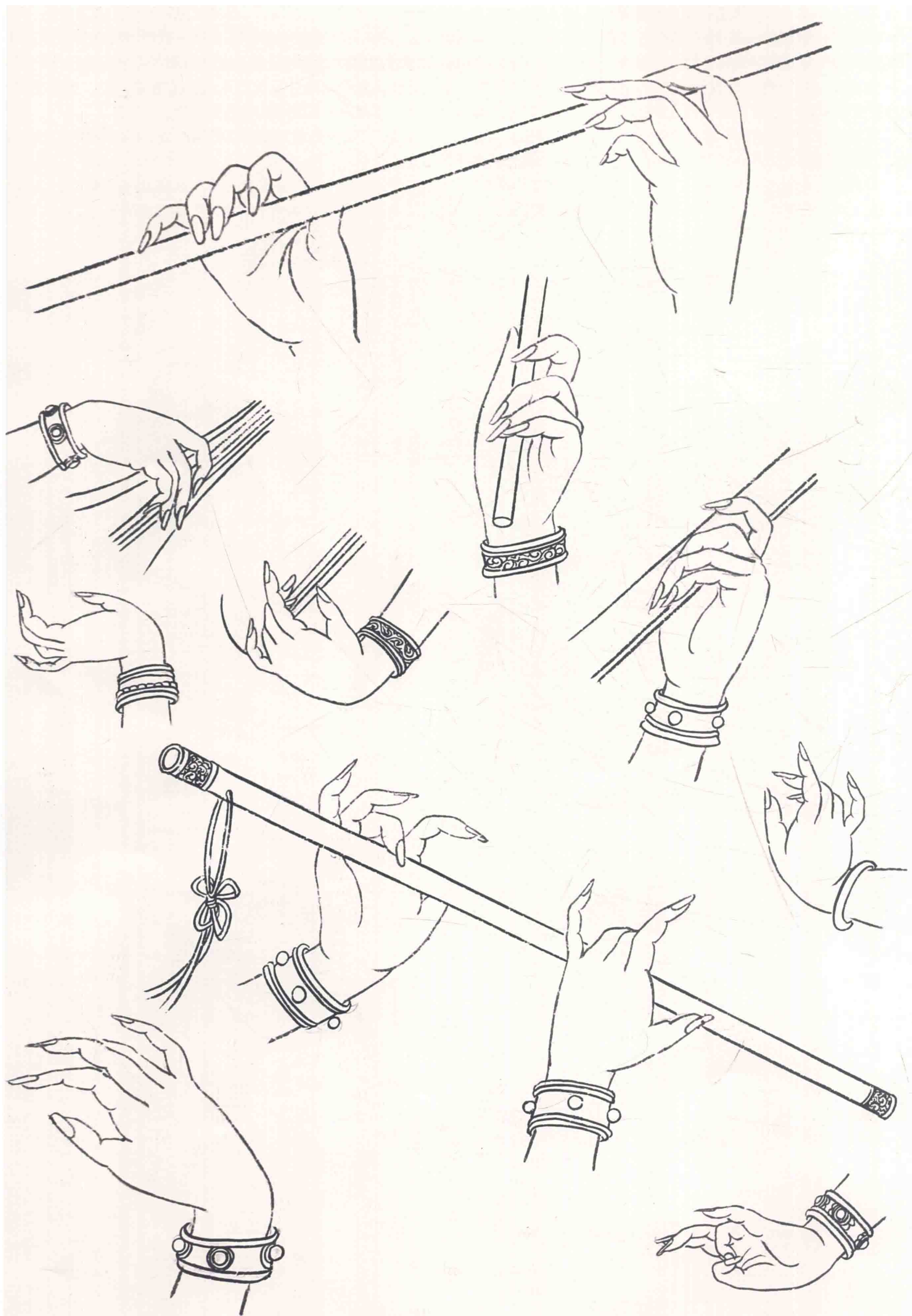
盘叠式

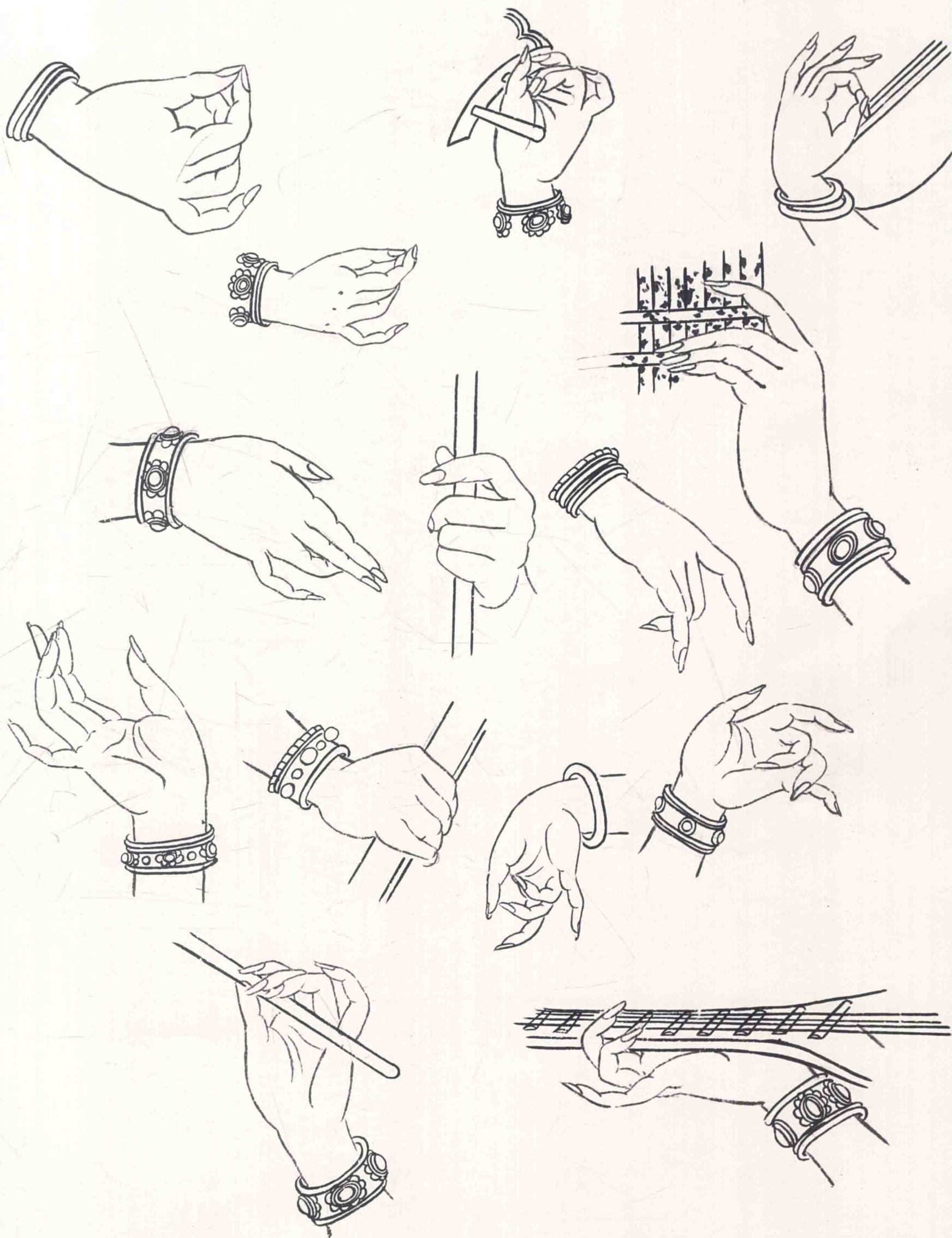

盘叠式

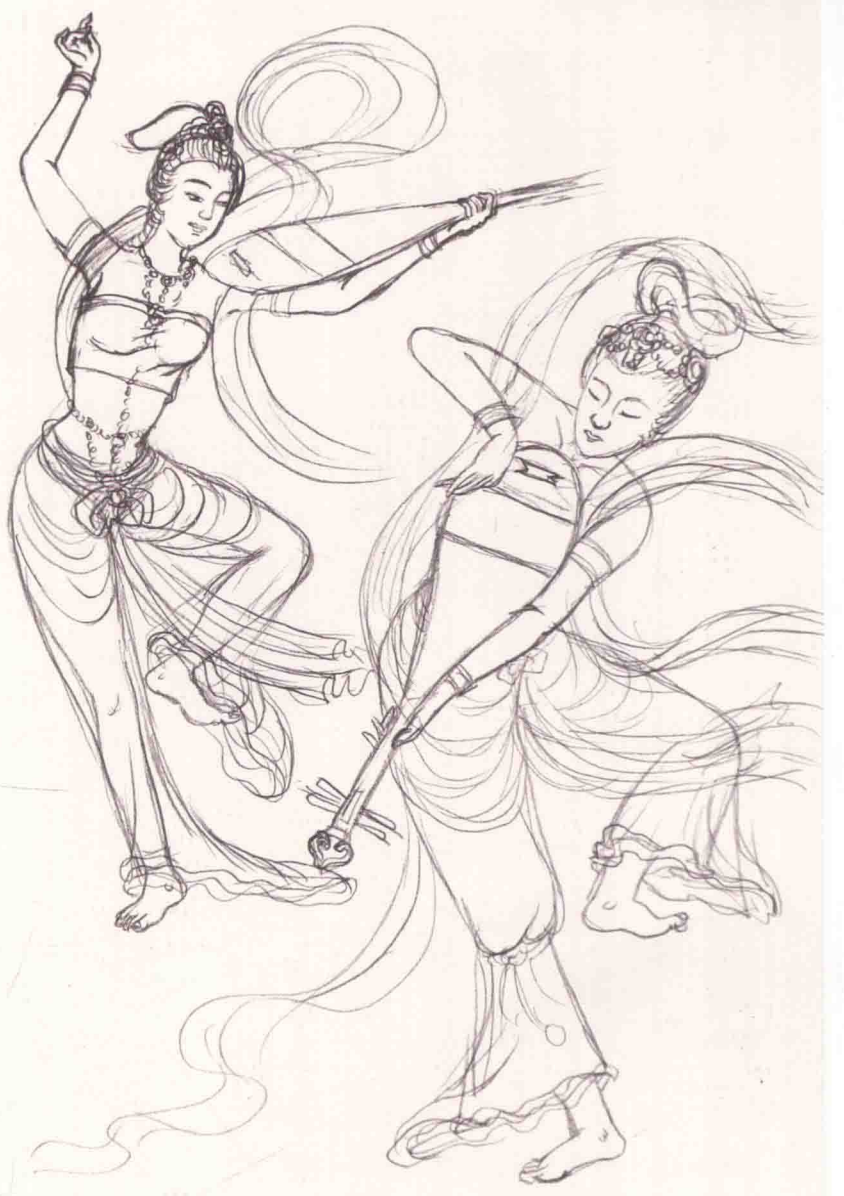

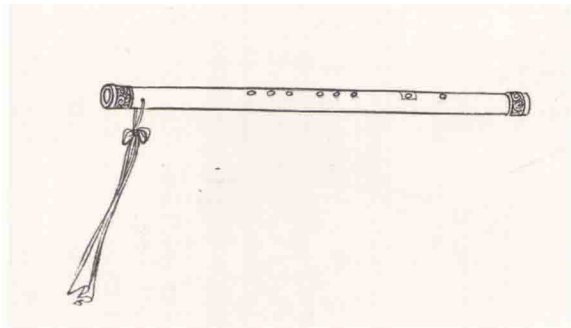
对称式

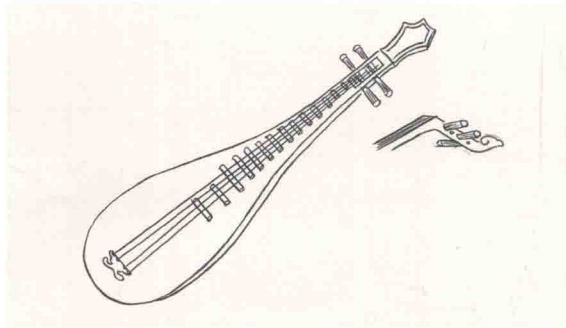

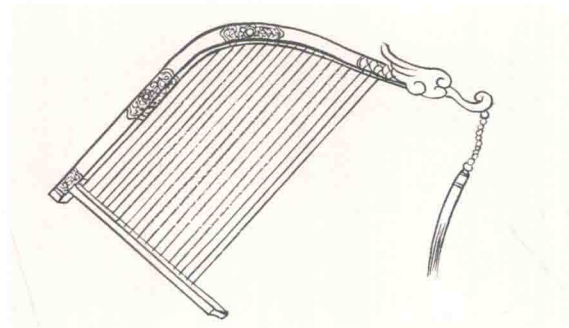

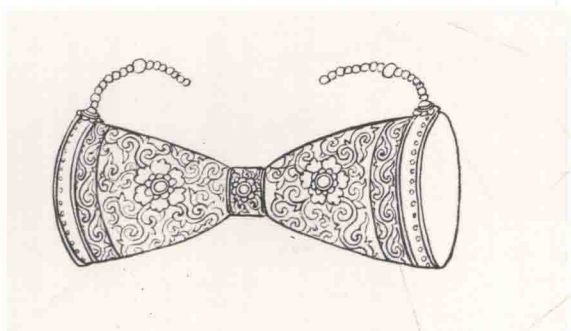
笛：现在所说的笛，古时专指“横笛”，竹制，左一孔为吹口，次孔贴竹膜，右六孔为出音孔。

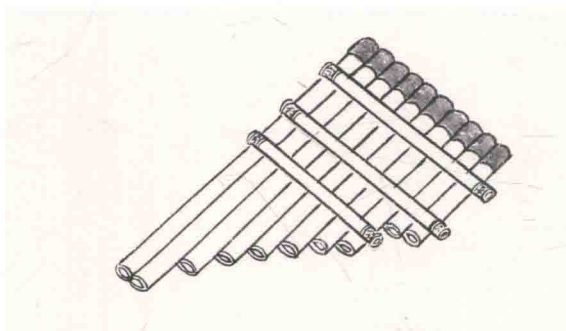
琵琶：《文献通考·乐考》中记：“唐乐有大小琵琶之制，”还有曲颈、直颈之分，一般为四弦四轴，最早没有品位，后吸取阮咸的多柱手弹的优点，逐步发展到十四个品位，音域也越来越广阔。奏法有竖奏、横奏。唐以前为木拨奏，贞观年后才出现手指弹奏法。宋以后，基本上都用手指弹奏，并且多为竖奏。

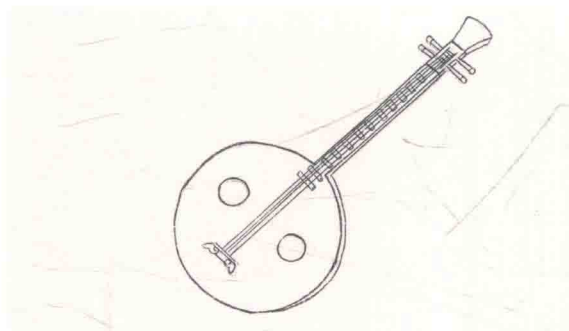
笙：唐代《李供奉弹箜篌歌》云：“国府乐手弹箜篌，赤黄绦索金镞头……左手低，右手举，易调移音天赐与……手头疾，腕头软，来来去去如风卷。”生动描绘了竖箜篌的演奏方法。箜篌体曲而长，抱于怀中，两手齐奏之，谓之擘。据古代文献记载，主要有竖箜篌、卧箜篌、及凤首箜篌三种。

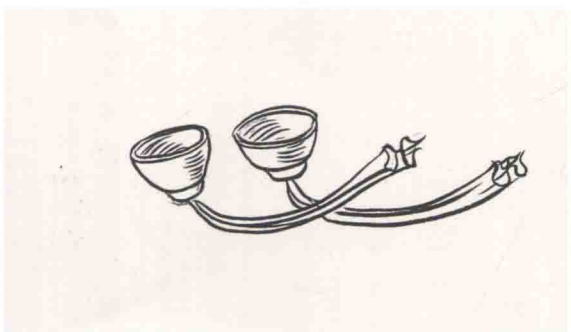
细腰鼓：魏晋以后最常见的一种广首、细腹、两面蒙皮、横挂于胸前打击的鼓。有瓷制和木制两种。

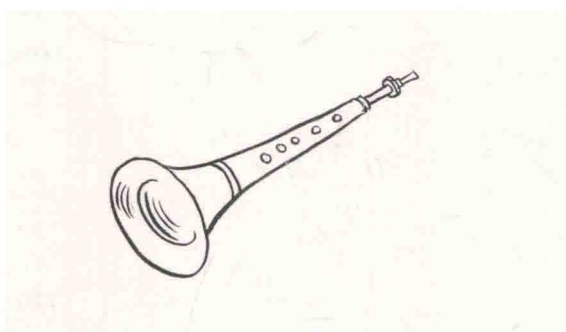
排箫：我国古老的传统乐器之一，排箫是由长短不一的竹管制成，形似凤翼，故又名“凤箫”。

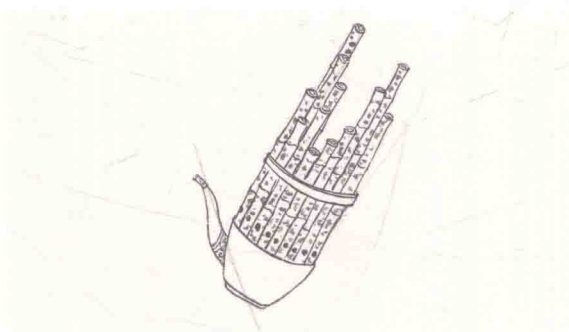
阮咸：是一种两面蒙皮，用手拨弹的乐器，是由弦鼗演变而来，因晋朝阮咸独爱弹此器，后人就以“阮咸”命名此乐器。

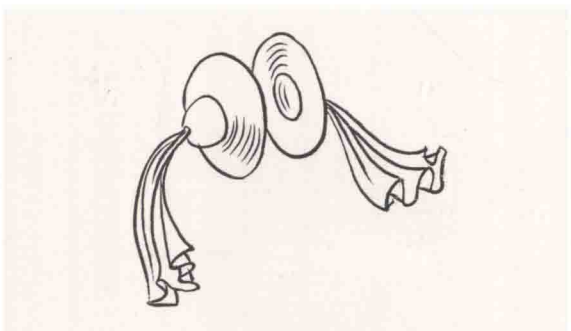
碰铃：又名碰钟，古代称星。铜制，用绳穿连互击发声，为节奏乐器。

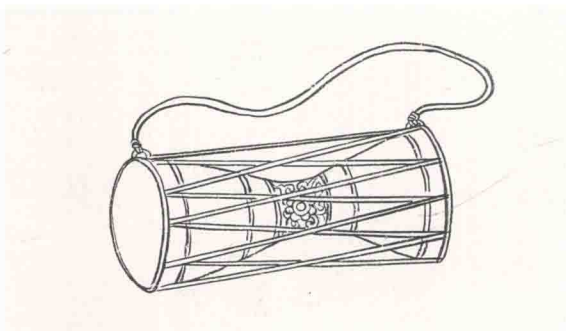
唢呐：《辞源》记“……木管本小末大，长一尺四寸有奇，上口有铜，管长三寸。铜管上口复安芦哨。木管正面七孔，后出一孔，左侧面一孔。吹之，皆应笛声。”

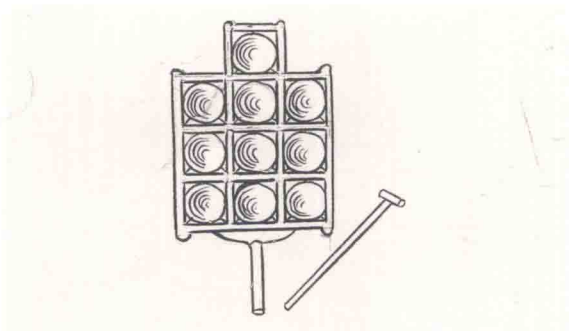
笙：笙是古代的传统乐器，笙由音斗、音管和簧片三部分组成。音管以竹为之，簧片古时候用竹制，音斗用匏、木或铜为之。音管没有一定数量。

小铜钹：《旧唐书·音乐志》：“铜钹，亦谓之铜盘。出自西戎及南蛮。其圆数寸，隐起若浮沤。贯之以韦皮，相击以和乐也。”

毛员鼓：腰鼓的一种。《通典》说“似都昙而稍大。”不同的是都昙鼓用两手执杖击鼓，而毛员鼓用两手拍击发声。

行乐云锣：是由铜锣发展而来。《清会典》记载：“以小铜锣十面共一木架……锣大小皆同，而以厚薄分声之清浊，凡五正声，五清声。”

步骤一 起稿勾线。勾线中锋用笔，注意起笔、行笔、收笔与转折处的力度。行笔不宜过快，按虚实关系勾画出浓淡的线条，皮肤用淡墨勾线。

步骤二 渲染肤色。用朱磬、三绿分染人物的肤色结构，渲染干后，在颜色里加白色，罩染全部皮肤。中墨渲染发髻。

步骤一 工笔画勾线可分三种墨色，淡墨、中墨、浓墨。淡墨勾浅色或远处的物件，中墨勾肤色，浓墨勾深色与近景的物件。

步骤二 中墨分染发髻，要多遍分染。淡墨分染眼睛与眉毛。花青加淡墨掬染背景，在前一遍干后再接着掬染，要多次掬染完成，注意留出前面的物体。

步骤三 分染人物肤色的结构也要多遍完成，渲染干后，在肤色里加白色，罩染全部肤色。

步骤四 璎珞是由金银与宝石串成。渲染时要细心刻画，继续刻画背景的建筑群。

步骤五 纱裙质地薄如蝉翼，刻画时要注意它的透明质地，曙红色淡淡地多遍渲染。藤黄加朱磳染出飘带。

步骤六 曙红继续渲染纱裙，最后调整整体色调，细心收拾画面，题款、钤印，完成创作。

步骤一 起稿勾线。勾线时要注意用笔的圆润。要有力，有粗细变化，中锋用笔。在勾线时首先要考虑画面的虚实关系，按虚实关系勾画出浓淡的线条，如近景和主体形象可用浓墨勾线，远景与陪衬物件用淡墨勾线，皮肤用中墨勾线。勾衣纹时要注意起笔、行笔、收笔与转折处的力度，行笔不宜过快。