

白描仕女新作百图

BAIMIAOSHINXINZUOBAITU

刘建平 绘



天津人民美術出版社

TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

白描仕女新作百图

BAIMIAOSHINXINZUOBAITU

刘建平 绘



天津人民美術出版社
TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

白描仕女新作百图/刘建平绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2009. 12
ISBN 978-7-5305-4016-9

I. ①白... II. ①刘... III. ①白描—仕女画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第237101号

白描仕女新作百图

出版人: 刘子瑞

责任编辑: 扈建立

技术编辑: 郑福生

出版发行: 天津人民美术出版社

社址: 天津市和平区马场道150号

邮政编码: 300050

电话: (022)23283867

经销: 全国新华书店经销

网址: <http://www.tjrm.cn>

印刷: 天津市圣视野彩色印刷有限公司

印张: 6.5

开本: 889毫米×1194毫米 1/16

版次: 2010年1月第1版 第1次印刷

定价: 18.00元

版权所有侵权必究

前言

中国仕女画是深受广大人民群众喜爱的画种。从原始社会的母系社会开始，女性就是备受尊崇的。中国最早一部平民文学《诗经》中有一佳句“窈窕淑女，君子好逑”。姿容端丽的女子能让男士怦然心动本是一件很平常的事，对美女的共同好尚，一直延续至今。以描绘妇女为题材的绘画在先秦时期就已蓬勃发展了。《说苑》里记述着这样一段故事：战国时期齐王在都城建“九重台”召全国著名画师作壁画。有位叫敬君的画师，因久离故土思念娇妻，便将记忆中的娇妻作于壁画之中。不料被齐王发现，竟然罔顾道义以百万钱霸占了他人之妻，可见敬君的绘画功力非同一般。

西汉元帝时，后宫美人众多。为方便选美，元帝命画工毛延寿将嫔妃绘成图册，以便按图召幸。后宫佳丽为争宠纷纷行贿，只图将自己画得漂亮一些。唯有王昭君拒送贿礼被毛延寿怀恨在心，便存心丑化昭君。致使昭君不但没被元帝看中，而生被遣北地与匈奴和亲。昭君临行辞驾时元帝才惊叹自己失去了一位品貌超群的美人。一幅画像居然在历史上扮演了如此重要的角色，至今少见。

经晚周、秦、汉千余年的淬砺，描绘女性的绘画已臻于形神兼备的水准了。但仕女画的名称出现始见于唐末《唐朝名画录》。作为纯美术欣赏的仕女画在中、晚唐时期实现了突破性的发展。其中最著名的人物画首推张萱、周昉。张萱的《捣练图》、周昉的《内人双陆图》，以及周昉传派的《宫乐图》给后人留下了唐代仕女画的真貌，在华美丰腴的绮罗人物背后，画家用他娴熟的画笔寄托了隐藏在人物内心深处的情感世界。唐代的仕女画已步入了艺术本论范畴，“助名教而翼群伦”的宗旨已退居次要地位，给以后仕女画的发展创造了更加广阔的空间。

到了宋代，文化上仍深受唐代影响，人物画有了新发展并产生了《清明上河图》那样伟大的作品。南宋画家陈居中创作的《文姬归汉图》，李嵩的《观灯图》、《听阮图》，王诜的《绣枕晓镜》，宋人《宫沼纳凉》，以丰富情节和景物描写，生活化的绘画风格，体现了画家们表现生活的创作理念，给后人留下了研究旧时民俗和社会学的珍贵史料。宋代以后“仕女画”一词已成了约定俗成的称呼了。

元代是第一个入主中原的少数民族政权，由于统治者对汉人知识分子的歧视，传统人物画的发展受到打击，文人画逐渐发展起来。明代由于民间手工、工商业的发展，在经营形式上产生了资本主义萌芽，江南一带经济发展使苏州地区出现了经济繁荣的景象，这时已完成了郑和下西洋的壮举。市民阶层的壮大给绘画艺术发展提供了肥沃的土壤。明末刻版印刷和制书业的发展为人物画发展提供了广阔空间，唐伯虎、仇英、陈洪绶是这一时期仕女画画家的代表人物。进入清代出现了康乾盛世，由于清廷是在边陲地区靠鞍马武功入主中原的少数民族，所以格外重视边陲的安定。为了表现清朝皇帝的盖世武功，清朝皇帝非常重视对重大历史事件的纪实性绘画创作。由于郎世宁、王致诚、艾启蒙等一批西洋画家服务于宫廷，使清宫绘画融入了西洋画法，绘画表现技法有了新的发展和提高。他们和中

国画家合作创作了大量服务于清廷的节令性绘画，和融入生活情节的肖像绘画。康熙皇帝历时30年对珐琅彩瓷的研究和清廷对殿版画的重视都从客观上促进了仕女画的发展。禹之鼎、焦秉贞、丁观鹏、金廷标等一批画家也创作了大量的仕女画作品。这种中、西绘画方法的相互交融不但丰富了中国仕女画的表现力，也为一种新画法的产生提供了技术和物质上的准备，对以后月份牌年画诞生起到了有益的催化作用。清末民初民间年画的发展也为仕女画发展提供了生机，其中大量仕女画题材的作品已成为仕女画的经典。特别应当指出的是明末人物画和刻版印刷传入日本对日本的绘画发展产生了重要影响。在日本明治维新和经济发展时期产生了表现日本市民生活的浮世绘绘画。随着西方工业革命的发展浮世绘传入西方，对西方绘画产生了重要影响。

清末民初石版印刷术和胶印技术的传入，为我国工商业和新年画的发展提供了良好的物质基础。在上世纪30年代日本帝国主义发动侵华战争前，我国沿海民族工商业有了很大发展，沿海基础工业的完备，市民阶层的壮大，不但需要与之相适应的娱乐，更需要与西方列强开展商业竞争的艺术传媒手段。这时仕女画的发展不是以纯艺术性绘画形式出现的，而是以广告、香烟牌子、商标和年画形式出现。月份牌年画的产生不但适应了工商业发展和竞争的需要，也深受广大民众喜爱。它为仕女画的发展提供了机遇，也对市民社会生活产生了前所未有的影响。这一现象虽然被一些文人画理论家斥为末流，不入画品，但它的艺术价值会随着社会发展日益显现出来。

白描是学习中国画的基础，又是一个独立存在的画种。说它是基础是因为学习中国画就首先要画好白描，也是“骨法用笔”的根本。说它是独立画种是因为白描在社会生活和生产工艺中从古至今一直独立存在，有广泛的实用功能。白描在社会活动、宗教传播、生产工艺、建筑工艺制作、知识传媒等领域有广泛的用途。众所周知的经典古籍《天工开物》、《本草纲目》正是借用白描图谱传播知识，服务社会生产。最著名的两幅白描作品《八十七神仙卷》、《朝元仙仗图》本是寺庙壁画的粉本。社会流传的不少白描作品本来是木雕、砖雕，制造墨模的图样，但它仍被视为优秀的白描作品。尤其是新中国成立后有众多的艺术家从事连环画创作，这些连环画作品不但传播了新思想、新知识，同时也为社会留下了许多优秀的白描作品，自古以来中国的读者对白描这种艺术形式是情有独钟的。中国的艺人和工匠对白描也有其特殊的理解。中国的石雕、木雕、泥雕艺人不用“三视图”，只靠一幅平面白描作品就能制作出栩栩如生的立体作品来。绣娘们依据白描图样就能绣出生动的绣品。白描在陶瓷、制砚、古建筑、出版、设计等领域都有广泛的应用，这也是白描在中国社会生活中长盛不衰的原因。

我本人是位热爱白描艺术的画家，也是一位出版工作者。我之所以长期从事白描创作是因为它投资小，在任何简陋的条件下都能操作，一块纸头，一支笔，一个板凳，一个床角，一块画板就能从事白描学习和创作。由于操作简单任何零星的时间都能利用。“积土成山，积水成渊”，零星时间积累起来能抵得年和月。年轻时我从天津美院毕业正是“文革”后期，那时居无定所，物质匮乏，正是从事白描学习创作才使生活变得充实和丰富多彩。从事出版工作后，我深知社会上需要各种白描美术资料。事实证明，白描作品书籍常销不衰。我这部白描仕女作品集有相当部分是利用业余时间创作的。在这里我着重对塑造中国古代劳动妇女形象进行了探索，画面处理在“繁”上下了点功夫。因为繁简是相伴而生的，简能表现意境，我相信繁同样会产生意境，谁会说法国风景画家希施金的作品没有意境呢？在绘画过程中对人物处理、疏密安排、取景上，引进了一些西洋绘画元素，有些地方表现不够充分完整，是想给将来着色留有余地。这些作品是工笔仕女画的白描稿。拿出来发表是希望与同行和爱好者切磋技艺。如果这些作品能为初学者，为从事雕刻、刺绣、陶瓷、工艺制作、平面设计的朋友们提供有益的参考，也是我所希望的。



麻姑献寿（变体画）

麻姑献寿在民间传说中是为王母娘娘祝寿的故事。后来被民间演义为祝贺老妇人生日和老年人长寿，它反映了百姓对母亲及女性长辈的美好祝福。中国是提倡孝道的民族，尊老爱幼是中华民族的美德，所以麻姑献寿这类美术作品在民间深受百姓喜爱。



麻姑晋酿

麻姑献寿在民间传说中是麻姑以灵芝酿酒献于西王母，所以在民间绘画中《麻姑晋酿》的题材非常流行。宗教和典故在民间流行中都有一个世俗化的过程，这样更适合当地的民情、民风。



麻姑献寿

中国民间故事传说中：三月三日为西王母寿辰，开蟠桃会祝寿，四季花仙与上洞八仙同来祝寿。麻姑本是女儿山仙女，特备花篮和仙桃为王母娘娘祝寿。



麻姑献寿（变体画）



麻姑献寿（变体画）

麻姑献寿这类绘画题材表现形式多种多样，不同地域、不同朝代表现形式差别很大。这幅献寿图多少有些现代感，虽然同样是古代服饰，麻姑穿起了长裤，现代人爱花所以画面中的鲜花占据了显著的位置。作品强调人和鹿的呼应和和谐（鹿和禄同音），以表现和谐之美。



麻姑献寿（变体画）

麻姑献寿这类美术作品受百姓喜爱，是因为它反映了百姓的美好愿望，在绘画中鹤和鹿出现较多，因为鹤指长寿，鹿指禄，以增添吉祥画意。孔雀也是吉祥鸟，所以我将孔雀加了上去，以增加情趣和变化。



斗鸡图

在英国维多利亚博物馆收藏了上万件中国官窑瓷器，馆长柯玫瑰女士对瓷器研究有很深的造诣。她不但精通古瓷的价值和鉴别，对陶瓷绘画的研究也非常令人吃惊。对此我很受启发，这幅《斗鸡图》就是参考雍正瓷盘绘画改画的。在中国古代绘画中婴戏图是人物画中的一个门类，深受百姓喜爱。



课子图

中国有些文人画理论家对民间艺人作品常采取不屑的态度，称之为不入画品。其实民间艺人的绘画作品有很多是很好的，比如江西珠山八友陶瓷绘画作品丝毫不逊于扬州八家的作品。这幅《课子图》就是根据雍正瓷盘绘画作品改画的，很有情趣。



如意升平

婴戏图在宋代最为流行。宫廷画家苏汉臣最长于此。他的《秋庭婴戏图》至今仍是婴戏图的典范作品。到了清代无论是宫廷绘画还是民间年画，婴戏图一直是绘画的重要题材。《货郎图》、《村童闹学》、《五子夺魁》、《五子登科》这类题材都深受百姓喜爱。



连年如意

清代宫廷画家焦秉贞是画婴戏图的高手，他创作的殿版画《耕织图》，充分反映了他的风俗画创作才能，这幅《连年如意》就是仿照他的风格创作的。



慈母婴戏图

这也是一幅根据雍正瓷盘改画的婴戏作品。画中一子持如意，一子持莲花，取吉祥如意之意。由于日本明治维新后与西方交往早于中国，日本国力强盛之后又注意推销自己，所以很多中国文物在西方常被认为是日本作品，这种现象我在欧洲见得也不少。宣传中国传统文化，提高中国软实力，确有很多工作要做。



听泉品茗

画面表现两青年女子在龙泉品茶的情节。饮茶起源于中国，茶文化的影响遍于世界。茶不但是百姓生活的必需品，也是中国的重要产业。