

故宫画谱

人物卷

仕女

薛永年 主编

中国历代名画技法精讲系列

故宫出版社

故宫画谱

中国历代名画技法精讲系列

人物卷·仕女

薛永年 主编

故宫出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

故宫画谱·人物卷·仕女/汪纹西编. —北京:
故宫出版社, 2012.11

(中国历代名画技法精讲系列/薛永年主编)

ISBN 978-7-5134-0351-1

I. ①故… II. ①汪… III. ①仕女画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第270477号

《故宫画谱》编辑出版委员会

主 任 单霁翔
副 主 任 李 季 王亚民 陈丽华
主 编 薛永年
执行主编 赵国英 吴涤生
编 委 (按姓氏笔画为序)
孔 耘 王赫赫 文 蔚
刘海勇 朱 蓝 吴涤生
余 辉 阴澍雨 陈相锋
张东华 赵国英 曾 君
程同根 傅红展 潘一见

中国历代名画技法精讲系列

故宫画谱·人物卷·仕女

编 写: 汪纹西

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 朱 蓝 徐小燕

装帧设计: 刘 远 曹 娜 李 程

责任印制: 马静波

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京市东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn

印 制: 浙江影天印业有限公司

开 本: 8开

印 张: 10

版 次: 2012年11月第1版第1次

书 号: ISBN 978-7-5134-0351-1

定 价: 68元

序

薛永年

学习绘画，无外两种途径：一是师古人，即向前人的作品学习，办法是临摹；一是师造化，即向大自然学习，直接从描写对象提炼画法，方法是写生。这是绘画普遍规律，中西绘画概莫能外，所以英国著名的风景画家康斯太勃（John Constable）也说：“在艺术和文学上有两条道路可以使艺术家出头。一条道路是研究其他艺术家的完美作品，模仿他们，选择和重新组合他们创造的美。另一条道路是在美的原始源泉中——在自然中寻求完美。”^①

毫无疑问，师造化比师古人更具有根本意义，但是历史悠久的中国绘画受传统哲学、中国书法和中国诗歌的陶融，一开始就不满足于模拟对象的外形，而是「外师造化，中得心源」，讲求大胆高度的艺术加工，追求以高度的概括和精到的提炼传神写意。由之在长期的历史发展中，积淀了对应物象的丰富图式，形成了适应特殊工具材料以呈现图式的固定程序，以致于董其昌说：“画家以古人为师，已自上乘，进此当以天地为师。”^②

要想在艺术创新中，体现中国画的民族特色，就需要掌握前人的图式与规程。除去老师的口传心授之外，研习画谱是必要的入门之径。历来的画谱，大体有两种，一种是经过整理而谱系化的画学文献汇编，比如宋代的《宣和画谱》、清代的《佩文斋书画谱》。另一种是分门别类的画法图说，是按照画科系统讲解画法的图文并茂的图谱，比如《芥子园画传》。我们所说的能够作为入门之径的画谱，主要是画法图说这一类。自古及今，最有影响的图说类画谱，要数《芥子园画传》，此书又称《芥子园画谱》，系清初沈心友邀请画家王概、王蓍、王臬、诸升编绘而成。所编各集，先按画种，后按题材分类，既讲画法源流，又有画法浅说，不但汇集了技法歌诀，而且特别注意用笔与布置、图式与程序，有图有文，浅显易懂。早已成为一部便于初学者通过临摹掌握国画技法的经典著作，二百多年来，产生了广泛的影响。

但是，二十世纪以来，西学东渐，在美术领域改造国画的声浪高涨，新出现的融合中西一派得到了长足发展，在传统基础上出新的借古开今一派，在较长的时间内被边缘化了，正像潘公凯所说的那样：“在挤迫中延伸，在限制中拓展。”^③以至于提出文化强国战略之后，人们才惊讶地发现，中国画失落了许多本来不该丢失的东西，于是提出了认真传承中国画传统的迫切任务。

故宫博物院拥有丰厚的传统资源，是典藏历代法书名画的宝库；故宫人不仅是精神家园的守护者，更是创造新时代艺术的支持者和参与者。为了利用故宫博物院的传统艺术资源，满足社会公众学习掌握中国画基础技能进行临摹训练的需要，并用现代手段加以丰富深化，故宫博物院继推出《故宫珍藏历代名家墨迹技法系列》之后，策划了吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编写经验的《故宫画谱》。

《芥子园画传》虽然在当时已是通过临摹学画的极好教材，但是今天看来也存在明显缺欠，其一是所依据的古代作品多属私人收藏的一般作品甚至旧摹本，其二是木版彩色套色的印刷技术在呈现笔墨设色的精微与丰富方面不免存在难以克服的局限。而《故宫画谱》则在吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编写经验的基础上，弥补上述不足，着力发挥三大优势：一是以故宫为主的名画收藏，二是学有专攻的画家编者群，三是当代高水平的印刷技术。

我乐于共襄此举，不仅因为我是故宫博物院古书画研究中心的客座研究员，而且深感编写这套书的意义重大。近年来，举国上下一直为实现中华民族的伟大复兴而致力于「建设优秀传统文化的传承体系」。而《故宫画谱》的编写，恰恰是建立传统绘画传承体系的积极探索，它将对继承和传播中国传统绘画的基础训练而古为今用地造就人才、促进理解民族艺术思维方式与提炼手段，进而推动写生以至美术创作的大发展，起到扎扎实实的作用。

注：① 奥耐格·文杜里《西欧近代画家》上，37页。钱景长、华木、佟景韩译，人民美术出版社，1979年。② 董其昌《画旨》卷上，引自于安澜编《画论丛

刊》上，72页，人民美术出版社，1962年。③ 潘公凯《在挤迫中延伸在限制中拓展 远望二十世纪中国画》，载《美术》1993年第8期。

凡例

一、本系列丛书编写分为综合卷，山水卷，花鸟卷，人物卷四大部分，中国画《基础导论》归入综合卷中，其余三部分，沿用美术学院对中国画的基本分科方式。在山水、花鸟、人物卷中，基本按照题材的不同分别成册，考虑到某种技法对于该画科尤为重要，也有按照技法的不同分别成册者，如在山水卷中，既包含《松树》、《山石》、《溪泉》等题材分类，也有《青绿》、《浅绛》等技法分类。

二、本系列从书中，针对个别重要题材，按照技法不同分为两册，如《梅花》与《墨梅》等，依照传统方式为之命名，前者指工笔画梅，后者指写意画梅。其余题材，则将工笔与写意归于一册，笼统以题材命名。

三、本系列丛书除《基础导论》外，其余分为「基础画法」、「技法精讲」、「名作临摹」三部分。「基础画法」以历代画谱为依据对该题材基础画法进行解析；「技法精讲」选取五至六幅历代经典作品进行临摹讲解；「名作临摹」提供历代名画整体或局部的高清图版，以时代排序。

四、本书选用的历代画谱包括《芥子园画传》、《梅花喜神谱》、《冶梅竹谱》、《顾氏画谱》、《梦幻居画学简明》、《三希堂画谱分类大观》、《张子祥课徒稿》、《罗浮幻质》等。

五、本书所涉及画家生卒年，以徐邦达编《改订历代流传绘画编年表》（人民美术出版社，1995）为主要依据；文中引用历代画论等古籍内容，以俞剑华编《中国画论类编》（人民美术出版社，1986）为主要依据。

导读

仕女画是指以女性形象为主要描绘对象的中国人物画种。仕女画跟其他画种一样，分为工笔和写意两种，中国古代的仕女画大都以工笔为主要表现形式。

中国古代仕女画历史悠久，在画史、画论著作中，从最初使用「仕女」这个词成为一个画科专用词，并拥有深厚的内涵和丰富的作品形式，经历了一个漫长的历史过程。仕女画始于春秋战国，发展于魏晋南北朝，此时期追求仕女德行之美，描绘的题材多是神话故事，表现古代贤妇与神话传说中的女仙，以「明劝诫」、「成教化」为主要目的。隋唐五代时期的国力昌盛，经济繁荣，风俗开明，为仕女画的发展提供了良好的社会条件，此时期的仕女画，为画史上的高峰，大多表现女性的神韵与华服之美，描绘的主要对象为现实生活中的贵族妇女。宋代继承隋唐五代兴盛之势而又有所创新和突破，此时期追求女性的端庄之美，除宫廷贵族妇女、神话传说中的女子仍被描绘外，画家开始表现各阶层仕女之美。元代由于特殊的社会现状和民族冲突，文人画肇兴，精于写实的仕女画逐渐衰退，此时期追求仕女的逸气之美，主要在历史故事和文学作品中寻找表现题材。明代的仕女画在文人画家的积极参与下获得一定程度的发展，寄托了文人对美女的审美趣味，多为富丽华美，带有感官趣味。而清代的仕女画则有表现病态美的特点。总的来说，仕女画自唐代独立分科以后至宋代，其基本形式和格局得以形成，后经元、明、清这几代不断的演变、充实和发展，仕女画的造型、技法特点，形成了鲜明的时代特色和独特的表现形式，成为中国画一个历久弥新的重要题材。

要想学习仕女画，须从临摹入手。临摹要有明确的目的性和阶段性，并选择真正优秀的范本。古代仕女画比较讲究程式、规矩，这就要求我们多去认识、了解各个时期仕女画的表现题材、审美趣味、造型特点、技法手段和服饰表现等各方面的特点。可以从唐画设色敷彩之风韵入手，亦可从严谨端秀的宋代仕女画入手，接下来再学习元、明两代仕女之格调逸气，兼学清代仕女画之清雅秀气，及感受文人追求「书卷气」、「金石味」的雅趣。最后，将众家的长处熟记于心，经过一番参考借鉴，学众家之长而舍己之短，在画艺上不断磨练自己，使仕女画的创作之路越走越远。

目录

基础画法

历代仕女画的基本特点·····	2
仕女画基本造型与画法·····	5
体态动态和衣纹·····	16
仕女画表现技法·····	21

技法精讲

唐 张 萱 捣练图卷(宋摹本)·····	26
唐 张 萱 虢国夫人游春图卷(宋摹本)·····	32
唐 周 昉(传) 簪花仕女图卷·····	40
宋 佚 名 歌乐图卷·····	46

名作临摹

明 陈洪绶 杂画图册·····	52
清 改 琦 元机诗意图轴·····	56
晋 顾恺之 女史箴图(唐摹本)卷·····	64
五代 顾闳中(传) 韩熙载夜宴图卷·····	66
宋 佚 名 仿周文矩宫中图卷·····	68
宋 武宗元(传) 朝元仙仗图卷·····	69
宋 佚 名 仿周昉宫妓调琴图卷·····	70
明 唐 寅 秋风纨扇图轴·····	72
明 陈洪绶 斗草图轴·····	73

历代仕女画的基本特点

中国古代仕女画，历经千年发展，具有鲜明的时代特色和独特的造型程式，想要入手学习仕女画，首先要认识和了解历代仕女的基本造型特点，做到心中有数，这样画出来的古代仕女形象才不悖情理。

仕女画始于春秋战国时期，发展于魏晋南北朝时期。这时期的仕女纤丽淑婉，轻盈修长且神态精妙。其技法特点用笔以「游丝描」、「琴弦描」为主，用色主要是平涂，颜色单纯且变化较少。虽有「春蚕吐丝」、「曹衣出水」之说，但这时期的仕女画古拙有余而精巧不足。如东晋顾恺之的《洛神赋图》、《女史箴图》等。

隋唐五代的仕女画得到极大繁荣，画家在造型上注重写实、神韵、气势，这时期的女子脸型圆润饱满，体态丰腴冶艳，气质雍容高贵。技法上用笔以「铁线描」、「琴弦描」为主，笔法苍劲、气势流畅统一。平涂、晕染并用，用色追求浓艳，颇具装饰风味，最具影响力的是周昉风格的「周家样」。如周昉的《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》，张萱的《捣练图》、《虢国夫人游春图》等。

魏晋

晋 顾恺之《女史箴图》(局部)

隋唐五代

唐 周昉(传)《簪花仕女图》(局部)

宋代仕女画结构造型严谨、准确、真实而生动，形貌端庄、身材窈窕修长。在技法上，受李公麟、武宗元的影响，「铁线描」、「兰叶描」、「钉头鼠尾描」盛行一时。这时期讲究用线来表现对象的面貌，追求骨法用笔，注重把握用笔粗细、疏密、轻重、速度、承合，整体与局部节奏等关系；用色上技法更加丰富，注重气氛的烘托，清淡典雅，是学习、继承传统仕女画的精华。如李公麟的《维摩诘像》，武宗元的《朝元仙仗图》，陈居中的《文姬归汉图》，王居正的《纺车图》，佚名之作《杂剧图》等，都是宋代仕女画中杰出的作品。

元代仕女画继承了盛唐人物「态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀」的风格，技法上用笔把线加宽，加强顿挫转折，扩大压擦效果，因追求结实粗狂的新风格而偏爱厚实凝重的「铁线描」、「钉头鼠尾描」，更好地体现形象的力度和变化；敷色强调烘、染、积、旋，分层叠染，薄中取厚，设色手法得到更好的运用，使画面更加丰富多彩。如赵孟頫的《吹箫仕女图》，周朗的《杜秋娘图》，永乐宫壁画等。

宋佚名杂剧(打花鼓)图(局部)

元周朗杜秋娘图(局部)

明代仕女人物端庄清丽，身材婀娜匀称，举止文雅恬静。这时期仕女画的面貌可概括为：一、民间画匠追求隋唐五代时的工笔重彩风格；二、淡雅清逸的白描风格；三、豪放的写意或兼工带写风格。这三种形式单独存在或互相影响，彼此促进，使明代在用笔用色方面更加灵活自如。明末仕女画家注重装饰与变形，作品增加了装饰效果，使画面更有趣味。如文徵明的《湘君湘夫人图》，仇英的《贵妃晓妆图》，唐寅的《孟蜀宫妓图》，陈洪绶的《西厢记》等。

清代的仕女画皆有着细目、樱唇、长脸的容貌，修颈、削肩、柳腰、莲步的纤弱形象，展现着淡淡清愁、黯然神伤的小家碧玉般的韵味。在技法上继明代遗风，追求文学雅趣，「诗、书、画、印」合而为一。同时吸取西洋画法，强调明暗，引入透视法，使配景更加开阔，使仕女画创出新格调，也给后来人物画技能的革新开辟了道路。如冷枚的《春闺倦读图》，改琦的《红楼梦仕女》，费丹旭的《金陵十二金钗》，闵贞的《倚石仕女图》，任颐的《梅花仕女图》等。

清 冷枚 春闺倦读图(局部)

明 唐寅 孟蜀宫妓图(局部)

仕女画基本造型与画法

入手学习传统仕女画，需要了解画仕女的基本造型程式，才能进入仕女画的「规矩之门」。

五官形式

仕女形象之五官造型是仕女画很重要的一部分，其中最传神的部位是眉与眼。不同的眉眼搭配，以及不同的脸型与嘴式，可以塑造出性格鲜明、丰神俊秀的各种女性形象。下面就仕女画中常见的五官形式作一个分析：

眉式

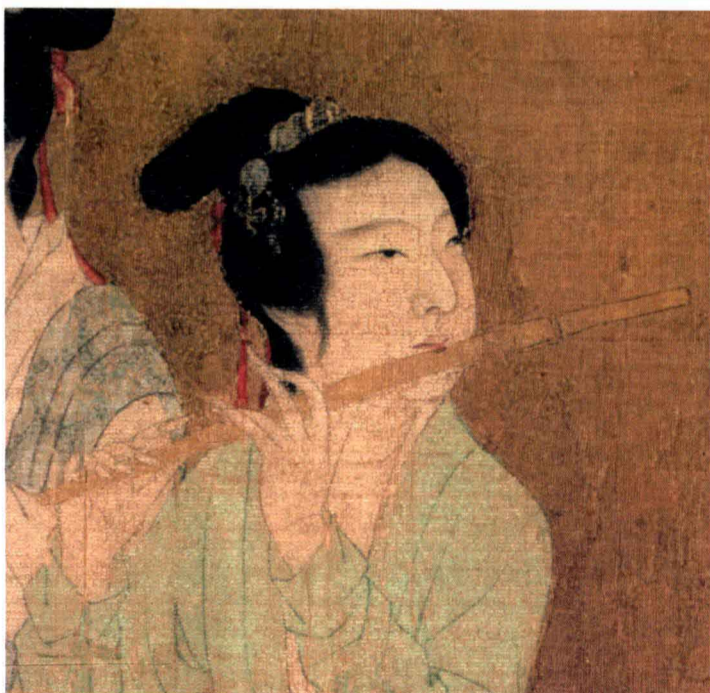
历代女性对美丽容颜的追求从未间断，她们在生活中创造出各种美丽的眉式，在仕女画中得以一一展现，以下为几种最为常见的眉式：

远山眉

形状细长而舒扬，颜色略淡，如望远山，具有清秀开朗的感觉。

柳叶眉

形状细长像柳叶，两头尖细、中间略粗。有妩媚温柔之感。

却月眉

其形状如一弧弯月，眉头、眉梢略淡且尖细，眉腰略粗。

蛾眉

将眉毛全部剃净，在靠近额中的地方描绘，眉头浑圆、眉腰略粗、眉梢尖椭圆上扬。唐代仕女多见此眉式。

《三希堂画谱分类大观》

蛾眉

却月眉

唐周昉(传) 簪花仕女图(局部)

明佚名 徐光启夫人像(局部)

眼式

古代仕女画很讲究眉目传情，眼睛的画法在五官中最为重要，所谓「传神阿堵」。较为常见的眼式有以下几种：

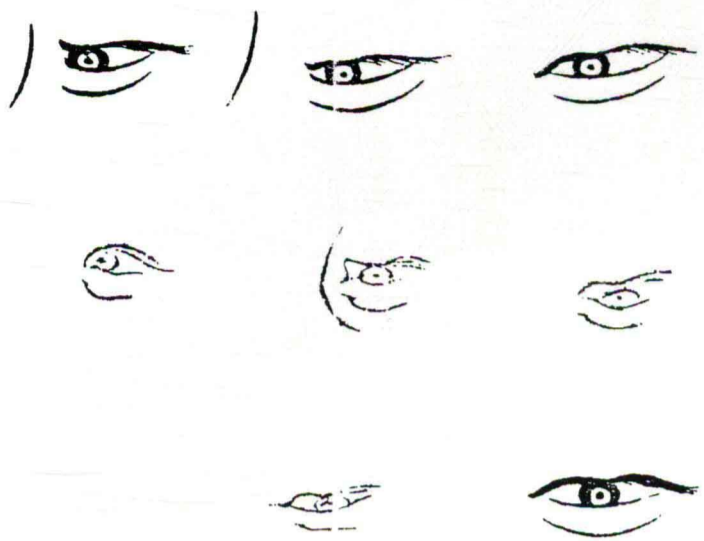
凤眼

又名丹凤眼，指眼睛形状狭长且后眼角向上翘。此眼式具含蓄、隐媚、柔情之意。

杏眼

其形状如杏仁，两头尖，中间圆，眼外角微微上扬且尖细。古代仕女常用小杏眼，现代仕女多用大杏眼。

《三希堂画谱分类大观》

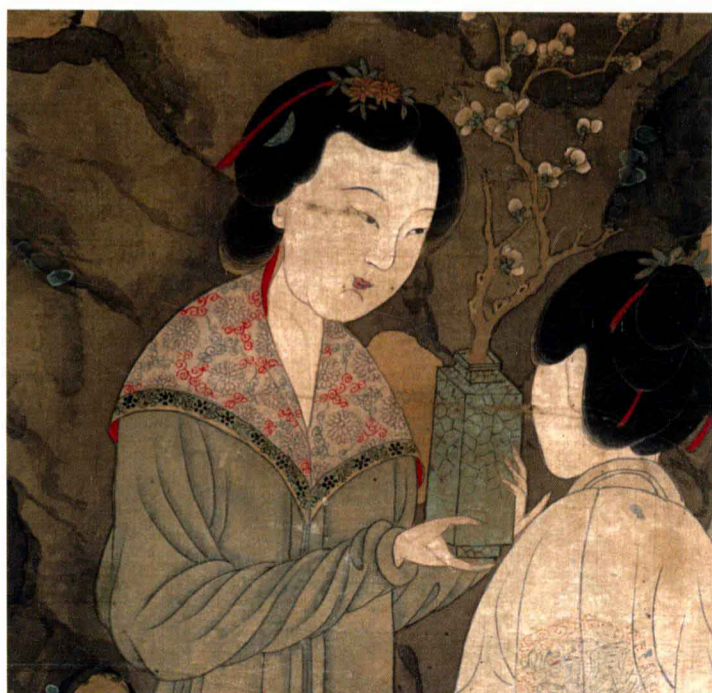
杏眼

凤眼

宋 李公麟（传）维摩天女像（局部）

明 唐寅 山茶仕女图（局部）

鼻式

传统仕女画特别重视眉眼造型，对嘴鼻造型要求相对简单。常见鼻式有以下几种：

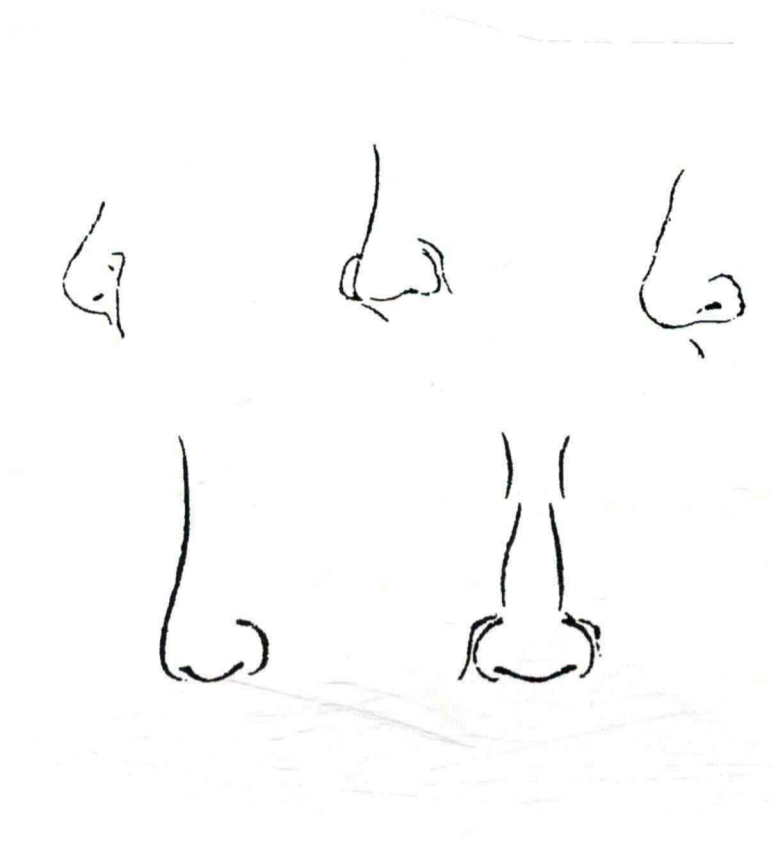
直鼻

俏鼻、鼻梁相贯挺直。

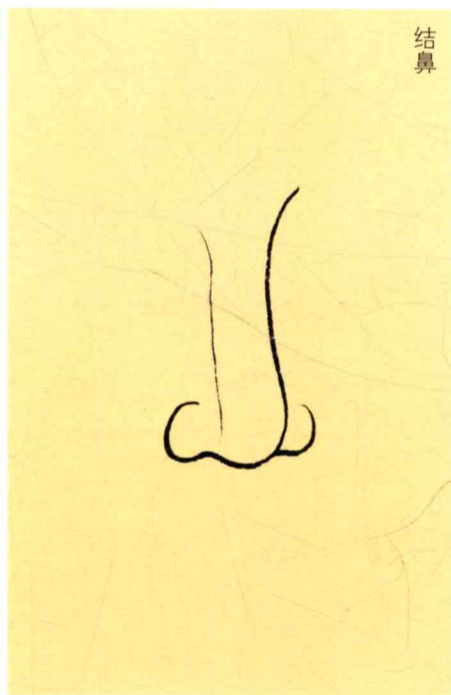
结鼻

鼻梁高而微翘，鼻翼小而虚晕。

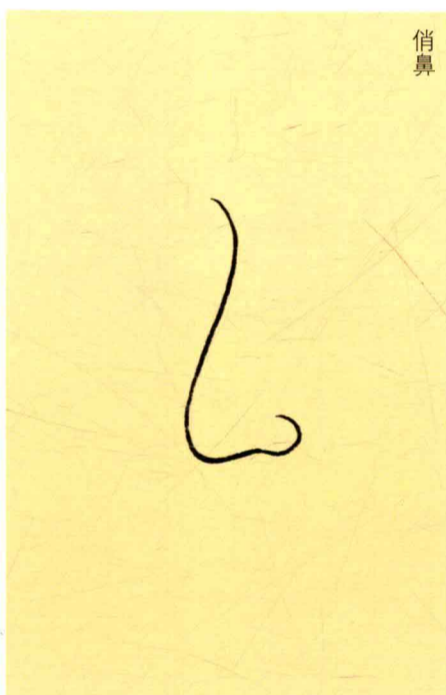
形状瘦直，鼻梁、鼻头清晰可见，并画出鼻翼两侧。

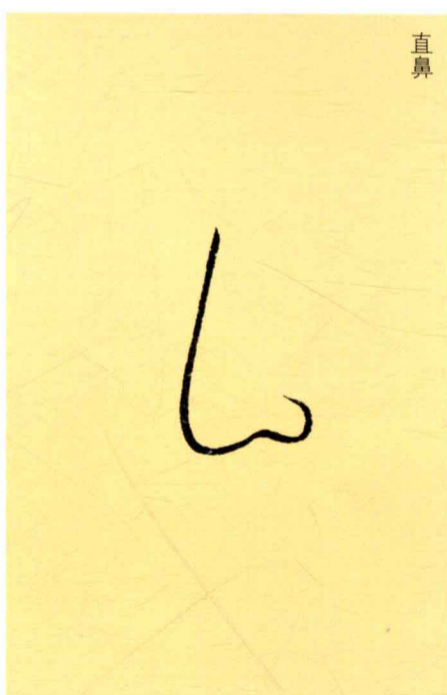
《三希堂画谱分类大观》

结鼻

俏鼻

直鼻

清 费丹旭 罗浮梦景图（局部）

明 陈洪绶 杂画八开（局部）

清 范雪仪 吮笔敲诗图（局部）

嘴式

古代仕女画中常见的嘴型有以下几种：

樱桃嘴

嘴形小而圆润，形似樱桃。上唇圆弧分形，下唇单弧接上唇。

观音嘴

嘴形似相合的两弓，上唇弓弧偏圆，下唇弓弧偏方扁，两唇相交，

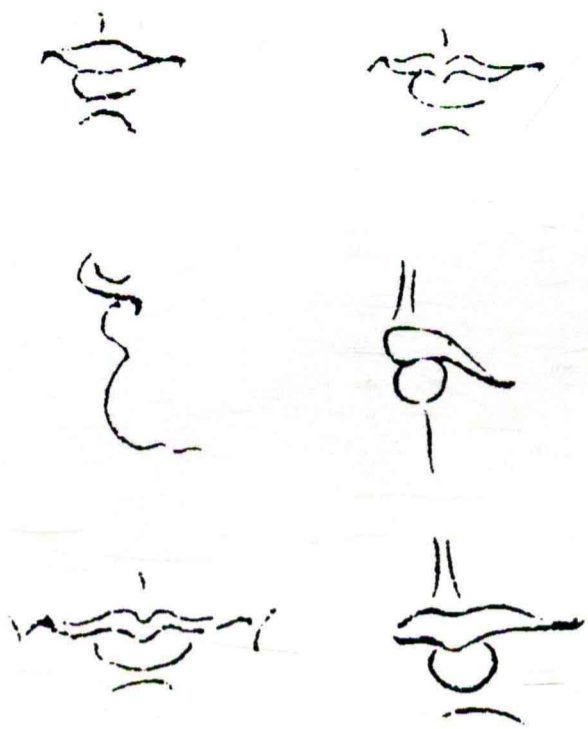
嘴角微上翘，具有慈祥静穆之意。

鲤鱼嘴

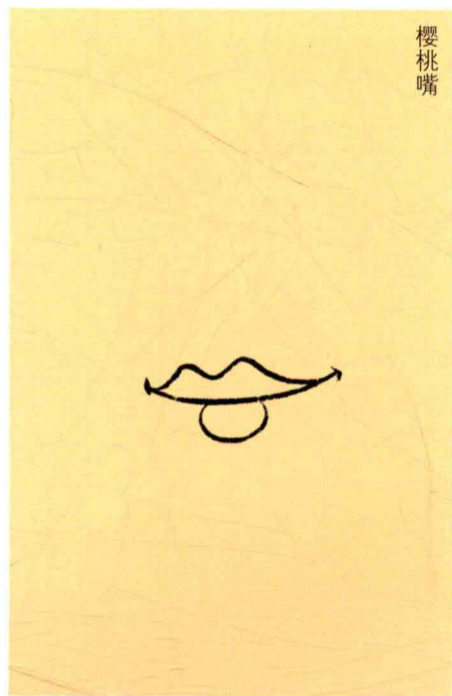
嘴形似鲤鱼小嘴，两唇闭合，上唇双弧分形，下唇圆弧顺合。嘴角

上翘，带有喜气。

《三希堂画谱分类大观》

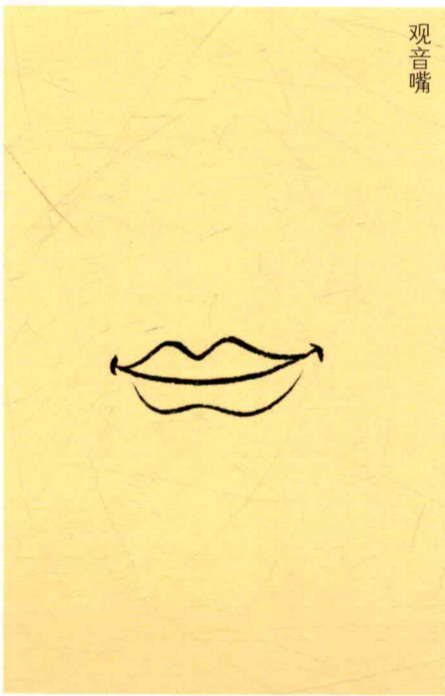
樱桃嘴

清 居巢 葛本植 仕女桃花图（局部）

观音嘴

宋 佚名 辰星像（局部）

鲤鱼嘴

清 王素 朝云小像（局部）

耳式

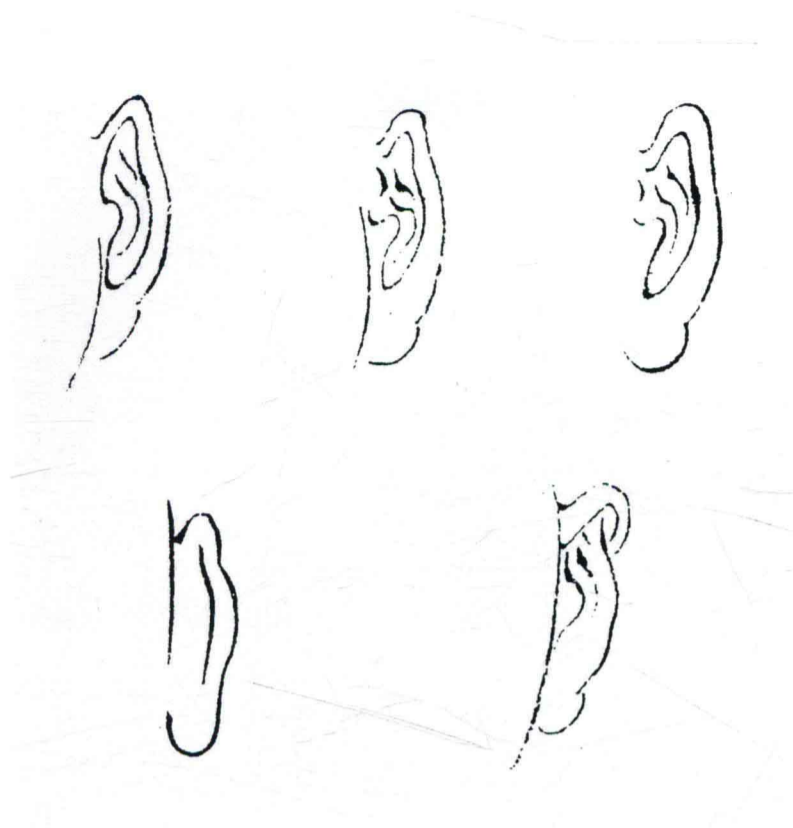
古代仕女画中，仕女的耳朵有全遮、半遮、全露等形式，其中半遮、全露较为常见。

半遮

顾名思义，耳朵被头发遮挡住，只露出半只耳朵或只露出耳垂的样子。

全露

整只耳朵外形清晰地露在外面。

《三希堂画谱分类大观》

全露

半遮

宋 赵佶 摹张萱捣练图（局部）

唐 佚名 挥扇仕女图（局部）