

白描仕女图谱

李新民 李苍彦
张自方 杨志谦 编绘

精
繪
填
海

仕女图案是传统工艺美术生产不可缺少的一个大品类。这本图案集，都是作者数十年实践的结晶，无一不是历来人们所喜闻乐见的题材：女娲补天、罗裙春蚕、西施浣纱、昭君出塞、花木兰、梁红玉以及戏曲小说人物，如林黛玉、杨贵妃等，皆可供您参考……

大衆文藝出版社

白描仕女图谱

李新民 张自方 绘
杨志谦 李苍彦

大众文艺出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

白描仕女图谱/李苍彦等绘.

—北京:大众文艺出版社,1996.10

ISBN 7-80094-182-5

I. 白……

II. 李……

III. 白描-仕女-图案-中国

IV. J522.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 14865 号

大众文艺出版社出版发行

(北京市西城区鼓楼西大街 79 号)

邮编:100009

北京市昌平建华印刷厂印刷 新华书店经销

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 11.5 图 172 插页 2

1996 年 10 月北京第 1 版 1996 年 10 月北京第 1 次印刷

印数 1—5000 册

定 价:23.20 元

序

仕女画是中国古代人物画的分科之一。在传统的人物画中,因题材类别的不同分为许多支科,如:描绘历史人物与现实人物的,被称为人物画;描绘仙佛僧道的,被称为道释画;描绘肖像的,被称为写真画;描绘社会风俗的,被称为风俗画;而描绘古代妇女题材内容的,被称为仕女画,也有人称其为美人画或美女画。

仕女画在我国有着悠久的历史,具有独特的表现技法和鲜明的民族风格。它追随着历史的发展而演变。据黄辉先生在《中国古代人物服饰与画法》中论述,仕女画大致可概括为五个主要阶段。一是魏晋成熟时期,二是唐五代繁盛时期,三是宋代发展时期,四是元明徘徊时期,五是清代复兴时期。

从顾恺之《洛神赋》、《女史箴》与楚墓出土的《女子夔凤帛画》、西汉马王堆《轪侯妻墓帛画》相比较,魏晋时期仕女画已趋成熟。题材多是“神话”与“明劝戒”之类的内容,人物造型概括,是“纤丽淑婉,轻盈修长”,线描如“春蚕吐丝”,色彩为“敷粉以浓色,微加点缀不求晕饰”,风格是“妍质相参”、“迹简意淡”。宋郭若虚在《图画见闻志》中曾概括地提出,这时期的仕女画是“历观古画……有妇人形相者,貌虽端严,神必清古,自有威重严然之色”。明确指出,这时的仕女画是古拙有余,精巧不足。

仕女画一词,始见于《唐朝名画录》。唐五代仕女画家辈出,各家流派标新竞艳,画坛出现繁荣鼎盛之局面,仕女画亦开始分科独立。仕女画的题材已从重劝戒的清古之像转至表现宫廷、闺阁的富贵之像。在造型上追求写实和神韵,即使画仙女,也要有“仙女即宫娃”之像,追求生活中丰腴艳冶的体姿,贵质华丽的服饰,创造出婀娜丰满的唐美人形象,俗称“五环肥”。线描以铁丝、琴弦描为主,用笔厚实简约,刚柔相济。仙女线描,受吴道子“吴带当风,气若风旋”的影响,笔法气势劲动流畅,其设色敷彩追求浓艳灿烂,对比鲜明,具有装饰风味的工笔重彩形式。周昉的《簪花仕女图》、张萱《捣练图》、顾闳中《韩熙载夜宴图》等,都是后代学习仕女画必临的范本。明高濂在《遵生八笺》中概括地指出,这时期的仕女画是“美在意外,丰度隐然,含娇韵媚,姿态端庄……神生状外,生具形中”,追求神形兼备的艺术效果。

两宋时期的仕女画,继唐五代之后有新的发展,题材趋向历史故实与生活世俗化,着重表现上下各阶层仕女的普遍美,故宋《宣和画谱》有“美女”之称。仕女的造型俊俏秀丽,突出窈窕修长的体姿,人物刻画严谨,结构准确,体姿生动、自然。在技法上,铁线描、兰叶描、钉头鼠尾描风行一时,衣纹组织严谨紧凑,挺拔流畅,疏密相间成韵,气贯整体,形成宋代白描仕女画之特色。李公麟《维摩诘像》,牢益《捣衣图》,武宗元根据《八十七神仙图卷》绘的《朝元仙杖图》等,都是十分典型的作品。

元明两代盛怀古之风,仕女画也转至怀古与抒情,追求晋汉风格,讲究古拙高雅。题材多是神话与文学诗意为内容,人物造型趋向蕴静纤弱。贴体紧身的明代服装,更增强这时期仕女体姿的修长与典雅的风致。在技法上,文人士大夫则追求雅淡简逸的白描仕女与笔精意赅的写意或兼工带写的仕女画,讲究笔情墨韵,使笔墨功力有较大的发展。赵孟頫的《吹箫仕女图》,唐寅的《秋风纨扇图》、仇英的《汉宫春晓》,陈鸿寿的变形仕女等,均是具有代表性的仕女画。而在民间,艺师则继承唐五代之重彩,追求厚实凝重,明悦色艳。

清代仕女画家辈出,仕女造型崇尚委婉蕴静,多是尖脸、削肩、柳腰、莲步的纤弱形象。题材有历史故实、民间传奇、戏曲小说、诗词意境及社会中之庶女村姑等等。在技法上一方面继承明代之重视笔墨与意境,使诗、画、印较好的结合,另一方面也汲取西法,加强衣纹晕染,强调明暗阴阳相称,将透视引入画面,使仕女画技法得到充实。与此同时,仕女画与群众乐见喜闻的木版年画与书籍插图结合起来,别开生面,丰富多采,普及在人民生活之中。费丹旭的《费晓楼仕女精品》,改琦的《红楼梦仕女》,闵贞的《采桑图》,任伯年的《小红低唱图》、《群仙祝寿图》,吴友如的《仕女图谱》等,都是具有影响的仕女画代表作。

在传统的中国人物画技法中,因画法式样上的区别又区分为若干类别,如:刻画工细、勾勒着色的,被称为工笔人物;画法洗练纵逸的,被称为写意人物或简笔人物;画风奔放水墨淋漓的,被称为泼墨人物;以线描为主但略施淡彩于头面手足的,被称为吴装人物;纯用线描或稍加墨染的,被称为白描人物。

这册《白描仕女图谱》其实也可以叫做“画稿”,这是对于工艺美术品创作生产时往往先塑出的“泥稿”相对而言的。因为当初绘制这些图稿时,只是为手工艺品生产而创作出来的设计图纸。不过,这些画稿一方面可以做为制作手工艺品的图纸,另一方面也还可以做为学习绘画的参考资料。

这册画稿是作者20多年前创作的。这里不得不回顾在那场“史无前例”的运动中,当时传统题材的艺术品大多被当做“才子佳人”、“帝王将相”,统统被横扫出“历史舞台”,手工艺业的老艺人要创作表现工农兵形象的艺术品,又往往被指责为“丑化”、“歪曲”,艺人们无所适从,致使许多艺人改行,工艺美术生产受到极大影响。记得1972年时,我们当时在北京的一家工艺美术工厂从事技术管理和负责新产品设计,在抓好创新的同时,针对当时工艺品出口和市场需求,下力气搞调研,将以往艺人们经常生产的手工艺品所表现的题材和内容,逐一拉出清单,引经据典,查明出处及所选取的情节等,编写成文字材料打印成册后,交给艺人们去讨论,做到“古为今用,推陈出新”。经过鉴别后,大家又根据艺人们的要求绘出图纸,建立起画稿与文学相配合式的产品档案,写出报告争取有关部门和专家的支持,成为全国首家恢复传统题材手工艺产品生产的单位。虽然这一工作在当时进展比较缓慢,也承担着一定风险,但却是很得人心的。直至1976年10月之后,拨乱反正,才加快了对仕女题材画稿的整理。这一工作对当时的工艺美术生产和供应市场需要,起到了很大的推动作用。

1978年春,我们针对当时社会上很难找到传统工艺品图谱和仕女画稿的情况,在 many 老艺人的呼吁下,将部分图纸略作整理,陆续编印出“仕女参考资料”、“百子百美画谱”、“佛像资料”等七八种画稿仅供内部参考。

出乎我们意料之外的是,这些资料通过不同途径在社会上流传开来,在全国工艺美术行业中有的单位还翻印或当做手工艺人生产产品的参考,或当做学习美术的培训教材,有的甚至于直接当做设计图纸生产出产品投放市场了。这一方面说明了当年对仕女等传统内容画稿资料的急需,另一方面也证明了这些画稿在艺术品创作中具有适应生产的可取性和可制作性。

时隔已有20多年了,从我们编印成内部参考资料的仕女画稿面世以来,在这20年里,至今仍年年有人来信或利用出差到京的机会索取这些画稿,有的部门还请作者到当地去辅导讲课。这说明这些画稿还在发挥着一定的作用。

为此,我们这次将原有的几本画稿做了一些调整,编选成一册交由大众文艺出版社正式出版发行。在书稿的编选过程中,多年从事传统工艺史论研究和编辑工作的疏闻先生给予了积极的支持,并做了选定编集工作。

实际上,这些年来已有不少传统绘画的仕女画资料出版,但据初学美术者和民间手工艺艺人和爱好者反映,已出版的大多是专供收藏研究的大型画册,而便于手工艺品参考和利于初学美术者取用的仕女画稿资料还不多,一些同仁、朋友多次建议我们正式出版这册仕女画稿,这也是这次我们重新编选正式出版的原因之一。

这里需要再次说明的是,创绘这册画稿初衷是为了手工艺美术行业的需要,因为如果单纯从绘画的尺度衡量,其中有不少不足之处。其更侧重于对象牙雕刻、玉石雕刻、内画、面塑、绢人、烧瓷、年画、刻瓷、金漆镶嵌、雕漆、烙画、彩蛋、花丝镶嵌、玻璃画、骨刻、刺绣、仿旧画、灯彩画、贝雕画、卵石画、竹帘画等工艺品生产创作的参考,也可以做为初学绘画者、装潢设计者等参考资料。

由于当时条件及水平所限,加之经验不足,画稿中存在的一些缺陷是难免的。如今我们略作整编成册,尚来不及做更细的加工,如果对画面进行修改的话,恐怕只能再重新编绘创作了。今后若时间和条件允许,群众还需要的话,我们还是乐意重新编绘搞得更好的。

作 者

1996年春节期间于盘兔居

目 录

麻姑献寿	(1)	天女散花	(35)
瑶池赴会	(2)	✓ 弄玉吹箫	(36)
福寿双全	(3)	✓ 牛郎织女	(37)
精卫填海	(4)	花好月圆	(38)
寿赛南山	(5)	采珠仕女	(39)
福寿满天	(6)	和合如意	(40)
奔 月	(7)	红叶题诗	(41)
飞鹤仕女	(8)	宵 娘	(42)
巫山神女	(9)	红线盗盒	(43)
月月洪福	(10)	李寄斩蛇	(44)
福寿如意	(11)	梁山伯祝英台	(45)
富贵毫璫	(12)	断 桥	(46)
女娲补天	(13)	✓ 鱼 美 人	(47)
春光长寿	(14)	五谷丰登	(48)
降龙仕女	(15)	宝 莲 灯	(49)
万象更新	(16)	铁扇公主	(50)
蚌 仙	(17)	✓ 孔雀东南飞	(51)
送子天仙	(18)	竹报平安	(52)
✓ 洛 神	(19)	荀 灌 娘	(53)
散花仙女	(20)	穆 桂 英	(54)
福寿延年	(21)	方 百 花	(55)
跨虎入山	(22)	陈 硕 贞	(56)
鹏程万里	(23)	花 木 兰	(57)
献 寿	(24)	高 桂 英	(58)
麒麟送子	(25)	公孙大娘	(59)
龙女牧羊	(26)	飞 砣 凤	(60)
张羽煮海	(27)	替父从军	(61)
✓ 嫦娥奔月	(28)	红 娘 子	(62)
飞龙仕女	(29)	杨 排 风	(63)
盗 仙 草	(30)	梁 红 玉	(64)
喜上眉梢	(31)	盗 虎 符	(65)
吹笛鱼跃	(32)	二 乔	(66)
罗祖养蚕	(33)	文成公主	(67)
万福攸同	(34)	西施浣纱	(68)

✓ 昭君出塞.....	(69)	明烛花红	(109)
听 琴.....	(70)	秋庭婴戏	(110)
蔡文姬	(71)	满堂同乐	(111)
望夫云	(72)	群童戏乐	(112)
娥皇女英.....	(73)	共同富余	(113)
张嫦娥	(74)	群芳争艳	(114)
乐昌公主.....	(75)	望子成名	(115)
红灯照	(76)	蕉荫消夏	(116)
✓ 黄道婆	(77)	双喜临门	(117)
秦若兰	(78)	吉星高照	(118)
破缸救友.....	(79)	花香飘扬	(119)
瑞雪丰年.....	(80)	抚 琴	(120)
扑 蝶.....	(81)	荷花舞	(121)
斗剑仕女.....	(82)	国色天香	(122)
福荣有余.....	(83)	教子习书	(123)
鸡鸣富贵.....	(84)	连年有余	(124)
剑 舞	(85)	依 栏	(125)
望 月.....	(86)	苇塘垂钓	(126)
双子夺魁.....	(87)	同欢共乐	(127)
渔 归.....	(88)	采 莲	(128)
欢笑满园.....	(89)	放 风 筝	(129)
笛声鹤舞.....	(90)	演乐仕女	(130)
卫国习武.....	(91)	彩蝶纷飞	(131)
采莲图	(92)	理 妆	(132)
怀抱琵琶.....	(93)	乐庆升平	(133)
春色满园.....	(94)	训 鸟 图	(134)
蹴 鞠 图	(95)	岁岁平安	(135)
春风得意.....	(96)	戏 鸛 鵒	(136)
善理云鬓.....	(97)	同喜同贺	(137)
扇 子 舞	(98)	酬诗见志	(138)
岁寒三友.....	(99)	探 春	(139)
斗 空 竹	(100)	迎 春	(140)
书香满门	(101)	史 湘 云	(141)
连中三元	(102)	妙玉听琴	(142)
欢天喜地	(103)	元春归省	(143)
平安如意	(104)	花 袭 人	(144)
春风杨柳	(105)	尤 三 姐	(145)
鹿鹤同春	(106)	晴雯补裘	(146)
百事如意	(107)	宝钗扑蝶	(147)
松鹤长春	(108)	醉卧芍药圃	(148)

平儿理妆	(149)
黛玉葬花	(150)
✓ 林黛玉	(151)
宝琴踏雪寻梅	(152)
惜春作画	(153)
痴公子杜撰芙蓉诔	(154)
感秋声悲琴思往事	(155)
惑奸淫抄检大观园	(156)
✓ 鸳鸯女无意遇鸳鸯	(157)
埋香冢飞燕泣残红	(158)
林黛玉焚稿断痴情	(159)
鸳鸯女誓绝鸳鸯偶	(160)

元春省亲	(161)
摔玉	(162)
放风筝	(163)
听琴	(164)
寒塘渡鹤影	(165)
撮土为香	(166)
大观园一角	(167)
人体与衣纹	(168)
上肢与衣纹	(169)
下肢与衣纹	(170)
各种发式	(171)
各种手式	(172)

麻姑献寿

瑶池赴會

福寿双全

精衛填海

寿富南山

福寿满天

奔月

飛鶴仕女

