

白描画谱

古代仕女

顾青蛟 著

江苏美术出版社

白描画谱

古代仕女

顾青蛟 著

江苏美术出版社

图书在版编目(GIP)数据

白描画谱·古代仕女/顾青蛟编著. —南京:江苏美术出版社,2000.8(2003.3重印)

ISBN 7-5344-1131-9

I. 白… II. 顾… III. 仕女画—白描—技法(美术)
IV. J212.2

中国版本图书馆 GIP 数据核字(2000)第 40817 号

责任编辑	徐华华
	张 韞
封面设计	冯忆南
审 读	钱兴奇
责任校对	吕猛进
监 印	高波来
	吴云芳

古代仕女——白描画谱

江苏美术出版社出版发行

江苏省新华书店经销

阜宁人民印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 6

2000 年 8 月第 1 版 2003 年 3 月第 4 次印刷

印数:15,001—19,000 册

ISBN 7-5344-1131-9/J·1128

定价:14.00 元

社 址/南京市中央路 165 号

电 话/3308318 邮编/210009

发行科/南京市湖南路 54 号

电 话/3211554 3361082 邮编 210009

江苏美术版图书若有印装错误,可向承印厂调换

目 录

一、关于中国仕女画	(5)
二、古代“女红”、“妇学”及女性的生活情趣	(6)
三、古代女子服饰和头饰的演变	(6)
四、白描仕女画的线条	(7)
五、白描仕女画的创作	(8)
六、白描仕女画图例	(29)

一、关于中国仕女画

仕女画是以我国古代女性为表现主题的美术作品,通过历代画家精心创作的作品使我们了解到古代女性在当时所处的社会地位、所过的日常生活,能帮助我们认识封建社会中的女性情态,使后人更好地塑造自己笔下的仕女作品。

女性是人类社会历史的重要组成部分,如果没有女性就没有人类社会的发展,在我国几千年的文明史中广大妇女通过自己的聪慧才智和辛勤劳动创造出丰富的物质财富和精神文明,是与须眉平分秋色。千百年来流传着许多美好的关于女性的神话故事和历史传说,从女娲补天、嫦娥奔月、麻姑献寿等美丽的神话,到木兰统从军、桂英挂帅、红线盗盒等英勇故事,以及有才气有胆识的王昭君、班昭、蔡文姬、文成公主、李清照等女中英杰,这些优秀女性,和男子一样,共创了几千年的中华文明史。但是,在古代由于长期的封建宗法制度,以男性为中心的社会男尊女卑,女性受到歧视,甚至被摧残,大多数妇女处于社会最底层。三纲五常、三从四德等封建纲纪、使广大妇女长期处于封建宗法控制之下,禁锢她们的思想,阻碍她们的个性发展,左右着她们的的人生观;她们的智慧,才华无法得到充分发挥,只能将年华消磨于闺阁、庭院或宫闱等有限的空间里。其中当然也有不少出类拔萃的女性,不满封建礼教的约束,挺身而出,挣脱禁锢在自己身上的枷锁甚至献出宝贵的生命。“古今山川灵秀之气,往往不钟于须眉丈夫,而钟于女子。”中国古代女性以其不屈的精神绽开她特有的生命艺术之花。历代仕女画家描绘下了她们的柔美风姿,也记录下了她们的哀怨、悲苦和抗争,同时也塑造了人们理想中的佳人美女,寄寓着美好的愿望。

“仕女画”也称“士女画”。唐代朱景玄《唐朝名画录》中有“士女”之称。当时大多描绘古代贵族妇女的形象,随着人物画的发展,仕女画的内容、含意、风格、形式,逐渐丰富多彩起来。仕女画是我国传统人物画的重要组成部分,并成为绘画艺术中的独立门类。历代出现过不少专工仕女画的名家,许多人物画家

也兼擅仕女画。仕女画通过塑造优美的妇女形象,反映当时妇女性的现实生活、意趣及审美观。

仕女画的历史至少可追溯到秦汉以前,湖南长沙战国楚墓出土的《人物风夔帛画》,刻画的就是一位长袖细腰、体态轻盈、面貌皎洁、侧身合掌而立的妇女形象,是到目前为止发现的世界上最早的仕女画杰作。《汉书》记载的汉元帝宫廷画工毛延寿应是所知我国最早一位仕女画家。汉魏晋是仕女画的发展趋向成熟的阶段,现存晋代画家顾恺之及反映封建宗法的《女史箴图》、《列女仁智图》和《洛神赋图》中仕女造型都是秀骨清像,服饰薄衣广袖,线描如春蚕吐丝、连绵遒劲,其表现技法达到了很高的艺术水准。关于仕女画方面的评说,古代画史也有记载,陈代姚最《续古画名录》:“笔迹调媚,专工绮罗”、《南齐书》:“画嫔嫱,当代第一”等。

唐代是我国古代社会全面繁荣兴盛的时期,也是仕女画繁荣兴盛的时期,从存世作品看仕女画以描写现实生活中的宫妃贵妇为主,具有鲜明的时代特点。画家在继承前代仕女画的基础上还吸收了西域文化。融汇贯通,各舒所长,呈现出流派纷呈的局面。其中杰出的仕女画家有张萱、周昉等,作品有张萱的《捣练图》、《虢国夫人游春图》和周昉的《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》等。他们的人物造型大多体态丰腴,服饰繁缛华丽,线条彩用游丝描、铁线描、战笔描、琴弦描等多种线描相融合,笔法精细,刚柔相济,古拙凝重,设色浓艳沉稳,生活场景刻画细致生动,真实反映了当时宫闱女性的精神状态,体现了唐代仕女画写实方面的卓越成就和当时的绘画风格。

五代仕女画继承了唐画传统并有所变化发展,从顾闳中《韩熙载夜宴图》中可以看出其变化。图中仕女已由唐代肥硕丰满变得较为修长,人物表情也刻画得更细腻传神,线条细劲圆浑、疏密有致。还有周文矩的《宫中美》,阮郜的《阆苑女仙图》等也都是当时仕女画的传世佳作。

宋元时期的仕女画是继承与发展并举的阶段,仕女已不专指贵族妇女。郭若虚在《图画见闻志》中说:“士女宜富秀色娇媚之态。”

即仕女画应该描绘华丽、清秀、艳美的女性特征。宋时的“仕女”乃泛指佳人美女,仕女画的内容也得到拓宽,在绘画中反映了世俗性和文学性。人物造型也更接近生活,刻画的形象更加俊俏、娟秀,窈窕多姿。在绘画风格上分为两派:一派继承了前代工笔重彩的传统;一派由于线描技法的丰富完善,线描的表现力的提高,开创了白描画风。出现了许多杰出的白描画卷,如李公麟的《维摩演教图》,牟益的《捣衣图》,武宗元的《八十七神仙卷》等。宋代仕女画在设色上也渐趋清淡雅致。而宋代的白描画对元以后画家产生了很大影响。如元代张渥的《九歌图》运用的是白描笔法,流利潇洒,仕女形象绰约而端庄。周朗的《杜秋娘图》在白描基础上敷上淡彩,形象秀美,衣纹线条严谨有力。

明代的仕女画,受到宋元文人画的影响,仕女从以往注重现实生活的表达,转向注重笔墨情趣及意境的表达,强调应富有文学内涵。在造型上大都较为纤细瘦削。而取材表达内容上,从仙女后妃到村姑歌妓,从历史、现实、传说到小说、诗词、戏曲中的人物,都是仕女画家创作的素材。而艺术风格上也更趋多样性,往往采用诗、书、画、印的有机结合,增强了画面的文学性,丰富了画面的艺术性。这一时期有影响的代表作有郭诩的《琵琶行图》,吴伟的《武陵春图》,唐寅的《秋风纨扇图》、《孟蜀宫妓图》,仇英的《吹箫引凤图》、《贵妃晓妆册》,文徵明的《湘君湘夫人图》,陈洪绶、严湛的《女仙图轴》等,而陈洪绶开创的夸张变形清奇高古的画风对后世人物画家有很大影响。

清代仕女在造型上更追求柔弱温婉、风姿绰约的情调,以“弱不禁风”的削肩美人为尚。清代著名仕女画家很多,他们有的既善于吸取前人的传统技法,同时也不排斥西画的优秀技法,如宫廷画家焦秉贞、冷枚在技法上融进了西洋画法,用笔工整细腻、配景精密、设色艳丽,并运用了明暗关系对画面进行处理。而改琦,费丹旭,画风典雅、造型清秀,画的都是典型的樱桃小口瓜子脸、削肩柳腰的纤弱美女。扬州画家闵贞、禹之鼎的作品都形象洗练、笔墨简括飘逸,豪放酣畅。海上三任在吸收了陈洪绶夸张变形风格的基础上又别开新貌,特别

是任伯年,工写兼能,或写意淡彩,或工笔重彩,无不精妙。另一海派画家吴友如,也是一位卓有成就的仕女画家,画风近费、改一派又自成风格。清代仕女画的代表作品有焦秉贞《秋千闲戏图》、冷枚《仕女梳妆图》、改琦《元机诗意图》、费丹旭《十二金钗图》、闵贞《采桑图》、禹之鼎《芭蕉仕女图》、任熊《麻姑献寿图》、任薰《天女散花图》、任伯年《小红低唱图》和《群仙祝寿图》、吴友如《仕女画谱》等。明末至清还有一大批仕女画家在当时兴起的版画仕女插图方面创作了许多精彩的作品。

二、古代“女红”、“妇学”及女性的生活情趣。

“女红”亦称“女工”,包括纺织、刺绣、缝纫等针线技能,古代认为是妇人份内的事。“妇学”一般主要针对古代家境富裕的女子,所学的内容包括品德修养、文采言辞、容貌礼仪、工作技能等。

清代徐震在《美人谱》中对于古代才女及名门贵族女性的日常技能方面大体归纳为:弹琴、下棋、吟诗、作画、临池摹帖,刺绣织锦,秋千蹴鞠,抹玩骨牌、双陆,以及艺兰、煎茶、裁剪、烹饪、指甲染色、调教鹦鹉、焚香斗草等等。在一年四季生活情趣方面主要归纳为:春天繁花似锦,牡丹盛开,游赏于庭院;夏日凭窗倚栏倾听雨打芭蕉;秋夜荡漾湖中俯首赏月;隆冬垂帘赏雪,炉边夜读。平日往往斜抱琵琶,轻歌曼舞于银烛之下、绿草之上等等。这些也都是古代仕女画家创作的主要题材。而寻常百姓家的女子的日常生活如“陌上采桑”、“荷塘采莲”、“篱下饲雏”、“纺纱织布”等情景,其体现出的天然淳净的朴素美,同样是仕女画家的创作题材。

古代闺秀居室雅供器具一般有:天然几、藤床、小榻、醉翁床、禅椅、小墩、香案、锦笺、端砚、酒器、茶具、古瓶、镜台、妆盒、绣具、琴箫、棋盘、毛诗韵书、金炉、纨扇等。(图1、图2)

三、古代女子服饰和头饰的演变

我国古代服装式样经查典,基本为上衣下

裳和衣裳连属两种形制。在整个服饰演变史中妇女大都穿着上衣下裳式的为多。

周代是冠服制度逐步完善时期。女子服饰特点是穿短领窄袖衫,腰下饰襞膝,基本服饰为上衣下裙。而头饰基本是梳髻,插对笄。

战国时期诸子兴起,百家争鸣,服饰也各显风采。有一种将左面衣襟前后片缝合,后面衣襟加长形成三角,绕身至背后腰带系扎的深衣为多数女子所穿着的服饰。

秦国女子着曳地长袍,领袖各叠为三层,名三重衣。战国秦时女子一般梳双垂髻,以垂髻发式为主。

汉代女子着一种袍服,垂地,衣襟盘旋而下,似战国时的绕襟深衣,而日常之服饰也都是上衣下裙。头饰都梳垂髻插珠玉步摇,有堕马髻、双垂环髻、髻后垂梢、盘恒髻、裹帼巾等。

魏晋南北朝女子大都穿窄袖衣、帔子、对襟大袖衫,下穿长裙等,头饰大都梳髻后垂髻、梳长鬟、十字髻、双丫髻、高髻插步摇、缣子髻等。(图3、图4)

隋唐对女子日常服饰为上身着襦袄衫,下身束裙。以红裙最流行。其他也有紫色、黄色或绿色的裙子。唐代妇女着凤鞋、宫人皆着红锦靴靴。妇女日常服饰名目繁多,并愈趋华丽,形制开放甚至有袒胸露臂的女服,服饰有袄、衫、袍、腰巾、抹胸、裙、裤、膝裤、袜、鞋履、靴等。隋代女子一般梳平髻、盘恒髻等。而唐代自初唐至晚唐女子发式花样不断翻新,有盘恒髻、高髻、义髻、双环望仙髻、螺髻、凤髻、堕马髻、偏梳髻、双刀髻、双环高髻、单环高髻、百合髻、垂髻、惊鹄髻、宝髻、反绾髻、丛髻、双垂环髻、闹扫妆髻、垂环髻、垂练髻等等。唐代妇女发上饰品有各式步摇、梳、钗、花饰,还有各种花钿面饰。(图6、图7)

五代女子服饰一般着袄,对襟窄袖襦、长裙、大袖衫等。发髻有朝天髻、大首髻、三环髻、双环髻、双垂髻、双丫髻、高髻等。

宋代女子日常流行的服饰有上襦、披帛、窄袖短襦、对襟大袖衫、窄袖衫、对襟褙子、半袖、右衽上衣等、下身束裙、裤、褶裯裙等。发髻有高髻、三鬟髻、朝天髻、三丫髻、双幡髻、小盘髻、双丫髻、单鬟髻、双螺髻、双髻、盘福龙髻,

发髻上还加饰花巾、簪花、白色团冠、花冠、包髻等。(图7)

元代其服饰既袭汉制、又推行蒙古族形制。到元大德年间、蒙汉服饰即各随其便了。妇女服饰基本有左、右衽窄袖长袍、直领对襟夹衫、左、右衽短上衣、对襟短襦、半臂、着裙。发髻有双髻丫、双螺髻、高髻、双髻、发中分耳后盘髻,并有扎巾戴花饰、凤帽等。

明代衣冠恢复汉族服饰,妇女一般着对襟宽袖大袍,竖领襦衫、高领衣、窄、宽袖褙子,半臂、云肩、襟袍、短袖衫,下着长裙、腰裙等。有高髻、双髻、三髻式、挑出圆尖髻等,并戴头箍、兜勒、卧兔、簪珠翠、插金凤等装饰。(图8)

清代女子服饰可谓满汉服饰共存,满族妇女以长袍、琵琶襟马甲、各式马甲、梳旗髻为主,汉族妇女以低领镶边长袄、短袄、对襟衫、云肩、水田衣、半臂、长背心、着长裤、马面裙、长裙等。妇女梳高髻、垂髻、双盘髻、“牡丹”、“元宝”、“前留海”之类发饰,戴兜勒、簪花等。

清末民初汉族妇女普通着改良后的旗袍,或上袄下裙。发饰为梳辮、盘髻、剪短发、烫发等。(图9)

四、白描仕女画的线条

白描仕女画单纯用线条勾勒,来表现仕女形象。在整个造型过程中,运用疏密虚实,粗细曲直的线条,运笔抑扬顿挫,抒发画者的情感,表达画者的意愿,张扬画者的个性。通过线描表现出独有的质朴美、典雅美、节奏感、韵律感,这种白描技法是其它艺术手段所不能取代的。

在传统的中国绘画中,线描的地位和作用 是崇高的,谢赫六法中的“骨法用笔”,就是指线在一幅画中的骨干框架作用。除了表达造形外,线的优劣直接影响到一幅画的成败。历代对优秀线描画的赞美不胜枚举,如顾恺之的线描被誉为“春蚕吐丝”,吴道子的线描誉为“吴带当风”,曹仲达的线描比作“曹衣出水”。人向往往运用遒劲、柔韧和雄奇等词评论他们的笔法和笔力。前人对各种人物线描还总结了十八种描法:高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、马蝗描、钉头鼠尾描、混描、橛头描、曹衣

描、折芦描、橄榄描、枣核描、柳叶描、战笔水纹描、减笔描、柴笔描、蚯蚓描。(图10~图12)

这些历代画家长期实践得来的成果,给我们提供了一个便捷的学习、借鉴依据。虽然这些线描千变万化,但不外乎工整匀称与粗犷奔放之别,这些变化归结于笔法也就是“线的运用”。唐代张彦远在《历代名画记》中说:“夫象物必在于形似,形似须全其骨气,骨气形似,皆本于立意而归乎笔。”只有遵循传统审美法则,经过严格的线条训练,掌握运用线描笔法的法度,学古而化,并经过现代人的思想、情感、立意、艺术处理,就能勾勒出入物开生面,既有古韵又符合现代审美意识的白描仕女画。

五、白描仕女画的创作

仕女画在造型上追求阴柔之美:婉约温情的神韵,楚楚动人的容颜,把握人物的形体与气质是至关重要的。历代仕女画家留下的优秀作品是我们学习借鉴的最好范本,通过对古代优秀仕女画作品的认真揣摩,体会领悟古人表现具有其时代风格的仕女画要领,认真临摹一些优秀仕女画中的代表作品,经过学习、继承才能吸取古人在造型上用线的艺术精髓。要画出仕女画秀雅的内涵与意境,还需要丰富的知识,修炼性情,学习中国古代历史,了解历代女性的世俗、生活、服装、头饰的演变过程,并对古代描写女性的诗词、戏曲、小说、神话、传说认真阅读、品味,从而拉近古人与我们的距离,从中攫取所需的女性的动人艺术形象,赋予她们在特定情景中的艺术意蕴,运用掌握的知识、技巧去探索新的表现形式,创作出感人的且有时代感的白描仕女作品。

仕女画的造型步骤

仕女画,其形象体态的丰腴、秀婉,既表达了画者的感情,也为了表现所画对象的神韵。

画仕女还要掌握一定的人物造型基础,要研究熟悉人体结构,这样能更好的塑造人物形象,构造出千姿百态、形象生动的仕女画作品。可先运用掌握的人体结构知识,将要画的人物造型用简单的结构方法设计出人体动态,检查一下设计的动态是否生动优美,人各部分的比例是否正确,一般画仕女时肩要比正常人

画窄些、形体画修长些为佳。(图13、图14)在设计修正好的基本造型上根据要表现的仕女画要求加上适当的衣饰、衣纹组织,进一步对仕女的头、手部深入刻画,对服饰深入刻画。服饰衣纹的组织疏密关系要得当,衣纹结构要合理新颖,刻画到位后即可勾线。脸部轮廓用四笔完成,即额、脸、下巴、腮四笔,脸形要勾得饱满,画仕女,眉毛、眉梢外端要细,上眼睑要比下眼睑粗,鼻线要细挺,上下唇要细、口线要粗些,勾发际线起笔要细,一般由下向上走笔。仕女手指要细长些,有指甲,要“十指尖尖”。头、手勾好后即可勾服饰线。服饰用线粗放细密、柔美、刚劲,全在个人性情,但抑扬顿挫,转折收张、顺逆之间均需合乎法度,唯下苦功夫多练多画方能渐入佳境。(图15~图20)

白描仕女画衣纹组织处理

1. 上肢的衣纹组织

按照肩、臂(上臂、肘、前臂)、手(腕、掌指)的手臂结构,根据所摆姿势的关节变化进行有规律和有序的衣纹疏密处理,组织出衣纹的外在形式,通过它来传达其内在的肢体动态。

2. 下肢的衣纹组织。

下肢需包括腰、臀、腿(大腿、膝、小腿)、足,整个下半身人体结构,按照其肢体的活动幅度形成的体态,结合所刻画装束的特征规律进行衣纹的疏密、节奏组织处理。刻画出长裙覆盖下的臀、腿传达的形体姿态,组织出合乎要表现对象的衣纹。

图 2:仕女居室雅供器具(二)

西周：梳髻，插对笄，穿矩领窄袖衫，腰下饰有襞膝。

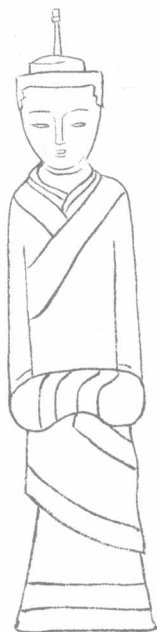
楚：穿深衣

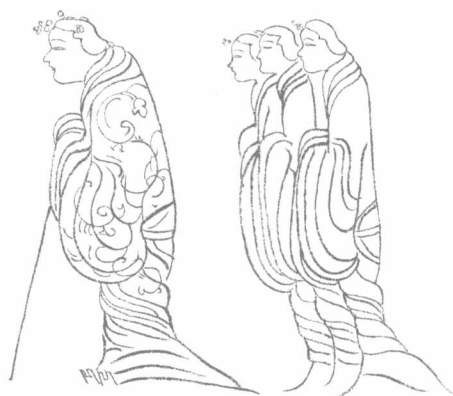
帛画人物

秦：脑后垂髻，穿曳地长袍，领袖各叠为三层，名三重衣

汉墓木俑

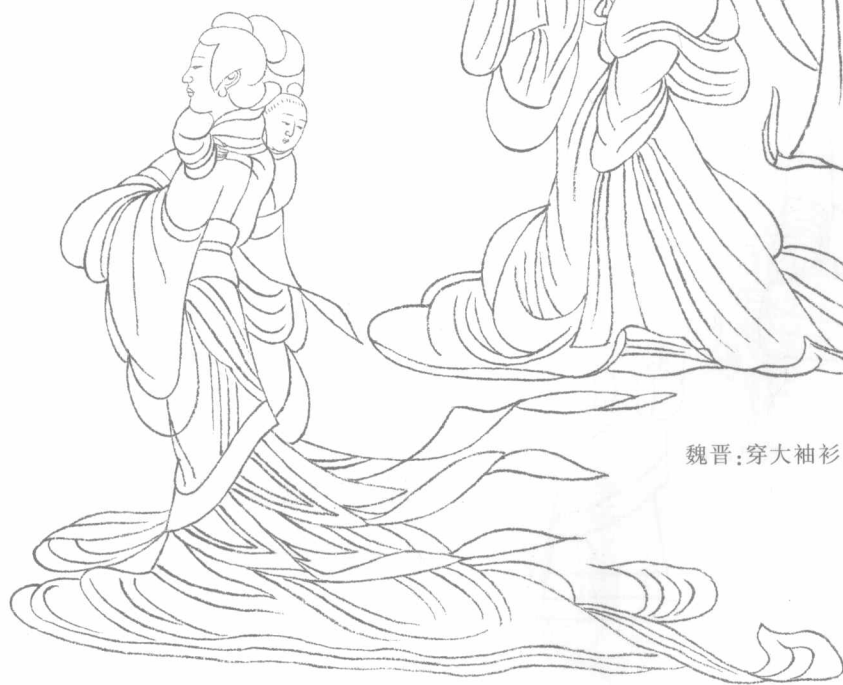
汉：梳髻，插珠玉步摇，袍服垂地，衣襟盘旋而下，是为绕襟深衣

图 3: 历代服饰头饰简明图例(一)

南北朝

南北朝：梳飞天髻，穿襟大袖衫，下穿长裙，足穿笏头履

魏晋：穿大袖衫，长裙曳地，饰步摇

图 4：历代服饰头饰简明图例(二)

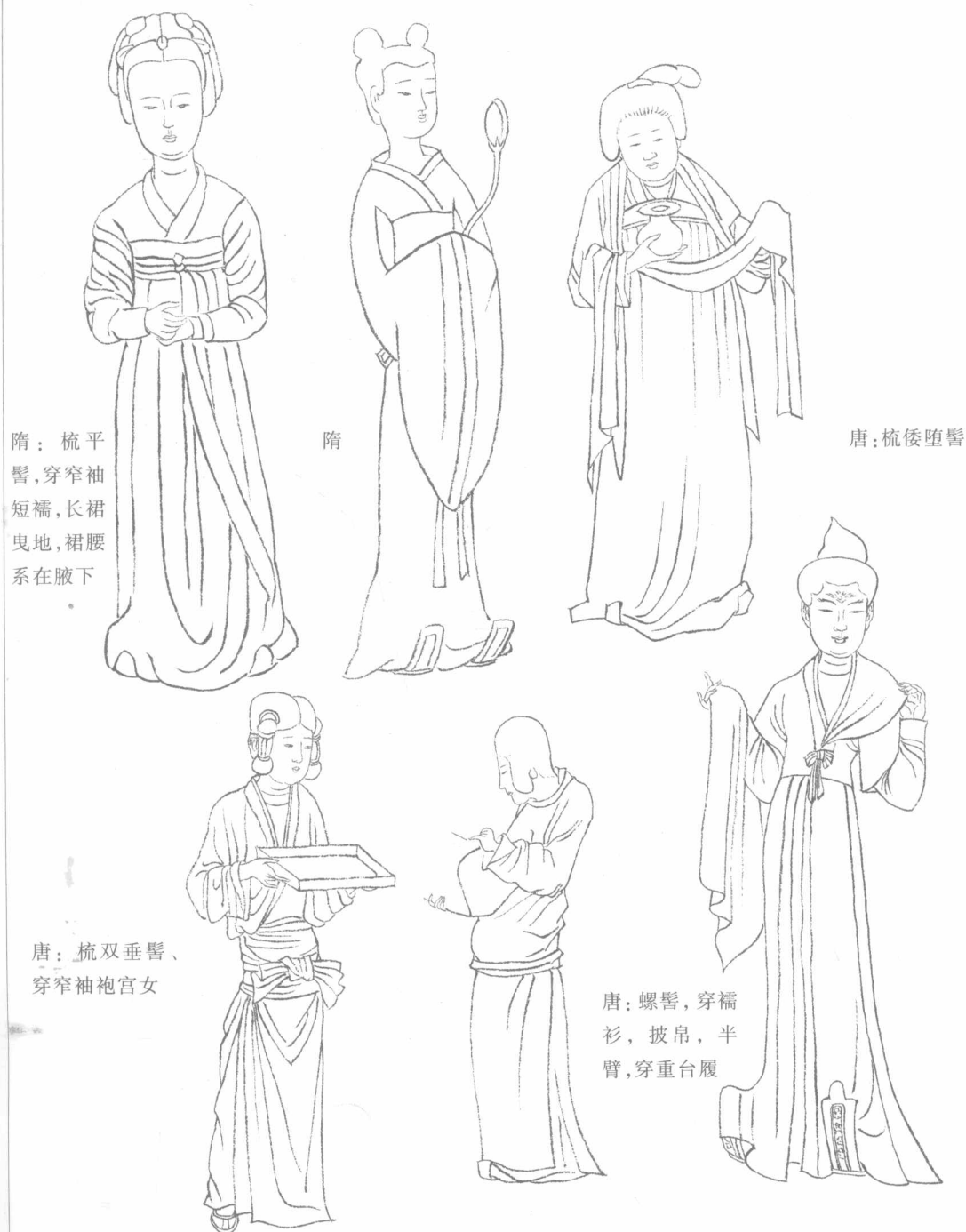
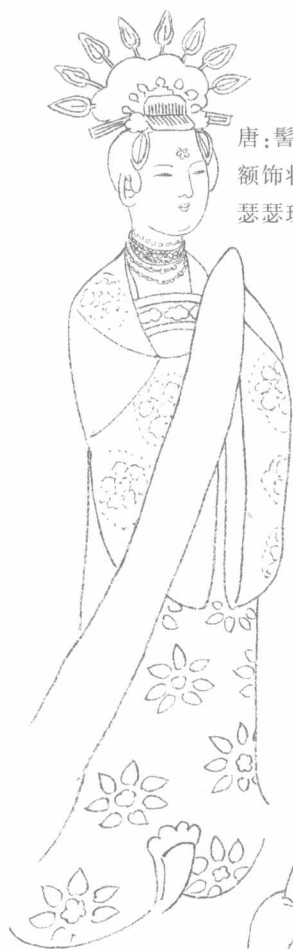

图 5: 历代服饰头饰简明图例(三)

唐：髻前插梳，
额饰妆靥，戴
瑟瑟珠

唐：梳高髻，簪花

唐：以布
包髻

图 6: 历代服饰头饰简明图例(四)

图 7: 历代服饰头饰简明图例(五)

图 8: 历代服饰头饰简明图例(六)