

写意 | 古装 | 人物 | 画谱

仕女篇

· 韦辛夷

绘

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意古装人物画谱·仕女篇/韦辛夷绘. —济南: 山东美术出版社, 2002.10
ISBN 7-5330-1690-4

I. 写... II. 韦... III. 写意画: 仕女画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第081915号

出版: 山东美术出版社
济南市胜利大街39号(邮编: 250001)
发行: 山东美术出版社发行部
济南市民生大街43号3楼(邮编: 250001)
印制: 山东新华印刷厂临沂厂印制
开本: 787 × 1092 毫米 16开 12印张 3千字
版次: 2002年10月第1版 2002年10月第1次印刷
印数: 1—3000
定价: 26.00元

书被催成墨未浓

(代序)

韦辛夷

最后一笔画过，钐了印，才长舒一口气。

这套《仕女图谱》画稿本拟一个来月完成，不承想竟拖了五个月时间。这期间杂务相扰自不待言，但先前不认为仕女画还有什么新的画头，劲头不大也是一个原因。可是一上手，觉得问题不那么简单了，开始由完成任务的状态进入研究问题的状态，这就像坐火车到北京，北京是目的地，可被车窗外景色吸引后，欣赏倒成了乘车的动因。

(一)

仕女画也叫美人画，在古代美人也可以是称男人的，大约“有女怀春，吉士诱之”之后，才把美人的桂冠专戴在女人头上。仕女的意思主要是指古代上层社会的妇女。仕女画顾名思义，是以这一类妇女闲适中的雍容，和雍容中的闲适为题材的绘画。在封建道统社会中，劳动妇女是不能作为画材的，只是在《天工开物》的插图中才有劳动妇女的形象，大多是采桑、纺织之类。再后来，举凡闺秀、淑媛、村姑、渔妇、歌妓、丫鬟都进入了仕女画的行列。

仕女画的产生，从长沙战国墓出土的《人物凤夔帛画》看，也有2400多年历史了。其间有三次大的风格流变：由先秦、魏晋时期的大度从容，到唐宋时期的浓丽典雅，继而元明清时期的清润娟秀。两千多年来数不胜数的丹青大家都在仕女画领域一展身手，诸如顾恺之、吴道子、顾闳中、周文矩、唐寅、仇英、陈洪绶、改琦、任伯年等等，历朝历代都为我们留下了数量可观的仕女画珍迹，成为祖国美术长廊中一处最为亮丽的景观。

时空推演到二十一世纪，那裙钗纨扇，云髻步摇早已离我们远去，可是我们依然耿耿于闭月羞花的美艳和沉鱼落雁的妙曼。人们享受着现代高科技生活的同时，没有忘记在客厅酒吧挂上一二幅出自当代画家之手的仕女画。这就出现了一些值得玩味的问题，为什么时至今日古典样式的仕女画依然有这样强的生命力？仕女画与现代人的契合点在那里？

从严格意义上说，这种重建传统观念样式的画种，既不是传统意义上的仕女画，也不是现代意义上的美女写生，而是介乎两者之间的一种图式。这种新古典精神图式借鉴了古代传统仕女画的优点，像脸部五官的规定画法，形体造型和服饰的特点等，再掺入现代笔墨观念和构成要素，就出现了这种令现代人易于接受的样式。可能正是这样的形式，触动了我们深藏心底的那根柔弦，唤醒了我们不可名状的情愫，在当今

快速生活节奏面前,这些画儿就像丝竹管弦奏出的雅乐,给我们紧张的神经一些调谐,给疲惫的精神一些抚慰。现代仕女画也像许多国粹艺术那样,在传承文明的积淀中,在历史的演变中与时俱进为醇厚的酒和清香的茶,成为我们精神生活不可或缺的组成部分。这充分说明,当艺术的审美功能和娱乐功能恢复为正常值时,心灵也会敏感起来,我们会蓦然发现在日趋烦躁和喧嚣的今天,多么渴望一泓洗涤心灵的碧水和一片放飞心灵的蓝天。

再往深一层讲,在中国人物画分科中把仕女画作为一个品种,自有它深刻的人文意义。在仕女画审美功能和娱乐功能内里,更重要的,是民族精神的优秀品质在发挥作用,在历史进程中,许多特尔卓异的女性早已深入人心,成为祖国优秀传统文化的一个组成部分。

且不论神话中的女娲补天为造物的发轫,精卫填海是坚毅的象征;娥皇、女英泪染斑竹是对爱情的礼赞,嫦娥、织女义薄云天是为自由而抗争。单说花木兰、穆桂英浴血征战疆场,梁红玉、红娘子巾帼不让须眉就大长女子威风。更有文成公主入藏,结亲西域;蔡琰文姬归汉,承业修书。李清照创婉约一体;苏蕙女制璇玑妙文。班婕妤托扇以写怨;谢道韞咏絮能显才,个个才调绝伦。再说秉性:楚汉有虞姬是耿耿烈女,亡蜀有花蕊夫人刀丛赋诗,颜晋有红拂女风尘夜奔,晚清有秋瑾碧血丹心。可是让人小瞧得了!

在古典文学作品中,只一部《红楼梦》就塑造了“金陵十二钗”让人叹为观止。象“黛玉焚稿”、“晴雯补裘”、“惜春作画”、“宝琴寻梅”等等无一不是堪画之材。由此可以看出,仕女画的题材不但是丰富多样的,而且精神层面的意义也是丰富多样的。我们在欣赏一幅古典仕女画的时候,恰恰在精神层面上接受了优秀传统文化的洗礼和熏陶,与我们心中美好的愿望相吻合,这大约就是重建传统精神的仕女画与现代人的契合点了。

(二)

仕女画画得美并不难,难在雅;画得艳不难,难在淡;画得准不难,难在韵。由此也就生发出要忌俗、忌甜、忌刻板的要求。

古人把美女称作“尤物”,恰是大男人们的怜香惜玉之叹。其妙在何处呢?清人李渔在他的《闲情偶寄》中说:“尤物为何,媚态是已”,“媚态之在人身,尤火之有焰,灯之有光,珠贝金银之有宝色,是无形之物,非有形之物也。唯其是物而非物,无形似有形,是以名为尤物。”所谓“尤物”之“媚态”的说法,显然带有封建大男子主义的味道,我们却不妨将其理解为精神气质。那么什么是好的精神气质呢?高贵、典雅、庄重、举止得当都是。《红楼梦》中描写的“两弯似蹙非蹙隼烟眉,一双似泣非泣含露目”,“闲静时如姣花照水,行动处似弱柳扶风”都是古代仕女精神气质的绝佳写照。所以说要想画好仕女画,充分表达所画仕女的精神气质最为关键,这种韵致往往在眉角眼梢似有还无微妙之处,在腕底运笔若是若非飘忽之间,非用大力揣摩,多多体会不能遽得。

那么怎样才能克服甜俗刻板的毛病呢？依据前人的经验，只有在形、趣、格三方面下功夫，才能避免脂粉气、狐媚气。“形”是指造型而言。所谓造型，就是要符合古典审美规范，这在传统仕女画中自有一套成熟的模式。同时要以现代审美的要求，处理好形态的节奏和笔墨对比变化。“趣”是指趣味，这里面既有笔墨自身的趣味，也有构思立意的趣味，还包括题款印章的内容和布局的趣味，就是古人所说的“韵外之致”、“味外之旨”等。“格”是指格调。格调是对一幅作品形式对应内容的整体判断，有雅、俗之分。一幅好的仕女画，搭眼望去，要有一股清气扑面的感觉。反之，望去拙红肥绿，满目污浊，自分等而下矣。

(三)

仕女画与古典诗词有密切联系。

画中有诗，诗中有画早已是确论。不能设想一幅好的仕女画没有诗的联想，一首婉约的诗词没有可人的意象。成千上万首历代古典诗词给仕女画提供了无尽的创作空间，让画家们在画仕女时有了或蕴藉的凭借，或鲜明的确指。比如“舞低杨柳楼心月，歌尽桃花扇底风”，所画仕女当执纨扇。再如“人面桃花相映红”自然美人边要衬上桃花。“所谓伊人，在水一方”，伊人周遭也要撒几根芦苇的。诸如此类不胜枚举。这样沿诗词的意境一路画来，当有“好风凭借力，送我上青云”之慨。

再换一种思路，当画好一幅仕女画，再在诗山词海里寻得几句贴切的诗词题识画上，或深化意境，或妙趣天成，顿有相映成辉之效。这时我们会感叹，只有中国文化能把诗与画、书与画这样本属于不同领域的艺术样式如此完美地结合在一起。当然，如果画家本人能做诗填词更佳，但这很不容易，能为此道者不说是凤毛麟角，也得说是寥若晨星。等而下之，尽可求其一程。

(四)

现今面世的仕女画册，多为线描黑白印刷，或工笔重彩彩色印刷，类小写意者尚不多见。此册《仕女图谱》的要旨，就是想通过小写意浓淡墨的画法为广大爱好者提供某些范例。临池一册在手，可遍览佳人妙姝，可体悟笔墨要领。为了便于参考，将此册仕女图按内容分为把卷、觅句、游春、踏秋等二十几式，并将部分小草图附于环衬，著编者苦心孤诣，当为会心。

在此书稿付梓之际一并感谢督导有方、耳提面命的王盛华先生和缩天地于方寸、掀快门成定格的葛励英、刘胜军、姜超先生。没有诸友的鼎助，此百八十余幅婆娑丽影，直如杳然黄鹤，正飞爪哇岛矣。

唐朝诗人李商隐有诗云：“梦为远别啼难唤，书被催成墨未浓”。此“书”乃是书信之意，非“著书”之书，现借来一用，倒似有所寄。

时在壬午年七月公元2002年8月18日

挥汗于济南瓦泉斋

目 录

书被催成墨未浓（代序）	1
把 卷	1
觅 句	10
游 春	25
踏 秋	32
寻 梅	43
对 竹	50
纫 兰	55
问 菊	57
赏 荷	62
望 月	69
伤 春	75
管 弦	85
执 扇	97
闺 戏	108
理 妆	120
凭 榻	125
庭 轩	135
女 红	154
采 织	159
洗 浣	165
名 媛	168

韦辛夷 / 绘

仕女篇·把卷



韦辛夷 / 绘

仕女篇·把卷

二



書似青山常滿疊燈如紅豆最相思歲次壬午秋月通公辛夷畫於京



仕女篇・把卷



韦辛夷 / 绘

仕女篇·把卷

四



仕女篇·把卷



仕女篇·把卷

衣上酒痕诗草字，
点点行行，总是凄凉意。



歲次
壬午
迎新春



仕女篇·把卷



仕女篇・把卷



韦辛夷

（绘）

仕女篇・把卷

九



仕女篇·觅句

