

古画·临摹·实技

人物篇② 簪花仕女图 许身玉 编著

辽宁美术出版社

古画·临摹·实技

许身玉 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

古画·临摹·实技·人物篇 (2). 簪花仕女图/许
身玉编著, -沈阳: 辽宁美术出版社, 2000.6
ISBN 7-5314-2486-X

I. 古… II. 许… III. ①中国画-摹本②中国画:
人物画-摹本 IV. J221.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 64484 号

责任编辑: 李智
封面设计: 李智
技术编辑: 王东
责任校对: 刘灿
版式设计: 李智

出 版: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号
制版印刷: 辽宁省印刷技术研究所
发 行: 辽宁省新华书店
印 数: 8001-10000 册
开 本: 889×1194 1/8 印张: 3 附页: 16
版 次: 2000 年 6 月第 1 版
印 次: 2006 年 4 月第 4 次印刷
定 价: 30.00 元

前言

(一)

中国人物画历史悠久，从长沙楚墓考古发掘出的最早的《人物夔凤帛画》，距今已有两千多年的历史了。从这幅作品的人物造型、设色技法上可以看出当时的人物画已经达到了相当的艺术水准。在随后的发展进程中，人物画更是一枝独秀，隋唐时期达到了一个高峰。但是遗憾的是，由于年代的久远和材料的限制，以及人为、历史的原因，使这些精美而脆弱的艺术品遭到破坏，甚至早已毁于一旦。因此我们现在只能从一些零星的记载上“看”到这些艺术品曾经存在的蛛丝马迹。唐代大画家周昉现存于世的《簪花仕女图》就是这个时期为数不多的保存完整的精品。这幅以描写唐代宫廷贵族妇女现实生活的画卷，具有高超精湛的艺术表现技巧，同时突出反映了当时的社会风尚，是一幅完美的古典现实主义作品，具有极高的鉴赏和学习价值。

(二)

周昉，字仲朗，又名景玄。京兆人。唐大历到贞元年间人。出身于贵族世家，并曾官居宣州长史。他的出身和生活经历形成了他对仕女画的独特表现方式，反映了当时上层社会的生活风尚。周昉初学张萱，却又较之进一步发展成熟，是唐代最具代表性的画家之一。周昉擅长人物、佛像画，他画的佛像或菩萨体态丰腴、容貌端庄，具有明显的世俗化倾向，被称为“周家样”。他所画的仕女：体态丰肥、服饰华丽；用笔细劲有力，流畅多姿；着色浓丽，却又典雅含蓄，并且恰如其分地表现出了人物形神兼备，情景交融的完美境地。从现存于世的作品《簪花仕女图》、《纨扇仕女图》、《听琴啜茗图》上可以清楚地反映出周昉的高超艺术造诣。

(三)

《簪花仕女图》卷长一八〇公分，高四六公分。图中描绘了春夏之交宫廷贵族妇女游园嬉戏的场面。图中描绘了仕女六人，一只鹤，两只犬和一株傍依在假山石旁的辛夷花。贵妇披着薄质轻纱，内衬艳丽的长裙，头上云髻高耸，簪着鲜花、步摇，两眉晕染如蝶翅。她们或舞弄着蝴蝶，或用拂尘逗引着狷子，或在手中拈弄着一朵小花。从这些闲逸的生活片断中，流露出她们空虚无聊、倦庸懒散的精神状态。

初看此画似乎人物之间无论从体态、服饰上并无太大区别，但仔细观察会发现她们通过狷子、白鹤、蝴蝶、花枝这些媒介，展现出她们鲜活而各具特色的性格特点。同时又通过这些媒介，将各自孤立的个体有机地连接在一卷完整的图画上，使整个画面的构图和情节气韵贯通、一气呵成。

画家在线条的运用上，更是突出了线条性能的各种特点：在绘制仕女面部和手时，下笔稳重准确，力求匀称，而眉眼自然洒脱且顾盼生姿。长裙上的图案和衣纹的用笔，信笔而成，自然顺畅，而转折处若断若续，赋予了它们灵巧、生动的活力。髻发和鬓上

的发丝，勾画精细，根根可数，笔法飞劲，这些既流动又含蓄的线描是骨法用笔的集中体现。

在赋彩技巧上，它更是值得学习的典范。运用了统一的色调把握全局，局部运用细致的渲染，纹饰图案内容相当丰富，而且变化多端，这使重复中不至于单调。同时色彩虽浓丽却不失典雅，层次清晰，准确地表现出了衣衫间的叠压关系，并且表现出不同的质感。在施粉上，虽厚重但不失肤色的真实感，这是与画家准确的人物造型分不开的。

图中的丹顶鹤、狷子的描绘栩栩如生、浑然天成，为画面增添了生机，使人物之间的联系更加自然、和谐。可见画家对生活的细致观察和技法的臻于完美。

(四)

综上所述：此画不同于花鸟、山水和佛像画，画家致力于表现世俗的现实生活，描绘了当时司空见惯的宫廷贵妇出游场面，人物开放、华丽的服装，无一雷同的饰物和人物间流露出的不同精神气质，使这幅作品具有深刻的现实意义和完美的艺术价值。因此，我们不妨从这幅现实主义作品中继承发扬这些珍贵的经验，和对人文历史风尚作出细微深入的探究。需要明确的是，在学习过程中，不能拘泥于描摹细节的真实性，而是要体会中国传统工笔人物画的技法和独特的造型手段，体察画家表现出的深刻精神内涵。本书针对这些需要，把白描部分单独列出，一是便于学生临摹时把握形象；二是通过白描，让学生能清晰的看到此画中作者用线的特点，了解形体之间的关系，加深对作品的理解。在对此卷的临摹过程中，大致分为四步。第一步，勾线。线描要求整体自然顺畅，细节精致洒脱，同时要注意墨色的区别。第二步，渲染。是用墨和透明的植物色渲染出简单的凸凹关系和打底色。第三步，罩染。用矿物色统一对象的基本色。注意在白粉的运用上要恰如其分，注意强调色彩的反差及形象之间的不同质感。第四步，整理，进一步对细节的刻画。用矿物色（石色）、金粉画出饰品和花纹，同时醒出在罩染时被石色盖住的墨线。在此画中，主要是指人物的肌肤部分。为了方便初学者的学习，作者特意将步骤分解得尽量细致，目的是使大家在临摹过程中，不断得到提示与参考。

作为“镇馆之宝”的这幅唐人原作，现存辽宁省博物馆。作者有幸欣赏此画，并得到原大的底稿。为便于读者欣赏及临摹所用，特通过一些权威资料，依据原画整理成现在的线描稿。借此机会尽力将原画的真实面目呈现给读者，但是由于作品年代已久，有些细节无法看清，所以有处理不妥之处，望各位同行及读者批评指正。

簪花仕女〔唐〕周昉 46 × 180cm (辽宁省博物馆藏)

局部分析：

此图为开卷第一位贵妇。她体态丰硕，发髻高大，头上插着一朵牡丹花；髻前饰玉簪，那珍珠流苏似乎在不停摇晃，加强了整个人物的动感。她头上的髻发和短鬓，茸茸地分披在丰满的额前和耳边，显得那么青春年少，圆润的面庞，浮起淡淡的红晕；蝶翅形的黛画短眉，浓淡适宜地斜峙在饱满的粉额上；眉间金花的点饰，如豆大小；双眼细长，眼波似乎在看着身旁的犷子，朱唇虽小却与面庞十分相称，整个神情显露出她的含情多思，空虚无聊的精神状态。

她侧身作出向右倾斜的姿态，外披紫色纱衫，从薄纱下透出丰满的前胸和圆润的臂膀，颇有白居易《杨柳枝》：“罗薄透凝脂”的真实之感。朱色的长裙画有斜格纹样，白衣宽带紧束在酥胸之下。朱磬色的披帛搭在紫色纱衫的外面，从肩后绕过双臂，止于胸前。披帛上有朱色网纹，上有白粉和石青画的花草纹样。淡紫色花纹的白色衬裙，长过纱衫，拖曳到地面上。她的右手似乎在无意地摆向前侧，靠着纱衫，左手执拂子前伸，腕上带了两只金镯，镯上嵌有白色珠子，摆动着拂穗，逗引着犷子，而犷子深通人意，对着拂穗张嘴晃尾，作出扑跳的动作，从而使情节显得活泼生动。

注：“犷子”是当时来自西域康国的一种品种珍贵的小狗，善通人意。

画法步骤：

步骤一：

- 1.用铅笔（HB、B即可）将线描稿准确地拷贝在黄绢上。用笔轻重适当，不要划坏绢面，以能看清为准。注意体会原作用笔特点，掌握线条的来龙去脉，为勾线打好基础。
- 2.用重墨勾发髻、上眼睑及拂尘长柄，用稍淡的墨勾赭色纱衫、红色长裙、披帛、白色绣花衬裙及仕女发髻上佩戴的牡丹花；肌肤部分及拂穗，用淡墨勾勒。墨色基本上是靠画面的颜色深浅来区别，浓淡相宜的线条更有助于表现人物的真实感。
- 3.此卷的勾法是骨法用笔的集中表现：每条线都要经过起笔、运笔、收笔三个过程，即“一波三折”，线条要中锋用笔，行笔果断、稳健，笔法飞劲。此卷的线描突出表现线条的流动、含蓄的特点。需要注意白色衬裙上精致洒脱的花卉图案的勾法及对赭色纱衫劲挺流畅的下垂感的表现。

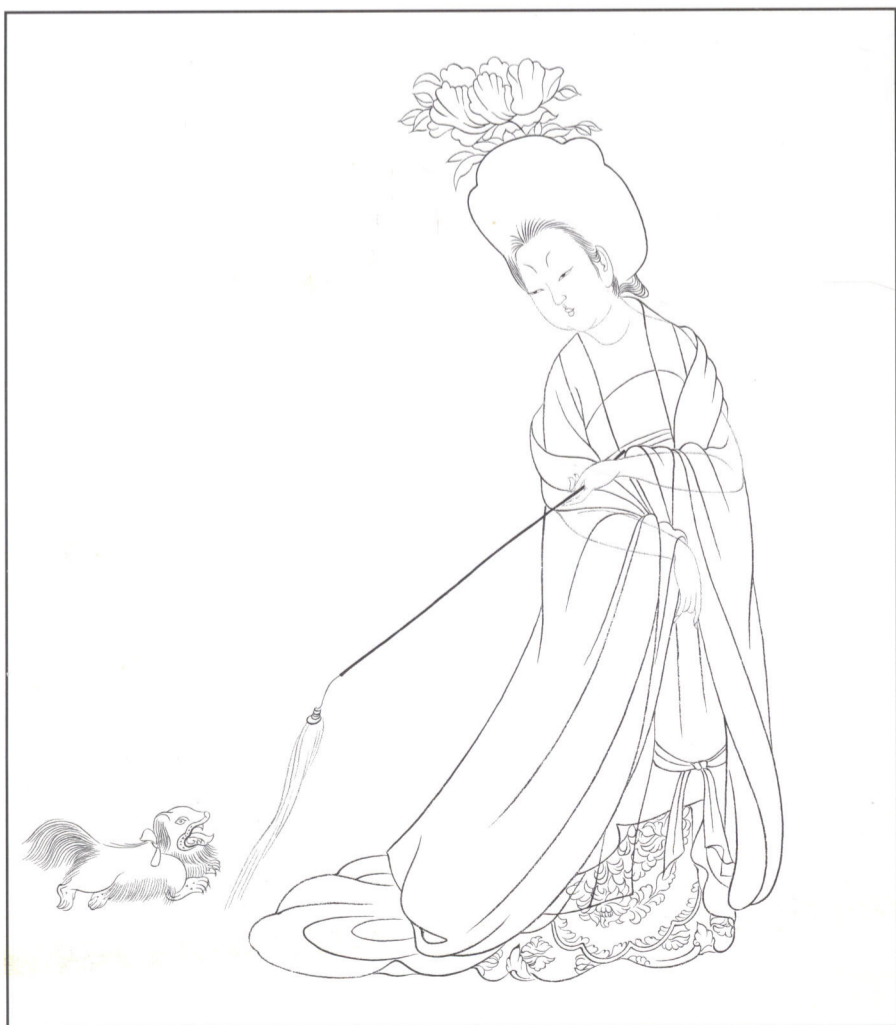
步骤二：

- 1.用淡墨多遍渲染发髻，注意渲染位置，不要将发际线全都盖住，以表现出头发与脸庞间的生长关系；同时用重墨罩染拂尘长柄。
- 2.用淡墨渲染赭色纱衫。注意渲染的颜色不要过重，表现出微弱的凸凹关系即可，这也是传统国画与西画的重要区别，在以下的所有渲染步骤中，大家注意体会这种微妙的感觉。
- 3.用花青、胭脂渲染白色衬裙上的花卉图案。
- 4.用花青、墨渲染眉毛；用淡胭脂渲染人物面部和指尖。
- 5.用曙红渲染牡丹花瓣和拂穗；同时用曙红罩染红色长裙底色。
- 6.用花青渲染牡丹花叶。

步骤三：

- 1.用赭石、墨罩染纱衫（注：也可以用胭脂、藤黄、墨调出），有肌肤部分衬托处颜色要浅些。罩染后，前面的分染关系减弱了很多，不够的地方可以再补充，强调表现画面应有的对比关系。

（步骤一）

（步骤二）

(步骤三)

(完成图)

2. 红色长裙用朱磬多遍罩染；用朱磬渲染拂穗。

3. 用薄白粉罩染肌肤部分、白色衬裙、朱色网格披帛及牡丹花瓣。在用白罩染面部时，注意要盖住墨线，到发际处要用水染开。

4. 牡丹花叶用草绿罩染。

步骤四：

1. 沿牡丹花瓣外侧向内提染白粉。

2. 在绢背面的肌肤部分、白色衬裙、朱色网格披帛及牡丹花瓣处反衬厚白粉。注意，反衬前绢最好用胶矾水涂两遍，以防漏矾。

3. 用朱磬、石青、金粉画出发髻上的饰物；用金粉和白画金镯和拂尘头。

4. 用朱磬勾出朱色披帛上的网状纹，用白粉和石青渲染出上面的花草纹样。

5. 用稍重的赭石、墨勾勒出赭色纱衫上的格子图案。

6. 用花青、墨醒出人物面部的眉眼部分；嘴唇渲染朱磬；用淡胭脂给肌肤部分醒线。

7. 发际的线条用淡墨复勾。

(完成图局部)

局部分析：

开卷第二位贵族妇女，身披白色纱衫位于和狷子逗引作戏的妇女右侧，从画面上看，她比第一位贵妇人靠前，身体略向左倾斜，与第一位妇女相呼应，构成了戏犬这一段落。她们之间的装束和打扮，初看起来有大同小异的感觉。惟发髻上插的红瓣花枝，纱衫上有深白色的菱形纹样。胸下的夹缬长裙曳于地面，紫绿色和胭脂色的团花平均地分布在鲜明的朱红长裙之上，显得分外典雅、富丽；被纱衫掩盖的部分，颜色相应地减弱，真有蒙上一层薄纱之感。紫色的披帛上彩绘着流动的云凤纹样，一部分从她的左腕下垂过膝，大部分绕过肩背经前胸到左臂处与之相交，向后面垂了下去。她漫不经心地举起右手，用纤细的食指和拇指提起贴在脖肩上的纱衫领子，似有不胜初夏闷热气候的样子。她的左手从纱衫的侧面伸出，手指软弱无力，给人感觉她好象在向背对着她嬉戏的狷子打招呼，希望它转头对自己也来一番有趣的表演。

画法步骤：

步骤一：

- 1.用铅笔将线描稿准确地拷贝在黄绢上。
- 2.用重墨勾发髻、簪花及上眼睑线，披帛和长裙上的团花次之；绣花长裙、透明纱衫再次之；肌肤部分用淡墨。
- 3.勾线时注意透明纱衫的下垂感及流畅飞动的形态。
- 4.勾勒绣花长裙的团花图案时要自由洒脱，不要简单地拘泥于外形，与纱衫线形成对比，更能表现出它的精致。

步骤二：

- 1.用淡墨多遍渲染发髻，注意渲染位置，不要将发际线完全盖住。
- 2.用淡墨渲染紫色披帛。
- 3.用花青、墨渲染眉毛；仕女的面部、指尖用淡胭脂渲染。
- 4.用花青、胭脂渲染团花图案，曙红渲染长裙底色及红瓣花枝头饰。注意，绣花长裙的被遮盖部分渲染的颜色要比未遮盖部分浅一些。

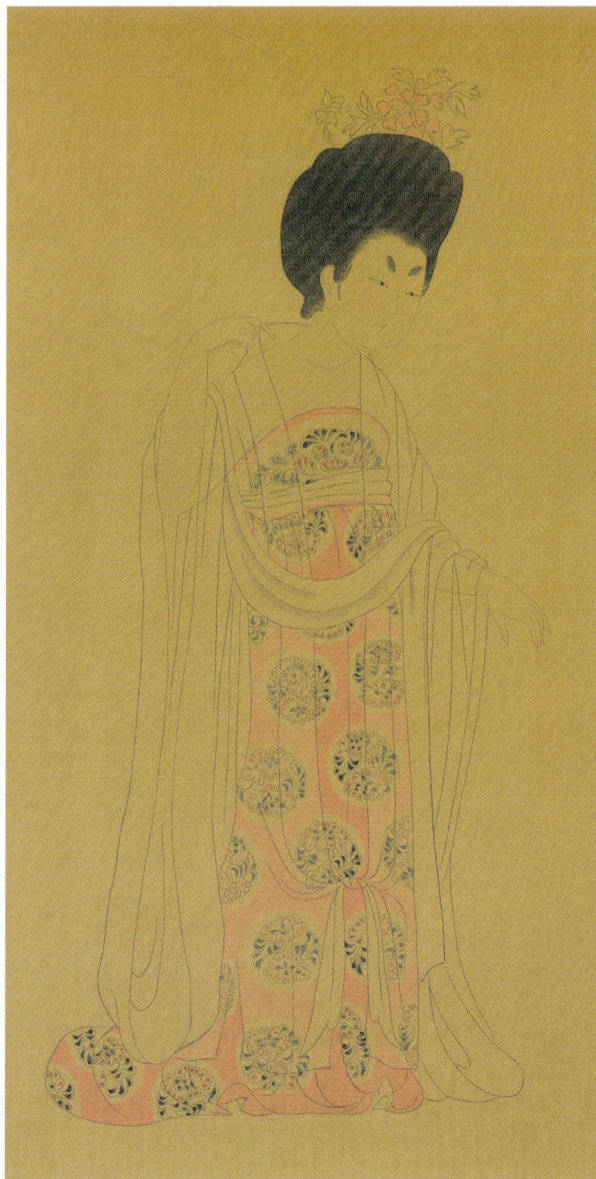
步骤三：

- 1.用朱砂（由于管装朱砂过于粉气，远远不同于古时的颜色，比较之下，朱磬更接近原画，因此临摹此画多用朱磬代替）渲染绣花长裙底色及花瓣头饰。
- 2.人物未被遮盖的肌肤部分罩染稍厚白粉，透明白纱衫用薄白粉罩染。
- 3.用花青、胭脂罩染披帛以呈现紫色。
- 4.用淡草绿罩染人物束胸的宽带。

(步骤一)

(步骤二)

(步骤三)

(完成图局部)

步骤四：

- 1.在绢背面人物的肌肤部分和团花图案部分反衬厚白粉。
- 2.用头绿、朱砂画出披帛上的云凤图案并勾白粉线条。
- 3.沿透明白纱衫线外缘自由勾勒出较稠的白粉线，不一定紧贴墨线，以表现出薄纱轻柔的状态；同时用白粉线勾勒出纱衫上的白色菱形图案。
- 4.用花青、墨醒出人物的眉眼部分；嘴唇用朱磬渲染；用淡胭脂给肌肤部分醒线。
- 5.用石色、金粉画出发髻及手臂上的饰物。
- 6.用淡墨给发际上的发丝醒线。

(完成图)

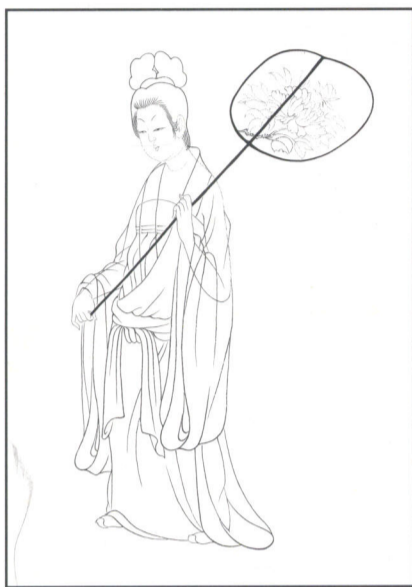

局部分析：

在第二位贵族妇女右前方不远处，侧立着执长柄团扇的侍女。团扇上彩绘着盛开的牡丹，红花绿叶，相当耀眼。侍女的装束和打扮与卷中其他贵族妇女迥然不同，表情默默若有所思，对于贵妇们的戏犬、看花、捕蝶，好像有些茫然，她的处境与思想显然与贵妇是不同的。她也有一头浓密的秀发，梳成两个十字相合的发髻，中间用红缎带把髻子束在一起，成为多瓣的花髻。她身穿的是朱色菱角纹的斜领大袖纱衫，朱红色的长裙被掩盖在纱衫的下面，从胸前的斜领处露出一部分来。白色圈花的纱带，绕过纱衫后在腹前打个结子，使宽大的衣服有所约束。白色的软底鞋尖从衬裙下露出，形状不同于几位贵妇所穿的重台履。她的装扮、神情及在画面上所占的位置大小与其他人物形成鲜明的对比，揭示了封建社会严格的等级制度。

(步骤一)

(步骤二)

(步骤三)

(完成图)

画法步骤：

步骤一：

- 1.用铅笔将线描稿准确地拷贝在黄绢上。
- 2.用重墨勾出人物发髻、上眼睑及团扇的长柄；用稍淡些的墨勾人物透明纱衫和团扇上的牡丹花图案；肌肤部分用淡墨。勾勒时注意线条的自然流畅性，强调表现出纱衫的下垂感。

步骤二：

- 1.用淡墨多遍渲染发髻，注意渲染位置，不要将发际的发丝都盖住。用花青、墨渲染眉毛。
- 2.用淡胭脂渲染人物面部、指尖和团扇中间的牡丹花瓣；用花青渲染牡丹花叶。
- 3.用朱磬渲染纱衫线条；曙红罩染发髻上的红缎带和红色衬裙。

步骤三：

- 1.在人物肌肤部分、腰扎的宽带、佩带及团扇上罩染稍厚的白粉，在透明纱衫上罩染薄白粉。
- 2.用朱磬罩染发髻上的红缎带和红色衬裙。
- 3.用草绿罩染团扇上的牡丹花叶。

步骤四：

- 1.在绢背面的人物肌肤、腰扎的宽带、佩带、白色软底鞋及团扇部分反衬厚白粉。
- 2.用白粉线画出人物腰扎宽带上的“○”图案，并沿上面的线条复勾白粉线，自然游离状态更能显出薄纱轻柔的质感。
- 3.用花青画出佩带上的团花图案，用朱磬勾出纱衫上的菱形图案，用金粉勾出人物发髻上的金簪。
- 4.用花青、墨醒出人物眉眼；朱磬渲染嘴唇；用淡胭脂给人物肌肤部分醒线。

局部分析：

在侍女的右前方有一位髻插荷花，身披白格子纱衫的贵族妇女，从她们之间的位置和动势可以看出侍女与这位贵妇的关系。她胸前束朱色斜格长裙曳于地面，紫色披帛上有粉、青色花枝纹样，披搭的方法是从左腕内侧往肩后绕过右腕，从身前至左腕，并从左腕外侧下垂，正与第二位贵妇的披法相同。她的右手略向上举，反掌拈红花一枝，左手从髻上取下金钗朝右手移去，目光注视新折下来的花枝，凝神遐思，准备将它插在发髻上最惹人注意的地方。由于她的注意力全在那枝红花上，以至于在她面前展翅而行的丹顶鹤竟引不起她一丝的兴趣。

(步骤一)

(步骤二)

(步骤三)

画法步骤：

步骤一：

- 1.用铅笔将线描稿准确地拷贝在黄绢上。
- 2.用重墨勾发髻及上眼睑线，紫色披帛次之；透明纱衫、红色长裙、头上戴的荷花再次之；肌肤部分用淡墨。
- 3.勾勒纱衫线时要自然顺畅，同时注意一些细微处如人物的五官要勾得精致洒脱。

步骤二：

- 1.用淡墨多遍渲染发髻。
- 2.用花青、墨渲染眉毛和发髻上的荷叶；用淡胭脂渲染人物面部、指尖及发髻上的荷花瓣。
- 3.用花青、胭脂罩染披帛以呈现紫色。
- 4.用曙红罩染红色长裙底色及人物手中拈弄的红花。

步骤三：

- 1.在肌肤部分罩染稍厚的白粉，白纱衫上罩染薄白粉。
- 2.在荷叶上罩染草绿；荷花瓣提染厚白粉。
- 3.用朱磬罩染红色长裙和手中拈弄的红花。
- 4.用头青、朱磬渲染披帛上的花纹。

步骤四：

- 1.在绢背面人物的肌肤部分和头戴的荷花上反衬厚白粉。
- 2.沿白色纱衫线复勾白粉线，不要拘泥于外形，自然游离状态更能表现出薄纱轻柔的质感。同时用白粉画出上面的斜“田”字形图案。
- 3.用白粉渲染披帛上的花纹。
- 4.用花青、墨醒出人物的眉眼部分；嘴唇用朱磬渲染；用淡胭脂给肌肤部分醒线。用石青、白粉、金粉画出人物发髻上的饰品。

(完成图)