

■ 美术专业研习范本

邱寿岳

古代名家线描人物精品

【晚清】

朝华出版社

中国线描人物画是以线作为主要造型手段的,有着高度的表现力和形式美感。它既是一个具有独立艺术价值的画种,又是造型基本功的锻炼手段,时常还表现为创作中间的工序过程。在中国传统绘画中,以线造型的特点不仅是工笔重彩人物画所具有,写意人物画同样也具备以线造型的特征。因此,线是中国人物画独特风格的标志。掌握这一画种的技法和技巧,是作为一个中国画画家必备的基本条件。

千百年来,历代艺术家给我们留下了无数优秀的人物画作品,筑构成绚丽多彩的历史画卷,创造了光辉灿烂的线描艺术,成为我国艺术殿堂中的璀璨明珠,也丰富了世界艺术的宝库。继承和弘扬民族文化的优良传统,应是我们当代人义不容辞的天职。

为了向读者展示中国传统线描人物的艺术魅力,我们选择了在中国绘画史上具有代表性的10位古代画家,将他们的线描人物精品结集出版,既为美术初学者提供规范的、精彩的临摹范本,又为美术工作者研习传统线描人物提供了宝贵的参考资料和直观素材。

· 画家介绍 ·

中国仕女画浅谈

江 冉

纵观中国绘画史,仕女画在传统人物画中起源较早,并占有极其重要的位置。湖南长沙楚墓发现的战国帛画《风鸢人物图》,刻画的就是一位体态轻盈秀美的贵族妇女侧像,可以说是我国最早的一件仕女画存世杰作。文献与实物相印证,仕女画的历史距今至少有二千多年。《汉书》记载的王昭君故事中,汉元帝宫廷内的肖像画王毛延寿,应是所知的最早一名仕女画家。现今存世最早的卷轴仕女画是东晋人物画家顾恺之的几件作品。

仕女画的历史演变,大致可分为汉魏晋、唐五代、宋元、明清四个时期。汉魏晋作为仕女画的早期发展阶段,其时代特点可从顾恺之的《洛神赋图》卷中窥见一斑。这件作品虽属宋人摹本,但基本上保留了原作面貌,秀骨清象的造型,薄衣广袖的服饰,“紧劲连绵”的游丝描,“研质相参”的格调以及连环画式的构图,都反映了魏晋时期的特点。

唐代是仕女画的繁荣兴盛阶段。唐代的绘画作品中开始出现“仕女”这一名称,如“弈棋仕女图”、“挥扇仕女图”、“簪花仕女图”等,都以描写现实生活中的贵族妇女为主,具有鲜明的时代特点。著名仕女画家张萱、周昉等人的创作,代表了唐代仕女画的典型风格。人物体态,健美丰腴,神情自然,线条细劲圆浑、刚柔相济,色彩绚丽而不失典雅,真实地反映了中唐时期贵族妇女的精神状态,体现了唐代仕女画在写实方面所取得的杰出成就。五代不仅继承了唐代仕女画的优良传统,而且在形象塑造、人体结构以及用笔设色等方面都有极大的创造和发挥。顾闳中《韩熙载夜宴图》卷中的仕女形象典型地反映了这一变革。

宋代仕女画一方面继承唐代的写实传统,另一方面与风俗画、诗词相结合,增强了题材的世俗性和文学性。造型风格方面,一派是承继前代的工笔重彩传统,一派是新创的“白描”画风。宋人《女孝经图》卷反映了前者面貌,李公麟则是“白描”画法的大师,《维摩演教图》卷是他的一件传世名作,对元以后的画家有很大的影响。

明代仕女画表现现实生活的能力逐渐减弱,日趋文学化,人物造型也越来越纤细瘦弱,以至到清代变为“弱不禁风”的削肩美人,线描稍着色方面也更多着意于笔墨形式,这些都和当时人物画的衰微及画坛脱离现实的倾向相关联。但是明清两代仕女画也有其继续发展的一面,积累了值得重视的经验。

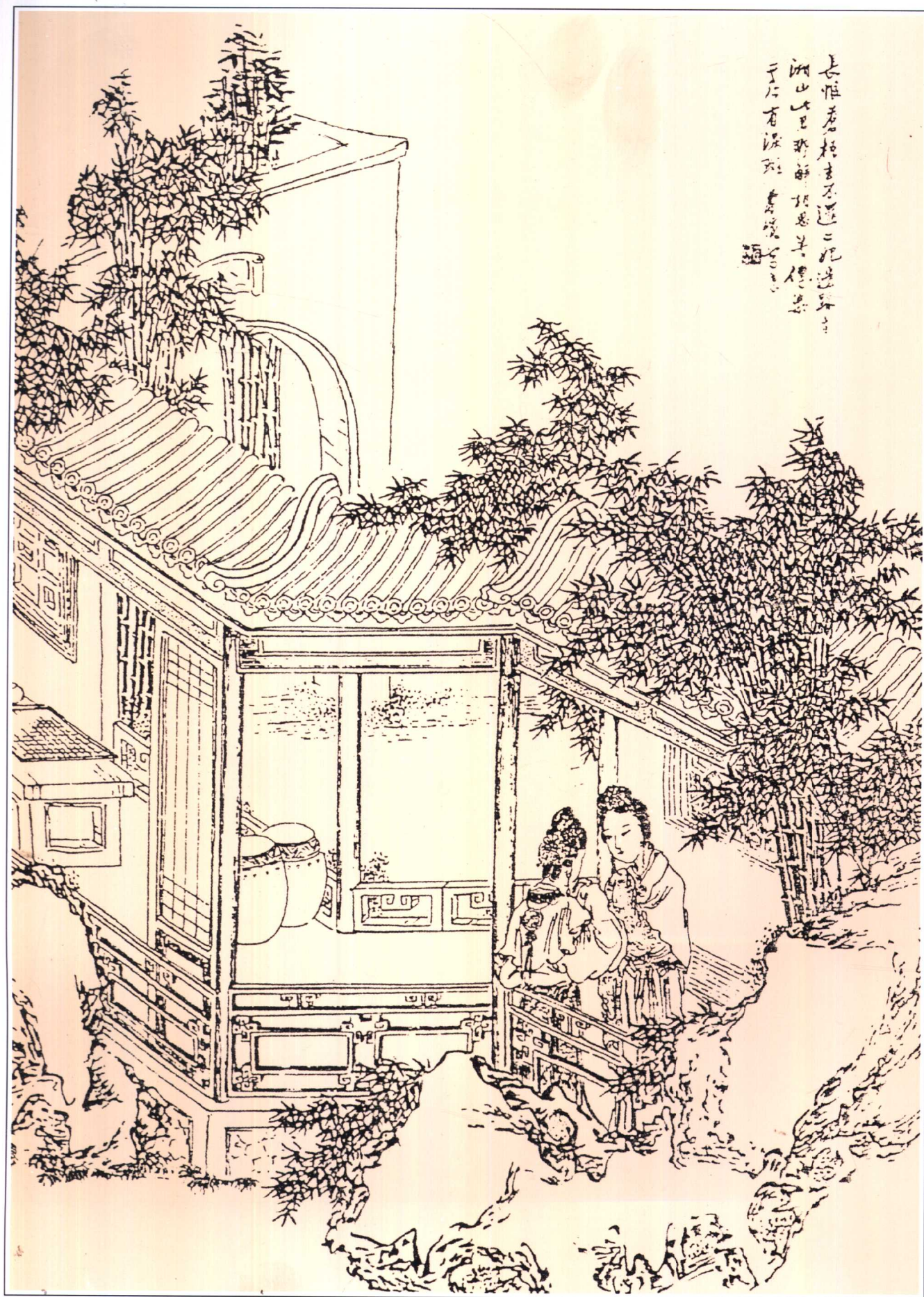
首先在取材方面,由于和诗词、传说、小说等文学的日益密切结合,表现内容更加广泛了。如明代杜堇的《九歌图》、郭诩的《琵琶行图》、清代任熊的《姚大梅诗意图》、任颐的《小红低唱图》等,形象地体现了诗句的内容,丰富了作品的诗情画意。明代陈洪绶的《水浒叶子》、清代费丹旭的《十二金钗图》等,塑造了《水浒传》、《红楼梦》等小说中的人物,推动了插图艺术的发展。《牛郎织女图》、《蔡文姬像》、《麻姑献寿图》、《天女散花图》等,取材于历史和传奇故事,这些在民间广泛流传的人物,寄托了人民对美好生活的向往,是群众喜闻乐见的艺术形象,因此成为仕女画流传至今的一个重要原因。

在表现手法方面,明清仕女画有新的发展,艺术风格更趋多样,还出现了很多画派。明代仇英继承唐宋以来的工笔重彩传统,形成严整细致的仇派风格,继续扩大这些传统的影响。同时,以水墨写意或水墨淡彩见长的仕女画风也在明代崛起,成为新的重要流派,如吴伟的《武陵春图》、张路的《吹箫女仙图》、闵贞的《采桑图》、禹之鼎的《芭蕉仕女图》、华嵒的《桃柳仕女图》等都是这一风格的代表作品。在继承传统的基础上,明末陈洪绶开创的夸张变形风格,更是独树一帜,获得出人意料的艺术效果。清末三任继承这一画风又有新的创造,尤其任颐,结合写实和淡彩,形成了自己的独特面貌。他的《仕女图》册,造型准确又有所夸张,线条多变又高度概括,敷色清淡又对比鲜明,反映了他的画风特点。清代还形成了以焦秉贞、冷枚和费丹旭、改琦为代表的仕女画派,前二人是宫廷画家,笔法工整,设色鲜丽,布景精细,人物造型虽比较类同,缺乏个性,但在技法上融合西洋画法,比较注意明暗向背,也为仕女画的表现手法增添了新的因素。费丹旭和改琦是文人画家,他们塑造的尖脸、樱口、削肩、柳腰的仕女形象,反映了当时文人士大夫的审美趣味。这些脱离现实生活的“病态美人”,对后世虽有不良影响,但他们讲求笔墨的简洁生动,色彩的淡雅协调,画面的意境情趣仍是可取的长处。

苏州的邱寿岳是晚清专攻仕女画的代表人物。光绪十三年(1887年)石印出版的《新增百美图说》是他的代表作品,画中的题材表现、形象塑造、笔墨技法和章法布局具有鲜明的晚清时代特色,在当时极有影响,流传甚广。现选其中27幅佳作予以出版,介绍给广大美术工作者和爱好者,旨在览古开今,推陈出新,使传统仕女画得到新的发展。

一聯句隨流水十載思歸素懷今日却成
 驚風去方知紅葉是良媒
 壽陽氏梅香

◎ 新增百美图说·娥皇女英

不向当年一任从
 惆怅绿窗中深鎖
 唯霜月
 祇有東風
 解送
 偶一
 偶一
 偶一

◎ 新增百美图说·盼盼

故宮四子隔山
 山皆惜風沙
 損君顏面
 是琵琶
 彈出塞
 長洲
 邱君年
 寫

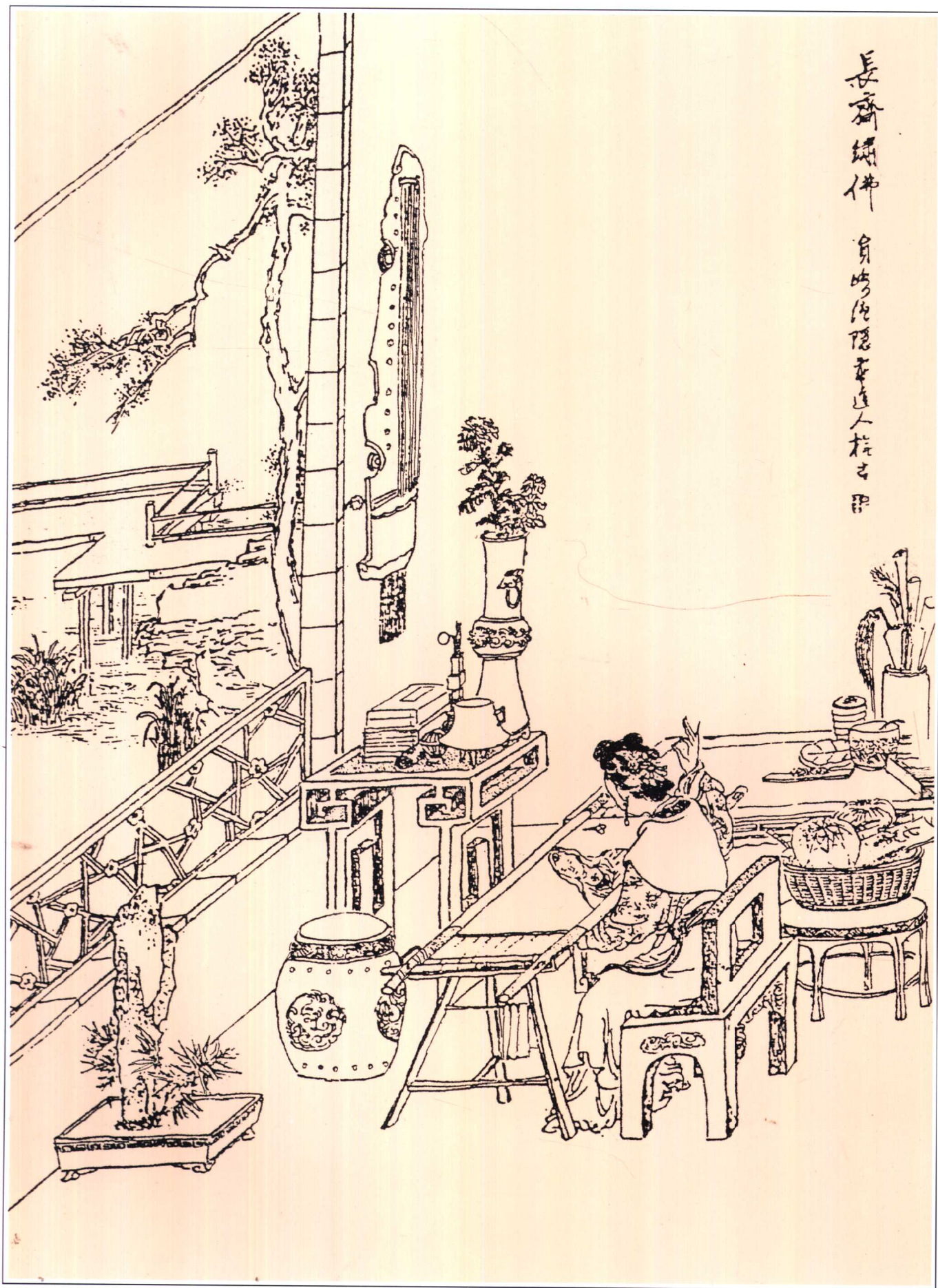
◎ 新增百美图说·昭君出塞

◎ 新增百美图说·班婕妤

長齋綉佛

自出俗隱士人持古

◎ 新增百美图说·长斋绣佛

◎ 新增百美图说·莺莺

一陣金山撼動聲，英雄兒女盡成名。
他日歸來，莫向樽前話戰爭。
野南氏之秋長洲外，黃帝子孫，於吳中，自注。

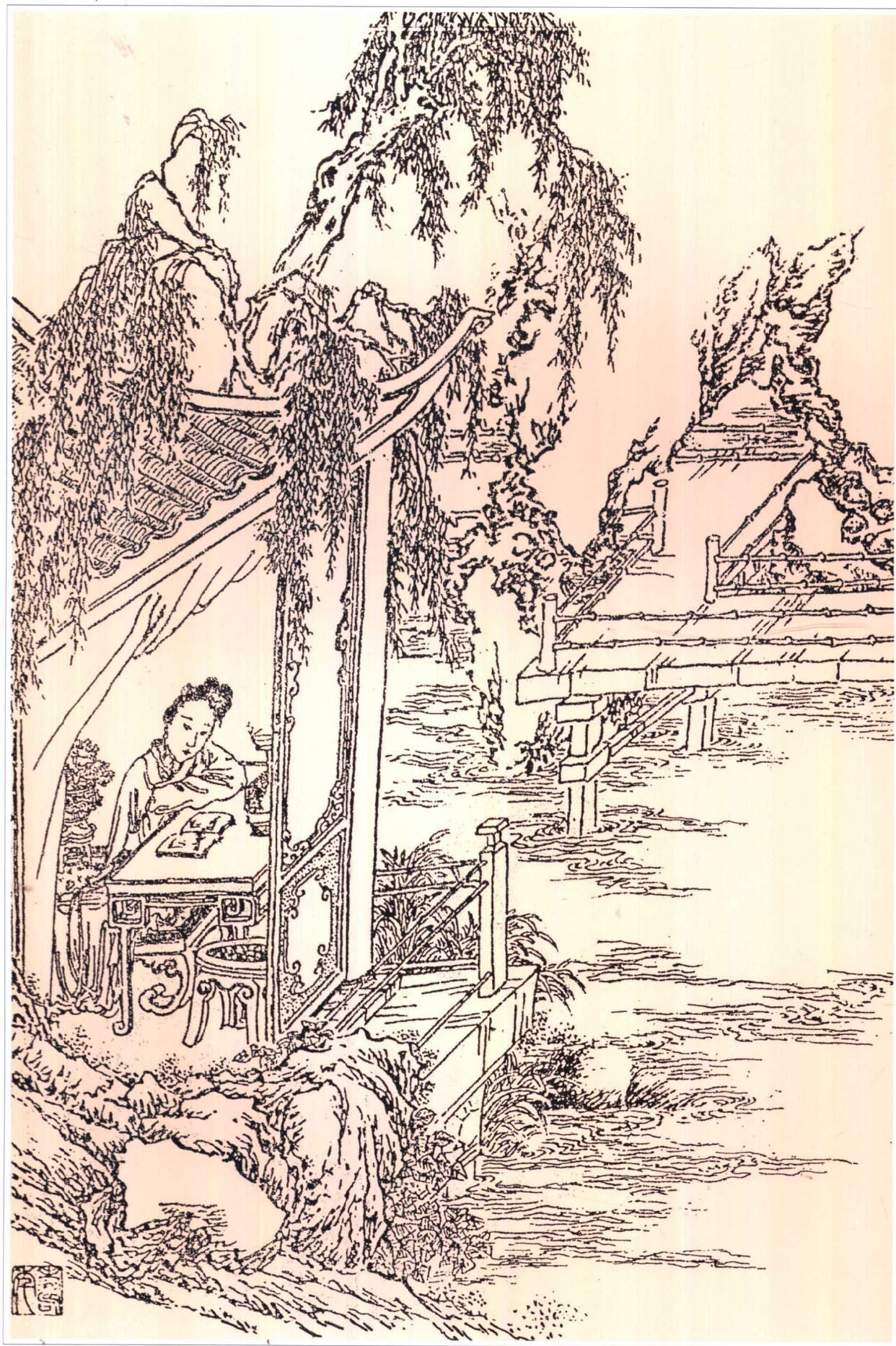
◎ 新增百美图说·梁夫人

讀書先傳國風
有樣字元人
意聊以消閑

◎ 新增百美图说· 艳艳

◎ 新增百美图说·朱淑贞

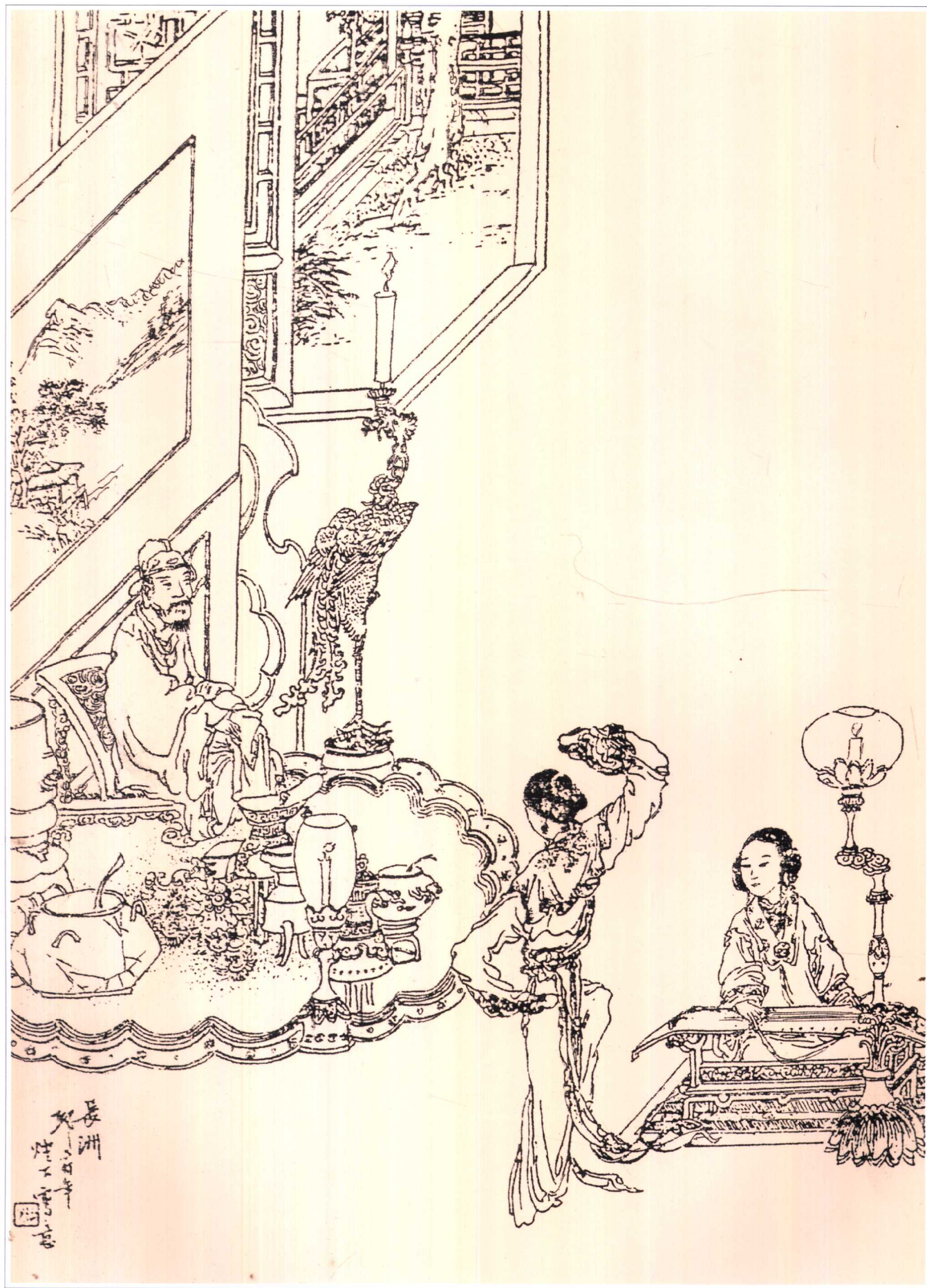
◎ 新增百美图说·浣纱女

◎ 新增百美图说·木兰从军

何處偷來換骨丹
金鑪九轉煉
成難測情
孤影三更月
玉兔
其聲下廣寒
玉門
長
庚

◎ 新增百美图说·张净琬

破鏡隨身望真圓
何年拋擲別離邊
落花東
是三情物完就人間
赤了線
師新羅李

◎ 新增百美图说·乐昌公主

邱寿南线描人物