

上海市业余艺术教育教材

戴敦邦

画

仕女

戴 敦 邦

画

仕女

上海画报出版社

戴敦邦简介

戴敦邦自号“民间艺人”，镇江丹徒石马乡人氏，无艺术学历，早年随画商事艺至今近半个世纪。忝列中国美术家协会会员和诸多学术团体成员，兼职上海中国画院画师，曾于上海交通大学文艺系执教，权充中国画教授数载，终因“南郭”而遁之。时下因专注中国道释画绘制，获上海市宗教事务局“上海市信教先进人物”之殊荣。

摘自自序

目 录

一、注意仕女画衣纹与体态结构	5
二、簪花仕女(画例程序)	7
三、戏蝶图(画例程序)	10
四、江南三村姑(画例程序)	13
五、动人春色(画例程序)	16
六、唐代仕女画服饰特色	19
七、手的画例	21
八、仕女图例(15幅)	
1、薛宝钗与贾宝玉	23
2、林黛玉	24
3、史湘云	25
4、贾元春	26
5、贾探春	27
6、贾迎春	28
7、贾惜春	29
8、李纨	30
9、王熙凤	31
10、巧姐	32
11、妙玉	33
12、秦可卿	34
13、贞娘	35
14、宋代村姑	36
15、宋人词意图	37

仕女画叙说

戴敦邦

现在中国画大致分为：人物、山水、花鸟三个科目，尤其在人物科中还有仕女画一门。但在早先中国绘画尚没有“中国画”这名称之前，绘画艺术所分门别类已经十分具细，以人物为主的题材内容的绘画就有十余种类别，而山水、花鸟画就相应统括多了。可见绘画艺术的成形在我国古代就将人物画作品视为一种成教化助人伦的功能与艺术手段。在唐代以前的画家，他们绘画的技艺可谓都是件件精通的全才，人物、山水、花鸟都能结合于整体的创作中，只是以后山水、花鸟画从这整体中逐一游离，并成为自立门户独立的绘画科目。由此分工确使各自专业的专注和精到，但作为一名画家须全面反映客观事物的能耐无疑是一种局限和偏颇。

“仕女”这名称始见于唐代的绘画作品中（也可能还是唐后给加上的画题）如《弈棋仕女图》、《挥扇仕女图》、《簪花仕女图》等。但就以画人之难也是被历代绘画高手所感叹过的，不须赘述。拙著《自说自画》曾述及“深感画人之难。就画男人与画女人比较，画男人易而画女人难，画各种类型的女性中，画美人为更难，其难者是既要画出符合人类与时尚的审美标准的‘美’来，还得画出个性和特定的环境下的喜、怒、哀、乐的各种姿态，不能只画个‘千人一面的美人胎子’。仕女确实难画。”仕女画创作的弊端也是为行家所深知的，但要克服此通病总非易事。吾亦将在创作实践中累画累犯，画中力求改进吧！愿与同行、同好们共同努力为之。

注意仕女画的衣纹与体态结构

历史的原因中国人物画家和艺人画工们确实难以对自身人体作艺术解剖的研究,但凡画至人体生理结构时,唯仰以生记硬背的概念默写图形,难以塑造出生动的血肉之躯的艺术形象。也由于中国历史上的传统服饰把人体生理结构的大部份遮掩殆尽,致使画者偏注那疏于人体生理结构的衣纹皱褶描绘,凡此不贴肉的人物形象线条又始终是中国人物画的通病。

有志于此道的年轻学子必须严格训练基本功，如何掌握人体解剖结构、人体写生，虽非本画辑之课题，但却是吾的忠告。这是一组对照的图例，在绘制即使着衣人物图时，画者自己一定要有一个正确合符人体生理结构的裸体图存于胸中，落笔有线条，笔笔出于体态和骨骼，这应特别注意。

簪花仕女(画例程序)

唐代周昉所作的仕女图称为“周家样”，一时盛名，远播日本，至今那里还续此影响。今天我国新编的仿唐舞剧中也多次出现“周家样”。吾今多注重其女性之体态与生理外形更符合今人的审美情趣。将在艺术创作实践中形成“戴家样”（注意这不是一句日本语）。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

完图

步骤一

步骤三

步骤二

戏蝶图(画例程序)

典型的唐装仕女,唐时崇尚女性的丰腴为美。今日日本妇女的服饰,传统之和服只是因袭唐装稍事异化而已。画古代仕女注意含情脉脉、作眸点睛,切忌浓眉大眼,而鬓毛、刘海的处理如同画树梢的结顶又切忌一刀切的滞板,务要参差有序、毛根出肉、云鬓飞动的感觉,使之动静相得,神韵万千。

步骤四

步骤五

完图

步骤一

步骤二

江南三村姑(画例程序)

唐寅有《蜀宫四美图》，吾画《江南三村姑》。绘画历史上的仕女画多数为浓艳丰肥的贵族仕女和纤弱柔丽的宫廷妇女图。市井俚巷和村野农妇入画者寥寥，其实劳动妇女在辛勤劳作时更具千姿百态之媚，更显露出女性风韵种种的美。只是历史的局限与偏见蒙住了昔日画家的眼睛。如今即使绘制古代仕女画，亦须认真深入熟悉今日人们的生活，不然将成为不食人间烟火者的僵作。

步骤三

步骤四

唐寅蜀宮四美圖
吾畫江南三村姑

丁丑春日
戴敦邦
文伯子
施工

步骤一

步骤二

动人春色(画例程序)

是吾与吾师徐培三先生合作的,由徐师作白牡丹与鸡雏,此图已是重画之第三稿。吾至今对色彩的种种领悟均系昔日徐师开蒙与点拨。中国画应该注意色调,仅凭“随类赋彩”,物象的自然固有色还不足以表现瞬息万变的大千世界,应该注意在特定气氛下使光与色成为有情绪的个性色彩,去统一画面上所有的物象,这称为色调。