古代神话人物白描画谱

梁启德 著

需要全本请访问 www.ertongbook.com

梁启德从事连环画、插图、国画创作多年，现任广西文学杂志社副社长、美术副编审。

古代神话人物白描画谱

梁启德 著

广西美术出版社

古代神话人物白描画谱　梁启德　著
出版　广西美术出版社
（南宁市望园路9号）
发行　广西区新华书店
印刷　广西民族语文印刷厂
印次　2001年6月第一版第一次印刷
2005年7月第四次印刷
开本　（787×1092）毫米　1/16
印张　5.5
书号　ISBN 7-80625-903-7/J·849
定价　11.50元
如有印装质量问题，请与出版社调换

序

我国民间千百年来形成了许多生活习俗，如农耕生产习俗、节令庆典习俗与人生礼仪习俗。每逢年宵佳节、喜庆良辰、婚丧嫁娶、乔迁新屋、农事活动，都要张贴一些纳福招财，祈子延寿，禳灾驱邪，吉祥喜庆的画幅或图案，以表现人们对生活生产的良好心愿，和制造一种喜庆热闹的气氛。这些吉祥喜庆的图画，举凡厅堂门神、镜画屏风，女红中的刺绣、织锦，工艺器皿，处处可见。梁启德精心绘画的《古代神话人物白描画谱》正是适应广大群众需要而创作的，它是一本集民俗学、文学与绘画艺术完美结合的作品。其内容都是民众喜闻乐见耳熟能详的中国神话、民间传说中的人物。有始祖神、创业神、英雄神、自然神、爱神、守护神、福神、财神，这些活动在古代人们幻想世界之中的神话、传说人物丰富多彩，各具性格。其中有开天辟地造化万物的盘古；有修天造地造人类的女娲；有发明农业和医药的炎帝神农氏；有统治四方，威力无比的黄帝轩辕氏；有神通广大，征服海洋的八仙；有勇敢机智、爱憎分明的孙悟空；有智勇双全、忠义凛然的关公；有禀性正直、不惧邪祟的钟馗；有脍炙人口、优美动人的爱情故事中的人物：牛郎织女、梁山伯与祝英台、柳毅与龙女、许仙与白娘子；有保护人民幸福生活的四大天王风、调、雨、顺；有被尊为护佑人类的动物“四灵”：龙、凤、麒麟、龟。这些人物及故事呈现出我国古代人民对天地万物的天真美丽而有趣的艺术想象，成为长盛不衰、流传千载的艺术题材。这些人物经过梁启德的精雕细刻，勾勒得灵妙自然，形态栩栩如生，线条柔美流畅，有很强的装饰性。实为初学者临摹的范本。

梁启德在艺术上的白描手法，是师法传统，推陈出新的结果。

距今约2300年的战国帛画《夔凤美女图》和《人物御龙图》，是我国现存最早的颇具神话色彩的线描人物画，其表达墓主灵魂“升天”的主题，多含迷信成分，但用流利的线来准确造型的技艺和丰富的艺术想象，在当时却是相当高的水平了。稍后，东晋顾恺之的《洛神赋图》，采用“春蚕吐丝”般的高古游丝描，塑造了洛水女神及众多人物的艺术形象，极为传神。到了唐代，“画圣”吴道子曾画寺观佛道壁画300多间，创造了“兰叶描”和“吴装”淡彩设色法，塑造了大量天王神将的艺术形象，是后世白描人物画的开端；可惜他的真迹失传，只留有《送子天王图》宋人摹本。宋代宗教画家武元学吴道子的画风，其传世佳作《朝元仙仗图》，塑造了道教五方帝君等87个神仙出行的群像，仪态端庄，衣带飞扬，铁线描流畅优美。到了明清之际，广为传播的木版年画与木版插图，多以刚劲、简练的线条刻画深受民间喜爱的神话人物，常见的作品如《嫦娥奔月》、《牛郎织女》、《八仙过海》、《钟馗嫁妹》等等。纵观从远古至明清各代，神话人物（或“神”）线描画，具有深厚的民族文化传统，其中不乏大家和不朽之作。诚然，古代的画家们不可能是彻底的唯物主义者，在他们取材于神话（或“神”）题材的作品里，难免宗教的局限和迷信成分，但他们进行艺术创造的主流是好的，因为我们透过宗教和迷信的神秘气氛，确乎看到了活生生的人，所有的神话人物（或“神”），无不带有世俗喜怒哀乐的人情味。正如马克思和恩格斯在论宗教时所说：“宗教世界只

需要全本请访问 www.ertongbook.com

是现实世界的反射。”古代的神话人物（或“神”）线描画，反射出中国古代人民追求真善美，批判假丑恶的社会现实，这是不容置疑的。

梁启德的古代神话人物白描76图，正是他基于对中国民俗文化内涵深刻了解的基础上的精心之作。他笔下的神话人物（或“神”），无不洋溢着世俗的人情味。在造型上，着眼于老百姓喜闻乐见的审美情趣，男性英俊、伟岸、威严，充满阳刚之气（如韩湘子、钟馗、伏羲、范蠡等）；女性窈窕、苗条、端庄、富于阴柔之美（如嫦娥、妈祖、精卫、白娘子等）；儿童则天真烂漫，稚气可爱（如吉祥童子、刘海、牛郎织女的子女等）。在构图上，充分表达了人民群众喜爱真美善，憎恨假丑恶的审美心理，如《孙悟空三打白骨精》采用前者居高临下，后者处于劣势的S形构图，形成较强的动势，强调了“道高一尺，魔高一丈”，正义必定压倒邪恶的主题；取材于古典四大爱情故事的《鹊桥相会》以夫妻、父母子女热烈拥成一团的优美构图，成功地塑造了牛郎织女一家人上界凡世阻隔、久别重逢的人情味，颇为有趣的是背景衬以翻滚着的云和扇动着翅膀的喜鹊，似乎让人听到了鸟唱云笑声四起，精心地营造了一派天上人间难得的团聚欢乐气氛。

梁启德的线描人物，笔势圆转，衣带飘举，颇有“吴带当风”的韵味，可见其学习、借鉴传统而成就的深厚功力。特别像《嫦娥奔月》、《观音菩萨》、《天女散花》等的长线，圆润、飘逸，结合人体、衣褶结构，聚散、疏密运用得体，富有美感。

“冰冻三尺，非一日之寒”。《古代神话人物白描画谱》的创作，还得益于作者多年创作连环画及插图的经验积淀。梁启德曾以20多年时间创作了不少的连环画佳作，他塑造的连环画、插图人物，以男性英俊潇洒、女性美丽典雅著称。其参加绘制的《世界文学名著连环画丛书》曾获“首届中国优秀美术图书奖”特别金奖，“第五届中国图书奖”一等奖，“第四届全国连环画评奖”套书一等奖，“第二次世界大战连环画库”获“第四届全国连环画评奖”套书三等奖。天才出于勤奋，正是经年累月辛勤的艺术实践，让他的才干在创作本画谱中得到了极大的发挥。

《古代神话人物白描画谱》是一部供初习画者临摹用的范本，但它却可观、可赏、可读，雅俗咸宜。它美中不足之处是：未能按古代神话中的人物、宗教诸神、民间奉祀诸神分章编绘，并加以必要的说明，毕竟神话与宗教、迷信是不同的。

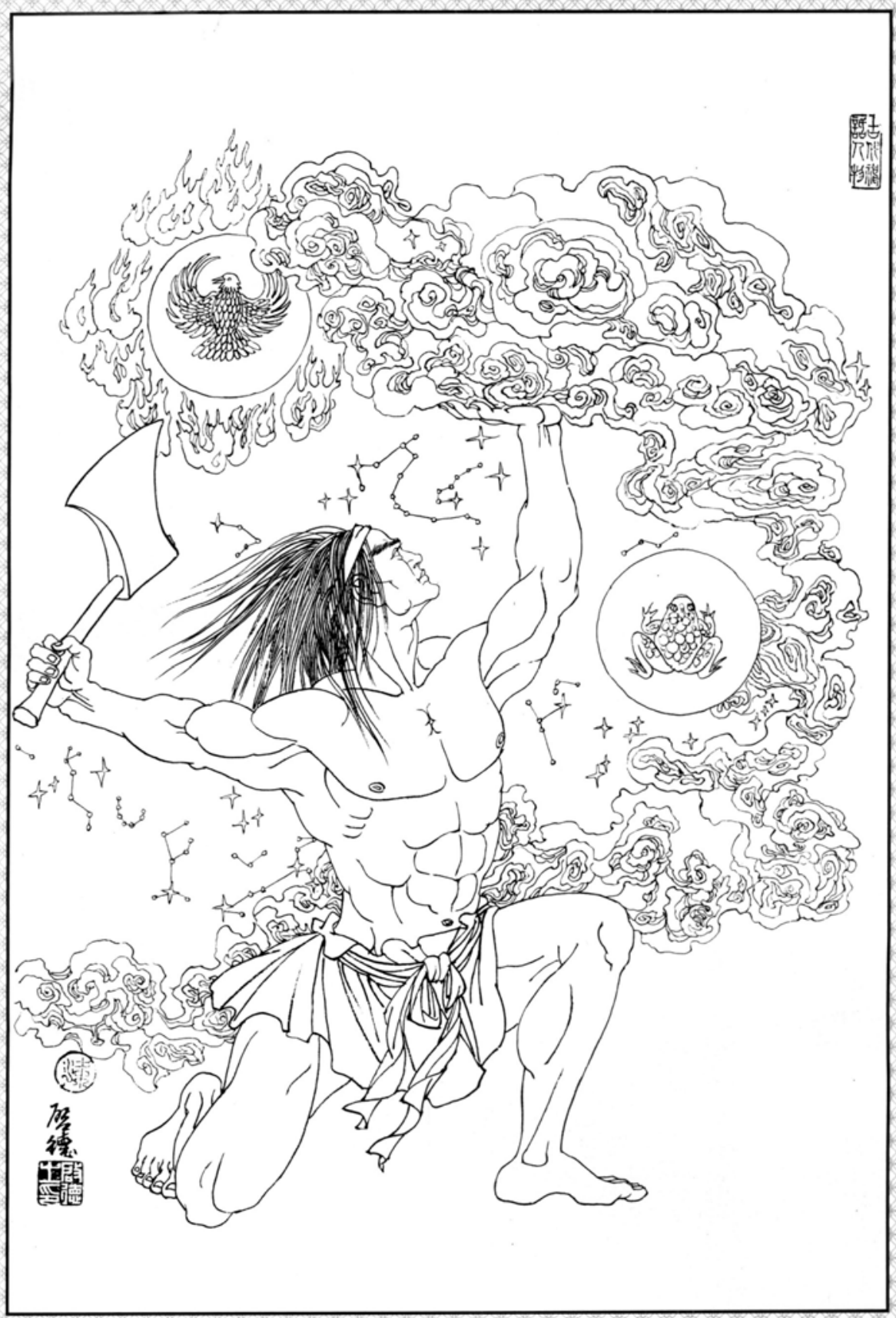
从　文

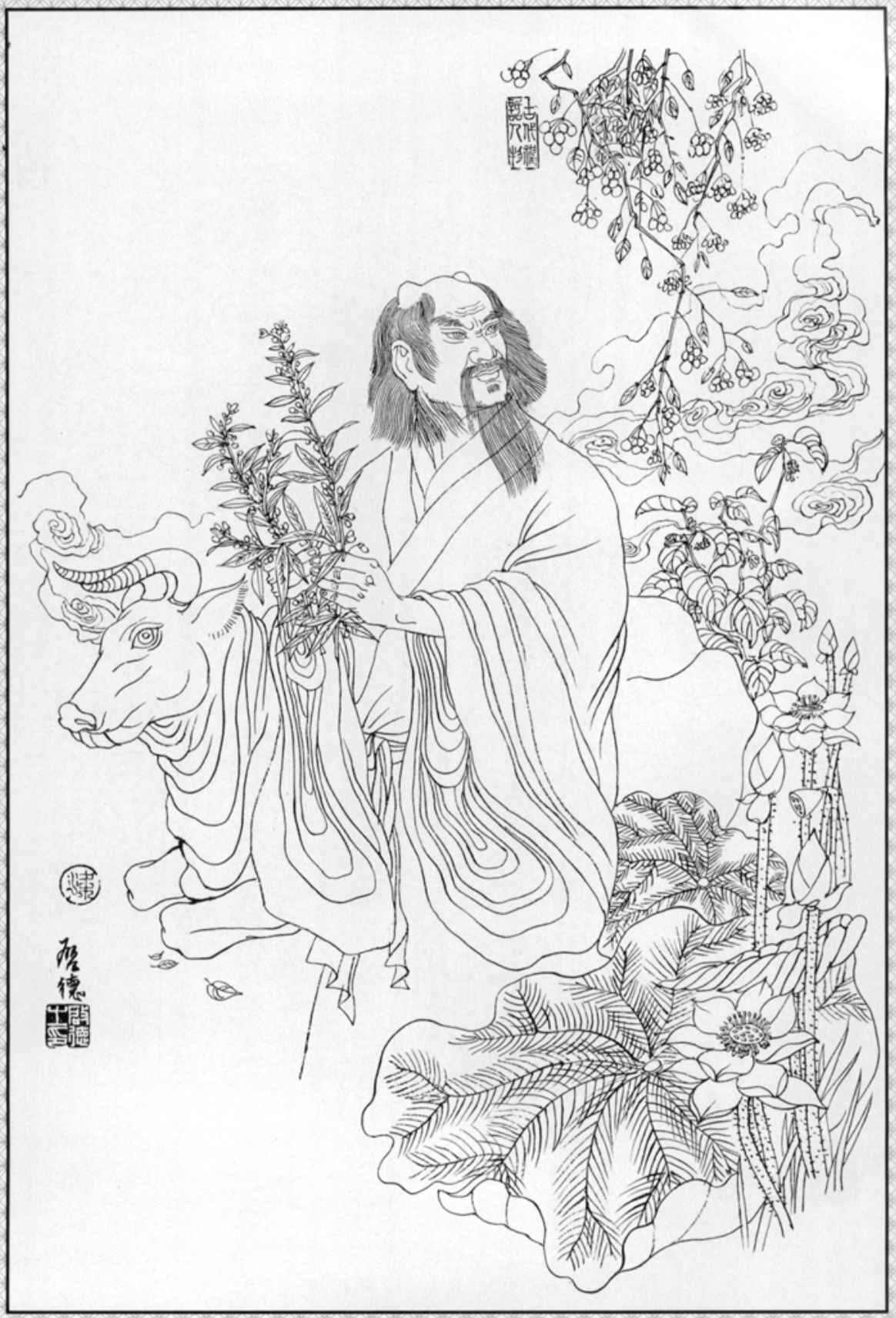
2001年4月8日

目 录

盘古开天地 …… 1
炎帝神农氏遍尝百草图 …… 2
黄帝轩辕氏图 …… 3
始祖神伏羲图 …… 4
始祖神女娲娘娘 …… 5
鹊桥相会 …… 6
梁山伯与祝英台 …… 7
白娘子盗仙草 …… 8
水漫金山斗法海 …… 9
嫦娥奔月 …… 10
后羿射日图 …… 11
柳毅传书 …… 12
天女散花 …… 13
追鱼 …… 14
牡丹仙子 …… 15
秋翁遇仙记 …… 16
月下老人 …… 17
精卫填海 …… 18
哪吒戏龙 …… 19
吉祥童子（和合二仙）…… 20
刘海戏金蟾 …… 21
福神图 …… 22
禄神图 …… 23
寿星图 …… 24
麻姑献寿 …… 25
天后圣母妈祖 …… 26
九天玄女娘娘 …… 27
顺天圣母 …… 28
天官赐福 …… 29
武财神赵公明 …… 30
文财神范蠡 …… 31
造字神苍颉 …… 32
天下之巧匠鲁班 …… 33
酒神杜康 …… 34
蚕神图 …… 35
梨园神唐玄宗 …… 36
钟馗神威图 …… 37
紫气东来（老子入关）…… 38
玉皇大帝 …… 39
王母娘娘 …… 40
真武大帝 …… 41
李铁拐（八仙过海）…… 42

钟离权（八仙过海）…… 43
张果老（八仙过海）…… 44
何仙姑（八仙过海）…… 45
蓝采和（八仙过海）…… 46
吕洞宾（八仙过海）…… 47
韩湘子（八仙过海）…… 48
曹国舅（八仙过海）…… 49
祖师真人张天师 …… 50
祖师真人张三丰 …… 51
关圣帝君图 …… 52
五显灵官华光天王 …… 53
如来佛 …… 54
观音菩萨 …… 55
千手观音 …… 56
如意轮观音 …… 57
文殊菩萨 …… 58
弥勒佛 …… 59
唐僧取经图 …… 60
孙悟空三打白骨精 …… 61
真假美猴王 …… 62
猪八戒斩妖图 …… 63
沙僧图 …… 64
降龙罗汉 …… 65
神僧济公活佛 …… 66
达摩一苇渡江图 …… 67
封神演义姜子牙 …… 68
增长天王（四大天王职风）…… 69
广目天王（四大天王职调）…… 70
多闻天王（四大天王职雨）…… 71
持国天王（四大天王职顺）…… 72
神将韦驮 …… 73
普贤菩萨 …… 74
祥龙献福图 …… 75
仙姑弹琴图 …… 76

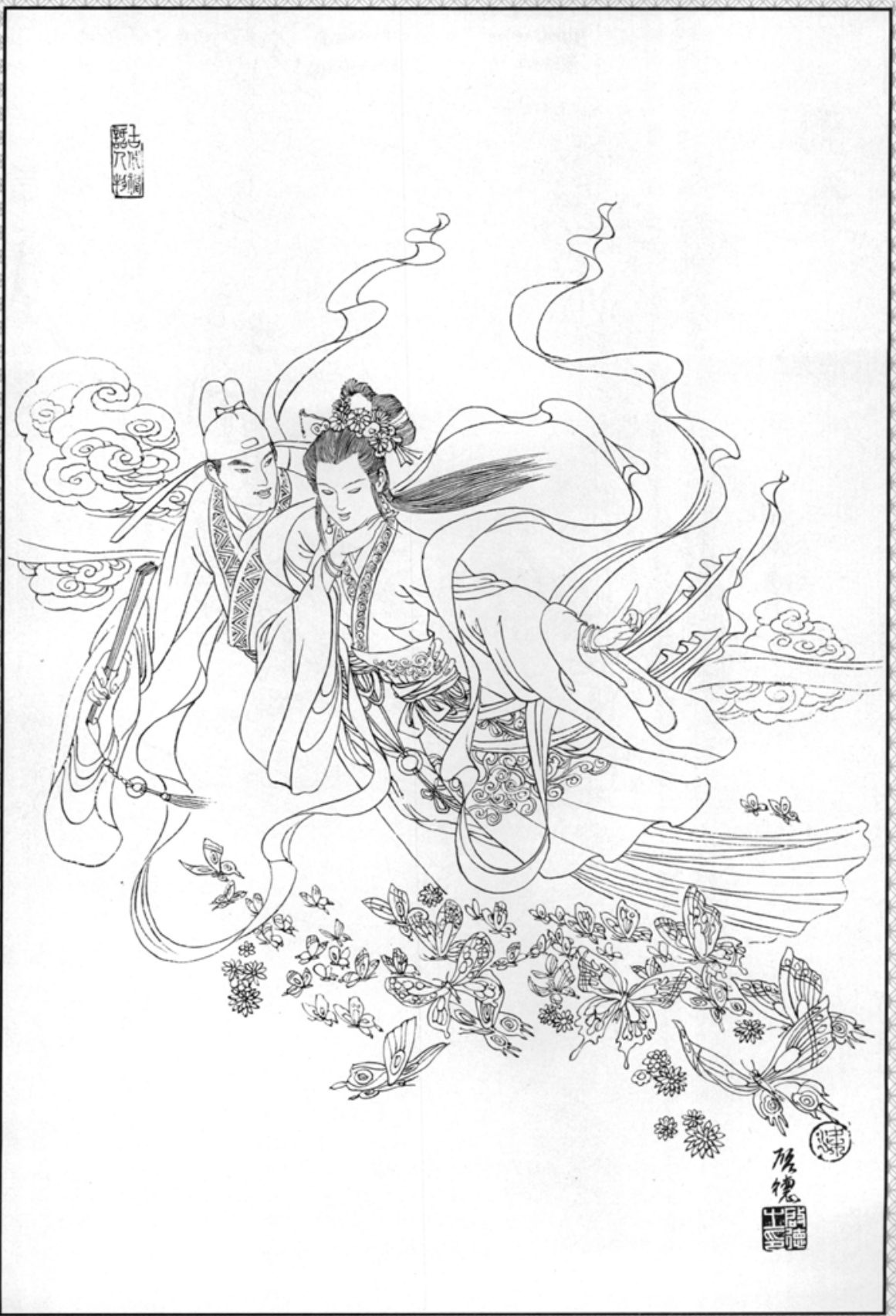




需要正本请访问 www.ertongbook.com

始祖神伏羲图

四



需要正本请访问 www.ertongbook.com