

唐代仕女画中女性形象的数字化表达

臧鑫

(鲁迅美术学院 辽宁 大连 116600)

【摘要】唐代是封建社会最为辉煌的时代，也是仕女画的兴盛阶段。唐代仕女画中的女性形象作为一个独立而鲜活的审美对象，它的出现对后世中国人物画的发展有着深远的影响。然而对于唐代仕女画中的研究与传承步履维艰，与其相关的作品多藏于博物馆当中，原作很难看到，而且因为传统仕女画的绘制工序复杂，绘画材料与工具要求严苛，不亲临原作很难准确地理解与把握它的用笔、用色等，这对传统绘画的传承与发展而言，无疑是受到了阻碍。而这一系列问题对于数字化飞跃发展的当下，恰当地运用数字化手段就可以得到一定程度的缓解。本文即是针对其中唐代仕女画中仕女形象的绘制，详细介绍了用数字绘画的形式再现唐代仕女画的优势、具体绘制步骤与传播等内容，希望通过本文的研究与解析能对唐代仕女画的传承与发展起到一定的作用。

【关键词】仕女画；数字绘画；传统绘画

中国的人物画是中国画中的一大画科，仕女画是中国传统人物画中的一个分支。唐代仕女画作为人物画的重要组成部分，其技法丰富，表现细腻，用色华美。由于传统绘画受制于原作、材料与工具等的限制，现代绘制者很难逼真地再现唐代仕女画的原貌，但在数字媒体高度发展的今天，数字绘画具有以往传统手绘不可替代的优势，用数字绘画手段可以几近逼真地再现唐代仕女画的原貌，这对进一步传承与弘扬中国传统文化有着重要的现实意义。

1 唐代仕女画的传承与发展的现状

唐代人物画在魏晋的基础上获得了较大的发展，随着社会经济的发展与上层阶级的需求和爱好，唐代的肖像画、仕女画风靡一时，从而也使得唐代人物画成为中国传统人物画的巅峰。

1.1 唐代仕女画传统绘制手法的缜密性

唐代仕女画作为中国传统绘画的一部分，从绘画步骤到绘制工具再至用笔、着色等绘制过程都有着一系列的要求，需要严谨把握。下面以唐代著名的人物画作《虢国夫人游春图》为例略加说明：

首先，从材料工具来看，它与其他绘制传统中国画要求大致相同，主要采用毛笔、熟宣纸或熟绢、矿物质颜料、墨、砚、胶与矾等。这些绘画材料、工具历史悠久，且品种丰富，每种材料与工具还可以细分为不同的种类。以毛笔为例，以笔头原料做分类，常见的有狼毫、羊毫、兔毫等；以尺寸来分类，有小楷、中

楷和大楷；以软硬度分类有硬毫笔、软毫笔和兼毫笔。由此可见，仅从笔来分析就极其繁复，不可枚举。然而工具材料的选择和应用不仅要了解其特性，还需要对其熟练运用，单从这一点来看，传统绘画的复杂性就可见一斑。

其次，从人物画的技术特征来看，对手绘的要求则更高，绘制步骤有严格的程序。从造型方法、着色特点、线的运用到渲染技法都需要成熟的绘画功底。没有大量的中国画临习实践，是很难呈现出唐代传统人物画到精髓。¹

从以上两个方面的分析来看，唐代传统人物画的绘制过程是极其繁琐的，不仅对材料工具要求严格，对绘制者的技能也要求极高。

图1《虢国夫人游春图》

1.2 唐代仕女画传统绘制手法的传承与发展

在唐代仕女画传统绘制手法的传承与发展中，对真迹的观摩和学习是不可或缺的一个重要环节。然而与唐代仕女画相关的代表作大多散落在各省市的博物馆，这些古画作为镇馆之宝，很少展出，普通观者难得一见。例如《簪花仕女图》这样的国宝级作品，珍贵且不易留存，所以原作的展出时间有具体的限定，很快由复制品替代，而且复制品若不是逢上大展，也是见不到的。

由此可见，唐代仕女画传统绘制手法的传承受到了客观条件的限制，这在不同程度上也阻碍了它的进一步发展。

2 数字绘画对于复制唐代仕女画的优势

人类进入21世纪以来，随着计算机技术、网络技术和数字通信技术的高速发展与融合，艺术的方式也被极大地拓宽，尤其是近几年的沉浸式艺术展，极大的刺激了作为单一视觉的绘画。通过数字绘画对唐代仕女画的原作进行复刻，相对于传统绘制手法具有极大的便捷性，同时在数字技术的助推下，唐代仕女画用笔、用色的法则也将转化为信息时代的一种数字化语言，从而使唐代仕女画得到最好的传承。

2.1 数字绘画复制唐代仕女画的便捷性

数字绘画复制唐代仕女画较之传统手绘具有一定的便捷性。数字绘画是利用数字作为绘画的媒介，台式电脑、笔记本电脑以及平板电脑都可以作为绘画的载体，不受传统手绘材料、工具和场地的限制，可以随时随地进行绘制；在用数字绘画的形式进行复制中，整个过程可以随时进行修改，随时储存，而且用储存设备进行储存携带方便；用数字绘画的形式复制的仕女画没有唯一性，可以无限复制。

总而言之，采用数字绘画复制仕女画的整个过程，就是把传统绘画中的纸张换成数位板，毛笔换成了压感笔，通过调整绘画软件中的参数来调整画笔的大小、画笔的效果。这相对于一次成型、作画工具复杂的传统绘画来说数字绘画具有很大程度的便捷性。

2.2 数字绘画还原唐代仕女画的精准度

通过数字绘画还原唐代仕女画的效果可以分为两种，一种是绘制刚完成时的效果，其画面还没有经过时间的洗礼，处于新鲜的状态，颜色比较艳丽；另一种则是经过岁月的沉淀的效果，由于纸张和颜料经过氧化，画面发黄泛旧。与第一种绘制效果相比，第二种效果的实现有很大的难度，如果用传统绘画方式进行复制，则受材料、工具与时长等限制，若能达到惟妙惟肖的效果，程序极其复杂，制作时间漫长。而数字绘画通过充分利用数字化设备的便利条件，通过软件反复对整体画面进行修改、调整，这种可反复修改的功能也促使画面与原画的精准度得到相对提升。

3 数字绘画复制唐代仕女画的具体方法

在国泰民安、生活富足的唐代鼎盛时期，唐代女性妆容精致、多样、服饰款式众多，风格多变。在现存的唐代仕女

1 《经典古画技法讲——虢国夫人游春图》

画中,对于仕女的妆容与服装样式的呈现非常直观,但若用传统方法复制原画,不仅工序繁多,耗时长,而且需要画师有高超的绘画技能。而利用数字绘画进行复制时,只要掌握 Photoshop 软件,熟悉软件中的制作工具,不仅可以相对精准的描绘,还可以节省大量的绘制时间,达到事半功倍的效果。

3.1 唐代仕女画中女性妆容的刻画

妆容是对唐代仕女画形象研究中不可或缺的一部分。唐代仕女妆容样式繁多,不同的妆容表现手法也不同。在《中国古代服饰研究》一书中,对《胡服美人图》妆容有这样的描述:“眉间有黄星靛子,面颊间加月牙儿点状²。”靛子和面颊点妆都是唐代女性独具特色的面部装饰,面颊点状指斜红,一般描绘在太阳穴的位置。比如《宫乐图》,一众贵族女性面部统一做红妆,并采用三白法,八字眉、柳叶眉各具千秋,除此之外还有各种样式的花钿。对于唐代仕女画中女子妆容的绘制,无论是传统绘画,还是数字绘画,都需要一定的精密度。

传统绘画在对唐代仕女画女子五官、面部的刻画中,从工具、材料到技法都有一系列的要求,稍不注意就会画废一张画。在用数字绘画复制中,其工具、材料自始至终只是电脑和手绘板,通过绘画软件设置出不同粗细、不同硬度的笔刷,在刻画仕女眼睛、眉毛、鼻子和唇线等细节时,要求画笔偏小、笔刷硬度偏高,笔与笔间距要小。同时,在不同的图层中绘制,不满意可以反复修改相应的图层。

在唐代仕女画中,女性妆容除了五官的刻画,妆容中底妆、面部妆容也是重要的一部分。主要妆容有啼妆、醉妆、赭面妆、三白妆和血晕妆。这些妆容的区分除去五官刻画中的形状不同,腮红就是重要部分。³在数字绘画中,对于面积较大、边缘较虚的腮红,笔刷要设定为硬度低、间距略大,画笔也要偏大。在处理一些面饰时,可以两者结合,一边运用绘制效果较为尖锐的笔刷做细节刻画,一边运用类似喷枪效果的笔刷进行部分晕染,便可以达到完美的画面效果。颜色方面除了吸取原画颜色之外,也可以通过调整色相、明度、饱和度等数值来获取所需要的效果。

3.2 唐代仕女画中女性服饰的复制

纹样不论是古还是今,在服饰研究中都是重要的一环,尤其在传统女性服饰中更是不可小视的一部分。在传统唐代仕女画绘制的方法中,女性服饰的四方连续或四方连续纹样只能逐笔勾勒,一个个描绘,但在数字绘画的绘制中则大可不必,例如《胡服美人图》(图3),针对其中仕女服饰上领口和袖口的规律性纹样,可以在绘图软件中新建一个图层,绘制其中一个单位的图案即可,其他通过对该图案的复制获得,复制次数不限,达到图案要求的数量为止,如需细微改动则可以直接改动复制后的图层,随时调整纹样的大小、颜色、位置以及细节等,以简短的时间就可以达到传统绘画一笔笔绘制出的效果。

另外,用数字绘画的形式在具体绘制唐代仕女画时,还可以通过油漆桶这类的快捷工具对颜色进行整体填充,不用像传统绘画那样,一笔一笔,一遍一遍地进行上色。比如《舞乐图》中的儒裙,大面积为同一色彩,没有渐变等特殊变化,基本属于平涂,这样就可以运用油漆桶工具,即用画笔勾选出所需要填色的部分后,然后就可以进行一键填充了,这样可以省略掉了在传统绘画中逐步铺色的过程,衣褶的阴影部分则选用硬度低、面积大的笔刷稍加绘制则可,节省了大量的时间。

图3:《胡服美人图》局部

3.3 唐代仕女画中丰富的色彩层次处理

唐代仕女画原作由于经过时间的洗礼,颜料被氧化,色彩模糊不清,而且还增加了一些斑驳的岁月留痕,色彩层次极为丰富。传统手绘若想达到这种逼真的色彩效果,不知要经过多少道工序,耗费多少时间做旧、清洗、勾染与调试。但在用数字绘画绘制这种色彩时,首先,可以通过扫描后的电子版图片直接吸取原画上的颜色,让画面颜色与原画效果更加接近;其次,可以通过新建图层,叠加肌理素材,增加肌理的丰富性;最后,调整图层窗口中的正片叠底,就可以获得相应的色彩层次。

同时,对于整个画面色彩的控制也可以通过绘画软件中的快捷方式调整明度、饱和度与色相等,相对精准地把握住原画颜色的微妙变化。比如《簪花仕女图》中逗狗女子的薄纱外衣,隐隐约约露出内衣的纹饰,这件质薄清透的沙质外衣在传统绘画绘制中,需要对矿物质颜料有深度了解,外加纯熟的用笔功夫。但在在数字绘画中可以运用 Photoshop 调节透明度的功能,调整图层窗口中的透明度数值,几乎就可以达到和原画相同的效果。

总之,唐代仕女画的数字化复制是以传统绘画造型研究为基础,从原作入手从根本出发,了解原作的作画过程、所需工具、材料与传统创作技法,在此基础上,进行数字化复制。对于传统绘画而言,数字绘画不止是一种技术上的创新,也是一种对传统文化的传承,数字化绘制带来了创作上便利的同时,也拓宽了人们对于唐代仕女画认知的渠道,让大众能以最快速、最便捷的方式了解唐代仕女画的具体状貌,通过仕女画所展示的唐代女性生活、服饰与妆容等,加深对传统文化的了解与传承。

参考文献:

- [1] 朱继美. 唐代仕女画. 吉林: 吉林文史出版社, 2010
- [2] 黄培杰. 唐代仕女工笔画研究. 天津: 天津人民美术出版社, 2007
- [3] 沈从文. 中国古代服饰研究. 北京: 商务印书馆, 2011
- [4] 游丽云. 唐代仕女妆容文化探微. 新北市: 稻香出版社, 2015
- [5] 肖蓝、李峰. 经典古画技法实讲——虢国夫人游春图. 湖北: 湖北美术出版社, 2014
- [6] 张宇主编. 绘声绘色——当代连环画的传承与发展论文集. 辽宁美术出版社, 2020

作者简介:

臧鑫(1995.2—),女,汉族,籍贯:辽宁大连人,鲁迅美术学院传媒动画学院,19级在读研究生,硕士学位,专业:静态动画,研究方向:数字绘画与艺术特效的当代性表达。

2 沈从文《中国古代服饰研究》

3 总结于《唐代女性妆容文化探微》