

故宫画谱

人物卷

罗汉

孙恩扬 编写

中国历代名画技法精讲系列

薛永年 主编

故宫出版社

故宫画谱

中国历代名画技法精讲系列

薛永年 主编

人物卷·罗汉

孙恩扬 编写

故宫出版社

图书在版编目（CIP）数据

故宫画谱·人物卷·罗汉/孙恩扬编写. —北京:
故宫出版社, 2013.10
(中国历代名画技法精讲系列/薛永年主编)
ISBN 978-7-5134-0493-8

I. ①故… II. ①孙… III. ①罗汉—中国画—人物画—
—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第249777号

《故宫画谱》编辑出版委员会

主 任 单霁翔
副 主 任 李 季 王亚民 陈丽华
主 编 薛永年
执 行 主 编 赵国英 吴涤生
编 委 (按姓氏笔画为序)
孔 耘 王赫赫 文 蔚
刘海勇 朱 蓝 吴涤生
余 辉 阴澍雨 陈相锋
张东华 赵国英 曾 君
程同根 傅红展 潘一见

中国历代名画技法精讲系列
故宫画谱·人物卷·罗汉

编 写: 孙恩扬

出 版 人: 王亚民
责任编辑: 朱 蓝 付韦鸣
装帧设计: 刘 远 曹 娜 李 程 曹启鹏
责任印制: 马静波
出版发行: 故宫出版社
地址: 北京市东城区景山前街4号 邮编: 100009
电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479
网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn

印 制: 北京盛通印刷股份有限公司
开 本: 8开
印 张: 10
版 次: 2013年10月第1版第1次
书 号: ISBN 978-7-5134-0493-8
定 价: 68元

序

薛永年

学习绘画，无外两种途径：一是师古人，即向前人的作品学习，办法是临摹；一是师造化，即向大自然学习，直接从描写对象提炼画法，方法是写生。这是绘画普遍规律，中西绘画概莫能外，所以英国著名的风景画家康斯太勃（John Constable）也说：“在艺术和文学上有两条道路可以使艺术家出头。一条道路是研究其他艺术家的完美作品，模仿他们，选择和重新组合他们创造的美。另一条道路是在美的原始源泉中——在自然中寻求完美。”^①

毫无疑问，师造化比师古人更具有根本意义，但是历史悠久的中国绘画受传统哲学、中国书法和中国诗歌的陶融，一开始就不满足于模拟对象的外形，而是「外师造化，中得心源」，讲求大胆高度的艺术加工，追求以高度的概括和精到的提炼传神写意。由之在长期的历史发展中，积淀了对应物象的丰富图式，形成了适应特殊工具材料以呈现图式的固定程序，以致于董其昌说：“画家以古人为师，已自上乘，进此当以天地为师。”^②

要想在艺术创新中，体现中国画的民族特色，就需要掌握前人的图式与规程。除去老师的口传心授之外，研习画谱是必要的入门之径。历来的画谱，大体有两种，一种是经过整理而谱系化的画学文献汇编，比如宋代的《宣和画谱》、清代的《佩文斋书画谱》。另一种是分门别类的画法图说，是按照画科系统讲解画法的图文并茂的图谱，比如《芥子园画传》。我们所说的能够作为入门之径的画谱，主要是画法图说这一类。自古及今，最有影响的图说类画谱，要数《芥子园画传》，此书又称《芥子园画谱》，系清初沈心友邀请画家王概、王蓍、王臬、诸升编绘而成。所编各集，先按画种，后按题材分类，既讲画法源流，又有画法浅说，不但汇集了技法歌诀，而且特别注意用笔与布置、图式与程序，有图有文，浅显易懂。早已成为一部便于初学者通过临摹掌握国画技法的经典著作，二百多年来，产生了广泛的影响。

但是，二十世纪以来，西学东渐，在美术领域改造国画的声浪高涨，新出现的融合中西一派得到了长足发展，在传统基础上出新的借古开今一派，在较长的时间内被边缘化了，正像潘公凯所说的那样：“在挤迫中延伸，在限制中拓展。”^③以至于提出文化强国战略之后，人们才惊讶地发现，中国画失落了许多本来不该丢失的东西，于是提出了认真传承中国画传统的迫切任务。

故宫博物院拥有丰厚的传统资源，是典藏历代法书名画的宝库；故宫人不仅是精神家园的守卫者，更是创造新时代艺术的支持者和参与者。为了利用故宫博物院的传统艺术资源，满足社会公众学习掌握中国画基础技能进行临摹训练的需要，并用现代手段加以丰富深化，故宫博物院继推出《故宫珍藏历代名家墨迹技法系列》之后，策划了吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编写经验的《故宫画谱》。

《芥子园画传》虽然在当时已是通过临摹学画的极好教材，但是今天看来也存在明显缺欠，其一是所依据的古代作品多属私人收藏的一般作品甚至旧摹本，其二是木版彩色套色的印刷技术在呈现笔墨设色的精微与丰富方面不免存在难以克服的局限。而《故宫画谱》则在吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编写经验的基础上，弥补上述不足，着力发挥三大优势：一是以故宫为主的名画收藏，二是学有专攻的画家编者群，三是当代高水平的印刷技术。

我乐于共襄此举，不仅因为我是故宫博物院古书画研究中心的客座研究员，而且深感编写这套书的意义重大。近年来，举国上下一直为实现中华民族的伟大复兴而致力于「建设优秀传统文化的传承体系」。而《故宫画谱》的编写，恰恰是建立传统绘画传承体系的积极探索，它必将对继承和传播中国传统绘画的基础训练而古为今用地造就人才，促进理解民族艺术思维方式与提炼手段，进而推动写生以至美术创作的大发展，起到扎扎实实的作用。

注：① 奥耐格·文杜里《西欧近代画家》上，37页。钱景长、华木、佟景韩译，人民美术出版社，1979年。② 董其昌《画旨》卷上，引自于安澜编《画论丛

刊》上，72页，人民美术出版社，1962年。③ 潘公凯《在挤迫中延伸在限制中拓展远望二十世纪中国画》，载《美术》1993年第8期。

凡例

一、本系列丛书编写分为综合卷，山水卷，花鸟卷，人物卷四大部分，中国画《基础导论》归入综合卷中，其余三部分，沿用美术学院对中国画的基本分科方式。在山水、花鸟、人物卷中，基本按照题材的不同分别成册，考虑到某种技法对于该画科尤为重要，也有按照技法的不同分别成册者，如在山水卷中，既包含《松树》、《山石》、《溪泉》等题材分类，也有《青绿》、《浅绛》等技法分类。

二、本系列从书中，针对个别重要题材，按照技法不同分为两册，如《梅花》与《墨梅》等，依照传统方式为之命名，前者指工笔画梅，后者指写意画梅。其余题材，则将工笔与写意归于一册，笼统以题材命名。

三、本系列丛书除《基础导论》外，其余分为「基础画法」、「技法精讲」、「名作临摹」三部分。「基础画法」以历代画谱为依据对该题材基础画法进行解析，「技法精讲」选取五至六幅历代经典作品进行临摹讲解，「名作临摹」提供历代名画整体或局部的高清图版，以时代排序。

四、本书选用的历代画谱包括《芥子园画传》、《梅花喜神谱》、《冶梅竹谱》、《顾氏画谱》、《梦幻居画学简明》、《三希堂画谱分类大观》、《张子祥课徒稿》、《罗浮幻质》等。

五、本书所涉及画家生卒年，以徐邦达编《改订历代流传绘画编年表》（人民美术出版社，1985）为主要依据；文中引用历代画论等古籍内容，以俞剑华编《中国画论类编》（人民美术出版社，1986）为主要依据。

导读

中国古代绘画在宋元以前，一直以人物画为首要，比较山水、花鸟画科而言，人物画更强调「助人伦，成教化」的道德功能。北宋《宣和画谱》中绘画分科以「人物」为第一，而其中又以「道释人物」为第一中之首，这种分科情况说明古代绘画强调审美与道德境界合一的观念。现实中，道释人物本是追求精神至上的一群人，是试图超越世俗情欲染污而升华自我人生境界的人，从这一点来看，便可以理解代表宋代权贵趣味的《宣和画谱》尊道释人物画为第一的编史逻辑了。追溯绘画源头也可得知，人物画早自周代就有以描写圣贤志士为己务、以合于道德之操守为自律的观念传统。

在佛教盛行东土以前，虽经东汉明帝白马驮经而开始礼佛，那时佛教美术还未兴盛。至魏晋及以后时代，佛教成为世俗社会的普遍信仰，佛教美术相应也兴盛起来，这其中经历了诸多中外美术交流之盛事，人物画法也经由历代名家里手的创造而臻于精熟。尤其又经唐人水墨画法之肇创，如此醇厚画史积淀与拓展才有北宋画院以「道释」人物为第一的史籍认识。即使当时强调自性表达的文人画家米芾，也赞许人物画中道释内容为第一位。这说明在古人眼里，道释人物画并不是单纯强调描绘技巧的画种，当然也不是因为历代道释人物画题材内容的丰富多样性所致，实际上古人所看重的地方在于，道释人物所描绘的是一种高尚人生境界，是一种至高的生命智慧图样，其中蕴含古人对世界与人生的深沉思考与表达。因此，道释人物画是至高之「道」的载体，从而超越绘画之单纯的审美境界。我们学习、观赏古代罗汉像，要从这一层面出发和思考，才能真正了悟画面所蕴含的丰富意味和不二真谛，从而能在临摹创作的时候从容自如。

从形而下的绘画语言层面上讲，经由历代杰出艺术大师的创造，道释人物的绘画技法多样，形式语言丰富。早期有谢赫「六法」奠定绘画品鉴和技法基础，而唐代水墨画风格兴起又使「书画同源」、「墨分五色」等观念深入艺术创作中，渐而文人写意风格风行宋元以降。可以说道释人物画细密惜墨以赋彩，减笔泼墨而写意，白描、设色、水墨法等不同风格趣味蔚为大观。

道释人物画作者有文人、民间画工、方外隐逸者等，可以这么说，魏晋至清代以来的古代绘画大师大都擅长佛教美术题材，如顾恺之、张僧繇、陆探微、吴道子、王维、贯休、石恪、李公麟、武宗元、刘松年、马远、梁楷、牧溪、赵孟頫、陈洪绶、石涛等，他们的作品因时代变迁而展示不同世风，因心境而映现法外意趣。在考察与学习这一类题材时，首先要关注时代风格与个性志趣，可以先专注学习某家某派，先追一路，然后再纵横涉猎，必在画罗汉的道路上有所精进。

目录

基础画法

罗汉像的基本造型特点·····	2
罗汉像的基本画法·····	4
罗汉像的表现技法·····	19
临摹要点·····	24

技法精讲

宋 刘松年 罗汉(一) 轴·····	26
宋 周季常 五百罗汉图(洞中入定) 轴·····	32
宋 梁 楷(传) 布袋和尚图 页·····	38
元 赵孟頫 红衣罗汉图 卷·····	44

名作临摹

唐 卢楞伽(传) 六尊者像图 册·····	52
五代 贯 休(传) 罗汉图(三) 轴·····	54

宋 周季常 五百罗汉图(渡水罗汉) 轴·····	55
宋 周季常 五百罗汉图(云中示现) 轴·····	56
宋 牧溪 罗汉图 轴·····	58
宋 赵 湑 迦诺迦跋蹉尊者图 轴·····	59
宋 李 确 布袋图 轴·····	60
宋 梁 楷(传) 布袋和尚图 轴·····	61
宋 刘松年 罗汉(二) 轴·····	62
宋 陆信忠 那伽犀那尊者图 轴·····	63
宋 金大受 十六罗汉图(戍博迦尊者) 轴·····	64
宋 金大受 十六罗汉图(迦哩尊者) 轴·····	65
宋 佚名 罗汉图(一) 轴·····	66
宋 佚名 罗汉图(二) 轴·····	67
元 佚名 应真图 轴·····	68
明 陈洪绶 杂画 册·····	69
明 丁云鹏 十八罗汉图 卷·····	70
明 丁云图 罗汉册·····	72

基础画法

罗汉像的基本造型特点

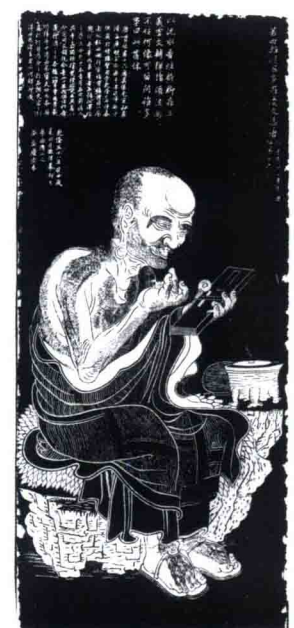
我们现在所讲的罗汉像，实际多指晚唐五代以后兴起的纸、绢本道释绘画。五代高僧贯休曾画十六幅罗汉像，名「十六应真」，自言为「梦中所睹」。罗汉指取得佛教阿罗汉果位的修行人，贯休画的罗汉像「庞眉大目者，朵颐隆鼻者，倚松石者，坐山水者，胡貌梵相，曲尽其态。」这是因为罗汉像实际画的是佛陀涅槃时嘱托的十六位住世弟子，因此罗汉像皆为印度胡人形象。

从贯休十六应真像继承而来的罗汉像造型特点是形象怪诞野逸，后来罗汉像在宋代渐渐汉化，造型变得朴实平和。在罗汉人数上，宋以后又增加降龙、伏虎二罗汉，变成十八罗汉像，也有一说是增加了迦叶和君徒钵叹。十六、十八罗汉像之外也有五百罗汉像流传，如南宋周季常所作的《五百罗汉图》，梵汉形象皆有。

罗汉形象不像佛、菩萨画像仪轨谨严，罗汉表情夸张、神态多样，这是文人乐于画水墨写意罗汉像的一个主要原因，由此，罗汉像也成为文人画的一个重要题材。寺庙流传的罗汉像多为工笔设色画法，肖像式描写，注重细节；文人墨戏罗汉像则注重笔墨趣味，以水墨画法为主。

十六罗汉像名称

最早据《法住记》记载十六罗汉：第一尊者名宾度罗跋啰惰阇，第二尊者名迦诺迦跋厘惰阇，第三尊者名迦诺迦跋厘隋阇，第四尊者名苏频陀，第五尊者名诺诃罗，第六尊者名跋陀罗，第七尊者名迦哩迦，第八尊者名伐阇罗弗多罗，第九尊者名戍博迦，第十尊者名半托迦，第十一尊者名罗睺罗，第十二尊者名那伽犀那，第十三尊者名因揭陀，第十四尊者名伐那婆斯，第十五尊者名阿氏多，第十六尊者名注茶半托迦。

罗汉像的基本画法

罗汉像表情夸张，人物面貌古怪而不狂悖，丑怪而不邪恶，要具有内在慈悲智慧之意味，这是我们在画罗汉像时首要注意的一点。

五官表情

罗汉表情丰富，五官特征明显，造型极其夸张，虽没有一定的画法格式可循，但我们可以通过人物示现的五官特征来抓住丰富的表情。

慈

慈悲喜舍，四无量心，现柔和亲近之脸相。

惊

精神外露，神态夸张，若顿悟与降伏时之情形。

悦

经行禅悦，法喜充满，罗汉也有喜悦轻松之神态。

怒

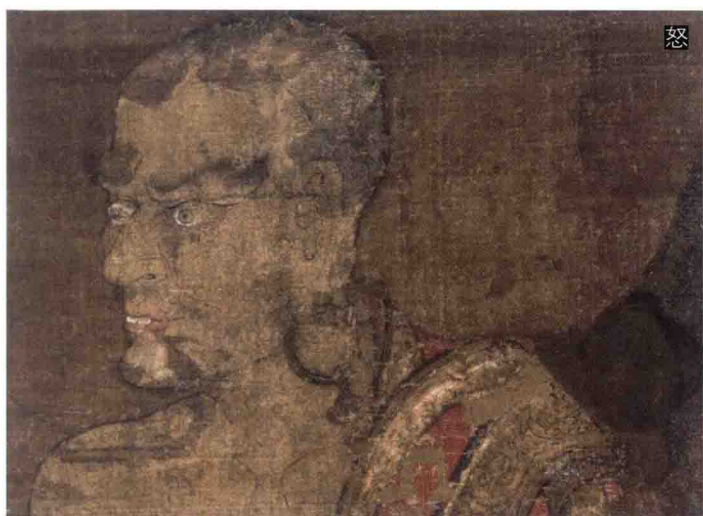
降伏烦恼，道心坚定，或外示愤怒之相。

哀

悲哀苦相，多在描绘佛涅槃时罗汉悲恸的形象。

定

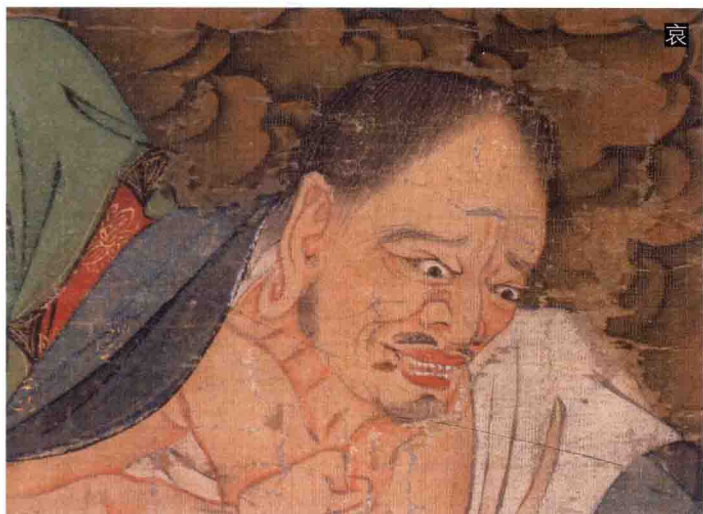
禅定为度，如如不动，为罗汉平时修禅定之相。

宋 佚名 罗汉图（局部）

宋 佚名 罗汉图（局部）

宋 陆信忠 佛涅槃图（局部）

宋 陆信忠 那伽犀那尊者图（局部）

宋 周季常 五百罗汉图（局部）

宋 金大受 十六罗汉图（局部）

五官形式

眼相

笑目

笑目神采在于虚染眼轮匝肌成球体，眼上一笔，中间行笔较实，尾部鱼尾纹自然虚收，笑意乃出。

俊目

俊目细长，意远而神藏，上眼一笔长，外眼角稍往上收，瞳孔与眼白黑白分明。

暴目

暴目眼大而神露，肿眼泡，瞳孔黑而突出，是描绘传统神话人物形象的夸张手法。

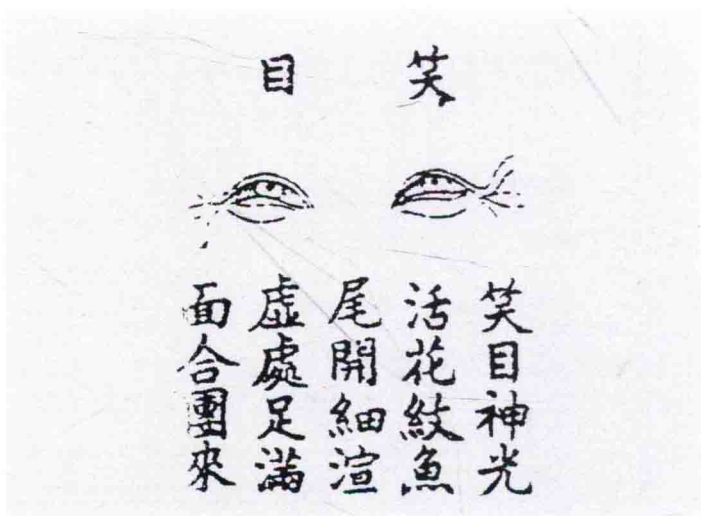
宋 梁楷（传）布袋和尚图（局部）

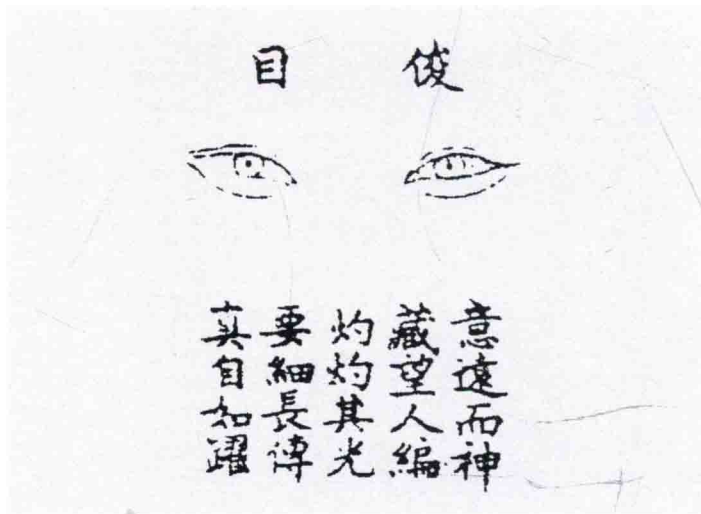
宋 金大受十六罗汉图（局部）

无年款佚名十六罗汉（局部）

《三希堂画谱分类大观》

《三希堂画谱分类大观》

《三希堂画谱分类大观》

英目

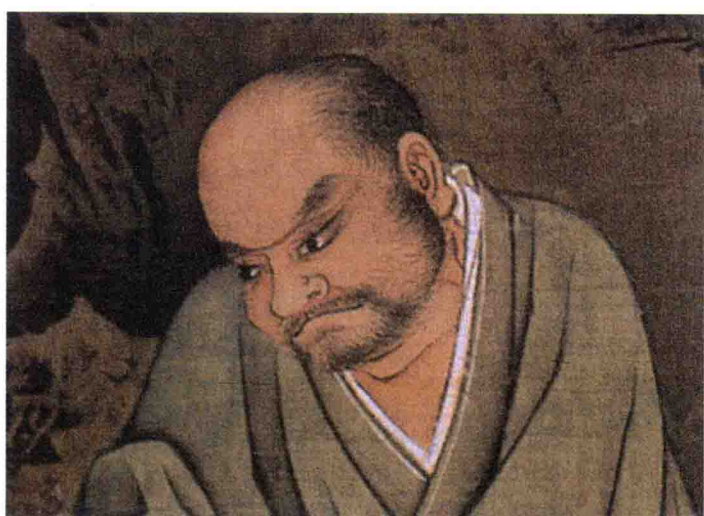
英目神而威，黑白分明，眼上一笔宜重而实，外眼角上翘。

覷目

覷目神识无定，所谓光藏气里，毛长珠大神悬，画时注意眼下一笔可稍微向上合拢。

老目

老目神气内敛，眼小多皱纹，勾线时注意皱纹走向，然后，略染淡墨。

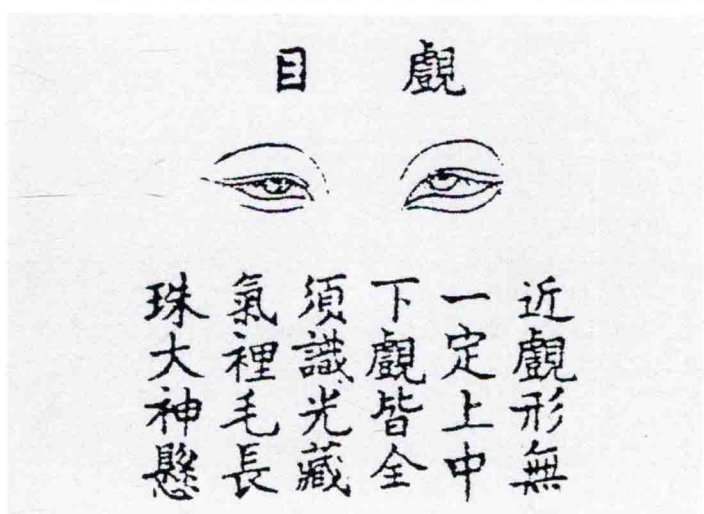
宋 林庭珪 五百罗汉图（局部）

《三希堂画谱分类大观》

宋 林庭珪 五百罗汉图（局部）

《三希堂画谱分类大观》

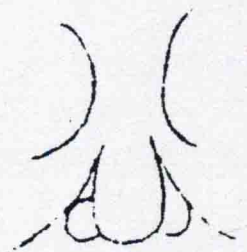
宋 李嵩 罗汉（局部）

《三希堂画谱分类大观》

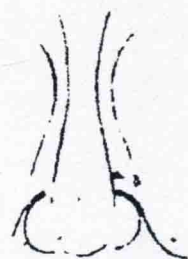
名雖塌鼻亦圓隆
觀滿陰陽環抱豐
年壽山根平且潤
開深兩孔鼻門中

塌鼻圖

染見高峯沒改移
無痕無跡妙誰知
更兼潤色提神氣
直貫天庭自絕奇

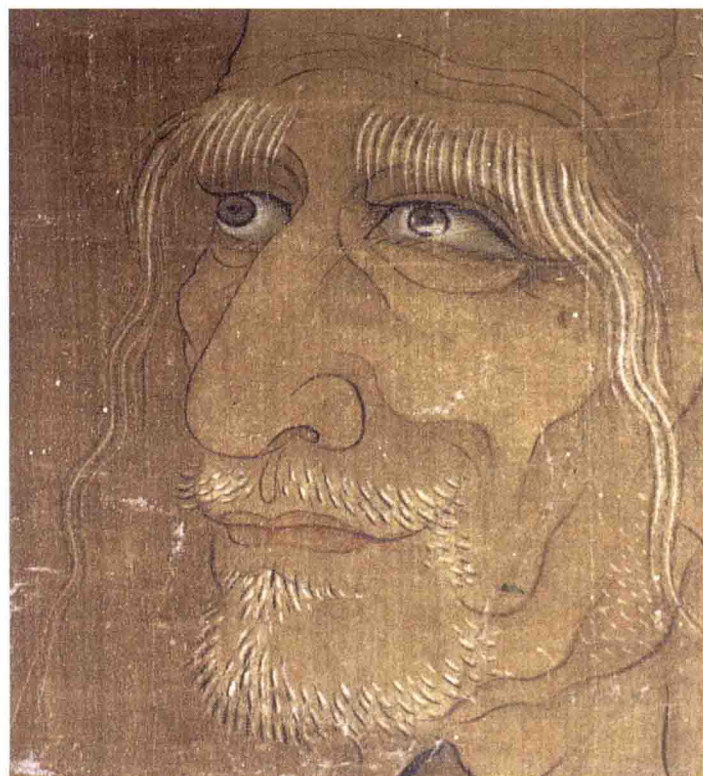
高鼻圖

宋 梁楷 泼墨仙人图（局部）

元 佚名 十六罗汉图（局部）

鼻相

塌鼻

塌鼻实际并不是真塌，而是因鼻肌厚实而鼻梁低的缘故，所谓名虽塌鼻亦圆隆。

高鼻

鼻梁高、鼻子根部大致与眉骨平齐，如梵人西域人鼻相，在罗汉画法中常见。

瘦鼻

瘦鼻见骨，鼻翼薄而硬，勾线时宜随鼻梁结构有方折变化。

肥鼻

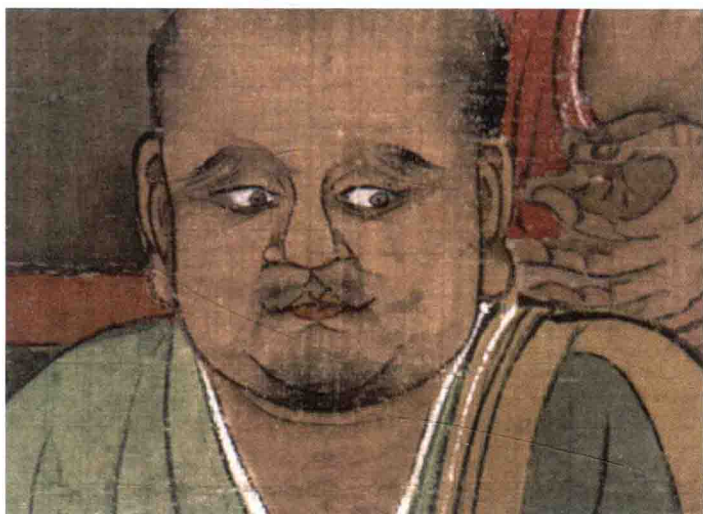
肥鼻在于鼻头、鼻翼肥厚浑圆，根部宽平，勾线宜圆转平缓。

露鼻

露鼻与塌鼻类似，鼻孔外翘明显，在水墨写意罗汉画中常见此鼻子的造型。

明 丁云鹏 十八罗汉图（局部）

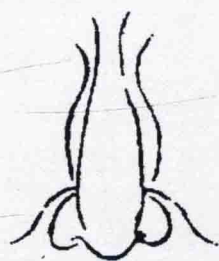

宋 周季常 五百罗汉图（局部）

五代 贯休（传） 罗汉图（局部）

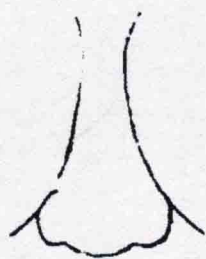
瘦鼻图

瘦鼻輕描骨格
兩邊隙染追根
一路高崗懸挂
蘭臺清硬藏門

《三希堂画谱分类大观》

肥鼻图

宜滿渾元細細評
鼻梁高大自盈盈
形如花插懸中正
厚實全憑底實明

《三希堂画谱分类大观》

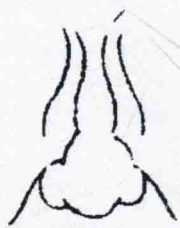
露鼻图

露鼻猶如
塌明明雙
孔門二環
抬一準微
骨不尋根

《三希堂画谱分类大观》

結鼻圖

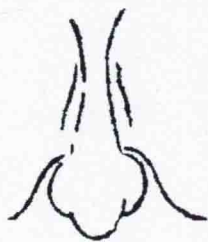
結鼻近乎
瘦葫蘆神
彩如調圓
清染凸呂
字兩團虛

斷鼻圖

山根無則
斷年壽準
頭生下視
上兜起其
中自有橫

勾鼻圖

勾鼻多兜
染人中鼻
底藏形如
鷹嘴式年
壽位高長

結鼻

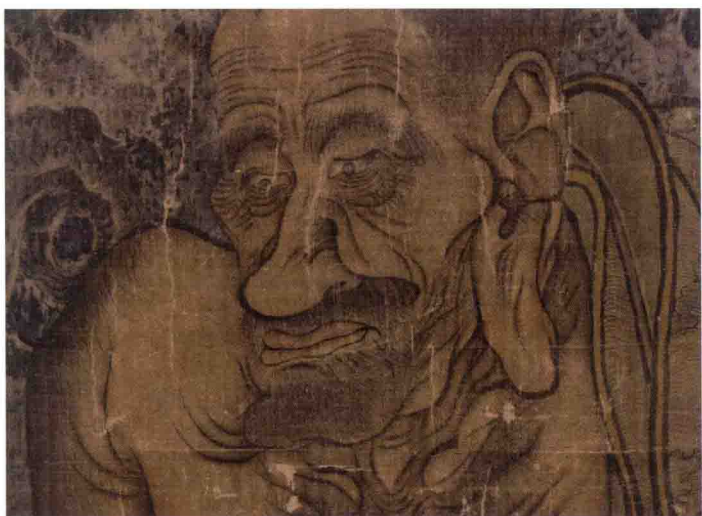
結鼻与瘦鼻类似，都是鼻肌薄，鼻骨外露，但结鼻的鼻翼、鼻头浑厚有肉，整体起伏若葫芦状。

断鼻

顾名思义，由于鼻梁低，鼻肌厚，显得鼻子上部仿佛断开，一般胖人形象多见。

勾鼻

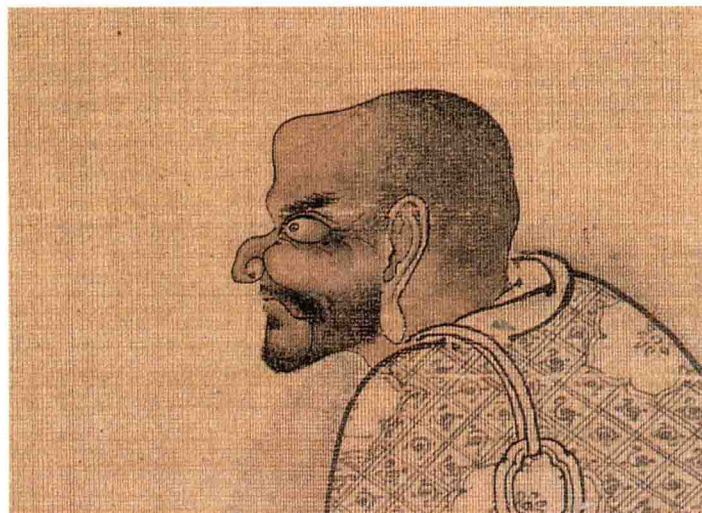
勾鼻鼻头向下突出，鼻翼靠后，因而显得如勾状。勾鼻一般鼻梁高而有起伏，画时勾线宜强调这些特征，为罗汉像常见鼻型。

宋佚名十六罗汉像（局部）

明丁云鹏十八罗汉图（局部）

无年款佚名十六罗汉（局部）

嘴唇相

口角攒

嘴唇线最能表达人物表情，尤其口角高低藏露。口角攒就是嘴唇线两端下压，若严肃相。

口角峭

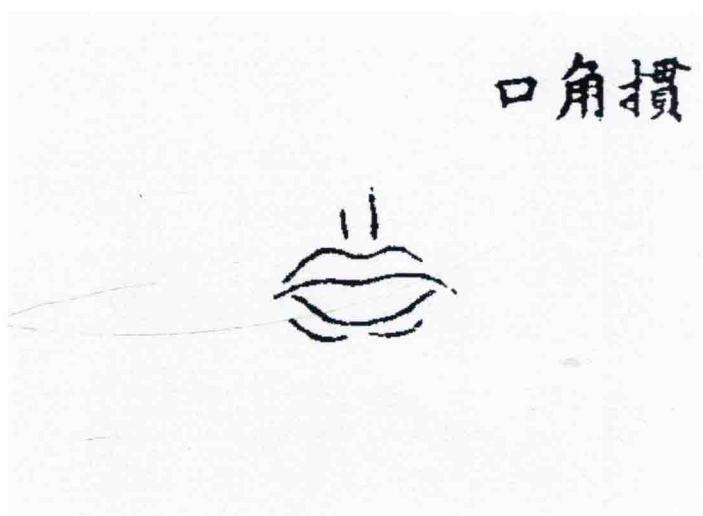
口角上扬，唇线转折明显，常见于佛、菩萨嘴唇造像，勾线宜放松，方中见圆。

嘴瘪

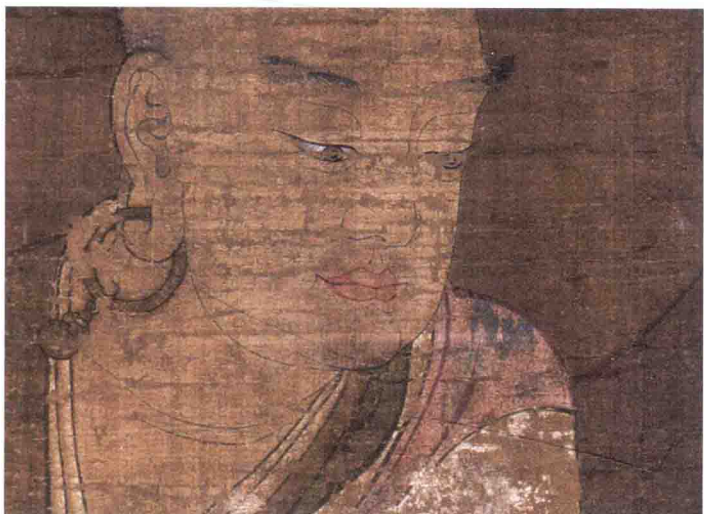
常见老年人嘴形，唇形不明显，口角线深而曲，勾线时也要结合描绘嘴部皱纹走势。

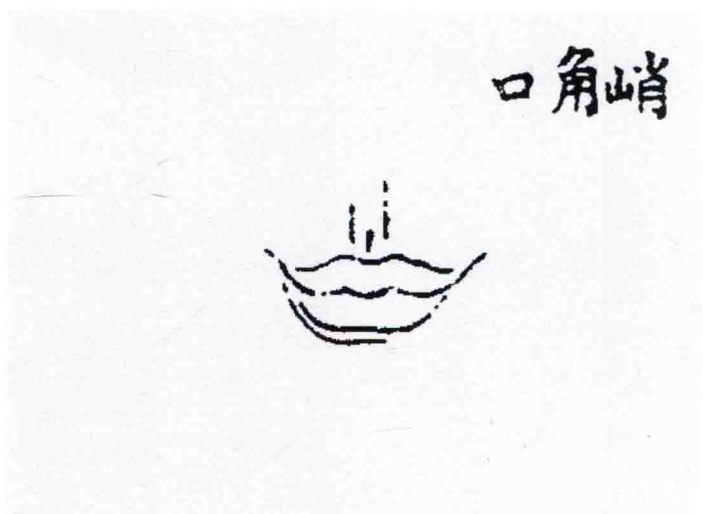
宋 金大受 十六罗汉图（局部）

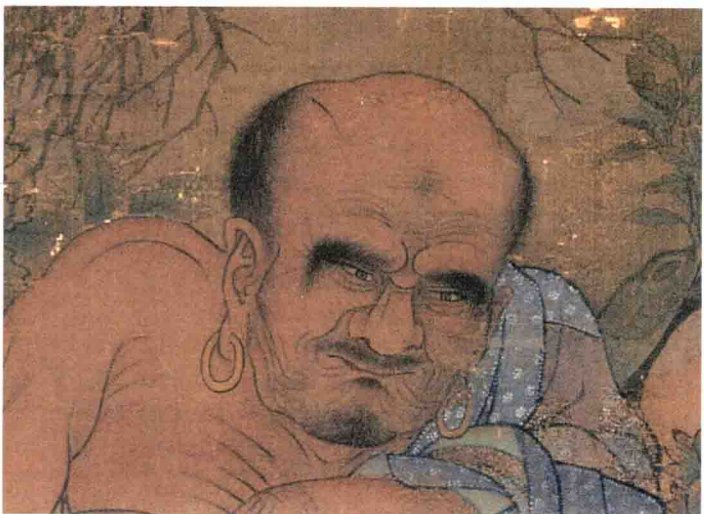
《三希堂画谱分类大观》

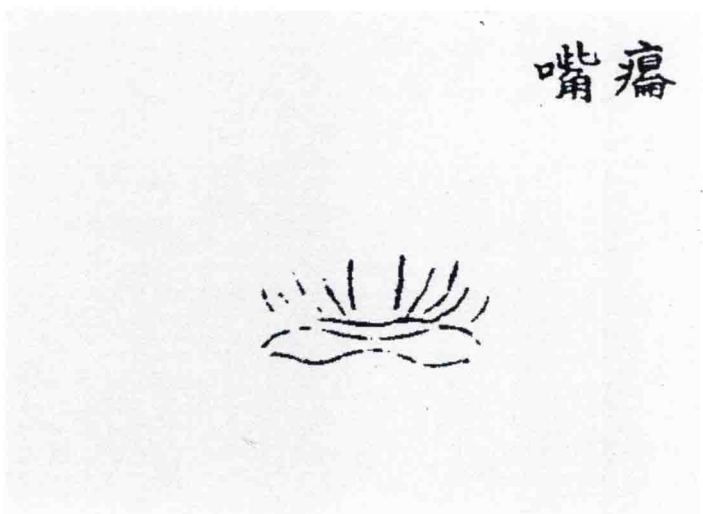
宋 佚名 罗汉图（局部）

《三希堂画谱分类大观》

宋 刘松年 罗汉（局部）

《三希堂画谱分类大观》