

彭连熙

红楼梦群芳图

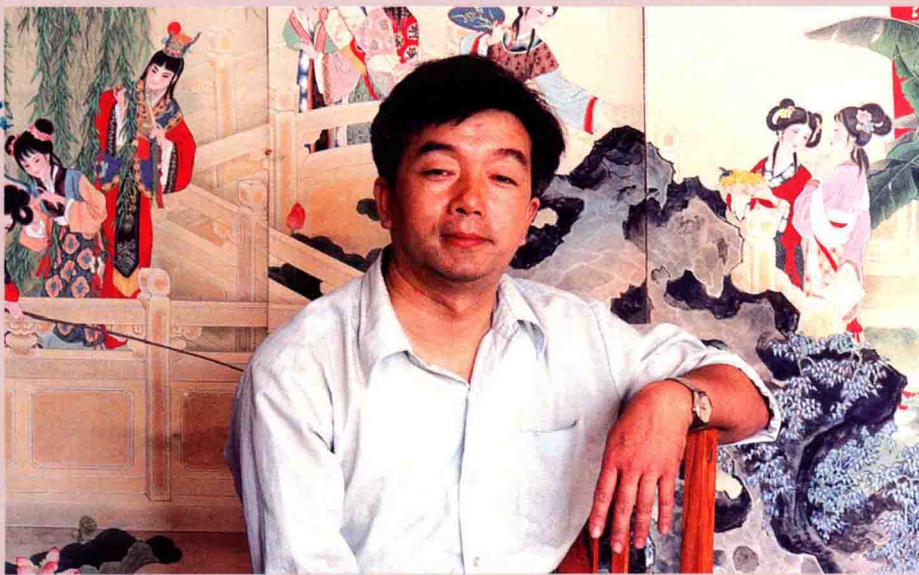
彭连熙

红楼梦群芳图

天津人民美術出版社
(全國優秀出版社)

艺术简介

彭连熙笔名熙怡轩，1947 年生于河北迁安。中国美术家协会会员。主要作品有：1980 年《藕香消暑图》入选“红楼梦”专题美展，1987 年在上海静安希尔顿大酒店主笔绘制巨幅壁画《韩熙载夜宴图》；1995 年出版《中国神话人物百图》；1996 年出版《中国仕女百图》；1998 年天津电视台拍摄专题片；1999 年《清韵》入选中国三百家画展；1999 年《江南五月》入选第九届全国美展；1999 年《杏坛礼乐》、《爱莲图》入选纪念孔子诞辰 2550 周年全国美展；2000 年《秧萝》入选新世纪全国工笔画展；2000 年《荷塘清韵》、《春藤》参加中国美术家协会中国画艺委会和文化部文化艺术人才中心举办的“中华世纪之光”中国画题名展；2000 年《孟秋》参加“世纪之晨中华书画艺术大展”并在莫斯科获金奖，2001 年《秋雨》参加 21 世纪中国画澳大利亚展获优秀奖；2003 年出版《彭连熙重彩作品集》；2004 年出版《彭连熙白描人物作品选》、《工笔人物画技法》；2005 年出版《中国传统神仙图白描集萃》、《仕女人物画法》；2006 年出版《中国传统神仙绣像图典》、《中国传统故事图典》。

潇湘琴韵

目 录

灵秀含静趣 典雅蕴书香	1
熙怡轩随笔	2
《湘云眠芍》作画步骤	3
《探春》作画步骤	5
黛 玉	7
迎 春	8
宝 钗	9
李 纨	10
熙 凤	11
巧 姐	12
妙 玉	13
可 卿	14
元 春	15
惜 春	16
寒塘渡鹤	17
红楼群芳图	18
平 儿	20
袭 人	21
尤三姐	22
晴 雯	23
鸳 鸯	24
宝 琴	25
红楼雅集图	26 ~ 27
红楼雅集图 (局部)	26 ~ 32
小 红	33
春 燕	34
香 菱	35
紫 娟	36
莺 儿	37
尤二姐	38

封面 / 湘云眠芍
封二 / 潇湘琴韵
封三 / 红楼群芳图(局部)
封底 / 芙蓉女儿诔

图书在版编目 (C I P) 数据

彭连熙·红楼梦群芳图 / 彭连熙绘. —天津: 天津人民
美术出版社, 2009. 1

ISBN 978-7-5305-3833-3

I. 彭 … II. 彭 … III. 工笔画: 人物画 — 作品集 — 中国 —
现代 IV. J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第210322号

天津人民美術出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

全国新华书店经销

2009年1月第1版

2009年1月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 5

印数: 1-3500

版权所有, 侵权必究

定价: 38.00元

灵秀含静趣

典雅蕴书香

杜滋龄

自古以来，中国绘画具有多样的形态，由于人们不同的生产和生活方式，采用了不同的媒介与技术手段。早期阶段出现的岩画、地画、漆画、壁画、木版画、帛画、布画、画像石、画像砖，以及后期出现的木版线画、瓷画、门画均须纳入中国绘画之范畴。这些不同形态的绘画，有的存在时期短暂，有的经历代传保留下来。探寻中国绘画的源流，这些绘画形态是不可忽视的。各种绘画形态在历史进程中积淀，并随着媒介与技术手段的进步和演变，最终将在绢、纸上作画的方法稳定下来，形成了以卷轴为主要形态的绘画——古人称之为“丹青”、“水墨”，今人又称之为“中国画”。经过两千年的不断发展，“中国画”已成为中国绘画的主体。

现在的中国画继承了前人的传统，大体有两种形式，即：写意画与工笔画。画家彭连熙的工笔仕女画，正是在继承前人的中国画艺术的基础上，形成了自己的画风。

自唐以来，中国工笔重彩画艺术一直流传至今，已成为人们喜闻乐见的一种绘画形式。连熙自青年习画始，深知中国唐代绘画的高度。他关注唐代的周昉、张萱、孙位等大家之作：《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》、《虢国夫人游春图》、《高逸图》……他都细心研究，仔细模仿，从中体会艺术上的奥妙，所以古风给他带来了人格和性情的变化。他现已近六旬的人，一直保持着稳重、清逸、不骄、不躁、宽厚待人的风度。他对待自己的绘画，一丝不苟、不张扬、不得意，正像他自己的独白：“院中的梧桐已不再繁盛，微风过处落叶飘飘，又到橙黄橘绿之时，岁月流逝，秋霜染鬓梢，不觉丹青之路已满四十春秋……”今天看连熙之作，我觉得他的努力及走过之路是艰苦而又不平坦之路，今天的成绩也说明他在研究、继承古人的作品、尊重生活感受和观察、研究今人的工笔画作上所做的努力，他与同仁一道为工笔画艺术的发展而努力并服务于社会。

他出生在建国前，当五星红旗高高飘扬在天安门广场上，当毛主席在天安门城楼上向全世界宣布：“中华人民共和国成立了……中国人民从此站起来了……”他才两岁。他是戴着红领巾在红旗下长大的。他仰首望着高高的蓝天上和平鸽飞过的时候，梦想自己长大成为一名画家。但命运偏偏捉弄他，在天津南开中学

高中毕业后，虽考上美术学院去深造，正赶上1966年我们民族遭受“文革”苦难的开始……命运也不给他机会再去考美术学院，他只有走上了自学之路。他寻师访友，相继叩响了诸多画家家门……孙其峰、杨德树、杜滋龄……他还幸运地得到了吴玉如先生在古文和书法上的指教，获益匪浅，是诸多老师的帮助和指导把他领进了艺术之门。从70年代后期开始，他先后出版了连环画、年画等百余种作品。往后至90年代相继参加了全国美展、中国三百家画展、九届全国大展，还在世纪末和我一起参加了由文化部文化艺术人才中心和中国美术家协会中国画艺委会举办的“中华世纪之光”中国画提名展。天津人民美术出版社和天津杨柳青画社还给他出版了《彭连熙重彩作品集》等多部画册。现彭连熙已成为天津美术专修学院的教授，并站在讲台上为下一代传授绘画技艺。从彭连熙的成绩可以看出他艺术人生道路的成功之处。

仕女画是表现女性美的画作，纵观东西方美术史，在整个人物绘画中，都占有重要位置，不同的时代都有不同的代表性作品，折射出不同审美时尚。

在整个传统人物绘画中，仕女画更是高手云集，屡见巅峰，杰出的人物画家鲜有不以仕女画传世的。如顾恺之、张萱、周昉、周文矩、李公麟、唐伯虎、陈老莲、费晓楼、任伯年、徐悲鸿、张大千、傅抱石等，西方绘画更是如此。可以说这不是一个简单的题材问题。仕女画有着深厚的文化背景和审美层次，是古今中外艺术家将现实美提升到诗的境界而追求的一种艺术形式，有如戏剧和影视，借助画面和音乐，演绎抒发着人生千古不衰的爱恨情仇和喜怒哀乐。其实，仕女画不在乎古装和时装，关键在于抒发作者自己的情感。在艺术领域里，古典主义经久不衰。傅雷先生说过：“真正的古典主义精神是富有朝气的、快乐的、天真的、活生生的，像行云流水一般自由自在，像清纯的空气一般清新。”他试图借古典仕女画之题材表现对生活和自然的感受。自然界的春秋代序，人世间的离合悲欢，都通过仕女画表达伤感和快慰。

连熙的仕女画讲究格调，古人论画常言，人格即画格，人格先是道德品行的修炼，更包含作者的修养和独到的观察力，所谓“独上高楼，望尽天涯路”，还要靠丰富的、优秀的传统文化来不

断滋养，在此基础上横贯中西，广泛吸收艺术营养才会有此高品位的格调。

当我们翻开他的画集，从中冲出一股清风，《仕女人物画法》是他多年的艺术集中体现，人物生动、传神，技法到位，情景交融，景物画得丰富而具传统功力。

连熙的画不论工笔写意，重彩白描，都追求神清骨秀，疏朗有致，不落以丑怪为新奇的俗套，下笔从容，明秀温润。画仕女美而不媚，其妍在质。画家选材，有专以“丑”为美而入题者。连熙笔下的物象则处处追求沉静之美，体现了他的审美观念，也是形成他典雅沉静风格的重要原因。连熙塑造的仕女形象，从不浓脂腻粉，忸怩作态，而注重仪态端庄，秀丽而不妖冶，追求内在气质，如诗如兰，淡然天成，薛涛、红拂、李清照、朱淑贞等才女形象罗列成队，灵秀含静趣，流云淡淡风，在生动的气韵中蕴含着静美。中国的传统绘画提倡以静为审美核心，它源于传统哲学思想。儒家的中正平和，佛家的空寂和道家的无为，形成一种“静观万物”的内省世界。秦祖永在《桐阴论画》中论述静气是中国绘画审美的重要因素时有非常精辟的论述：“画中静气最难，骨法显露是不静，笔意躁动则不静，全要脱尽纵横习气，无半点喧热态，自有一种融和闲逸之趣浮动丘壑间，正非可以躁心从事也。”细品连熙的画，自有一种萧疏散淡之情在绢素之间，没有任何流行的尖嗓门和怪腔调。浮躁笔触淘洗净尽。如临流观云，气韵天成。这种境界不在于物象而又寄托于物象之上。画境即是心境，如《红叶题诗》、《唐宋风韵》诸幅中无论繁简、疏密，

一片空灵气韵往来笔墨之间，没有淡泊恬静的心境和深厚的文化底蕴，是很难达到如此境界的。

连熙的为人如他的画一样，朴实无华，甘于寂寞，从不张扬。在创作上，思维活跃而又严肃认真，且正值中年精力旺盛，中国画讲究“由熟反生”、“以一当十”，倘能留意于此，在今后的创作中将会进入另一番佳境。他的画用四个字来概括，即：细、雅、厚、活。

一、题材的把握、人物和景物相互辉映，工笔技艺的到位是“细”。

二、色彩上吸收了壁画重彩，鲜明而厚重，并组成了主调色彩，保持了工笔人物画典雅的风貌。

三、画面的表现力不差于水墨画的力度，线为骨，色为辅。多层分染色彩丰富，饱满而厚重。

四、他虽在画工笔重彩画，但充分考虑了水墨人物画的“写”字，他用生宣攻工笔画，故形成细而不腻的作风，充满活力。

连熙于中国工笔画艺术，至今仍在不断探索、实践。他的艺术道路也颇有似我之处，所以我非常理解他的喜怒哀乐，从中也体悟到一个真理：艺术是实践出真知，从战略上和战术上都要遵循艺术规律来做，才能成功。连熙和我，虽不多谋面，但心心相印，他的成绩我全记在心里，也从心底里为他取得成就高兴，现送他一首七言诗以作为此文终结：

金秋落叶黄遮径，夕阳无限红满天。
游遍华夏自得意，丹青伴君尽笑颜。

熙怡轩随笔

萧伯纳曾说：“人类只有在纸上才会创造光荣、美丽、真理、知识、美德和永恒的爱。”萧伯纳这句名言也许有些偏颇，但对画家来说却是很恰当的。古今中外多少画家都是用青春和智慧、坚毅和精诚创造了笔下的艺术和纸上的美的作品。

《红楼梦》是中国文学史上的巅峰之作。曹雪芹在这部巨著中所塑造的人物和描绘的情节，在艺术上真可谓是美妙绝伦。但是越是艺术性高和完美的作品，越是难以表现和再创造。可以这样讲，在我国文学名著中，最难画当数《红楼梦》，况且自《红楼梦》问世以来，绘画佳作如云，若要创作出更高水平的画作，其难度不言而喻。

我从12岁始读《红楼梦》，且多种版本读过多遍，并研读过相关评论及资料，对前人所画《红楼梦》人物，翻看次数已难以确数。多年以来，强烈的创作欲，驱使我画了大量的有关《红楼梦》题材的作品。

近年又画了些新的《红楼二十四钗》，此次汇编成册，诚感天津人民美术出版社和编辑大力支持与帮助。

曹雪芹是刻画人物的巨匠，尤精于对女性内心世界和细节的描写。他妙笔下的人物入骨入髓，如黛玉、宝钗、湘云、袭人、熙凤等，虽身世处境不同、性格品行各异，但外貌皆是唯美。曹雪芹对她们的褒贬寓于婉转表述之中，即所谓怨而不怒，含而不露，读者只能心领神会，仁者见

仁，智者见智，心中各有自己认定的形象。故描绘《红楼梦》中人，难于挑选梦中人。况且所画的女性，又都是青春年少，又有礼教束缚，形体动作不能逾度，在造型上很难拉开距离。于是只能在人物的细微处入手，或眉梢眼角间传情，或场景气氛上烘托，以求恰如其分地表现出人物的不同神采气质，并在描绘人物的同时，尽量让画面体现出原著中开掘不尽的诗情画意。

我以为，在创作领域中，画家在两个方面容易取得成功，一是和别人的艺术表现内容和形式最大限度地拉开距离，这便是走极端；二是在对应的两个载体里相互吸收、借鉴、融合，走自己的路 and 选择自己的语汇，后者要艰辛得多。多年的工笔画创作，形成了我严谨深入的作风。工笔人物画有着其他画种不可替代的独特艺术魅力，与写意画一样，是中国传统绘画最为靓丽的奇葩。当今工笔画坛，异彩纷呈。作画是大学问，深厚的文学艺术素养和高品位的审美趣味，都能在画中体现出来。一幅好画，必须是能让观者细细品味，爱不释手。同时，绘画也是遗憾艺术。我的画作完成后，总会发现一些不足，更有难画《红楼梦》中人之叹，但能为梦中人传神写照，亦是幸事。至于画得如何，尚待读者和方家指正。

彭连熙
戊子冬至于津

《湘云眠芍》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一 构思并完成素描稿，要尽量具体，注意细节。将完成后的素描稿拷贝到绢或熟宣纸上，根据画面颜色的轻重，用不同的墨色勾线，注意表现出不同物象的质感。

步骤二 先用淡墨分染头发，逐渐加深。发际和边缘要有虚实，并分染出发型的结构。面部先用极淡的朱磬分染出大体结构。红衣先用胭脂染出衣纹结构，其他服饰根据色相不同，先用淡色分染。芍药正叶先用草绿铺底色，白花用极淡的嫩绿分染出结构，粉花用淡胭脂分染结构。

步骤三 头发继续深入分染，面部根据五官区域的不同可适当用朱磬调入花青、藤黄和胭脂等，分多次染出微妙的变化，不要一次染过了，要有透明感。手也要用朱磬调入赭石染结构，指尖、耳垂、脸颊等部分，要染出血色红润的感觉。芍药正叶用花青分染结构，拉开空间关系。地面先用草绿调赭石铺底色。红衣用大红、朱砂罩染。

步骤四 头发反复分染和罩染，注意虚实变化，留出高光部位。面部、手部染足后，用薄白粉调皮肤色罩染。头发用花青罩染，眉眼用淡花青墨分染结构，口唇用朱磬、胭脂分染，红衣继续用大红调朱砂染，要染足。其他服饰进一步深入刻画。太湖石先用赭墨积染，水分要大，并分出大体结构。芍药进一步加深，使之与人物互相衬托。

步骤五 深入刻画，调整画面整体关系。地面用三绿罩染，用草绿画细草。石头用赭墨、草绿等渍墨，以加强体积感和整体感，人物进一步润色，力求更加生动并使色彩更加饱满。（见下页图）

湘雲
香夢沉酣春
如醉湘江水逝
楚雲飛
丙戌初冬為紅樓金釵
造像汪上彭連熙識

史湘云

史湘云是贾母的侄孙女，出身显赫。她聪明漂亮，天真爽直，常来往于贾府。宝玉生日那天，众姐妹行酒令，湘云不胜酒力，醉卧在芍药茵中。一条石凳上，四面芍药花飞了一身，满头满脸衣襟

上皆是红香散乱，手中扇子也被落花埋了，还有一群蜂蝶围着她……这幅画正是表现了此情景中湘云的娇憨和天真烂漫之态。

《探春》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

- 步骤一** 将素描稿拷贝到绢或熟宣上。勾描人物，注意根据色相深浅要用不同墨色。飘带要有飘动感，与春柳相映成趣，用笔须灵活生动，富有节奏。
- 步骤二** 红裙的画法与前页红衣的画法相同。上衣先用淡花青分染衣纹，飘带用淡墨染，留出花草图案，纹饰则先用中墨填染。春柳用淡绿染，并区分虚实关系。
- 步骤三** 面部画法步骤基本与前页相同，但因为不同的创作都有特定的人物和情景，要表现出意境，这便需要画家在细节处理和环境渲染方面，有创造性的发挥并举一反三。
- 步骤四** 进一步刻画人物和细画道具，使人物与春柳顾盼生姿。衣服纹饰用淡胭脂罩染，上衣用淡三青罩染。
- 步骤五** 柳树枝干用没骨画法，渍墨积染并用，同时注意质感和体积感。草地用草绿、三绿和淡赭铺染，干后点出草来。柳叶用草绿染出层次感和整体感。然后调整画面的关系，面部画法与前同。为了使人物更加生动传神，最后一定要根据需要，用浓墨将眉毛、眼睛再提一提，这也叫开脸。（见下页图）

探 春

探春是宝玉同父异母的妹妹。她才自精明志自高，敢想敢干又有心机，浑名“玫瑰花”。与同是庶出的“二木头”迎春形成鲜明的对照。王熙凤患病期间，她治理大观园，兴利除弊，富有变革精神。她试图挽回贾府的颓势。在众姐妹中，她是最有决断和魄力

的女强人。结海棠诗社，探春是发起人。赋诗填词，尽显文采飞扬。

但难逃命运的捉弄，终落得个“千里东风一梦遥”的远嫁。

画中探春在放风筝。春风杨柳，纤手拈线。

用风筝象征探春空志向高远，实却像断线的风筝一去不返，正所谓“游丝一断魂无力，莫向东风怨别离”的悲剧结局。

黛玉

夢吟落花愁
千萬腸斷春

風誰得知丙戌年

仲夏沽上彭連熙

為紅樓金釵造像

黛 玉

“瀟湘一夜听春雨，荷锄葬花别芳菲。”“葬花”是《红楼梦》中塑造黛玉这一艺术形象的绝妙篇章。画家用抒情的线条和淡雅的色彩，生动地捕捉了那充满诗情的瞬间：画中黛玉肩荷花锄，烟眉似蹙，

神情黯然，回首顾盼，顿生无限伤感，那“病西施”之态，犹如微风拂柳，令人怜爱。背景中，落红成阵，简约的数枝暮春桃花错落有致地相衬其后，给人以情景交融，雅洁淡逸的效果。

迎春

書當無意訴

恩怨紅樓夢

斷月滿軒

丙戌年仲夏沽上

彭連熙為紅樓金

釵造像并記

迎 春

迎春是大观园众姐妹中最安分随缘的“薄命红颜”。她体态微丰，肌肤白润，温柔沉默，但反应迟钝，有“二木头”诨号。她出闺阁后，常遭受虐待狂“中山狼”暴打，一年后竟命赴黄泉。作者联想到感叹年华易逝的名句“红了樱桃绿了芭蕉”，尤其是乐曲《雨打芭

蕉》，所描绘的芭蕉那种无助、无奈，孤寂与凄凉，巧借此以隐喻人物，并凸显画之书卷气。而对迎春的描绘，作者则强调人物专注读书的神情。

宝 釵

宝釵是金陵名门大家闺秀，容貌端庄秀丽又柔媚谦恭，且工于心计，深得贾母与王夫人等宠幸。虽有“金玉良缘”之说，终难逃“伯劳东去燕西飞”的悲剧命运。

这幅画描绘的是宝釵在滴翠亭扑蝶时的情景。画中宝釵翩翩舞扇于花丛中间，却是心事重重，画家用妙笔将人物此刻复杂的神态，刻画得惟妙惟肖。

李纨

寒燈坐盡千

金夜稻香村

裏夢最哀

丙戌年夏沽上

彭連熙為紅樓

金釵造像

李 纨

“霜晓寒姿”是曹雪芹对李纨这一人物最形象的隐喻。此画中的李纨手拈红叶，若有所思，又似有所忆。其衣着朴素，给人以恬淡寡

欲、端庄娴雅的感觉。衬景中那落叶的老树，喻示着主人此刻的心境，诠释着那不尽的寂寞与凄凉。

熙 凤

曹雪芹笔下的王熙凤，是位让人生畏的美少妇：生就“一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉”，身材苗条，体态风骚，“粉面含春威不露，丹唇未启笑先闻”；她满身锦绣，艳若桃李，精干，心却毒如蛇蝎，又时而以活脱脱的悍妇现形。然而，画家凭借多年对《红楼梦》中人物的研究与揣摩，并从唯美角度着眼，独具匠心且深层次地刻画

了这位性格复杂的女中豪杰。画家善于画面经营，凤姐一手扶嶙峋怪异的湖石，一手叉腰，身体重心微向后倾，似做支撑状。恰是这一细致入微的描绘，使这位“机关算尽”后呈劳乏之态又不肯人前服输的女强人，活生生跃然纸面。而画面中飘落的几片梧桐叶，既有凤栖梧桐的寓意，也象征浮华过后命运如寒秋落叶一样凄惨。

巧姐

可憐日月紡績忙
夜夢朱樓猶感傷

丙戌年 初冬 沽上 趙連熙 為紅樓金釵造像并記

巧 姐

巧姐是王熙凤和贾琏之女，因生于农历七月七，刘姥姥为她取名巧姐，希望能遇难成祥，逢凶化吉。贾府败落后，狠心的舅父与奸兄企图把她卖于烟花巷。危急关头，幸被刘姥姥搭救，后来与板

儿结合，在荒村过着自食其力的安定生活。画中选用了牵牛花作衬景，隐喻巧姐夫妻俩像牛郎织女一样，过男耕女织平静的生活。

妙玉
仙塵佛劫同
晝盡煙茶清
晝夢已驚
沽上連熙為紅樓金釵造像

妙玉

妙玉本是苏州官宦人家的小姐，精通文墨，因年幼多病，不得已皈依佛门，带发修行，依附权门，寄居在大观园栊翠庵中。她为人孤僻、清高，不合时宜。连黛玉也被她称为“大俗人”，却独爱和宝玉往来。明明是生活在落满尘的世界，她却要追求一尘不染的

清净地。自称为“槛外人”，装出冷若冰霜的样子，内心却燃烧着青春的火焰，这些无不反映出她内心世界与现实不可克服的矛盾。

画中妙玉气质如兰，面对洁净的莲花，心中却是波澜起伏。其实她也向往着粉红黛绿的多彩生活。