

工笔人物

传统笔墨

参考

本社编选

天津 人民美术出版社

目 录

五星二十八宿神形图(局部)·····	5	消夏图·····	30~31
高逸图(局部)·····	6	人骑图(局部)·····	32
高逸图(局部)·····	7	人马图(局部)·····	33
宫乐图(宋摹本)·····	8~9	张果见明皇图·····	34~35
捣练图(宋摹本·局部)·····	10~11	达摩六祖师图(局部)·····	36~37
簪花仕女图(局部)·····	12	关羽擒将图·····	38~39
韩熙载夜宴图(宋摹本·局部)·····	13	明成祖坐像·····	40
北齐校书图(宋摹本·局部)·····	14~15	题竹图(局部)·····	41
东丹王出行图(局部)·····	16~17	玩古图·····	42~43
罗汉图(之一·局部)·····	18	临宋人画(之一)·····	44
文姬归汉图(局部)·····	19	人物故事图(之一)·····	45
却坐图·····	20	人物故事图(之二)·····	46
九歌图(局部)·····	21	金盆捞月图·····	47
槐阴消夏图·····	22	雅集图(局部)·····	48~49
骑士猎归图·····	23	何天章行乐图(局部)·····	50
文姬归汉图(局部)·····	24~25	何天章行乐图(局部)·····	51
明妃出塞图·····	26~27	调梅图(局部)·····	52
明妃出塞图(局部)·····	26	二老行吟图(局部)·····	53
明妃出塞图(局部)·····	27	西园雅集图(局部)·····	54~55
昭陵六骏图(局部)·····	28~29	八仙图·····	56

工笔人物 传统笔墨 参考

本社编选

天津 人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

工笔人物传统笔墨参考 / 天津人民美术出版社编. 一天
津: 天津人民美术出版社, 2008. 12

ISBN 978-7-5305-3826-5

I. 工 … II. 天 … III. 工笔画: 人物画 — 技法 (美术)
IV. J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第208358号

天津人民美术出版社出版发行

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: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 3.5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 29.00元

传统中国画工笔人物笔墨综述

魏彬 刘玉睿

工笔人物画是以人物活动为主要描写对象的中国画。中国工笔人物画的历史悠久，是中国画各大门类中最先发展、成熟的画科。

早在商周时期，就已经出现了人物画，春秋战国更是出现了大量的人物绘画，此时也是工笔人物画发展的初期。从现存的此时期的绘画作品《人物龙凤帛画》和《人物驭龙帛画》不难看出，初期的中国人物画就是一种具有明显工笔特征的绘画。这些作品基本上是先墨线勾形，然后略施颜色，技法以平涂为主。早期作品在对墨线勾勒上略显生涩，但比较注重人物形象、神态的刻画。秦汉时期的人物画作品很多，但多是画像石上刻凿的艺术形象。从汉墓壁画以及现存的著名工笔重彩绘画作品《马王堆一号汉墓帛画》中还是可以认识到，秦汉时期的人物画仍然是以工笔为主要绘画表现语言的，相比于春秋战国时期的绘画，此时期的绘画用线更加准确、流畅，颜色更加丰富、厚重，色调富有层次，并出现了浓淡渲染的技法。

魏晋是中国工笔人物画第一个兴盛时期，出现了第一批重要的工笔人物画家。中国美术史第一位有着广泛影响和具有重要地位的画家顾恺之，就是一位工笔人物画家。此时期的人物画题材因佛教的传入而以佛教人物绘画为主，并且形成了多种技法、不同特点的样式，魏晋时期的工笔人物画还体现在墓室壁画以及佛教石窟壁画之中。现存敦煌魏晋时期的壁画技法明显带有西域画风，形象多具立体感。

隋唐时期是工笔人物画的鼎盛期。唐朝是中国历史上经济繁荣、社会富足的时期，唐朝的文化也处于一个大繁荣期。此时期的工笔人物画已经有了各种不同门类：肖像、仕女、历史人物故事、道释等，而且这些门类的作品都已经形成一定的规模，基本形成并完备了工笔人物画的体系，有较多的工笔人物画真迹传世，各种题材的代表画家及代表作品都有迹可循。初唐时期的代表人物画家阎立本，用线如屈铁盘丝，线虽纤细但很强劲，用色雅致，非常注重人物神态的刻画。盛唐时期的人物画家代表，“画圣”吴道子，其用所创造劲洒脱的“莼菜条”式的线描来描绘人物，“天衣飞扬”世人谓之“吴带当风”，即“吴装”、“吴家样”。工笔仕女人物画在唐代中期也很发达，出现了非常著名的工笔仕女人物画家，代表者为张萱、周昉，他们以贵族妇女为描绘内容的艺术风格被称作“绮罗人物”。张萱的传世作品有《虢国夫人游春图》与《捣练图》。《捣练图》为绢本设色，描绘的是劳动妇女加工制作丝织品的工作场面，作品虽然表现的是劳动妇女，但实际上刻画的却是上层贵族妇女。该作品构图舒缓、错落有致，女性形象丰满，为典型的唐代审美取向。周昉擅长画工笔仕女及佛道人物，设色柔媚、人物形象秀丽，被称作“周家样”。传世作品有《挥扇仕女图》和《簪花仕女图》。《簪花仕女图》绢本设色，整幅作品构图疏简，人物形象丰满柔媚，人物形态刻画细腻，用线纤细而富有弹性，用色采用平涂、晕染等多种技法，丰富、华贵。现存唐代工笔人物画作品还有韩幹的《照夜白图》、孙位的《高逸图》。《高逸图》为绢本设色，作品采用了魏晋时期人物画构图，一组一人，内容为四位“不事王侯高尚其事”的文人，四人坐于席上，旁有侍者相陪，衬景为花木竹石，此四人皆宽衣博带，袒胸露怀，人物形貌既有共性又各具特点，表现出了人物淡泊、清高、孤傲的精神状态。其技法与南朝时期砖刻画《竹林七贤与荣启期》相类似，用笔细劲而略带方折，并注重眼睛的描绘，用线有侧重，头部用线较细圆，服饰用线粗简，用色凝重雅致，笔墨丰富。同时的唐代墓室壁画与佛教石窟壁画也非常发达，但技法上比卷轴作品略显粗简。此外，有梁令瓚《五星二十八宿神形图》、《宫乐图》（宋摹本）传世。

五代和两宋是中国人物画继续发展壮大的时期，工笔重彩人物日趋精美，出现了很多鸿篇巨制的人物画作品，民间风俗成为画家所喜欢表现的内容。南宋时期受禅宗影响，写意人物画影响渐大，但工笔人物依旧是人物画的主体。五代时期工笔人物典范之作当属南唐画家周文矩的《重屏会

棋图》与顾闳中的《韩熙载夜宴图》。《韩熙载夜宴图》绢本设色，作品描绘了南唐大臣韩熙载的夜生活。人物形态、神情刻画准确传神，勾勒为屈铁盘丝描，用笔工整精细，刚柔兼济，设色丰富而雅致。工笔而不设色谓之“白描”，“白描”画在宋代有了较大的发展，代表画家主要有武宗元、李公麟。风俗画也开始在宋朝流行，风俗画也属工笔人物画，著名作品有张择端的《清明上河图》，苏汉臣的《秋庭戏婴图》、《货郎图》等。刘松年擅长工笔人物，传世作品《罗汉图》用线秀劲流畅，设色简淡工致。另有《北齐校书图》（北宋）传世。与宋相对峙的辽、金也有多幅工笔人物画传世，代表有辽代画家胡瓌的《卓歇图》和金代画家张瑄的《文姬归汉图》，宫素然的《明妃出塞图》，金代画家赵霖的《昭陵六骏图》等。《卓歇图》用笔略稚拙，设色简单。张瑄《文姬归汉图》，画面描绘蔡文姬一行人返回汉地途中经沙漠遭遇风沙的情景。画面没有描绘背景，共绘人物十二个，可分成三组，蔡文姬居中间一组，形象刻画坚定从容。此作品为工笔设色，用笔细劲有力，不同物象使用了粗细、疾徐、虚实不同的线条；设色以浓淡不同墨色层层晕染，增强了物象体积感、厚重感以及层次感，最后薄施淡彩，使色彩统一于淡雅的水墨色调之中。

元明清以来，文人画家增多，他们倡导水墨绘画，逐渐改变了传统工笔绘画为主的格局。

元代工笔人物代表的画家当属赵孟頫，其传世作品有《人骑图》、《红衣罗汉图》。此外，刘贯道的《消夏图》也属精品，作品用线方折，设色淡雅。此外，有任贤佐《人马图》，任仁发《张果见明皇图》传世。元代寺观壁画非常发达，永乐宫壁画为中国国宝级工笔重彩人物画作品，是典型的“吴带当风”样式。

明代“明四家”（亦称吴门四家）的唐寅与仇英皆善人物。仇英，字实父，号十洲，工山水，也善人物。其人物画，风格工整细腻，自然传神，颇受欢迎，创作了风俗人情、历史故事、肖像、仕女等题材在内的大量作品，传世人物作品有《高士图》、《烈女图》、《秋原猎骑图》、《春夜宴桃李园图》、《人物故事图》、《临宋人画》等。《人物故事图》人物形象刻画准确，神采奕奕，细致入微，设色精丽艳逸。人物画家还有丁云鹏、萧云从、陈洪绶、崔子忠、曾鲸。陈洪绶，又号老莲，是杰出的人物画家，陈氏笔下人物形象高古，用线圆劲多变，设色重而典雅。陈老莲还创作了大量白描性质的木版画，用线方折雄强。代表作品有《雅集图》、《莲池应化图》、《何天章行乐图》、《调梅图》、《二老行吟图》等。《西园雅集图卷》，水墨纸本，画面描绘众多高逸之士在园林中清淡的画面。人物刻画不重再现，而重表现，人物造型在写实的基础上进行了一定的夸张，面目高古清奇，为人们心目中高人逸士之风骨。人物衣纹用笔清圆细劲，拙古流传，似篆似籀。景中树石多用皴擦之法。在《何天章行乐图》中把何天章的身材画得如山形，有坚定之气势，与爱姬的娇小轻盈形成鲜明对比，人物不求形似，不循常规，自在天成，用线同样细劲拙古，设色淡雅。崔子忠的作品用笔连续方折，世称“金错刀”，设色喜用粉色。曾鲸是晚明工笔人物画的代表，擅长人物肖像画，其改进了传统勾染人物的技法，注重体积表现，用线简约，设色重渲染，并注重人物头部的刻画。此外，还有戴进《达摩六祖师图》，商喜《关羽擒将图》，杜堇《题竹图》、《玩古图》传世。

清代是农业社会的最后一个朝代，也创造了工笔人物画最后的高峰。清代工笔人物画以宫廷绘画为主，画风工整细致华丽，代表画家有禹之鼎、郎世宁、冷枚、改琦、钱慧安。清末的改琦、费小楼创造了纤丽、清弱的仕女画样式。海派画家任伯年、任渭长、任阜长，他们以陈老莲为基础吸收西洋绘画技法，创造出了明丽、简约、夸张、奔放的艺术风格。

传统中国工笔人物画所具有的文化品格是独特而又成熟的，虽然每个时代的具体风格面貌各有不同，但几千年来民族传统及世代相传的儒家思想几乎成为历代工笔画家作品的标签。文化是一个民族生存发展的生命线，借古鉴今，分析历代工笔人物画的消长及相关的文化背景，对我们当今多元文化语境下的工笔人物画创作，具有十分重要的实践意义。

五星二十八宿神形图（局部） 卷 [唐] 梁令瓚

《五星二十八宿神形图》，绢本，设色。绘想象中的星宿神形象，每星、宿一图，或作女像，或作老人，或作少年，或兽首人身。现仅存五星十二宿图。人物用游丝描，细劲秀逸，勾描流畅，设色古典精微。藏日本大阪市立美术馆。

梁令瓚，蜀（今四川）人，玄宗时任集贤院待诏。工篆书，擅画人物。北宋李公麟称其画风似吴道子。

高逸图（局部） 卷 [唐] 孙位

高逸图（局部） 卷 [唐] 孙位

《高逸图》，绢本，设色。画法上，与东晋顾恺之的画风有明显的继承之处，用线细劲，着意于形神的刻画，设色凝重复杂，可谓稀世珍品。据考证应为《竹林七贤图》的残卷，无款印，卷前隔水有宋徽宗赵佶的题字“孙位高逸图”。藏上海博物馆。

孙位（9世纪），初名位，后遇异人，得度世法，改名遇（一作异），号会稽山人，会稽（今浙江绍兴）人。擅画人物、松石、墨竹及佛道宗教画，尤以画龙水著名。所作皆笔精墨妙，雄壮奔放，情高格逸。曾为蜀时应天、昭觉、福海等寺院画了不少壁画，俱笔简形备，气势雄伟。

《宫乐图》，
绢本，设色。此图
是一幅中晚唐时
期，贵族妇女的
生活写照。人物
采用细劲的铁线
描，准确地刻画
出人物的不同姿
态和主从关系。
赋色精微，表现
出织物的绚丽色
彩及质感。是一
幅优秀的唐代仕
女画。藏台北“
故宫博物院”。

宫乐图（宋摹本） [唐] 无款

《捣练图》，绢本，设色。人物造型丰腴健美，神态生动。衣纹的线条细腻、匀整、圆转柔韧，富有弹性，充分表现出丝织衣服很强的质感。设色重彩渲染，华丽明快，艳而不俗，给人以美感。作品艺术上处理得统一、和谐、完整，彰显出画家极高的艺术修养。藏美国波士顿美术馆，为宋徽宗赵佶摹本。

张萱（8世纪），唐朝画家，京兆（今陕西西安）人，生卒年不详。开元间（713—741）任史馆画直。工画人物，尤长于描绘贵族妇女、婴儿、鞍马，名冠当时。所画妇女惯用朱色晕染耳根为其特色。还善以点簇笔法画亭台、树木、花鸟等宫苑景物。

捣练图（宋摹本·局部） [唐] 张萱

簪花仕女图（局部） 卷 [唐] 周昉

《簪花仕女图》，绢本，设色。描画的宫廷贵妇的日常情景，人物体态丰腴，运笔细劲古拙，流动多姿，设色浓丽，风格典雅，藏故宫博物院。

周昉（8世纪—9世纪初），字仲朗，一字景玄，京兆（今陕西西安）人，生卒年不详。出身显贵家族，官宣州长史。工仕女，初学张萱而加以写生变化，多写贵族妇女，容貌丰腴，色彩柔丽。并擅作佛道宗教画，亦画鞍马、鸟兽、草木。

《韩熙载夜宴图》，绢本，设色。顾闳中受命于后主李煜，夜至中书侍郎韩熙载家中，窥视其樽俎灯酒间，觥筹交错之态。顾闳中凭着超高的心记，写下当时夜宴宾客作乐的情状。画作人物形象生动，刻画细腻传神，笔法凝练简洁，构思巧妙多变，设色浓丽和谐，是五代人物画杰作之一。藏故宫博物院，为宋代摹本。（13页）

顾闳中（约910—980间），五代南唐画家，生卒年不详。南唐中主、后主朝画院待诏。擅长人物画，目识心记的写生高手。（13页）

韩熙载夜宴图（宋摹本·局部） 卷 〔五代〕顾闳中

北齐校书图（宋摹本·局部） 卷 [唐] 阎立本

《北齐校书图》，绢本，设色。作于北齐天保七年（556），绘文宣帝高洋命樊逊等人校勘秘府藏书时的情形。人物线描流畅，赋色精微。藏美国波士顿美术馆。

阎立本(?—673)，雍州万年(今陕西西安)人，祖籍榆林盛乐(今属内蒙古)，父毗、兄立德俱擅绘画。太宗时任刑部侍郎，高宗时，兄死，代为工部尚书。擅画道释人物以及鞍马、古阁等，时称“丹青神话，冠绝古今”。所作人物，笔力圆劲雄浑，长于刻画性格。