

工笔人物部分
刘凌沧 绘

荣宝斋书画谱

五二

荣宝斋书画谱

工 笔 人 物 部 分
刘 凌 沧 绘

图书在版编目(CIP)数据

荣宝斋画谱：现代编(52)：人物/刘凌沧绘；荣宝斋出版社编.-2版.-北京：荣宝斋出版社，1994.10(1997.12重印)

ISBN 7-5003-0143-X

I.荣… II.①刘…②荣… III.中国画：人物画-作品集-中国-现代 IV.J212

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第26468号

荣宝斋画谱 (52) 工笔人物部分

作者：刘凌沧

编辑出版发行：荣宝斋出版社 邮政编码：100052

地址：北京宣武区琉璃厂西街19号

制版：北京人民印刷厂

印刷：北京胶印二厂

经销：新华书店总店北京发行所

开本：787×1092毫米 1/8 印张：6

版次：1997年12月第3版 印次：1997年12月第3次印刷

印数：10001—50000 定价：14.80元

榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出了个真理，就
是我們擔任的學問要老實，
先搞基本訓練，討便宜走捷徑
是不能成為大器的。榮寶齋
畫譜保留了中国歷代畫家的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製本工
者又係現代名手，所以肯定說他
的水平大大超過舊譜，以上
值得歡迎，值得介紹。祝譜
學新生，祝畫學大發展！

陳毅

一九六二年一月

刘恩涵 字凌沧，（一九〇六——一九八九）河北固安县人。十四岁从师民间画工学艺。一九二六年到北平，加入「中国画学研究会」学习，同时编辑《艺林月刊》。一九二九年于北平国立艺专旁听。一九三三年起，任北平京华美木学院教授，同时兼任国立艺专讲师。一九五〇年后任中央美术学院实用美术系讲师，民族美术研究所助理研究员，中国画系副教授，教授，当代工笔画会名誉会长，北京工笔重彩画会名誉会长。是中国美术家协会会员，著名中国工笔重彩画家，中国画理论家、教育家。

「举世高风堪式范，翰墨人物是宗师」

郭慕熙

著名工笔重彩画家刘凌波先生，出生于河北固安县贫苦农家，自十四岁起便踏上了以画代耕的艺术生涯。他曾就学于民间画工，在这段生活里，他绝大部分时间给师傅打下手，给师娘带孩子，烧茶煮饭，充当杂役，饥寒冻饿，艰苦备尝。后随师至平、津谋生，曾充当油漆彩工。

从学徒走向北平画坛，他经历了不平凡的成材之路。这段艰苦的历程，全凭着自己刻苦自学，一步一个脚印地努力奋斗。

他自二十六岁登上美术讲坛，三十年代执教于京华美专、北平艺专，五十年代后任教于中央美术学院。这一阶段他的大部分时间都用在教学上。他对学生的循循善诱，诲人不倦，为中国画的发展造就了一代又一代的人才，到暮年他仍然一如既往，就是八十高龄后仍然指导着中央美术学院国画系的研究生。先生在教学工作中，孜孜不倦，呕心沥血，把自己的知识和创作经验倾囊传授给学生，他为人淳朴而富有风趣，给他的学生们留下难以忘怀的深刻印象。所以先生是令人崇敬的画坛师表。

他写作也很勤奋，三十年代时常写些艺术评论，发表于各大报刊，五十年代编写出版了《唐代人物画》、《宋代人物画》等著作和论文。他三、四十年代的工笔人物画已十分成熟，取材多为历史故事，文坛佳话。如《京兆画眉》、《蕉荫仕女》、《蝉声扰午梦》……人物传神于一瞥一动，绘景得情于亦写亦工。笔法于飘洒中见谨严，设色在绚丽中求典雅，取得了典雅生动而颇富韵致的效果。五十年代以后，先生大多以生宣纸作画。从而在工笔重彩人物画中独树一帜。从六十年代至八十年代，他除课堂示范课徒之外，主要致力于历史故事与历史人物画。其代表作如《赤壁军无盐大捷》、《西园论艺》、《文成公主》、《渭水之战》、《天问》、《文君听琴》、《兵车行》、《襄阳大捷》、《阿部仲麻吕来华学经图》都是这一时期的代表作品。

历史画《赤壁》、《渭水》全图结构严谨，层次分明，在人物组合上特别强调了总体动势，画面上人物形象众多，场面壮阔，战斗激烈，气势夺人，表现了先生驾驭大场面的能力，是他创作上的一个新的突破。

先生的工笔画大略有雄健与秀逸两种语言。前者多为构图宏大，如上述。后者如《蝉声扰午梦》、《文成公主》以及《李白》、《杜甫》、《陶渊明》、《梧桐庭院》、《琴阮合奏》、《文君听琴》……。

其代表作《文成公主》的勾线几近高古游丝描，其服装的色彩，隐艳而毫无火气。面容端庄丰润，温文秀雅，注目凝神，乃唐代仕女的典型。在其它各种人物形象的塑造上，所用技法颇有不同。如他笔下的诗人形象十分重视神情和风度，不仅造型精确，而且风姿潇洒，富有表情。如李白、杜甫，或枯须远眺，或注目凝神，笔法健劲而简洁，身躯挺立，愈显其高洁出尘的精神。至于写《归去来令》的陶渊明，衣袂飘逸，一手携杖，背景是柳岸和水边，都充分衬托了这位清高而不为五斗米折腰的文人的精神气质。

再如《天问图》中的屈原，身向后倾，一手握笔，一手指天，背景则是所谓「先王庙公卿祠堂」的壁画，有天地、山川、神灵等。表现了屈原的丰富想象和悲愤的情怀。而特地在勾衣纹的运用上易以粗笔大墨，掺以写意的笔法，表现了这位伟大爱国诗人的品格。

至于《文君听琴》是先生晚年（七十七岁）最后一幅画在墙上的工笔重彩，无论勾线和设色，也都费了很大的精力。乃他的佳作之一。另外，他画竹林、桃、柳、磐石、山川亦有他独到之处。

他一生更作了大量的临摹古画的工作，无论是白沙·宋墓，敦煌壁画，唐章怀太子墓壁画，内蒙古汉墓壁画，还是长沙·战国帛画，马王堆汉墓帛画……：为保护国家珍贵文物，弘扬文化做出了巨大贡献。

他的一生是劳动的一生。我与他共同生活了六十多世纪，深知他在生活上非常俭朴，到暮年他已步履蹒跚，每次授课却从不要小汽车接送，保持着平民艺术家的本色。他在名利上自甘淡泊，在创作上严肃认真，在求知上勤干苦读。他在日记中曾写到：「平生无他嗜好，除作画外，爱书成癖，收入虽微而买书辄不惜倾囊，务在必得。」先生几十年来辛勤耕耘在我国工笔画创作和美术教育之中，他的作品如美术评论家所说：「一笔墨工致谨严，色调柔丽典雅，深厚沉着，富有诗的韵味……」。

此画谱只收集到先生的一部分作品，未窥先生艺术之全貌，（三、四十年代作品大部分佚失）尽管如此，它还是记录了先生的一生足迹，也表现了他对中国绘画艺术事业的贡献和热爱，亦藉荣宝斋画谱刊行之时，托寄对先生的缅怀之情。

目 录

一	刘凌沧课徒墨稿三幅	二五	岁朝钟馗图
二	仕女头像步骤一	二六	丝竹轻声
三	仕女头像步骤二	二七	梧桐庭院
四	矾绢工笔人物步骤	二八	梅花仕女 阮弦婉曲
五	矾绢工笔人物步骤	东吴二乔	
六	生宣工笔人物步骤	二九	芭蕉仕女 蝉声扰午梦
七	生宣工笔人物步骤	文姬赋琴	
八	矾宣工笔淡彩步骤	三〇	独坐幽篁
九	矾宣工笔淡彩步骤	三一	二湘图
一〇	生宣兼工带写画法	三二	蕉荫仕女
一一	生宣兼工带写画法	三三	鸿门宴
一二	矾宣老人头像步骤	三四	李白诗意图 陶渊明
一三	襄阳大捷 文君听琴	三五	屈原 韩愈 柳宗元
一四	捣练图（临）	三六	西园论艺
一五	捣练图（局部）	三七	西园论艺（局部） 京兆画眉
一六	淝水之战	三八	阿部仲麻吕来华学经图
一七	赤眉军无盐大捷	三九	小雅图 天问
一八	红 绡	李白诗意图	
一九	卢媚儿	四〇	曹雪芹 文成公主
二〇	韩熙载听曲图	四一	康成诗婢图 木兰从军
二一	洛 神	四二	童子拜观音 观音像
二二	白乐天诗意图	福祿寿	
二三	秋兴图		
二四	笠屐图		

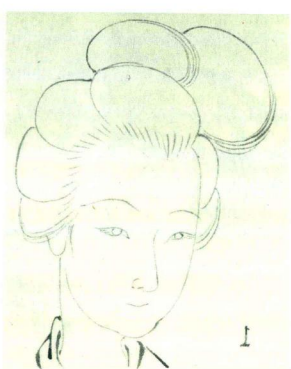
技法部分说明

本画谱对刘凌沧先生的绘画技法做了详细的介绍，供读者研习。这部分内容除署名外均由刘先生夫人、画家郭慕熙先生绘制并撰稿说明，从而也使画家技法更便于传承，实为刘先生技艺爱好者之幸。谨此致谢！

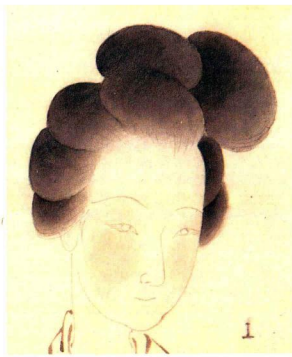
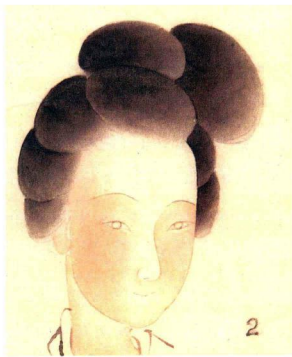
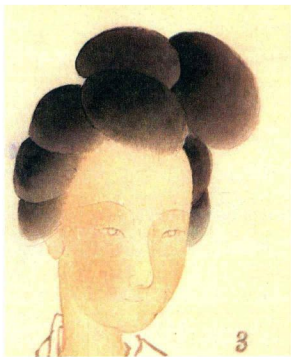
编者

刘凌沧课徒墨稿三幅

仕女头像步骤一 一、先勾墨线,然后用淡墨将几组头发分开染,待先染的部分干后,再染其余部分,直到染完为止。如图一、二、三、四。 二、用中墨重复染头发,如此反复,达到理想为止。如图五、六、七、八。

仕女头像步骤二 一、用淡洋红染颧凸部。(图一) 二、用赭石、硃磲、洋红调匀,染脸的凹凸面。(图二) 三、用硃磲、洋红加少许藤黄及白粉,罩染面部。(图三) 四、用纯白粉染额头、鼻梁、下颊等处。(图四) 五、淡墨染眉、眼处,赭石、洋红调匀勾脸的轮廓线。(图五) 六、用中墨点眼珠、染眼角勾眉及上眼皮。(图六) 七、用硃磲加少许洋红点唇,中墨丝头发,用淡花青染头发,草绿加墨罩染领边。(图七) 八、重墨提染头发、丝头发、提上眼皮、勾眼珠、圆圈、点瞳孔,用白粉点头饰及耳坠,石绿点坠头、画领边的花纹,用洋红加染下唇以胭脂勾嘴缝。(图八)

矾绢工笔人物步骤（《文成公主》局部）

“绢”有两种，一种叫“生绢”，即没有上过胶矾的绢，一种叫“熟绢”（也叫矾绢），即上了胶矾的绢。一般画工笔都要用“矾绢”。“矾绢”的性能基本与“矾纸”相同。此幅“文成公主”（局部）用的就是“矾绢”。

一、勾墨线：

（一）、先将稿子勾准确，再用已矾好的绢蒙在稿子上面勾墨线。（因绢是透明的，所以上面看得很清楚。）

（二）、用淡墨勾头脸，再用重墨勾衣服。（要求：用笔要准，行笔要稳，线条要挺拔有力。图略）

二、头发的画法步骤：

（一）、淡墨将头发罩满，接近脸的地方用水笔染开。

（二）、用中墨隔开发发，以防止串墨，再以中墨加染一遍。如不够就再染一遍，直到理想为止。（参见仕女头像步骤一。要求：注意头发与脸接合处要染开，切忌有水迹。）

三、脸的画法步骤：

（一）、洋红染脸颊，四周用水笔染开。

（二）、用洋红、赭石、硃磬、藤黄调在一起加水（合适为止），调匀后染凹凸面。

（三）、以硃磬为主，加少量藤黄、洋红、白粉加水调匀罩罩。

（四）、用纯白粉染额头、鼻梁、下颏三处。（注意染开）

四、服饰的画法步骤：

（一）、用赭石加少许花青、藤黄，染风带的圆光，用花青、藤黄染衣纹的阴面，用少量洋红，罩衣服和头饰。

（二）、白粉画风带中的小仙鹤，勾内衣白粉线。

（三）、用金勾衣服上的花纹、风带、头饰等，再用白粉点步摇的珠子，石绿染头发上的珠子。（注意：笔要蘸饱满、点足，干后效果才好。）

五、五官的画法步骤（参见仕女头像画法）

（一）、用淡墨开眉、眼，以硃磬加洋红点唇。

（二）、用中墨加染眉、眼、丝发，重墨勾眉中心、眼的瞳孔、眼球外线、点睛，最后用胭脂勾一道唇缝。

六、背后托色：

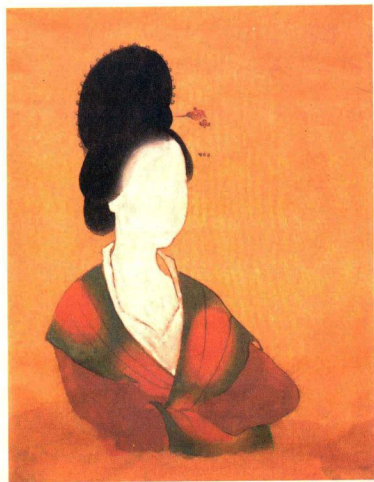
最后反面托色，头发托青黛加墨，脸托白粉，衣服所托颜色与正面相同。如此，正面的颜色更加厚重。

文成公主（局部）

后背托色

图一

图二

生宣纸工笔人物步骤（《杜甫》）

一、头像的画法步骤：

- （一）、用淡墨勾脸廓五官，重墨勾帽子，用中墨加染发、须。（图一、二）
- （二）、用赭石、洋红、硃磬、藤黄、花青、淡胶水一起调匀罩脸，稍等片刻，不要等干，趁湿以淡洋红加染面颊凸部（不要用水笔），使其自然润开，再加花青、赭石染阴面。（图三）
- （三）、用中墨罩帽子，淡花青罩衣服，用中墨丝发、须、眉、眼，胭脂勾轮廓线，用硃磬画唇。（图四）

二、全身像及其他的画法步骤：

- （一）、勾墨线，行笔既要准又要快。（图五）
- （二）、待墨线勾完，先染脸（方法参见图一），脸干后再画墨色、帽子、靴子、砚等。（图五）
- （三）、染完脸干透后，再上衣服的颜色，待干后，再上其他颜色，如石头、水盂等。（图五）
- （四）、最后，哪里颜色不够再提，直到理想为止，然后题款盖章。（图六）

图三

图四

杜甫 刘凌沧作 (图六)

矾宣纸工笔淡彩步骤（《琴操》）

- 一、先打铅笔稿，然后在铅笔稿上勾墨线。（图略）
- 二、渲染墨色，如头发、领边、老人的头发、椅子的凹凸面。再加染头发、领边花纹，用中墨罩染老人的帽子、椅子、鞋等。（图一）

图一

图二

- 三、用赭石加洋红染女人衣纹，用赭石、藤黄加粉（称米黄）罩外衣，用淡洋红染脸两颊，要染开染匀。（图二）
- 四、用重墨加染头发，中墨罩椅子，用淡花青染老人衣纹，淡硃磬罩女人的衣服，用花青、赭石两色画外衣的花纹，洋红加赭石染脸凹凸面，再用淡硃磬加粉调匀罩染，老人的衣服用淡白粉罩染，用赭石染脸。（图三、四）

图四

琴操（一九三二年作）

生宣纸兼工带写步骤（《二湘图》）

- 一、先用炭笔打稿，再用墨勾主要人物线。（步骤一略）
- 二、画布景时可以不打稿，但要根据画面的位置来经营、处理。也就是所谓的「胸有成竹」。勾墨线时，行笔要快，要有节奏，墨色的浓淡，干湿随着画面的需要而变化，一张画的墨线最好一次完成，也就是一气呵成，如此，才能贯气，此种画法，笔下要有多年的功夫，非初学者所能。
- 三、墨线勾完先染脸，因为生纸着色易涸，脸是重点，脸画好后，再染其它处，就不易涸进去了。画脸的颜色成份与矾纸相同，只是调好色后，加少许淡胶水（最好是广胶），色笔不要蘸得太饱，干些为宜，如色度不够时，可在不太干时，在局部上重复染，但要注意掌握干湿，略干则涸不开，太湿了干后有水迹，不湿不干为宜。

步骤二

步骤三

