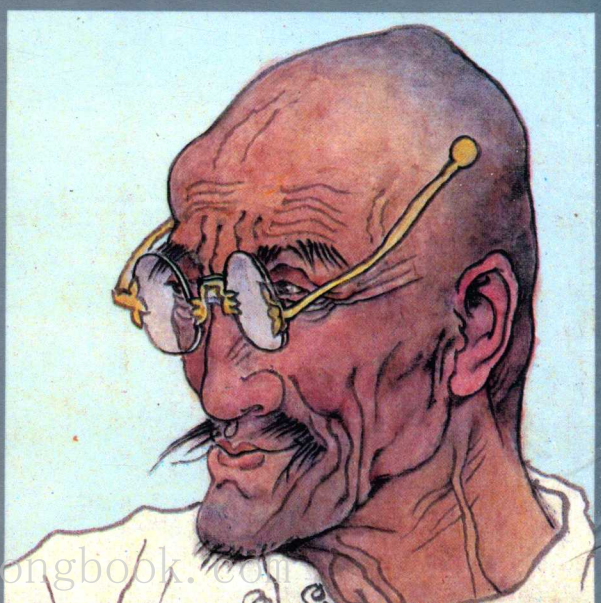
工笔重彩人物画技法

●MSJFCS 石景昭 编著



●陕西人民美术出版社

需要绘画请咨询 www.ertongbook.com

20701463/65

工笔重彩人物画技法

学院图书馆 藏书专用章

石景昭 编著

陕西人民美术出版社

（陕）新登字003号

工笔重彩人物画技法

石景昭　编著

陕西人民美術出版社出版发行

（西安北大街131号）

新华书店经销　　安康印刷厂印刷

787×1092毫米　16开本　4.5印张　8插页　50千字

1994年9月第2版　1996年4月第2次印刷

印数：5,001—10,000

ISBN7—5368—0686—8/J·578

定价：10.50元

目 录

第一章 中国传统工笔重彩人物画概述 …… 5
第二章 中国传统工笔重彩人物画的审美特点 …… 15
第三章 中国传统工笔重彩人物画的技法特点 …… 21
一、造型技法 …… 21
(一) 团块结构造型的掌握和运用 …… 22
(二) 程式造型的创造和运用 …… 23
(三) 线描造型的创造和运用 …… 24
二、章法技巧 …… 25
(一) 意象空间构图法 …… 25
(二) 空白背景构图法 …… 27
(三) 散点透视构图法 …… 27
(四) 其他多种构图法 …… 28
三、赋彩方法 …… 28
(一) 根据作者审美情思赋于作品一定的色调 28
(二) 强烈的装饰风和独特的构成形式 …… 30
(三) 选用墨色胶彩作为主要物质材料 …… 31
(四) 十分注意赋色的工艺过程 …… 31
四、练基本功 …… 35
第四章 中国传统工笔重彩人物画选临 …… 41
一、卷轴画选临 …… 41
(一) 卷轴画的工具材料 …… 41
(二)《簪花仕女图》选临 …… 43
二、传统壁画选临 …… 46
(一) 壁画的工具和材料 …… 46
(二) 传统壁画《反弹琵琶》选临 …… 47
三、敦煌藏经洞唐代绢画选临 …… 51
第五章 现代工笔重彩人物画基础技法学习 …… 55
一、现代工笔重彩人物画基本技法概述 …… 55
(一) 以"四写"为中心的新的造型观 …… 58
(二) 新的著色方法 …… 58
(三) 多样的构图手法 …… 59
(四) 民族审美观念的挖掘和现代审美观念的发扬 …… 59
二、现代工笔重彩人物画写生练习 …… 59
(一) 人像写生练习：关中老农头像 …… 59
(二) 全身着衣人像写生：关中农村少女像 … 60
(三) 女人体写生 …… 64
(四) 着衣全身肖像：陕北牧羊老人 …… 67
(五) 写生构图作业：半坡的回忆 …… 70

黑白图目录

1. 战国 龙凤人物图
2. 西汉 马王堆帛画（局部）
3. 曹魏 嘉峪关墓室壁画出行图（局部）
4. 汉 四川画像砖 弋射 收获图
5. 汉 漆绘装饰画 彩篋孝子传图
6. 汉 金银错狩猎纹铜车饰
7. 晋 顾恺之 列女仁智图（局部）
8. 北魏 敦煌壁画（局部）
9. 唐（传） 闫立本（传） 古帝王图（局部）
10. 唐（传） 吴道子（传） 送子天王图（局部）
11. 唐 周昉 簪花仕女图（局部）
12. 唐 韩滉（传） 文苑图（局部）
13. 唐 敦煌壁画 力士（局部）
14. 唐 敦煌壁画 维摩诘像（局部）
15. 唐 引路菩萨图（局部）
16. 唐 四观音文殊普贤图（局部）
17. 唐 行道天王图（局部）
18. 唐 行道天王图（局部）
19. 唐 观经变相图（局部）
20. 唐 行道天王图（局部）
21. 唐 五星图（局部）
22. 唐 观经变相图（局部）
23. 唐 李贤墓壁画（局部）
24. 唐 李贤墓壁画（局部）
25. 五代 顾闳中 韩熙载夜宴图（局部）
26. 五代 贯休 十六罗汉图（局部）

27. 宋　张择端　清明上河图（局部）
28. 宋　李公麟　维摩传教图（局部）
29. 宋　李唐　采薇图（局部）
30. 宋　刘松年　猿猴献果图（局部）
31. 元　永乐宫三清殿壁画（局部）
32. 明　陈洪绶　归去来图卷（局部）
33. 清　任伯年　人像
34. 现代　陕西皮影
35. 现代　陕西香包
36. 汉　四川画像砖　轺车
37. 汉　四川画像砖　观伎（局部）
38. 汉　南阳画像石　执钺神人
39. 汉　南阳画像石　聂政自屠
40. 汉　霍去病墓侧石雕　伏虎
41. 汉　霍去病墓侧石雕　野人抱熊
42. 北魏　敦煌壁画（局部）
43. 唐　菩萨残躯
44. 唐　残菩萨头
45. 希腊　维纳斯
46. 唐　金刚力士像（局部）
47. 唐　金刚力士像
48. 唐　敦煌壁画　观音菩萨
49. 元　永乐宫三清殿壁画（局部）
50. 元　永乐宫三清殿壁画（局部）
51. 元　永乐宫三清殿壁画（局部）
52. 元　永乐宫三清殿壁画（局部）
53. 元　永乐宫三清殿壁画（局部）
54. 元　永乐宫三清殿壁画（局部）
55. 北魏　升仙石棺线刻画（局部）
56. 北魏　石碑座线刻画（局部）
57. 晋　顾恺之　列女仁智图（局部）
58. 唐　树下说法图（局部）
59. 唐　闫立本　步辇图（局部）
60. 唐　卢楞伽（传）　六尊者像（局部）
61. 唐（传）　吴道子（传）释迦降生图卷（局部）
62. 唐　大雁塔门楣石刻　天王像
63. 宋　李公麟　维摩传教图（局部）
64. 元　永乐宫三清殿壁画（局部）
65. 清　王瀛　十八描之一　柳叶描
66. 清　王瀛　十八描之一　行云流水描
67. 清　王瀛　十八描之一　战笔水纹描
68. 清　王瀛　十八描之一　竹叶描
69. 宋　八十七神仙卷（局部）
70. 宋　武宗元　朝元仙杖图（局部）
71. 明　陈洪绶　水浒叶子
72. 汉　画像石刻拓片
73. 北魏　洛阳孝子石棺（局部）
74. 隋　敦煌壁画（局部）
75. 唐　闫立本　步辇图（局部）
76. 唐　敦煌壁画　张义潮出行图
77. 宋　张择端　清明上河图（局部）
78. 唐　敦煌壁画　观无量寿经变
79. 五代　顾闳中　韩熙载夜宴图
80. 北魏　敦煌壁画　窟顶藻井
81. 北魏　敦煌壁画　佛龛
82. 隋　敦煌壁画　供养菩萨（局部）
83. 唐　树下说法图（局部）
84. 唐　引路菩萨（局部）
85. 唐　金刚力士像（局部）
86. 唐　多闻天王像（局部）
87. 唐　弥勒降生图（局部）
88. 唐　广目天王足下邪鬼像（局部）
89. 执笔法
90. 枕腕法
91. 悬腕法
92. 悬肘法
93. 《簪花仕女》选临　步骤之一　石景昭临
94. 《簪花仕女》选临　步骤之二　石景昭临
95. 《簪花仕女》选临　步骤之三　石景昭临
96. 《簪花仕女》选临　步骤之四　石景昭临
97. 《簪花仕女》选临　步骤之五　石景昭临
98. 《反弹琵琶》选临　步骤之一　石景昭临
99. 《反弹琵琶》选临　步骤之二　石景昭临
100. 《反弹琵琶》选临　步骤之三　石景昭临

需要全本请访问 www.ertongbook.com

101. 《反弹琵琶》选临　步骤之四　石景昭临
102. 《反弹琵琶》选临　步骤之五　石景昭临
103. 《金刚力士》选临之一　石景昭临
104. 《金刚力士》选临之二　石景昭临
105. 《金刚力士》选临之三　石景昭临
106. 《金刚力士》选临之四　石景昭临
107. 《金刚力士》选临之五　石景昭临
108. 《西厢记》之一　王叔晖
109. 《大闹天宫》之一　刘继卣
110. 日本少女　潘絜兹
111. 维族老人　顾生岳
112. 弯弯小路　陈光健
113. 三月三　陈白一
114. 神曲之一　李少文
115. 逝去的红叶　郑新雨
116. 人像写生　石景昭
117. 人像写生　石景昭
118. 人像写生　步骤之一　石景昭
119. 人像写生　步骤之二　石景昭
120. 人像写生　步骤之三　石景昭
121. 着衣人像写生　步骤之一　石景昭
122. 着衣人像写生　步骤之二　石景昭
123. 着衣人像写生　步骤之三　石景昭
124. 着衣人像写生　步骤之四　石景昭
125. 女人体写生　步骤之一　石景昭
126. 女人体写生　步骤之二　石景昭
127. 女人体写生　步骤之三　石景昭
128. 女人体写生　步骤之四　石景昭
129. 着衣人像写生　步骤之一　石景昭
130. 着衣人像写生　步骤之二　石景昭
131. 着衣人像写生　步骤之三　石景昭
132. 着衣人像写生　步骤之四　石景昭
133. 写生构图　步骤之一　石景昭
134. 写生构图　步骤之二　石景昭
135. 写生构图　步骤之三　石景昭
136. 写生构图　步骤之四　石景昭
137. 写生构图　步骤之五　石景昭

彩色图目录

1. 晋　列女仁智图（局部）　顾恺之
2. 北魏 敦煌壁画　白衣佛
3. 隋　敦煌壁画　乘象入胎（局部）
4. 唐　古帝王图（局部）晋武帝司马炎像　阎立本
5. 唐　弈棋仕女图（局部）
6. 唐　敦煌壁画　力士（局部）
7. 唐　敦煌绢画 树下说法图（局部）
8. 唐　敦煌绢画 观经变相图（局部）
9. 五代 韩熙载夜宴图　（局部）　顾闳中
10. 元　永乐宫壁画　水星（局部）
11. 元　永乐宫壁画　白虎星君（局部）
12. 陕西木版年画　石景昭临
13. 一朵野花　刘文西
14. 傣族少女　石景昭
15. 梨园弟子　石景昭
16. 图解 中国画着色技法例举
17. 簪花仕女选临　石景昭临
18. 反弹琵琶选临　石景昭临
19. 金刚力士选临　石景昭临
20. 头像写生著色步骤　石景昭
21. 着衣人像写生　关中姑娘　石景昭
22. 女人体写生　石景昭
23. 着衣人像写生　陕北牧羊人　石景昭
24. 半坡的回忆　石景昭
25. 泰国风情　高僧　顾生岳
26. 敦煌古市　丝路风情局部　石景昭
27. 相马图　石景昭
28. 青铜时代　石景昭

写 在 前 面

工笔重彩人物画在中国美术史上曾经有过辉煌的篇章，历来为学习人物画的画家所重视。近些年，工笔画创作越来越活跃，大有中兴之势。因此很想写点关于工笔重彩技法方面的东西，一方面总结自己在西安美院学习和教学的心得，一方面为初学者提供技法方面的参考。

就工笔重彩技法而论，无外乎两个内容：一是传统工笔重彩画技法，这是历代画家创造和积累的经验；二是现代工笔重彩画技法，这是在继承前人技法的基础上，由现代画家创造和积累的经验。由于传统非常丰富，对传统的理解各人往往不尽相同，就是学习技法，从古以来也是各有师承。同时，由于历史的变迁，许多传统艺术精品已不复见，尤其是绘画作品，已成凤毛麟角，因此对有些传统技法的分析，就不得不从自己个人的理解作某种推测。这样，有些推论是否准确，就有待专家指正了。但是作者从长期学习过程中深深感到，传统文化中确有许多精华可以继承，可以发扬，可以作为我们创造新文化的借鉴。

至于现代工笔重彩人物画技法，经过从“五四”新文化运动以来许多人的努力，特别是解放以来许多画家的努力，已取得很大成绩。近年来，创作又空前活跃，各种新风格、新技法层出不穷，因此还难以很全面的研究、概括，所以只能对初学者作些基本技法介绍。

事物总是发展的，作者不希望以僵化的观点认识传统，对技法的介绍也不要成为学习的框框，而希望大家大胆创新，经过“从无法到有法”的过程，达到“从有法到无法”的境界。

希望本书对大家有所裨益，欢迎专家学者多多教正。

石景昭

1988 年于西安美术学院

目　录

第一章　中国传统工笔重彩人物画概述 …… 5
第二章　中国传统工笔重彩人物画的审美特点 …… 15
第三章　中国传统工笔重彩人物画的技法特点 …… 21
一、造型技法 …… 21
(一) 团块结构造型的掌握和运用 …… 22
(二) 程式造型的创造和运用 …… 23
(三) 线描造型的创造和运用 …… 24
二、章法技巧 …… 25
(一) 意象空间构图法 …… 25
(二) 空白背景构图法 …… 27
(三) 散点透视构图法 …… 27
(四) 其他多种构图法 …… 28
三、赋彩方法 …… 28
(一) 根据作者审美情思赋于作品一定的色调 …… 28
(二) 强烈的装饰风和独特的构成形式 …… 30
(三) 选用墨色胶彩作为主要物质材料 …… 31
(四) 十分注意赋色的工艺过程 …… 31
四、练基本功 …… 35
第四章　中国传统工笔重彩人物画选临 …… 41
一、卷轴画选临 …… 41
(一) 卷轴画的工具材料 …… 41
(二)《簪花仕女图》选临 …… 43
二、传统壁画选临 …… 46
(一) 壁画的工具和材料 …… 46
(二) 传统壁画《反弹琵琶》选临 …… 47
三、敦煌藏经洞唐代绢画选临 …… 51
第五章　现代工笔重彩人物画基础技法学习 …… 55
一、现代工笔重彩人物画基本技法概述 …… 55
(一) 以"四写"为中心的新的造型观 …… 58
(二) 新的著色方法 …… 58
(三) 多样的构图手法 …… 59
(四) 民族审美观念的挖掘和现代审美观念的发扬 …… 59
二、现代工笔重彩人物画写生练习 …… 59
(一) 人像写生练习：关中老农头像 …… 59
(二) 全身着衣人像写生：关中农村少女像 …… 60
(三) 女人体写生 …… 64
(四) 着衣全身肖像：陕北牧羊老人 …… 67
(五) 写生构图作业：半坡的回忆 …… 70

黑白图目录

1. 战国　龙凤人物图
2. 西汉　马王堆帛画（局部）
3. 曹魏　嘉峪关墓室壁画出行图（局部）
4. 汉　四川画像砖　弋射　收获图
5. 汉　漆绘装饰画　彩篋孝子传图
6. 汉　金银错狩猎纹铜车饰
7. 晋　顾恺之　列女仁智图（局部）
8. 北魏　敦煌壁画（局部）
9. 唐（传）　阎立本（传）　古帝王图（局部）
10. 唐（传）　吴道子（传）　送子天王图（局部）
11. 唐　周昉　簪花仕女图（局部）
12. 唐　韩滉（传）　文苑图（局部）
13. 唐　敦煌壁画　力士（局部）
14. 唐　敦煌壁画　维摩诘像（局部）
15. 唐　引路菩萨图（局部）
16. 唐　四观音文殊普贤图（局部）
17. 唐　行道天王图（局部）
18. 唐　行道天王图（局部）
19. 唐　观经变相图（局部）
20. 唐　行道天王图（局部）
21. 唐　五星图（局部）
22. 唐　观经变相图（局部）
23. 唐　李贤墓壁画（局部）
24. 唐　李贤墓壁画（局部）
25. 五代　顾闳中　韩熙载夜宴图（局部）
26. 五代　贯休　十六罗汉图（局部）

27. 宋　张择端　清明上河图（局部）
28. 宋　李公麟　维摩传教图（局部）
29. 宋　李唐　采薇图（局部）
30. 宋　刘松年　猿猴献果图（局部）
31. 元　永乐宫三清殿壁画（局部）
32. 明　陈洪绶　归去来图卷（局部）
33. 清　任伯年　人像
34. 现代　陕西皮影
35. 现代　陕西香包
36. 汉　四川画像砖　轺车
37. 汉　四川画像砖　观伎（局部）
38. 汉　南阳画像石　执钺神人
39. 汉　南阳画像石　聂政自屠
40. 汉　霍去病墓侧石雕　伏虎
41. 汉　霍去病墓侧石雕　野人抱熊
42. 北魏　敦煌壁画（局部）
43. 唐　菩萨残躯
44. 唐　残菩萨头
45. 希腊　维纳斯
46. 唐　金刚力士像（局部）
47. 唐　金刚力士像
48. 唐　敦煌壁画　观音菩萨
49. 元　永乐宫三清殿壁画（局部）
50. 元　永乐宫三清殿壁画（局部）
51. 元　永乐宫三清殿壁画（局部）
52. 元　永乐宫三清殿壁画（局部）
53. 元　永乐宫三清殿壁画（局部）
54. 元　永乐宫三清殿壁画（局部）
55. 北魏　升仙石棺线刻画（局部）
56. 北魏　石碑座线刻画（局部）
57. 晋　顾恺之　列女仁智图（局部）
58. 唐　树下说法图（局部）
59. 唐　闫立本　步辇图（局部）
60. 唐　卢楞伽（传）　六尊者像（局部）
61. 唐（传）　吴道子（传）释迦降生图卷（局部）
62. 唐　大雁塔门楣石刻　天王像
63. 宋　李公麟　维摩传教图（局部）
64. 元　永乐宫三清殿壁画（局部）
65. 清　王瀛　十八描之一　柳叶描
66. 清　王瀛　十八描之一　行云流水描
67. 清　王瀛　十八描之一　战笔水纹描
68. 清　王瀛　十八描之一　竹叶描
69. 宋　八十七神仙卷（局部）
70. 宋　武宗元　朝元仙杖图（局部）
71. 明　陈洪绶　水浒叶子
72. 汉　画像石刻拓片
73. 北魏　洛阳孝子石棺（局部）
74. 隋　敦煌壁画（局部）
75. 唐　闫立本　步辇图（局部）
76. 唐　敦煌壁画　张义潮出行图
77. 宋　张择端　清明上河图（局部）
78. 唐　敦煌壁画　观无量寿经变
79. 五代　顾闳中　韩熙载夜宴图
80. 北魏　敦煌壁画　窟顶藻井
81. 北魏　敦煌壁画　佛龛
82. 隋　敦煌壁画　供养菩萨（局部）
83. 唐　树下说法图（局部）
84. 唐　引路菩萨（局部）
85. 唐　金刚力士像（局部）
86. 唐　多闻天王像（局部）
87. 唐　弥勒降生图（局部）
88. 唐　广目天王足下邪鬼像（局部）
89. 执笔法
90. 枕腕法
91. 悬腕法
92. 悬肘法
93. 《簪花仕女》选临　步骤之一　石景昭临
94. 《簪花仕女》选临　步骤之二　石景昭临
95. 《簪花仕女》选临　步骤之三　石景昭临
96. 《簪花仕女》选临　步骤之四　石景昭临
97. 《簪花仕女》选临　步骤之五　石景昭临
98. 《反弹琵琶》选临　步骤之一　石景昭临
99. 《反弹琵琶》选临　步骤之二　石景昭临
100. 《反弹琵琶》选临　步骤之三　石景昭临

101. 《反弹琵琶》选临　步骤之四　石景昭临
102. 《反弹琵琶》选临　步骤之五　石景昭临
103. 《金刚力士》选临之一　石景昭临
104. 《金刚力士》选临之二　石景昭临
105. 《金刚力士》选临之三　石景昭临
106. 《金刚力士》选临之四　石景昭临
107. 《金刚力士》选临之五　石景昭临
108. 《西厢记》之一　王叔晖
109. 《大闹天宫》之一　刘继卣
110. 日本少女　潘絜兹
111. 维族老人　顾生岳
112. 弯弯小路　陈光健
113. 三月三　陈白一
114. 神曲之一　李少文
115. 逝去的红叶　郑新雨
116. 人像写生　石景昭
117. 人像写生　石景昭
118. 人像写生　步骤之一　石景昭
119. 人像写生　步骤之二　石景昭
120. 人像写生　步骤之三　石景昭
121. 着衣人像写生　步骤之一　石景昭
122. 着衣人像写生　步骤之二　石景昭
123. 着衣人像写生　步骤之三　石景昭
124. 着衣人像写生　步骤之四　石景昭
125. 女人体写生　步骤之一　石景昭
126. 女人体写生　步骤之二　石景昭
127. 女人体写生　步骤之三　石景昭
128. 女人体写生　步骤之四　石景昭
129. 着衣人像写生　步骤之一　石景昭
130. 着衣人像写生　步骤之二　石景昭
131. 着衣人像写生　步骤之三　石景昭
132. 着衣人像写生　步骤之四　石景昭
133. 写生构图　步骤之一　石景昭
134. 写生构图　步骤之二　石景昭
135. 写生构图　步骤之三　石景昭
136. 写生构图　步骤之四　石景昭
137. 写生构图　步骤之五　石景昭

彩色图目录

1. 晋　列女仁智图（局部）　顾恺之
2. 北魏 敦煌壁画　白衣佛
3. 隋　敦煌壁画　乘象入胎（局部）
4. 唐　古帝王图（局部）晋武帝司马炎像　阎立本
5. 唐　弈棋仕女图（局部）
6. 唐　敦煌壁画　力士（局部）
7. 唐　敦煌绢画 树下说法图（局部）
8. 唐　敦煌绢画 观经变相图（局部）
9. 五代 韩熙载夜宴图　（局部）　顾闳中
10. 元　永乐宫壁画　水星（局部）
11. 元　永乐宫壁画　白虎星君（局部）
12. 陕西木版年画　石景昭临
13. 一朵野花　刘文西
14. 傣族少女　石景昭
15. 梨园弟子　石景昭
16. 图解 中国画着色技法例举
17. 簪花仕女选临　石景昭临
18. 反弹琵琶选临　石景昭临
19. 金刚力士选临　石景昭临
20. 头像写生著色步骤　石景昭
21. 着衣人像写生　关中姑娘　石景昭
22. 女人体写生　石景昭
23. 着衣人像写生　陕北牧羊人　石景昭
24. 半坡的回忆　石景昭
25. 泰国风情　高僧　顾生岳
26. 敦煌古市　丝路风情局部　石景昭
27. 相马图　石景昭
28. 青铜时代　石景昭

第一章
中国传统工笔重彩人物画概述

中国工笔重彩人物画，是传统绘画的一种体裁，是和传统绘画中水墨写意相对应的一种绘画形式。我国绘画有疏密二体由来已久，西汉时期已初见端倪，而明确提出“画有疏密二体”者，为唐代的张彦远。在长期的发展过程中，疏密二体逐渐发展为工笔重彩和水墨写意两种基本形式。

中国的人物画，历史悠久，从原始社会的彩陶文化开始，就已经萌发了。半坡的鱼纹人面和青海大通县上孙家寨出土的舞蹈彩陶盆，可算是最早的人物画作品。由于其使用兽毛制的毛笔，用黑色画在红质的彩陶上，色感十分强烈，也可以说是最早的色彩人物画作品。

一九四九年和一九七三年，在湖南发现的战国时期的楚墓帛画《龙凤人物图》和《人物御龙图》是两幅画在帛上的人物画。前者以墨线勾描，用笔流畅，人物神态毕现，在人物的唇上与衣袖上还可看出施红点朱的痕迹。(图 1) 而另一幅除墨线勾描之外，已经施加金白粉彩了。马王堆西汉帛画的出土，填补了汉代绘画的空白。在技法上，除以墨线勾描之外，还施加朱线，并施以朱砂、黄丹、石绿、石青、白垩等色彩。(图 2) 这和《周礼》上记载的“画缋之事杂五色”的情景是十分吻合的。而同一时代的另一些绘画，如嘉峪关出土的墓室壁画 (图 3) 却用色简略，用笔豪放。这两种工整细致的“密体画”和简略豪放的“疏体画”的区分已十分明显。工笔重彩的基本形式，在汉代已经形成了。结合这个时期的壁画、画像石、画像砖和漆器，可以看到汉代绘画无论在用线造型、章法安排、色彩运用上，都已达到了很高成就。(图 4、5、6) 若从审美意识的形成和发展来看，则汉代在美术发展史上的地位就更加重要。正如美术史家所指出的：“如果不单纯从理论角度而更广泛的从审美意识的形成和发展来看，那么汉代在中华民族审美意识的形成发展上就更加重要。楚文化与先秦北国文化的交融结合是在汉代完成的，由此而……形成了统一的汉

1. 战国　龙凤人物图

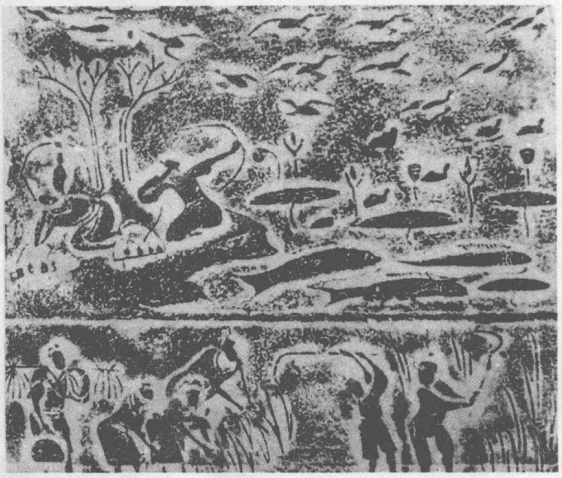
2. 西汉　马王堆帛画 (局部)

需要全本请访问 www.ertongbook.com

3. 曹魏　嘉峪关墓室壁画出行图（局部）

5. 汉　漆绘装饰画　彩箧孝子传图

7. 晋　顾恺之　列女仁智图（局部）



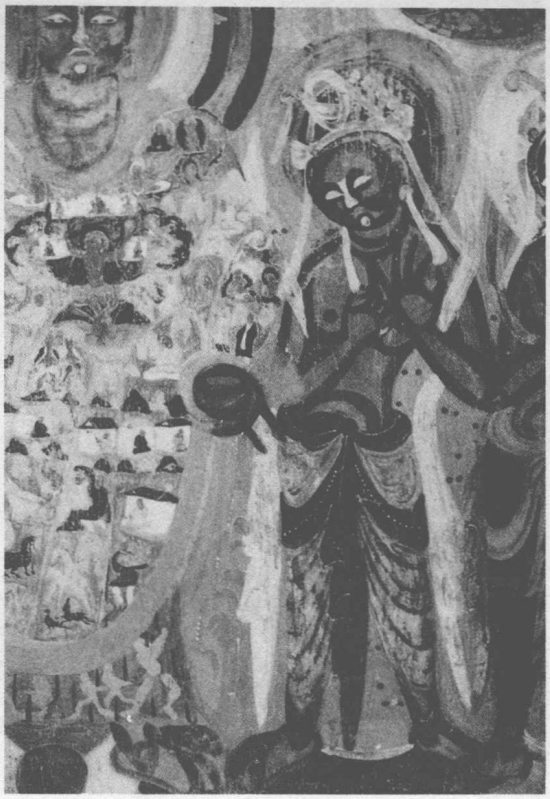
4. 汉　四川画像砖　弋射　收获图

6. 汉　金银错狩猎纹铜车饰

民族的文化心理结构。作为这个文化心理结构的一部分，中国古代艺术的基本特征也在汉代完全形成，并终于成为汉民族的意识传统。”（中国美学史第一卷451页）

魏晋南北朝时期，随着从印度传来的佛教在中国广泛传播，西域文化与中原内地文化交流融合，产生了一批卓有成就的画家，佛教的兴盛促进了宗教绘画的发展。工笔重彩人物画在这一时期更加成熟。其突出成就主要表现在两方面：一是南朝汉族士大夫画家，以顾恺之为代表。他不仅留下了《列女仁智图》（图 7）《洛神赋图》《女史箴图》等优秀作品，还留下了《魏晋胜流画赞》《画云台山记》等著名的画论文章，提出了“以形写神”的主张。他之后的南齐谢赫，更在总结前人经验的基础上提出了著名的六法论，形成了中国画理论的完整体系。在这些法则指导下，“神似”成为最高追求目标，“气韵生动”“骨法用笔”等成了学画论画的主要标准，顾恺之“传神阿睹”的故事，成为千古美谈。他的“春蚕吐丝”式的优美线描，为历代画家所宗（彩图 1）。另一方面，以魏晋时期的敦煌壁画为代表，采用强烈的黑红色调对比，大胆使用石青、石绿等浓重色彩，更显出“五色之变”的丰富无穷。（图 8）植物色的运用，是这时的一大发明。凹凸法的传入，丰富了晕染的技法。曹衣出水式的紧身线描恰当地表现了人体的内在之美。这种重视用色，重视人体美的西域风和重视运笔用线、重视人的精神气质的中原本土风交融汇合，使敦煌壁画达到了第一个高峰，285 窟的西魏壁画，就是一个典型代表。魏晋南北朝的绘画充满了活力，为隋唐绘画的高度发展，打下了基础。（彩图 2、3）

隋唐时代，社会经济高度发展，封建文化也达到了鼎盛时期。这个时期绘画的特点如唐代张彦远在《历代名画记》中所述是“近代之画焕烂而求备，今人之画错乱而无旨。”他虽然有点厚古薄今的味道，对当代绘画不无贬意，但作为唐代绘画的见证人却道出了一个基本事实：一曰：“焕烂而求备”，就是富丽堂皇，色彩艳丽；一曰“错乱而无旨”，就是不拘成法大胆创造。唐代绘画的成就，也体现在两个方面：一是文人士大夫和宫廷画家，如阎立本阎立德弟兄，吴道子、李思训、张萱、周昉等，他们的技法继承了顾恺之以来的优秀传统并更加成熟，如阎立本的画，绮丽艳冶，以细润为工。而且有所



8. 北魏　敦煌壁画（局部）

9. 唐（传）　闫立本（传）　古帝王图（局部）

10. 唐（传） 吴道子（传） 送子天王图（局部）

变化，有所创造。如吴道子早年行笔差细，中年之后画风一变，运笔磊落挥霍如莼菜条，李思训则金碧辉煌，映照千古，而张萱，周昉的宫廷人物则曲眉丰颊，体态丰肥，成为一时之尚（图 9–12）。张璪的“外师造化，中得心源”的画论成为唐代画家的理论高峰。这一时期不仅对客观世界的研究，即外师造化，达到了新的境地，如对人体造型规律的研究，更加深入，而且更加强调画家个人的审美情思和精神气质，吴道子“披离点画”“脱落凡俗”更为人们所重。另一方面唐画的成就表现在以民间画工、“行会画家”为主力的壁画创作中。有趣的是唐代有些画家既是专业“行会画家”，却又出入宫廷，成为王孙贵族的座上客，例如吴道子就是如此。他号为画圣，不仅是有名的宫廷画家，也被历代画工奉为“祖师”。富有创造精神，不拘成法的民间画工和专业画家相结合大大促进了唐代壁画水平迅速提高，其规模的宏伟壮观，手法的丰富多彩至今还保留在敦煌壁画、藏经洞绢画和唐墓壁画中，使我们叹为观止。（图 13–23）这里不仅有菩萨天王，而且描绘

11. 唐 周昉 簪花仕女图（局部）

12. 唐 韩滉（传） 文苑图（局部）

了文臣武将的赫赫战功，如《张仪潮出行图》，还有宫廷妇女的轻质丽纱、细肌润肤，甚至有的少女大胆的裸露着大半身躯，尽情歌舞。宗教绘画带上了浓重的世俗意味，“焕烂而求备”的心理带来了绘画技法的新发展。各种描法如铁线描，兰叶描相继出现，晕染法，凹凸法，石色草色混用法，甚至泼墨法，破墨法，吹云法，用漆点睛法，销银布地法(用销银作月色布地)、堆彩法（堆起绢素而不隐指)、沥粉堆金法等，其“错乱而无旨”不拘成法的情形是不难想像的。这时的绘画，小如手卷，中如立轴、屏风，大如壁画，形式丰富，各臻其妙，宫廷、陵墓、寺庙、民间无处不见，唐代绘画实是封建文化的一个高峰。

唐代绘画不仅内容丰富，形式多样，技法纯熟；尤其宝贵的是它体现的审美情趣和高度发扬的民族精神相合拍，是乐观向上，斗志昂扬，富足健康。所谓大唐雄风，是以后封建社会的各个朝代所不可企及的。

五代时期，工笔重彩人物画仍很兴盛，顾闳中

14. 唐　敦煌壁画　维摩诘像（局部）

13. 唐　敦煌壁画　力士（局部）

15. 唐　引路菩萨图（局部）

16. 唐　四观音文殊普贤图（局部）

17. 唐　行道天王图（局部）

的《韩熙载夜宴图》是有名的传世之作，其章法布局人物刻划用色用线，都有独到之处。周文矩的战笔水纹描，贯休和尚奇形怪状的罗汉图都别有意趣，堪称一绝。(图 25、26)

工笔人物画发展到宋代，出现了盛极而衰的局面。宋代继承了五代后蜀体制，设立"翰林图画院"直接由皇帝控制。皇帝赵佶本人就是颇有建树的书画家，他竭力提倡对绘画技术精益求精，而且采用出题考试的办法选拔人才，所以宋代人物画还是十分发达的。其突出特点是题材范围比过去更加多样，除仕女、圣贤、僧道之外，田家渔户、山樵村牧、行旅婴戏、历史故事都进入了画面。北宋画家张择端所作《清明上河图》长卷，画北宋汴梁承平时期的繁荣景象，画中各阶层人物如仕、农、商、医、僧、道、胥吏、妇女、船夫，城门酒肆，舟桥车马无不毕肖。(图 27)

宋代工笔人物画的另一特点是十分重视继承前人经验，许多宋人直接向唐人学习，许多唐画也是有赖于宋人临本才得以留传。宋人的作品，保留了唐画的风采，如从北宋武宗元所作《朝元仙杖图》即可窥见吴道子画法的踪迹。特别是白描大师李公麟，他初师顾恺之、吴道子，然后自成一家。他以"扫去粉黛""淡毫轻墨"的白描，达到"不施丹青而光彩照人"的效果。传世佳作有《维摩传教图》《五马图》等，历来作为学习白描的范本。此外苏汉臣的《货郎图》、李嵩的《货郎图》都是传世佳作。而李唐的《采薇图》对不食周粟的伯夷叔齐弟兄的形象心理刻划，可谓"极妙参神"，达到了一定深度，作为历史画，是不可多得的佳作。(图 28–30)

宋代人物画虽有相当发展，但由于程朱理学的影响，"存天理而去人欲"的思想使人们的美学观产生了巨大变化。在人物画创作中对技术精益求精，对情节不厌其繁，而对人作为审美对象的观念日渐薄弱，受到压抑。因此宋代人物画虽工，色彩却日趋简略。淡彩、白描成为习尚，而水墨画逐渐占了上风，山水花鸟成为主流。宋代知识分子在程朱理学重压下，将审美兴趣从人物转向山林，他们和晚唐以来杜牧、司空图的思想合拍，追求"萧然淡泊之意"（欧阳文中公文集卷 23《画鉴》）"鄙精研于彩绘"（黄休复《益州名画录》）这些思想给中国画坛产生

18. 唐　　行道天王图（局部）

19. 唐　　观经变相图（局部）

了重大影响。宋代之后，人物画，尤其是工笔重彩人物画虽在有些方面仍不断发展，从总体上渐渐走向衰落。

元明清以来除少数画家仍从事工笔重彩画创作外，大部分画家都将兴趣集中在山水花鸟上，唯有民间画工仍不倦地从事着工笔重彩壁画创作，山西芮城永乐宫壁画就是其杰出代表。它继承和发展了唐代吴道子和宋代武宗元的宗教画作风，是除了石窟以外，保存得最完好的古代壁画。其中以三清殿的壁画最为精采。全画以浓墨粗线先勾，然后填以重彩，加上沥粉贴金，画面浓艳凝重。人物形象众多，顾盼有神，是不可多得的杰作，也是学习工笔人物画的好教材。在绝大多数古代殿堂式壁画都已湮没的情况下，永乐宫壁画尤其显得宝贵。(图 31) 此外明代的法海寺，宝梵寺壁画也有相当的艺术成就，是研究工笔重彩画的重要参考资料。

明清时代，市民文艺兴起，工笔人物画家如唐寅、仇英、丁云鹏、崔子忠、陈洪绶又应运而生。尤其是陈洪绶，天才杰出，他继承了中国工笔人物画的优秀传统，形象古朴传神，用笔圆劲内含，金石味十足，用色不多，古朴淡雅，格调高古。传世作品较多，《归去来图卷》《九歌图》《西厢记插图》《水浒页子》等都是精品。(图 32)

清代著名工笔人物画家有浙江三任，即任熊、任薰、任颐。其中影响最大的是任颐，即任伯年。他师法陈洪绶又有所发展，身居上海闹市，市民情趣介入使他的作品更世俗化，人常称之曰“雅俗共赏”。此外清末的改琦，费丹旭也都是称妙一时的工笔仕女画家。(图 33)

由明代曾鲸发展起来的肖像画即所谓“写真”画，也是明清工笔人物画中的重要一支。明初有沈希原、陈遇等以画“御容”得名，至明末曾鲸“写照如镜取影，妙得精神。每画一像，烘染数十层，必匠心而后止。”降止清朝，则有肖像画家丁皋“运思落墨，直臻神妙”，著有《传神心领》和蒋骥的《传神秘要》沈宗骞的《芥舟学画篇》内的传神一节，合称传神三论。是中国的肖像画技法书，颇有参考价值。

年画、皮影、剪纸、泥玩具等民间美术，虽不算工笔重彩画，但却包涵了劳动人民的审美情趣，

需要全本请访问 www.ertongbook.com