

顾恺之绘画理论研究

——以《洛神赋图》为例

韩诗语

西北民族大学美术学院, 甘肃 兰州

收稿日期: 2026年1月10日; 录用日期: 2026年2月3日; 发布日期: 2026年2月12日

摘要

魏晋时期是中国文化思想高度活跃的时期,这一时期人们的自我意识觉醒,逐渐将对自然美的追求作为一种风尚。人物绘画在这一背景下不断发展,逐步呈现出成熟的面貌。通过先秦与汉代绘画风格与形式的演变,魏晋时期的绘画艺术不仅在技巧上实现突破,还从单纯的“工艺”转向了更具艺术性和审美价值的表达。本文将探讨东晋时期顾恺之的《洛神赋图》的艺术特色,分析顾恺之的人物画风格对早期中国绘画与思想理论的影响,并总结魏晋时期人物画审美风格的特点和艺术价值。《洛神赋图》不仅在人物绘画领域开创了先河,也在山水画体系上迈出了重要一步,丰富了中国画的“以线造型”技法,为山水画的发展奠定了基础,并树立了中国古代赋色技巧的标杆。

关键词

魏晋时期, 线条, 山水画

A Study of Gu Kaizhi's Painting Theory

—Taking the “Nymph of the Luo River” as an Example

Shiyu Han

Academy of Fine Arts, Northwest Minzu University, Lanzhou Gansu

Received: January 10, 2026; accepted: February 3, 2026; published: February 12, 2026

Abstract

The Wei-Jin period was a time of high cultural and intellectual activity in China, during which people's self-awareness awakened, gradually turning the pursuit of natural beauty into a fashion. Under this background, figure painting continued to develop, gradually presenting a mature appearance. Through the evolution of painting styles and forms from the pre-Qin and Han dynasties, the

painting art of the Wei-Jin period not only achieved breakthroughs in technique but also shifted from mere "craftsmanship" to more artistic and aesthetically valuable expressions. This article will explore the artistic characteristics of Gu Kaizhi's "Nymph of the Luo River" from the Eastern Jin period, analyze the influence of Gu Kaizhi's figure painting style on early Chinese painting and theoretical thought, and summarize the features and artistic value of the aesthetic style of figure painting in the Wei-Jin period. "Nymph of the Luo River" not only pioneered the field of figure painting but also took an important step in the system of landscape painting, enriching the "line-based modeling" technique of Chinese painting, laying the foundation for the development of landscape painting, and setting a benchmark for ancient Chinese color application techniques.

Keywords

Wei-Jin Period, Line, Landscape Painting

Copyright © 2026 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

顾恺之，东晋时期的杰出画家，是“六朝四大家”之一，因其在绘画、诗赋和书法上的卓越才华，被誉为“画绝、才绝、痴绝”三绝。顾恺之的代表作包括《女史箴图》《洛神赋图》和《列女仁智图》等，而《洛神赋图》是其最具代表性的作品之一，取材自三国时期曹植的浪漫爱情名篇《洛神赋》^[1]。此外，顾恺之提出的“迁想妙得”和“以形写神”的艺术理论，为中国传统绘画的发展奠定了基础。

艺术理论是艺术创作实践经验的总结，艺术实践与理论相辅相成。在魏晋南北朝时期，艺术家不仅专注于绘画创作，也不断总结和思考绘画理论。受到魏晋玄学思想的影响，这一时期的绘画理论体系逐渐形成，并对艺术发展产生了深远的影响。顾恺之提出的“以形写神”理念与谢赫的“气韵”理论，成为中国艺术史中具有重要地位的思想^[1]。这些理论深入揭示了中国绘画艺术的审美特征与精神内涵。同时，顾恺之和陆探微等画家注重人物神情的表现，这种艺术取向明显受到玄学思想的影响。正如美学家宗白华所指出，魏晋时期的人们倾向于追求简约、玄远的哲学美，这一美学特征在顾恺之的《洛神赋图》中得到了充分体现^[2]。

《洛神赋图》创作灵感来源于三国时期曹植的《洛神赋》，描绘了曹植与洛神之间的浪漫爱情故事。作品中的人物形象生动，情感充沛，极具浪漫主义色彩。《洛神赋图》不仅展示了人物的形态与神情，还通过细腻的笔触展现了人物内心世界的丰富性，体现了顾恺之“写神”而非“写形”的艺术理念。

2. 顾恺之绘画理论——“以形写神”和“迁想妙得”

2.1. “以形写神”——顾恺之的人物画理论

“以形写神”是顾恺之在其人物画创作中提出的一个重要理论思想，是他绘画理论中的核心内容之一。顾恺之主张，绘画不仅要刻画人物的外在形态，更要传达人物内在的精神、气质和神韵。这一理念强调画作应通过人物的外形传达其内心世界，从而实现“形神兼备”的艺术效果^[3]。下面将详细探讨“以形写神”这一理论的内涵、实践以及其对中国人物画的影响。

顾恺之的“以形写神”理念可以追溯到中国古代对艺术创作的传统理解，即艺术不仅仅是对物象的模仿，更是对人物内在精神的传达。在《画论》一书中，顾恺之指出：“画者，写人之形，传人之神，形

似神如。”这句话表明，艺术家的任务不仅是描绘出人物的外形，还要通过细致入微的表现让观者感受到人物的内在神韵[4]。

具体来说，“形”是指人物的外貌、体态、衣着、神态等物理特征；“神”则是指人物的性格、精神气质、情感表达等内在特征。顾恺之认为，通过细腻的笔触、流畅的线条和巧妙的构图，画家能够通过外形的描绘传达人物的精神与情感，使人物形象更加生动、具有生命力。

在《洛神赋图》中，顾恺之通过人物的眼神、姿态以及服饰等细节的描绘，传达了人物内在情感和精神世界。例如，曹植的神情表现出对洛神的深情，而洛神则通过微妙的表情和身姿展现了其神秘与高洁的气质。顾恺之强调“神似”而非“形似”，通过生动的线条和细腻的表现，捕捉人物的神韵与气质，从而让画作具备更为深刻的内涵。

2.2. “迁想妙得”——创造性与艺术的表现

“迁想妙得”是顾恺之在其绘画理论中提出的另一个重要理念，强调艺术创作中的创造性与灵感的自由表达。与“以形写神”侧重于表现人物外形与精神气质的关系不同，“迁想妙得”更注重艺术创作过程中的心灵感应和创作中的自由联想。这一理论要求艺术家不仅要理解人物或景物的基本形态，还要通过对这些形态的深入理解和感悟，灵活地运用技巧，通过“迁想”和“妙得”来创造出富有生命力和精神内涵的艺术作品。

“迁想妙得”是顾恺之对艺术创作过程中自由联想和灵感捕捉的总结。在他看来，艺术创作不仅仅是对现实世界的描摹，而是通过画家的独特理解与联想，进行创意的转化与升华。具体来说，“迁想”指的是画家在面对事物时，能够跳脱出固有的思维框架，通过联想、推演等手段，产生新的思路和创意；而“妙得”则意味着画家在创作过程中灵感的把握和技巧的巧妙运用，能够将抽象的构思通过具体的艺术表现形式呈现出来。

这种创作理念强调画家的自由发挥与内在感悟，要求画家不仅要具备扎实的技巧功底，还要通过对自然、人物、情感的深入理解，从中提炼出有创造性、富有艺术性的元素，最终“妙得”其真谛和精神内核。

“迁想妙得”强调画家个人感悟和创造性的发挥，这使得艺术创作不再是对外界的简单模仿，而是将画家独特的思维方式和艺术个性注入其中，推动了中国传统绘画的个性化和创新发展。顾恺之的这一理论不仅影响了后代人物画的创作，还促进了中国画从追求“形似”到表现“神韵”和“意境”的转变。

这一思想为后来的山水画创作提供了理论指导，使得中国山水画在强调自然美的同时，也注重表达画家的内心情感与哲理思考。宋代的文人画家，如董其昌、梅清等，便是在这一思想影响下，强调山水画中的“意境”与精神表达，推动了中国山水画的进一步发展。

顾恺之的“迁想妙得”理念强调的是创造性和灵感在艺术创作中的重要性。这一理论要求画家通过对形象的深刻理解和自由联想，将自己的内在感受与思想融入到创作过程中，从而达到艺术的高度升华。在《洛神赋图》中，顾恺之通过这一理念，成功地将人物的外形与精神世界、情感与环境有机结合，创造出了富有生命力和深刻内涵的艺术作品。其“迁想妙得”理念不仅推动了中国人物画和山水画的发展，也为国画理论中的“意境”追求提供了理论支持，影响了后代画家对艺术创作的思考与实践。

3. 顾恺之绘画理论的实践——《洛神赋图》中的艺术分析

《洛神赋图》描绘了东汉末年曹植所作《洛神赋》中的情节，讲述了曹植与洛神的爱情故事。顾恺之将这篇浪漫主义诗篇转化为画作，画中展示了曹植与洛神的深情与缠绵，既有浓烈的情感色彩，又充满了神秘的氛围。《洛神赋图》是顾恺之的代表作之一，也是在中国绘画史上具有里程碑意义的作品，它不仅继承了早期人物画的写实风格，还加入了顾恺之自己独特的艺术思想，尤其是他提出的“以形写

神”和“迁想妙得”理论的实践。

3.1. “以形写神”在《洛神赋图》中的体现

顾恺之的“以形写神”理论强调通过外形来传达人物的精神气质与内心世界。对于《洛神赋图》而言，画中的人物形象不仅是对外貌的描绘，更是对人物内在神韵和精神状态的体现。通过细腻的线条和生动的表情，顾恺之成功地将人物的情感和精神世界展现出来[5]。

(1) 人物形态与神态的契合

在《洛神赋图》中，顾恺之精细地刻画了曹植和洛神的外貌，但他的重点并不在于简单的形似，而是通过人物的姿态、眼神、面部表情等，传递人物的内心世界。例如，洛神的面容清丽，眼神温婉且带有一丝神秘，整个形象充满了超凡脱俗的气质。这种外形的塑造并非追求完美的写实，而是通过精巧的构图和表现，让洛神的神韵、气质得以彰显。

洛神的姿态优雅、衣袂飘动，身姿仿佛漂浮在水面之上，给人一种如梦如幻的感觉，这种神态恰恰契合了她作为神祇的超凡与神秘。顾恺之通过这样的姿态展现了她的高洁、孤傲和脱俗的气质，使得她的外形不再是单纯的具象表现，而是与她的精神世界高度契合的艺术呈现。

(2) 情感与内心世界的传递

《洛神赋图》中，曹植的情感表露也同样通过“以形写神”得到了体现。曹植站在水面前，眼神深情而迷恋，面部表情带着诗意的悲伤和对洛神的深切爱慕。他的身体姿态微微前倾，仿佛正凝视着洛神，展现了他内心的渴望与对这段美好而短暂的爱情的追求。顾恺之通过曹植细腻的表情、眼神和身体语言，传递了曹植复杂的内心情感，从而使画作富有生命力和情感张力。

这种人物形象的构建体现了“以形写神”的核心思想——不仅要画出人物的外形，更要通过外形来传达人物的内在精神和情感。顾恺之通过细腻的技法和深刻的情感理解，使画中的人物充满了活力与动感，给人一种内外合一的艺术效果。

(3) 细节与整体的和谐

在《洛神赋图》中，顾恺之非常注重人物细节的表现，同时也让这些细节与整体画面形成和谐统一。例如，洛神的衣裙细节展现了她的仙气，衣袖的飘动与水面的波纹相呼应，增强了画面的动感和流畅感。而曹植身上的衣饰则体现了他作为一个文人的气质，既不过分奢华，也不失典雅。通过对这些细节的精心刻画，顾恺之达到了“形神兼备”的艺术效果。

3.2. “迁想妙得”在《洛神赋图》中的体现

“迁想妙得”是顾恺之绘画理论中的另一个核心概念，强调画家通过联想与感悟，在创作中自由发挥、捕捉灵感，将自然和人物的形象转化为艺术创作。这个理论要求画家不仅要忠实于形象本身，还要通过自己的想象和感悟，使作品充满创造性和艺术性。

(1) 从诗意图到画意的转化

《洛神赋图》作为顾恺之对曹植《洛神赋》的艺术转化，不仅仅是对诗意图的再现，更是通过“迁想”的过程，将诗中的抽象意象转化为具体的画面。曹植在《洛神赋》中描述的洛神的美丽与超凡脱俗，顾恺之并非仅仅依照文字的描述，而是根据对诗意图的理解，通过画笔创造出一个具有神秘色彩的洛神形象。

在画作中，洛神的形象并没有完全依赖于现实人物的外形，而是通过“迁想”形成了一种超越现实的艺术创作。例如，洛神站在水中的姿态、身上的飘逸衣袂、那种恍若仙境的氛围，都来源于顾恺之对“洛神”这一形象的艺术再创造。这种通过“迁想”产生的艺术效果，使得《洛神赋图》充满了神秘的韵味和浪漫的情感。

(2) 艺术表现中的自由联想

顾恺之在创作《洛神赋图》时，充分运用了“迁想妙得”的自由联想，使得画中的每一个细节都充满了艺术的张力。例如，洛神的衣裙在水面上的倒影与波纹交织在一起，形成了一种流动的画面效果。这种水与衣物的结合，实际上并非现实中常见的景象，而是顾恺之根据诗句中的意境进行的艺术再创造。通过这样的联想，顾恺之不仅忠实于诗中的精神内核，而且通过自己的艺术想象赋予了画面更多的艺术层次和情感深度。

(3) 构图与意境的创造

《洛神赋图》中的背景不仅是为了增强人物形象的表现力，更通过与人物形态的巧妙结合，创造了独特的意境。例如，水面的波光与云雾的流动，与洛神的身姿和曹植的情感相融合，营造出一种空灵的、虚实相生的艺术效果。这种构图的创新，体现了顾恺之在艺术创作中的“迁想”过程——将自然景象与人物情感结合，通过联想创造出一个既具象又富有意境的艺术空间。

4. 顾恺之绘画理论的影响与价值

顾恺之的绘画理论不仅在技巧上为后来的艺术家提供了理论基础，更在精神层面和文化内涵上为中国绘画的审美发展奠定了基础。

4.1. 促进了中国绘画的精神升华

顾恺之强调艺术创作中的内在精神和情感表达，这使得中国绘画不再仅仅是技巧的展示，而成为了心灵的寄托与情感的宣泄。在顾恺之的绘画理论中，艺术家的情感、思想和哲理成为了作品的核心，而不仅仅是描绘外部世界的手段。这种精神性与哲学性的追求，不仅推动了中国绘画的艺术创新，也让中国画成为了具有深刻文化内涵的艺术形式[6]。

4.2. 推动了艺术与哲学的结合

顾恺之的绘画理论深刻体现了魏晋玄学中“形神之辨”“有无相生”等哲学命题。玄学强调超越外在形貌，直指事物本质与精神内核，这一思想在顾恺之的“以形写神”理论中得到了直接呼应。他主张绘画不应止步于“形似”，而应通过外在形态捕捉人物的“神韵”，即内在精神与气质。这种从“形”到“神”的超越，正是玄学“得意忘象”思维在艺术中的具体实践。在《洛神赋图》中，洛神的形象并非完全写实，而是通过飘逸的衣裙、空灵的姿态和似有似无的神情，营造出一种超越现实的神性存在，体现了玄学对“虚无”“玄远”之美的追求。同时，“迁想妙得”理论则与玄学中“观物取象”“心与物游”的自由精神相契合。玄学倡导主体精神的自由驰骋与对宇宙自然的直观感悟，顾恺之则强调画家在创作中应突破物象束缚，通过联想与感悟实现艺术的升华。在《洛神赋图》中，顾恺之将曹植诗赋中的文字意象转化为视觉画面，不仅再现了故事情节，更通过水波、云雾、衣袂等元素的流动组合，构建出一个虚实相生、意境幽远的艺术空间，这正是画家通过“迁想”实现“妙得”，将哲学中的宇宙观与生命意识融入艺术表达的体现。魏晋玄学并非孤立的思想流派，而是中国传统哲学在特定历史时期的发展形态，其核心融合了道家“自然无为”、儒家“心性修养”以及易学“象数思维”等多种哲学资源。因此，从玄学向一般性“哲学”的过渡，实则是从具体思想形态向更普遍的精神追求与思维方式的提升。顾恺之的绘画理论正是在这一哲学氛围中孕育而生，其“以形写神”与“迁想妙得”不仅反映了玄学的审美取向，更升华为一种具有普遍意义的艺术哲学，即艺术应超越表象，指向精神、情感与宇宙生命的深层关联。

4.3. 艺术与哲学结合的具体推动

顾恺之通过理论建构与创作实践，具体推动了艺术与哲学的三重结合：创作思维哲学化：他将玄学

中的“形神”“意境”等范畴转化为绘画语言，使艺术创作成为一种哲学思考的外化。审美取向精神化：绘画的目的从“状物”转向“写心”，强调作品应承载画家的情感、哲思与生命体验。艺术功能超越化：绘画不再仅是装饰或教化工具，而是成为个体精神修养、宇宙观表达的载体。

4.4. “心画”与“意境”的创作实例

顾恺之的理论对后世文人画影响深远，尤其在宋代，“心画”与“意境”成为文人画家创作的核心追求。例如：苏轼《枯木怪石图》：苏轼受顾恺之“迁想妙得”影响，强调“论画以形似，见与儿童邻”。在《枯木怪石图》中，枯木与怪石并非自然实景的简单摹写，而是其内心郁结与超拔精神的物化表现，画面通过扭曲的形态与荒寒的意境，传达出士大夫在政治失意中依然坚守气节的生命哲学。文同《墨竹图》：文同画竹主张“胸有成竹”，强调创作前内心的整体构思与精神投射。其墨竹不仅形态生动，更通过笔意的疏密、墨色的浓淡，表现出竹子的“清风劲节”，寓含了文人高雅脱俗的人格理想，体现了“以形写神”在花鸟画中的延续与发展。米芾、米友仁的“米氏云山”：二米开创的泼墨云山，不再追求山水的真实细节，而是通过墨色晕染表现烟雨朦胧、山色空濛的意境，体现了“迁想妙得”中自由联想与心灵感应的创作方式，将山水转化为画家主观情感与宇宙气息的交融之境。

这些实例说明，顾恺之的理论不仅为后世提供了技法指导，更奠定了一种“画以载道”的创作传统，使中国画逐渐发展成为融合哲学、文学与心性修养的综合性精神艺术。

4.5. 艺术的审美取向转变

顾恺之的“以形写神”和“迁想妙得”理论，推动了中国绘画的审美取向从单纯的写实主义向表现主义、象征主义的转变。画家们开始重视画面背后的情感表达和精神内涵，而不仅仅是对自然的忠实再现。这一转变使中国绘画逐渐从技巧性的艺术走向了以表现内在世界为核心的艺术形式，强调心灵的感应、情感的流露和思想的深邃。这一审美取向不仅在中国画史上产生了深远影响，也为西方现代艺术的发展提供了某些启示。

顾恺之的绘画理论不仅是中国艺术史上一座重要的里程碑，也是中国文化精神和哲学思想在艺术创作中的体现。他的“以形写神”和“迁想妙得”理念，不仅影响了后代中国画的发展，还深刻推动了中国画从写实到表现、从技巧到意境的转变。顾恺之的绘画理论赋予了中国画更深的精神内涵，使其成为表达哲学思想、情感世界和心灵深度的艺术形式。这一理论的价值，不仅体现在艺术技巧的提升，更体现在艺术创作和审美观念的深刻变化上，对后代艺术家和文化传承产生了深远的影响。

5. 结语

顾恺之通过《洛神赋图》展现了其独特的绘画理念和艺术实践。他的“以形写神”和“迁想妙得”理论不仅影响了中国人物画的发展，也为中国绘画艺术理论的成熟奠定了基础。《洛神赋图》作为顾恺之绘画理论的具体体现，至今仍为后世画家提供了宝贵的艺术资源。通过对《洛神赋图》的分析，本文进一步揭示了顾恺之绘画理论的深刻性与实践性，并强调了其对后代艺术家的启发作用。

参考文献

- [1] 夏颖媛, 王冰, 赵晓雨. 魏晋艺术对中国早期绘画的影响探析——以《洛神赋图》为例[J]. 美与时代(中), 2024(5): 51-53.
- [2] 陈振康. 江南文化发展促进者——顾恺之[J]. 江南论坛, 2016(4): 55-57.
- [3] 李雅琪. 浅谈“写心”在美术创作中的重要性——以周思聪人物组画《矿工图》为例[J]. 收藏与投资, 2025, 16(6): 114-116.

- [4] 顾安然. 顾恺之绘画“形神论”[J]. 炎黄地理, 2023(11): 7-9.
- [5] 袁立寒. 顾恺之“以形写神”的美学思想[J]. 百科知识, 2023(18): 3-4.
- [6] 吕炎. 顾恺之绘画理论研究[D]: [硕士学位论文]. 桂林: 广西师范大学, 2023.