

● 黃裕民

中國

古典人物的

畫法和欣賞

鍾羅葵



● 黃裕民

中國

古典人物的

畫法和欣賞

鍾羅葵





行萬里路讀萬卷書

中國古典人物畫的
賞欣和法畫

黃裕民編著





實用篇

中國古典人物畫的歷史發展·····	六
學習中國古典人物畫的門徑·····	四二
臨摹·····	四二
素描和寫生·····	四八
創作·····	五二
畫具·····	五三
筆·····	五三
紙·····	五四
墨·····	五四
顏色·····	五五



欣賞篇

中國古典人物畫畫法步驟.....	五六
工筆重彩人物畫畫法.....	六〇
半工意人物畫畫法.....	六三
寫意人物畫畫法.....	六四
怎樣裱畫.....	六六
裱畫的工具.....	六六
漿糊的製法.....	六七
裱畫的操作過程.....	六七
加邊的方法.....	六九
仕女像.....	七〇
王侯像.....	一五
將相像.....	一六一
才子像.....	一一一
插圖畫.....	二五一
吉祥畫.....	二七五

中國

古典人物畫的

歷史發展

中國人物畫有數千年的歷史傳統，富於寫實作風。它的特點是以線條表現形象，獨具一格。下面扼要介紹各個朝代的著名人物畫家及其著名作品，有助於我們對中國人物畫的發展過程得到一定的了解。中國人物畫的出現比山水畫、花鳥畫為早。最早的人物畫是戰國時代的楚墓內的一幅絹帛圖（圖一），距今已有二千多年。內容是描繪



圖一。

戰國時代楚墓內的絹帛畫（摹本）

一位細腰長裙的婦女，側身而立作合掌頂禮之狀。在她的頭上有飛翔着的鳳鳥和獨足的蛇形的夔，正在搏鬥。鳳代表和平與生命，夔代表邪惡。畫面表現出善良戰勝邪惡，希望戰勝災難，表達了這個婦女的願望。另外一幅現存的最古老的繪畫名作是東晉著名畫家顧愷之（公元三六四—四〇七年，晉陵無錫人）的「女史箴圖卷」（圖二

摹本（現存英國倫敦大英博物館），內容是描寫貴族女性的生活規箴。這幅畫是淡彩絹本，衣紋是畫家獨創的「鐵線描」。這種線描法一直為後世所沿用，所繪成的畫面富有恬靜、柔和的感覺，達到線和色的高度調和。從這幅畫的內容到形式都充分說明了一千五百多年前中國人物畫的高度成就。顧愷之另外一幅存世名作是「洛神賦圖卷」（圖三）。這時期人物畫的特點是以線描為主，色彩為輔，色彩不能脫離線的範圍，它是繼承了漢代的畫像石、畫像碑的線描技法而加以發展的（圖四）。東晉以後經過了南北朝的混亂到隋代統一，是封建經濟得到恢復和發展的時代。這時期受着外來文化傳入的影響，特別在印度佛教傳入中國後，對中國人物畫不論在內容和形式上都產生了影響。在內容方面，盛行佛教題材；在形式方面產生了以色彩為主的新畫風。在重視色彩的同時，還在不同的程度上採用了暈染方

圖二·東晉顧愷之的女史箴圖卷（部分·摹本）





圖三·洛神賦圖卷（部分·摹本）

法，使畫面更加豐富，形象更具立體感。張僧繇便是這個時期的傑出畫家。他主張色彩不須依靠任何形體就可以單獨成畫——這就是所謂的擺脫了「線的束縛」。他創造了一種「沒骨」畫法，便是沒有輪廓的表現方法。這對於後世的山水畫，特別是花鳥畫法影響很大。可惜，張僧繇沒有可信的真跡留傳下來，但我們可從初唐時期的傑出畫家閻立本（約公元六〇〇—六七三年）的舉世名作「列帝圖卷」的風格得見一斑（圖五、圖六）。閻立本是十分欽佩張僧繇的，受張的影響極大。唐斐考源的「貞觀公和畫史」就有「閻師張、青出於藍」的記載。「列帝圖卷」又名「十三帝王像」（現藏美國波士頓美術館）。它是中國古典名畫中比較成熟的肖像畫傑作，雖然距今一千多年，但仍保存完好無缺，這是中國美術史上，也是世界美術史上的一件重要文獻。「列帝圖卷」上描繪的是從漢代到隋代的十三個



圖四・酒宴圖（石刻線畫）

圖五·初唐閻立本的列帝圖卷（部分·摹本）



皇帝的形像，畫面除了侍從人員外，沒有背景，它採用了自顧愷之以來的「以形寫神」的優良傳統為主導，以剛勁的線條和熟練的暈染法，把每個帝王在不同的歷史背景中所產生的不同動態和心理狀態刻劃了出來，十分生動感人，真是一幅傳神傑作。這充分說明了中國古典人物畫的卓越成就。

唐代是當時期世界上經濟和文化最發達的朝代，國勢最強的帝國。這時期的人物畫臻於成熟的境界，無論在題材和形式上都是多姿多采，令人喜愛。當時的四大畫派對後世畫壇的影響十分深遠。

其一是梁張僧繇畫派，他創立暈染方法，主張以色彩構成畫面。

其二為北齊的曹仲達的佛教畫派。他把印度「笈多式」雕刻的表現手法移之於佛教繪畫上。畫的特點在於表現人物的衣服上，質軟而薄，緊緊地



圖六·列帝圖卷之一

貼在豐腴的肉體上，恍惚如沒有着衣服的感覺，這就是傳稱的「曹衣出水」。

其三是盛唐的吳道子畫派，他是一位卓越的畫家，為當時衆所推崇的無所不精的「畫聖」。他所處的時代，正是唐帝國的燦爛時期。他把線的傳統畫法加以發展和提高，給唐以後的中國繪畫以無比的影響。他認為應該根據不同的主題要求來發揮線的無限表現力，把在畫面上的線提高到頭等重要的地位。色彩應服從線，甚至不加色彩而只用墨也可獨立成畫——即白描畫。他對線的變化和力的表現特別重視。他認為在繪畫的創作上，線的徐疾和力度強弱的有機配合是突出內容和感情的重要技法。他把線的運用豐富了，線的效果提高了。資料記載，他作品中的人物衣飾，有迎風飄舉的感覺，即傳稱的「吳帶當風」，這就是形容線條生動變化的意思。可惜吳道子沒有可信的真跡留下，現藏於日本的「送子天王圖」（

圖七）據傳是他的作品。

其四是仕女畫家周昉，他精於描寫都市豪華生活的「綺羅人物」和肖像。盛唐前後隨着經濟政治的迅速發展，出現了以「綺羅人物」為題材的繪畫。張萱和周昉就以繪這類題材而著稱的。張萱的著名作品如「虢國夫人遊春圖」（宋徽宗趙佶摹本，現藏美國波士頓美術館）是描寫楊貴妃的姐姐虢國夫人春遊的情景。他的另一幅畫「搗練圖卷」（宋徽宗趙佶摹本）（圖八、圖九），描繪古代婦女勞動生活的場面。周昉是從學於張萱的，但他的肖像畫更加出色。他的畫風深受人們的喜愛。學他的人很多。他的傳世名作有「簪花仕女圖卷」（圖十）和「六博圖」（圖十一）等。唐代的肖像十分發達，有很高的成就。當時受周昉影響的肖像畫家李真也留有名作「不空金剛圖」（圖十二）。從上所述，可見唐代人物畫特別是肖像畫的成就。



圖七·吳道子的送子天王圖

以上四大畫派——張、曹、吳和周四家畫風構成了唐代人物畫多姿多采的特點，這是在中國傳統畫的基礎上發展起來的健康有力而又富於寫實精神的輝煌成就。

就繪畫創作、鑒賞和使用角度看，整個唐代基本上是以前壁畫為主的時代。畫家多在廟宇、宮室、墓地的牆上作畫，所以留傳下來的手卷式的作品就很少了。

敦煌壁畫是敦煌藝術寶藏（包括雕塑、裝飾和建築藝術）中最重要的部分，它代表了中華民族繪畫發展史上一個重要階段——宗教繪畫的階段。北魏以後，經歷了隋、唐、五代、宋、元、明迄清，有一千多年的歷史。壁畫題材絕大多數是佛經故事、菩薩、天女及供養人等（圖十三、十四十五和十六）。各個時代有其不同的特色。早期的北魏壁畫用色比較單純，多用土紅色打底，調子溫和。迨及唐代則五彩絢爛，這已到了壁畫的

圖八·張萱的搗練圖卷（宋趙佶臨摹）





圖九・張萱的搗練圖（部分・摹本）



圖十·周昉的簪花仕女圖卷（部分·摹本）