

中国画教程

张纯桂 主编

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

中国画教程

张纯桂 主编

李青 黄华明 刘月 吴彩皓 刘合云 陈天 杨星 参编

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

本书分为人物画、山水画、花鸟画及书法与篆刻四大部分,较为系统地介绍了人物画、山水画、花鸟画及书法与篆刻发展概况、基本理论、笔墨技法、章法布局及审美特点。各部分即紧密联系又相互区别,贯穿了临摹、写生、创作三位一体的学习原则,形成了独立而完整的中国画教学体系。作者在编写中选用了大量的优秀作品进行分析,并以图文并茂的形式,生动地把审美教育与知识技法结合起来,能较有效地提高学习者对中国绘画的认识和理解及笔墨技法的掌握和应用。适合作为高等院校美术类专业基础教材,也适合作为不同层次的中国画爱好者的自学教材。

图书在版编目(CIP)数据

中国画教程 / 张纯桂主编. —北京: 中国电力出版社,
2010

ISBN 978-7-5123-0723-0

I. ①中… II. ①张… III. ①中国画—技法(美术)—教材
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第152858号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑: 王 倩 E-mail: ian_w@163.com

责任印制: 郭华清 责任校对: 太兴华

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2010年9月第1版·第1次印刷

889mm×1194mm 1/16·8.25印张·267千字

定价: 45.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

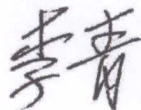
版权专有 翻印必究

本社购书热线电话(010-88386685)

序

“远看山有色，近听水无声。春去花还在，人来鸟不惊。”王维用一首绝句概括了中国画的特点，而中国画的精神却远不止于此。中国画历史悠久，有着完整的绘画体系及传承方式，是在中国传统文化思想的基础上建立并发展起来的，凝聚着高超的、独特的绘画技巧和东方审美精神。一幅中国画就是一部历史，一幅中国画就是一段文明，一幅中国画还是一种境界，一幅中国画更是一种精神，一幅中国画还可能是一笔巨大的财富！前人将中国画艺术发展到这样的高度，委实令人叹为观止。时至今日，继承和弘扬这一民族传统的绘画文化，自然应该是我们每一个中国画教学者义不容辞的责任。

在新的时代背景下，在高校中国画教学发展的客观要求下，我院张纯桂等老师在多年的教学实践和绘画创作的基础上，编写了这一本凝聚着大家的心血、闪烁着汗水的光辉的教材。细细读来，笔者发现本教材有以下几个方面的特点：一、编写目的明确——为普通高校中国画教学提供教学用书，注重基础；二、内容结构合理——系统而全面；三、具有很强的实用性——编者将理论教学和绘画创作很好地结合在一起，为初学者指明了方向。编者尽其最大努力为中国画教学的发展，为中国画的发展贡献自己的力量，这种力量也必将随着本书的出版日益显现出来，学生们也定能受益无穷。捧着这厚厚的书稿，笔者甚为欣喜，欣然命笔，是为序。

2010年3月

目 录

序

绪论 中国画的基本概念

第一部分 中国画人物

4 第一章 中国画人物的发展概述

- 4 一、先秦及秦汉时期
- 5 二、魏晋南北朝时期
- 6 三、隋唐时期
- 8 四、五代两宋时期
- 10 五、金元时期
- 10 六、明清时期
- 12 七、近代与现代

14 第二章 工笔人物画

- 14 一、工笔人物画的特点及分类
- 14 二、线描人物画法
- 16 三、工笔人物画的色彩及设色方法
- 17 四、工笔人物画的基本作画方法
- 18 五、工笔人物画的临摹与写生要领

21 第三章 写意人物画

- 21 一、写意人物画的特点
- 22 二、写意人物画的笔墨特点及运用
- 24 三、写意人物画的基本作画方法
- 26 四、写意人物画的临摹与写生要领

30 第四章 中国画人物创作

- 30 一、创作与生活
- 30 二、创作的立意与构思
- 31 三、创作的具体过程

第二部分 中国画山水

34 第五章 山水画发展简述

- 34 一、魏、晋、南北朝——山水画的形成
- 34 二、隋、唐——青绿山水繁荣、水墨山水出现
- 36 三、五代、两宋——山水画的鼎盛
- 46 四、元代——“文人画”山水的兴盛
- 48 五、明清——山水画门派林立
- 52 六、近现代——山水画的探索与发展

54 第六章 山水画的形式与要素

- 54 一、山水画的表现形式
- 54 二、山水画的三大要素

55 第七章 山水画的用笔、用墨、用色

- 55 一、山水画用笔
- 55 二、山水画用墨
- 58 三、山水画用色

60 第八章 山水画的基础技法

- 60 一、树的画法
- 60 二、山、石画法
- 60 三、云、水画法
- 60 四、勾、皴、染、点的表现

62 第九章 山水画的透视与章法

- 62 一、山水画的透视
- 62 二、山水画的章法

65 第十章 山水画的学习方法

- 65 一、师古人（临摹）
- 66 二、师法自然（写生）
- 67 三、创作与欣赏

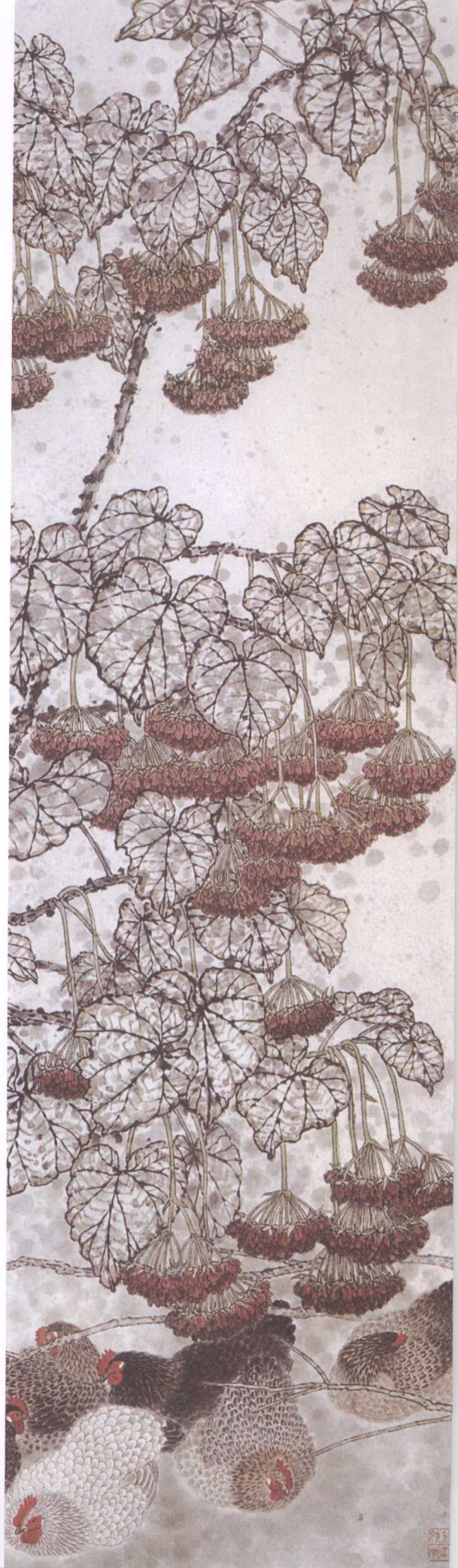
第三部分 中国画花鸟

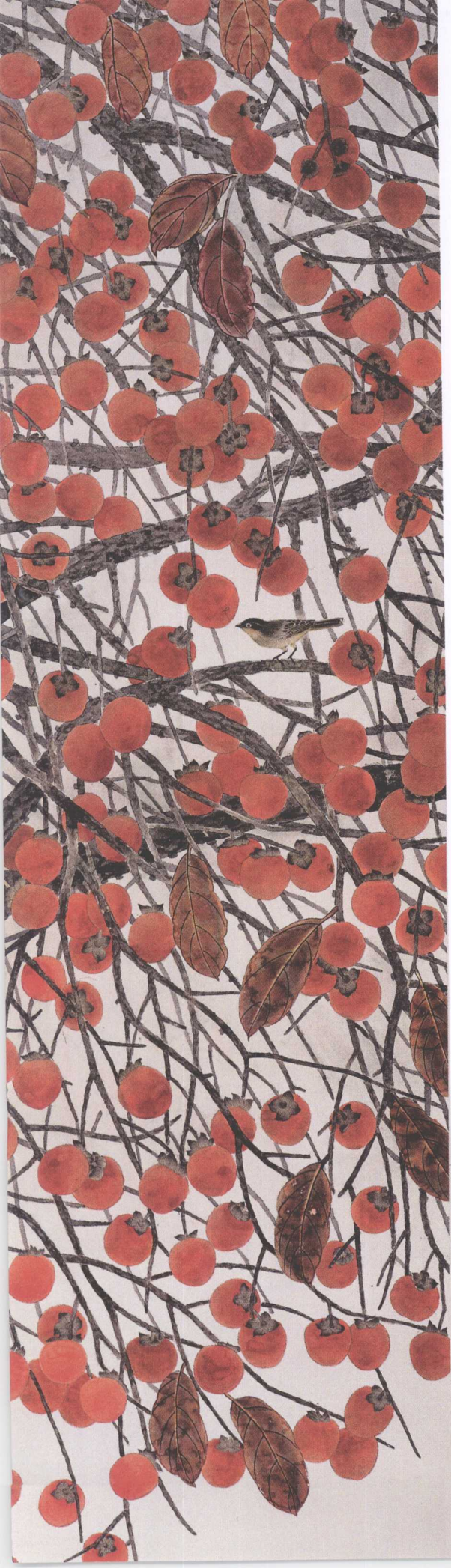
71 第十一章 花鸟画概述

- 71 一、唐（公元618—907）
- 72 二、五代（公元907—960）
- 72 三、宋（公元960—1279）
- 73 四、元（公元1279—1368）
- 73 五、明（公元1368—1644）
- 74 六、清（1644—1911）

75 第十二章 工笔花鸟画

- 75 一、工笔花鸟画的临摹
- 75 二、工笔花鸟画的写生
- 77 三、工笔花鸟画的技法

80 第十三章 小写意花鸟画

- 80 一、小写意花鸟画的用笔、用墨、用色和用水
- 80 二、传统花鸟画“梅、兰、菊、竹”的基础技法
- 85 三、小写意花鸟画技法

87 第十四章 大写意花鸟画

- 87 一、大写意花鸟画的特点与表现手法
- 88 二、大写意花卉画法
- 88 三、大写意翎毛画法
- 88 四、大写意昆虫画法
- 89 五、配景画法、点缀物画法

91 第十五章 花鸟画构图

- 91 一、构图的基本法则和要求
- 92 二、花鸟画构图的主要形式

93 第十六章 花鸟画的创作

- 93 一、花鸟画创作的特点与要求
- 94 二、花鸟画创作的方法与步骤

96 第十七章 岩彩画的艺术特色

- 96 一、现代岩彩画的一般表现特点
- 97 二、现代岩彩画制作准备的基础知识
- 97 三、现代岩彩画的一般表现技法

第四部分 书法与篆刻

100 第十八章 书法

- 100 一、书法基础知识
- 102 二、篆书发展概述
- 103 三、隶书发展概述
- 104 四、草书发展概述
- 107 五、楷书发展概述
- 109 六、行书发展概述
- 110 七、创作方法、形式概述

113 第十九章 篆刻

- 113 一、篆刻的起源与用途
- 115 二、印章的名称与类型
- 117 三、实用印
- 119 四、流派印
- 121 五、篆刻的临摹和创作

124 后记

125 参考文献

绪论 中国画的基本概念

1. 中国画及中国画分类

中国画简称“国画”，它是用中国特有的毛笔、墨和中国画颜料为工具，在特制的宣纸上所表现的一种绘画形式。

中国画是中华民族的传统绘画艺术，它深深扎根于中华民族肥沃的文化土壤之中，历经数千年历史的发展演变，融会着中华民族独特的传统文化精神、审美意识、美学思想和哲学观念，形成了完整的绘画体系，取得了灿烂辉煌的艺术成就，巍然屹立于世界艺术之林。它雅俗共赏，深受人民群众的喜爱，也越来越多地为世界各国所瞩目。在世界艺术领域里自成独特体系，是东方绘画艺术的主流。

中国画从题材内容上可分为：人物、山水、花鸟。

中国画表现技法形式上可分为：工笔、写意。

2. 中国画的艺术特点

中国画具有独特的绘画语言体系，它以笔墨为主要造型手段，以线立骨，随类赋彩，追求笔精墨妙及灵活的章法，创造内在文化气质及精神品格，以书入画“书画同源”，结合书、诗、画、印，构成了中国画艺术的文化特色。

南北朝时期谢赫提出，“气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移摹写”。气韵生动当是第一位，成为中国传统绘画美学准则。“六法”论成为中国绘画的基本原则和中国绘画的精神要领。

(1) “写意”的艺术观

中国画艺术深受中国古典哲学，尤其是庄禅哲学思想影响。在艺术创作的思维、观察、体验自然的审美方式和绘画形象表达语言上具有独特的艺术特点。中国画追求含蓄美，理性地认识世界，认为气是构成万物的根本。画山求其势，画人求其神，画花求其态，这“势”“神”“态”都是气势、精神，生命之势，表现了一种内在精神气质，是一种“缘物寄情”的写照，主张“以形写神”“似与不似之间”的艺术，是抽象的思维表现。所以中国绘画是智慧性的思维，它表现了理性的精神世界，“写意”的艺术观。

(2) 采用空灵的章法

中国画要求章法空灵，讲究隐现穿插、虚实、疏密、集散、开合的对比。

南宋画家马远《寒江独钓图》，画中只有一叶轻舟和一个老渔翁，以及淡淡几条水波，留下了大量的空白，然而，它却淋漓尽致地表现出如诗一般的境界。

中国画章法的空灵是以虚代实、计白当黑，拓展人的思维空间，增强画面的气韵和活力的表现。

(3) 浪漫的散点透视

中国画依照散点透视法则进行构图，散点透视不受时间和空间限制，是一种自由的、移动的透视方法。它具有多视点，多视阈以及灵活多变等特点。采用散点透视，画面容量大。一个画面往往是不同地点、不同景观的结合体，甚至是不同时代的场面。

宋代郭熙在《林泉高致》中提出：“山有三远，自山下而仰山巅，谓之高远；自山前而窥山后，谓之深远；自近山而望远山，谓之平远。”“三远法”是对中国画运用散点，移动透视规律进行创作的高度概括。

五代人物画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》展现出整个夜宴的主要内容，全画卷共分五段，每段都是互相联系而又相对独立，采用散点透视进行构图，主人公韩熙反复出现，通过不同的活动场面，串联成一个整体画面，使主体形象显得更加突出，此作品是古代人物画的重要代表作品。

北宋画家张择端的《清明上河图》也是运用散点透视法则描绘了京城内外一片热闹繁荣景象，成为了不朽的杰作。

（4）墨韵与色彩

中国画强调水墨的运用，将墨分五色，浓、淡、枯、湿、焦等墨色层次。墨色的层次变化不仅能表现一切事物，而且，因其具有丰厚的文化素养和哲学内涵。老子在《道德经》中说“墨‘玄之又玄，众妙之门’”。中国人对水墨有着特殊的审视心理和欣赏习惯，认为墨足以俱形达意。其他色彩用多了反觉得俗气。老子还说：“五色（指青、赤、白、墨、黄五色）令人目盲。”王维在《山水诀》中说：“夫画道之中，水墨最为上，肇自然之性，成造化之功。”因这种思维观念的传承，形成了中国画以水墨来替代五颜六色的色彩，使所有色彩都归结于水墨的变化中，体味出各种墨色层次。当人们欣赏水墨花鸟或山水画时，思维会对画面进行再次创作，如水墨荷花，所感觉到的形象却是那样的纯洁而芳香。

中国画在绘画创作语言手法上还强调师法前人经典作品，要求“读万卷书，行万里路”，全面提高文化修养及注重画品与人品的双修，并达到绘画创作的自由境界。

3. 中国画的工具与材料

“工欲善其事，必先利其器”中国绘画特殊的表现形式和它使用的工具材料有密切关系。人们习惯地称之为“文房四宝”即笔、墨、纸、砚。

（1）笔

又称“毛笔”，是中国画所特有的绘画工具。

毛笔的种类繁多，按其使用不同材料及所具有的性能，大致可分为硬毫、软毫和兼毫三大类。

硬毫笔是取弹性较强的动物毛（兔、狼、鼠、猪、马等）为材料制成，因用材不同而名称各异。通常用的笔名为衣纹、叶筋、兰竹、书画、山水、石籀等品种。硬毫笔具有弹性强、挺健、锋利的特点，使用时容易着力，一般多用于勾勒、皴擦。

软毫笔是取弹性较软的羊毛、禽羽等为材料制作，用材不同名称也各异，通常用的笔名为羊毫、斗笔、提京等品种。软毫笔弹性弱，但含水量大、柔软的特点，适宜渲染和泼墨泼彩。

兼毫笔顾名思义是用两种以上不同的材料制成，一般以硬毫为心，软毫为被，分为（几紫几羊）等品种，常用的有白云、紫羊毫等毛笔。兼毫笔性能居于软硬之间，具有刚柔相济的特点，无论勾勒渲染均可使用。

以笔的大小可分为：小楷、中楷、大楷和提笔。

以笔的长短可分为：短锋、中锋、长锋等。

■ 鉴别毛笔的优劣标准是：

尖——笔锋要尖，蘸墨后笔锋尖锐如故。

齐——笔毛一律整齐，不夹长短杂毛。

圆——笔杆圆，笔毛裹的圆，笔肚为圆锥形，圆浑饱满。

健——笔富有弹性，用笔勾勒、弯曲、收敛、还原性能好。

新笔用温水或清水泡开，用毕，用清水洗净，挂在笔架上或放在废宣纸上。

(2) 墨

墨是中国画最基本的绘画材料，普遍使用的有墨锭和墨汁两种。墨锭有松烟墨、油烟墨、漆烟墨等种类。松烟墨乌黑无光泽，适宜写书法。油烟墨细润有光泽且浓淡墨变化丰富，适宜绘画。

墨汁使用方便，价格低廉，且有锭墨的性能。墨汁的品种也很多，如中华墨汁、一得阁墨汁等。

(3) 纸

中国画使用的纸与其他纸不同，它是用檀树皮、稻草作主要原料，工艺复杂，制作精细。纸质绵韧、洁白、纹理清晰。作画后墨色丰富、层次分明，誉为“纸中之王”。宣纸产于安徽泾县（宣州），故称宣纸。宣纸分为生宣纸和熟宣纸两种。生宣纸具有渗化、纸性柔软、吸水性与一般纸不同等特点，适用于中国画写意（水墨）。熟宣纸是用矾、胶水、豆浆等加工过的宣纸，具有抗水的能力，吸水性弱，适用于中国画工笔。

宣纸的种类很多，从选料上看，有棉料、皮料之别；从厚薄上看有单宣、夹宣之分；从大小规格上看，有三尺、四尺、五尺、六尺、八尺、丈匹、丈二匹等。上乘的宣纸是纹理清晰、纸质绵韧、厚薄均匀、耐湿耐擦；熟宣纸胶矾均匀适度、不漏矾为上乘。纸应放于阴凉干燥处密封保存。

除安徽宣纸外，四川的夹江宣、河北的迁安宣、浙江的皮纸、福建、浙江的元书纸等，也可用于中国画。

(4) 砚

砚主要是用于磨墨的，是国画的必备工具。砚以材料分为：石砚、砖砚、瓷砚等，画画应选用石质坚细、硬度高、不吸水、化墨快、不易损坏石质的石砚为佳。著名的石砚有端砚（广东高要县）、歙砚（安徽歙县）、青石砚（湖南桃江）等。磨墨时，要始终向同一个方向进行，动作要慢，用力要均，墨要研浓。

(5) 中国画颜料

中国画颜料分为石色、植物色两大类。石色是由矿物质制成，有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、石黄、白粉等，植物色有藤黄、胭脂、花青、曙红等。石色厚重、不透明、颗粒粗、覆盖性强。植物色也叫水色，易溶于水、细腻、透明有滋润感。

(6) 其他工具

画毡、画板、画盘（白色碟子）、笔洗、笔架、笔筒等。

第一章 中国画人物的发展概述

我国绘画在漫长的发展过程中,形成了以题材内容分类的人物、山水、花鸟三大类别。其中,人物画是发展最早、历史最悠久的。它的发展经历了早期的萌芽与之后的发展阶段:魏晋时期日臻成熟,隋唐时期鼎盛,五代两宋变异,元、明、清衰微,20世纪以来复苏和振兴。

中国画人物从形式上分为工笔人物画与写意人物画两大类。唐朝以前中国画人物是以工笔的形式占主导地位,宋元以后,随着文人画的流行,写意人物画逐渐成熟与发展,形成了写意人物画为主流,工笔人物画为辅的绘画趋向。20世纪80年代以后,在写意人物画繁荣的同时,工笔人物画也逐步得到振兴发展,使中国画人物进入了一个新的多元化发展时期。

一、先秦及秦汉时期

远在新石器时代,仰韶文化的彩陶上就已出现人物的形象。原始绘画处于萌芽时期,无论在描绘的内容还是表现的手法上,都是简单幼稚的,但它代表了原始社会最富有艺术性的文化创造。

奴隶社会时期,夏、商、周的造型艺术有很大的发展。人物画由于具有社会功能的特点,有许多作品得以记载流传。有“武丁梦画”等传说。

春秋战国时期的人物画,据文献记述,有许多鸿篇巨制,并涉及画法、画家故事、绘画主张等。在湖南长沙出土的战国时期的帛画《人物御龙帛画》、《人物龙凤帛画》是迄今所能见到的最早、最具有独立意义的绘画。这两幅绘在丝织品上以人物为主题的作品中,运用了写实夸张、变形的手法,人物形象准确生动。两幅帛画均以墨线勾勒为主,仅在局部施彩,是以线条为表现物象的基本造型手段的绘画。由此可见,以线为主的传统造型手段,平面装饰性的特点在战国之前就已奠定了基础,也说明中国古代工笔画最基本的要素和形式在此时已经形成。此种方法也由两汉及魏晋绘画承传下来。

先秦之后的秦汉是我国艺术风格确立与发展的极为重要的时期。秦朝的人物绘画,实物流传极为稀少。但秦代的艺术成就主要在雕塑和陶塑方面,从出土的兵马俑,可以想象出当时的人物画水平已达到了很高的水平。这些大型陶塑,也反映出当时人物造型艺术的水准。

汉代中国的封建正统文化倡导儒学,在绘画主题方面表现为宣扬忠、孝、节、义的伦理道德。有宫殿壁画、墓室壁画、帛画、画像石、画像砖等多种形式。人物画注重社会功能,使绘画的写实性进一步加强。汉代绘画的普遍特点是形象真实生

图1-1 《人物御龙帛画》

动，生活气息浓厚。汉代的人物画对形与神的关系已论述得相当明确。

长沙马王堆汉墓出土的“T”字形旌幡帛画，分三段构图，上段绘日、月、龙舟及人面蛇身的始祖神，象征天上境界；中段绘墓主出行，宴飨等人间生活；下段绘神怪，龙蛇，大鱼，大龟等地下的生物。主题思想是引魂升天。画面以墨线为“骨”，运用了勾线平涂的工笔技法。在白龙和其他动物上，有了非常明显的设色渲染画法，形成了颜色的过渡，展示了西汉绘画的卓越艺术水平。用色多以赭、黑、红、白为主调，给人以凝重深厚的神秘之感。

汉代的画像石、画像砖、墓室壁画都以人物画为主，画面的表现内容更为丰富生动。汉代墓室壁画分布地区较广，数量颇丰，内容较丰富，有乘龙升天、日月、星辰、鸟兽、历史故事、神话等。都是以人物活动为中心展开表现的，构思上的提炼剪裁，写实技法的灵活，都体现着一种朴素的现实精神，线条有的粗有的细，有的刚劲有的柔婉，用色也有平涂与晕染、重彩与淡彩的区别。与周朝帛画相比较，汉代壁画线条的运用已能达到准确把握物象的形态、质感、运动感，特别是线描的风格，开始向多样化发展。在布局上，打破了先秦平列形象的作法，采取俯视角度来表现空间，处理大场面。

二、魏晋南北朝时期

魏晋南北朝时期，社会动荡，思想意识上产生了玄学，影响了文学艺术的创作面貌。谢赫的《画品》开创了古代画史、画论的发展道路。中国人物画用线造型已达到了很高的艺术境界。古代第一批确有历史记载而在当时又以绘画才能著称的画家在魏晋时期出现，且多擅长画人物，如曹不兴、卫协、顾恺之、陆探微、曹仲达、张僧繇、谢赫等画家。

东晋时期的著名人物画家顾恺之，重视写实和表现事物的内在精神，在我国绘画史上第一个明确提出“以形写神”的理论主张，为物画繁荣提出了理论根据。他认为绘画中人物形体的美丑对绘画的意义不是最紧要的，而传神的关键是描绘眼睛，认为“四体妍蚩本无关于妙处，传

图1-2 “T”字形旌幡帛画（局部）

图1-3 顾恺之 《洛神赋图》（局部）

神写照正在阿睹中”。体会到“手挥五弦易，目送归鸿难”。同时也善于以绘画艺术的语言来刻画人物的心理特征与精神风貌。在顾恺之的人物画中，注重用线造型来创造绘画形象是其主要特征，线条形式是连绵不断，如“春蚕吐丝”，然后顺线的边沿有规律地渲染，使画面效果产生浮雕感，将自战国以来形成的高古游丝描发展到了近乎完美的境界。使工笔的形式走向了成熟。他现存的绘画作品被认为是其原作的摹本，有《女史箴图》、《洛神赋图》、《烈女传图》。

曹不兴是最早享有盛誉的一位画家，他也是记载中知名最早的佛像画家，其画被誉为“曹家样”，他笔下人物衣服紧窄，有“曹衣出水”之称。

陆探微擅长人物画，谢赫在《画品》中将他评为第一品第一人，说他的绘画“穷理尽性，事绝言象，包前孕后，古今独立”。他运用草书的体势，形成气脉连绵不断的“一笔画”的笔法，而画人则能做到“精利润媚”、“笔迹劲力如锥刀焉。”创造了“秀骨清象”的绘画风格，并影响到雕塑创作。他与顾恺之二人的画被称为“密体”。

张僧繇是萧梁时期的佛画创作者，因其创作形象独具风格被称为“张家样”，是古代寺庙中影响最大的式样之一。张僧繇创作了“笔才一二，象已应焉”的“疏体”。可见当时的画坛已经开始走向绘画风格的多样化。

三、隋唐时期

隋唐五代是中国人物画发展的高峰时期。隋代历时虽不长，但人物画创作已出现了向新的高峰发展的迹象。唐代是中国人物画的鼎盛时期，从画种的意义上来说，唐代是中国工笔人物画的鼎盛时期。另外，石窟壁画和墓室壁画虽然难以追记画家的名字，但却展现了辉煌的人物画成就。从审美上讲，这一时期形成了恢宏博大、富丽堂皇的气派，人物画名家辈出。

初唐人物画家阎立本继承了顾恺之道劲流畅的线描，并融入了恢宏气度，画法更加富于变化而富有表现力。用色吸取了六朝盛行的晕染法，把对象的质感和厚度表现出来。阎立本所作的《历代帝王图》（宋摹本），反映了初唐绘画的艺术水平。此画画了从两汉至隋代的13个帝王像。他通过对各个帝王的不同相貌表情的刻画揭示出他们各自的性格特征和政治作为。那些开朝建代或有作为的帝王，被表现得庄严气概，他们多半是冠带轩冕、威严肃穆，一派雍容大度。而那些亡国之君，无能的皇帝，他则着力表现了其平庸愚弱、萎靡不振的神情。作品造型准确，用笔舒展，色彩凝重，显示了作者在肖像方面的艺术造诣。作者在每一个帝王旁边都画比帝王身躯小的侍从，这种主从大小对比的处理手法，在中国传统人物画中被普遍采用。

吴道子是盛唐时期的画家，被誉为“画圣”。他独创的宗教图像的样式，被称为

图1-4 阎立本 《历代帝王图》（局部）

图1-5 吴道子 《送子天王图》(局部)

“吴家样”，他的画对以后宗教人物画有着巨大的影响。吴道子成熟期的技法具有豪放的特点，有的设色不追求绚烂，而是“浅深晕成”、“敷粉简淡”。也有不着色的白描。吴道子变中锋圆转、粗细一致的线为粗细变化、风劲强悍，展示了“白描”艺术的表现力，在线条运用上渗透着强烈的情感。他画仙女，“笔才一二，象已应焉”，开辟了以水墨线描为主的“疏体”画派。

吴道子的《送子天王图》，描写释迦降生后其父净饭王抱着他去拜谒天神的情景。此卷用白麻纸本，着色很淡，近乎白描，衣纹作兰叶描，飘逸尽致。画中人物形象各异，其用线富有巨大的感染力，有着天衣飞扬、满壁风动、“下笔有神”的艺术效果。

盛唐时期的人物画家张萱、周昉多取材于宫廷贵族生活，造型丰厚，设色浓艳，创造了“丰颐典丽、雍容自若”的唐代贵妇的典型形象，将中国工笔重彩人物画推到了极致。张萱的作品有《虢国夫人游春图》和《捣练图》（北宋摹本）。《虢国夫人游春图》是以盛唐宫廷贵族妇女生活为创作题材的作品。画的是杨贵妃姐妹游春的场景。周昉继承并发展了张萱的仕女画。《挥扇仕女图》是他的代表之作。他也是画佛像的名手，创造了“水月观音”之体，其佛画风格被

图1-6 张萱 《虢国夫人游春图》(局部)

称为“周家样”。他的作品《簪花仕女图》精描细绘，色彩浓重艳丽，极尽工巧之能事，体现了当时宫廷人物画高度发展的技巧。体态丰肥的形象，是当时贵族妇女的真实写照。

晚唐的绘画门类更多，手法也孕育着重大的变化。此时，水墨画已经十分普遍，鉴赏家在衡量绘画作品的优劣时，除了按传统的“神、妙、能三品，定其等格”外，还特别强调了“不拘常法”的“逸品”。说明了当时绘画创作及审美观念的新趋向。

敦煌莫高窟唐代壁画在艺术上呈现出焕然求备、光彩一新的面貌。题材范围广阔，内容也有了新的变化，“经变”故事和“供养人”像，体现了与现实生活的密切联系。围绕着经变内容的描绘，还穿插了许多生活现象的场景，简练真实而有情趣。以高度的写实技巧，最大限度地体现了唐代宗教绘画的现实因素。色彩瑰丽典雅。在人物的造型、绘画技巧及设色上都达到了空前的水平。

四、五代两宋时期

五代两宋的画坛是人物、山水、花鸟并行发展的时代。

五代时期的人物画，发展了唐以来的世俗倾向，内容上注重反映现实生活，技法上力求写实。肖像画较前代有显著进步，许多描写现实生活的人物画都带有肖像画的性质。五代时期的道释画着重于艺术形式因素的进一步加强。著名的道释画家贯休以写罗汉著称，是画史上第一位禅宗人物画家。他笔下的罗汉，夸张变形的造型与神情紧密结合，具有很强的艺术感染力。

当时享有盛名的人物画家周文矩，他的仕女画风近似周昉，而纤丽过之。他的作品《宫中图》分十二段，画宫廷妇女的种种生活，在平凡场景中较为细致地表现了人物的精神情态，写实技巧超出了唐人的水平。

与周文矩同为南唐画院待诏的顾闳中以画人物肖像著称，现存的《韩熙载夜宴图》是他唯一的传世作品，表现了南唐大臣韩熙载放纵不羁的夜生活。韩熙载对南唐前途悲观失望，故生活放荡，借以逃避被用。顾闳中受李煜之命，潜其府第观察，目识心记，创作了此画卷。夜宴图以长卷形式分为听乐、观舞、休息、清吹、送别五个场面。画中人物形象生动传神，不同的身姿容貌以至手的表情都处理得较为成功，特别是韩熙载的形象富有肖像画特点，衣冠穿着也反映了他的放纵。画面用屏风等把各场景加以分割，同时又有机地联系在一起，打破时空观念，充分体现了中国人物画表现时空的灵活性。画中将唐代流利的线条加以顿挫，笔致细劲而刚柔相济，用不同的线条表现了不同的质感。女性形象已不再像唐代仕女画一样丰腴，而是趋于清秀，开始向北宋仕女画形象过渡了。

宋朝在建国之初就设立了翰林图画院，宋徽宗又设立画学，体现了五代两宋皇室贵族、统治阶级对美术的爱好和重视。苏汉臣就是“院体派”的代表画家。同时，美术与社会建立了较前代更为广泛和密切的联系，扩展了美术的表现范围，题材更加

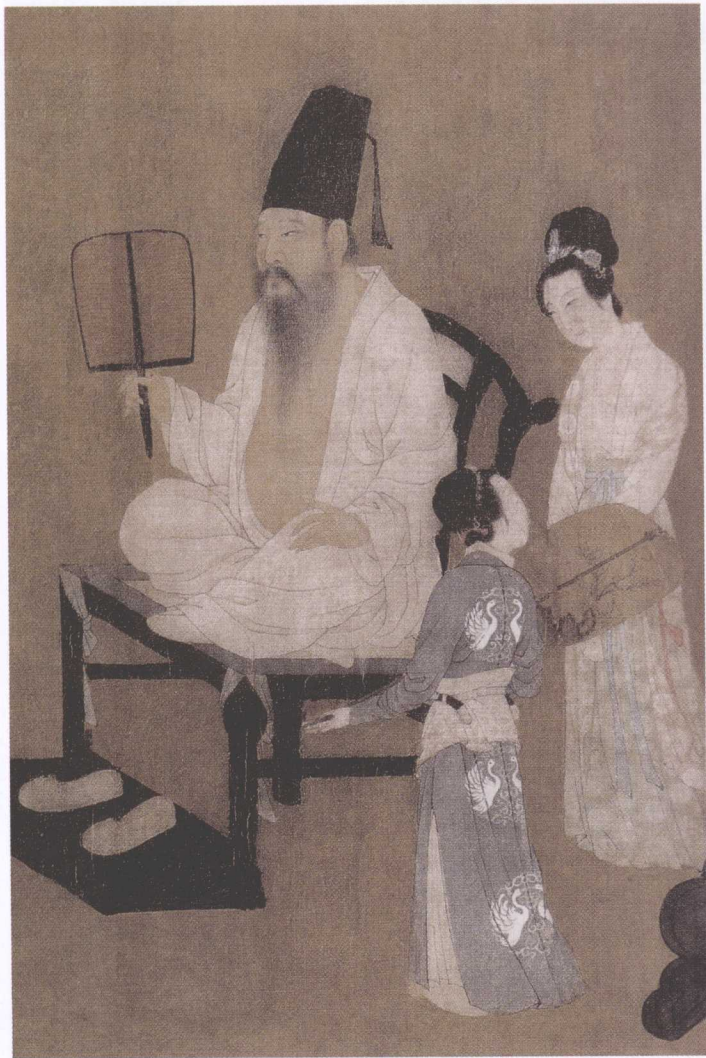

图1-7 顾闳中 《韩熙载夜宴图》（局部）

贴近生活，风格更加多样化。从绘画科目来讲，山水、花鸟画的异军突起，打破了在这之前人物画的一统天下，山水、花鸟、人物画三个画科明显独立。从绘画形式上看，五代两宋时期，由于文人士大夫的参与，使工笔重彩这一传统的艺术形式向着文人画的写意画形式的方面异化，写意取代工笔已成趋势，人物画的劣势初见端倪。人物画开始从两方面演进，一方面是，在画法上由绚烂的重着色走向水墨。另一方面，是出现于北宋后期，在南宋又有所发展的风俗画的与历史故事画。

梁楷为南宋的画院待诏，他所画的洗练放逸的简笔画，开启了元明清写意人物画的先河，为中国写意人物画作出了特殊的贡献。传世之作《泼墨仙人》水墨淋漓，大笔泼染，表现出仙人步履蹒跚的醉态。

北宋的文人画家李公麟把白画发展为更具表现力的“白描”。这种白描画法在南宋以后颇为流行，元明清不少画白描人物的画家都以宗法李公麟为标榜。《维摩诘图》、《五马图》、《九歌图》等都是李公麟的代表之作。《维摩诘图》人物形象超逸雅正，具有庄严、优雅之美。画中用线的曲直、刚柔、轻重、疏密、虚实充分表现了线的丰富的韵律和节奏感。

北宋的张择端擅长画风俗题材，《清明上河图》就是其杰出的作品，在绘画史上有着典范意义。

《清明上河图》以汴河为构图中心，描绘北宋晚期的都市生活。画的内容大致可分三段：开首为郊区农村风光；中段是以虹桥为中心的汴河及其两岸船车运输、手工业和商业贸易活动；后段为城内外

图1-8 梁楷 《泼墨仙人》

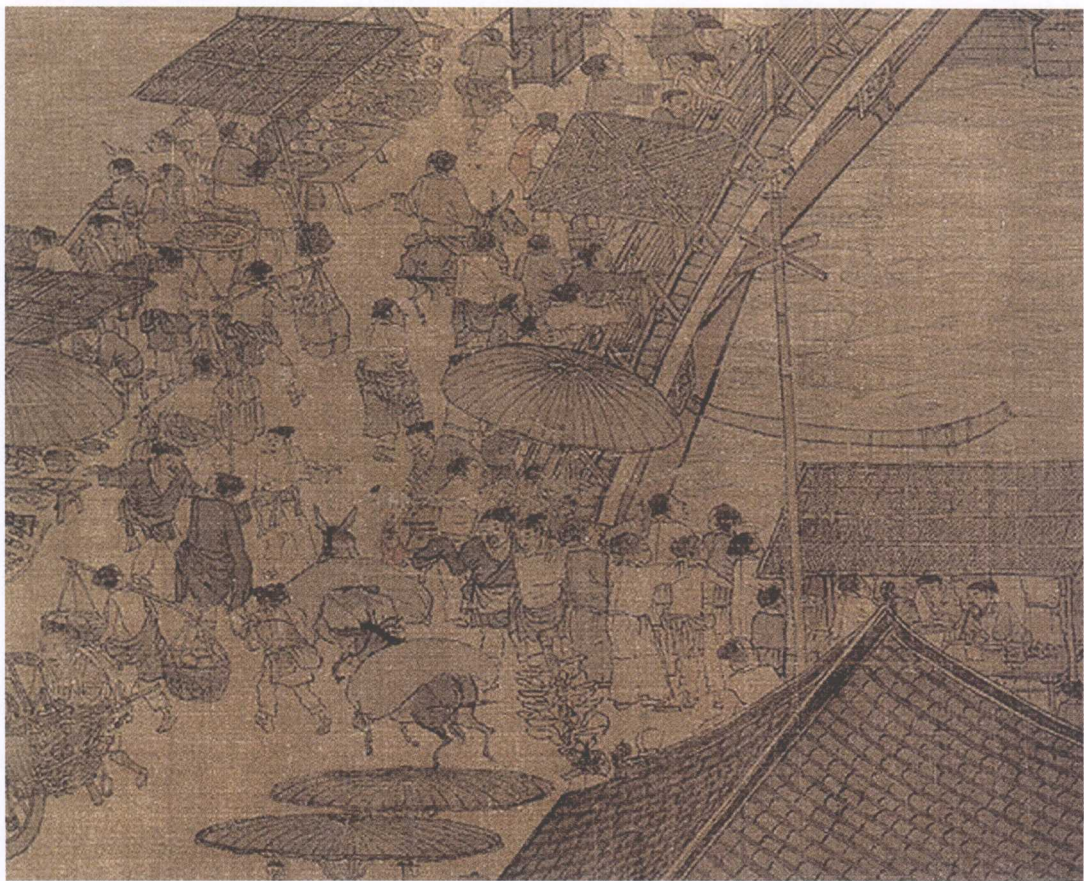

图1-9 张择端 《清明上河图》(局部)

图1-10 山西永乐宫元代道释壁画

图1-11 陈洪绶 《水浒叶子》

街道纵横、店铺栉比、车水马龙的繁华热闹景象。画卷采取散点透视，构图中充满了戏剧性情节和引人入胜的细节描写，整幅画卷以虹桥为中心，桥上路狭人密的繁华和桥下急流过船的场面，构成全卷的高潮。

五、金元时期

虽然早在北宋中期，郭若虚就有佛道、人物、仕女“近不及古”的看法，但元、明、清才是人物画的真正衰落时期。元代的民族歧视政策使一部分汉族士大夫与文人寄情于更能直接传达文人画家主观意趣的山水、花鸟画。而在造型及功能上具有特殊性的人物画日渐衰微。绘画表现内容的转移，使人物画家有所减少，专业人物画家寥寥无几。与宋代相比，元代人物画的表现范围也大大缩小，多以文人归隐的生活内容为主，在笔墨形式上规唐仿宋，追求温和清腴，单纯静美，仍以“逸格”和“士气”为美学准则，表现了元代以来人物画的时代风格。

但元代还是涌现出了一批有成就的人物画家，如刘贯道、颜辉、张渥、卫九鼎、王绎等，他们的作品大多以道释和肖像为主，人物稍工，背景写意，当属小写意人物画。另外，如赵孟頫、钱选、王任仁发等，都是元代著名工笔人物画家。

王绎善于画肖像。《图画宝鉴》说他：“善写貌，尤长于小像，不徒得其形似，兼得其神气。”他的肖像画以线描为主，面部稍加晕染，笔简意静，神形兼备。他的《写像秘诀》是我国古代肖像画理论的重要里程碑。它基于作者的实践经验，总结了观察写生的基本方法及表现要求，是对苏轼等人写真理论的重要发展。他的《杨竹西小像》用疏体白描画法，面部用细笔勾出，略烘淡墨，虚实、轻重、起伏变化微妙；衣纹用精炼的粗线，挺硬流畅。将对象那种简朴温厚、和蔼近人的性格，刻画得惟妙惟肖。

敦煌莫高窟元代窟及山西永乐宫元代道释壁画中的人物画相当出色。山西永乐宫三清殿壁画《朝元图》形象生动丰富。纯阳殿的壁画《钟离权度吕洞宾》，对心理状态刻画得颇为生动细致。

六、明清时期

明清两代的人物画由于文人画的兴起而受到冷落。但肖像画有极大的提高，人物画出现了复苏的迹象。

明代的人物画家，以擅长工笔的陈洪绶成就最大，对后世的影响也最大。陈洪绶，号老莲，是明末杰出的画家，他的画造型多夸张变幻，富有装饰性而又有古朴的意趣，人物神情表现深邃。他的表现手法在用线上简洁质朴，有很强的规律性。强调用线的金石味。他的代表作品有《归去来辞图》卷与《杨慎警花图》等。其作品《水浒叶子》，线的组织和造型结构穿插极其考究。仇英、丁云鹏、崔子忠等在工笔人物画上成就也很大。