

明代人物画风

重庆出版社

1222.48/10*

明代人物画风

刘晓宁 刘平 刘春 编

重庆出版社

(川)新登字 010 号

《中国古代绘画大师画风系列》

主 编 张晓凌 冻 月
副主编 李 一 水 工 魏 庚
编 委 林 木 黎 卉 彭逸林
刘 朴 田 军 黄 敦
责任编辑 江 东
装帧设计 邹 禾
版式设计 裴小蕙

明代人物画风

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路 205 号)
新华书店经销 四川新华印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/16 印张 10 插页 4
1997 年 4 月第一版 1997 年 4 月第一版第一次印刷
印数:1—8000

*

ISBN7-5366-3630-x/J·442

定价:48 元

明代人物画综论

林 木

人物画从元代开始,已呈下降趋势,到明代更是每况愈下。其时画家们普遍究心山水,即使有画人物者,亦大多画山水之余,偶尔为之,故明人谢肇淛在其作于万历年间的《五杂俎》中就总结说,“今人画以意趣为宗,不复画人物及故事”。加之刺激人物画发达的佛教在明代已无唐宋之盛,故明人的道释宗教绘画也颇为少见。谢氏认为“至于神象及地狱变相等图,则百无一矣”。由于上述原因,明代人物画从其总貌上看,的确是十分衰落的。这种衰落的情况与封建社会的衰落是互为表里。这又是由于在封建统治强盛之时,作为对“成教化,助人伦”,“发明治乱,指鉴贤愚”的社会功能的强调,人物画总是被优先考虑的。联想到唐、宋时期,教治说教一类人物画之大盛于宫廷和上层文人、士大夫艺术之中,则已进入封建社会后期的明代,人物画的衰落又因社会原因而成必然。正因如此,美术史论家对明代人物画的忽视以致在美术史的研究中成一空白;而长达近三百年的明代在人物画方面虽有大不及唐宋之处,但仍有不少人物画方面的名家大师,他们直接构成了其后清代人物画发展的基础,甚至影响及于现代画家。对明代人物画的忽视,形成了美术史研究上的断层。这或许就是本画册专选明代人物画以作今天画界研究与参考的良苦用心吧。

明代人物画就其一般情况而言,基本上承袭前代的人物画传统,而大致分为学习李公麟白描,取法宋代院体工笔精致、设色浓丽之法以及南宋梁楷一路水墨写意逸笔草草的文人写意画法。

而就绘画题材论,至少在明前期的院画范围及中、后期的文人画范围内,大多数画家仍以表现历史故事、神话传说为主,人物肖像的绘制也较唐、宋时稍多。但就本选编所涉及的范围来看,因主要在上层文人艺术中,其传统的延续性使此类型的人物画反不及当时在民间艺术和市民艺术如当时极为盛行的木版年画及木版插图中那么关心社会现实。而市民文艺中所出现的人物画本来是极为生动、有趣地反映出活生生的社会现实生活的,尤其是在明代中期人文主义思潮那逆经叛道的风气所在的时代。其实,如唐寅、仇英、陈老莲、丁云鹏等都是参与过这种木版插图的绘制的,那是一些极生动的现实生活的作品。就道释人物画而言,虽不及前朝之盛,但各地亦有不少明代寺庙壁画传世,如北京的法海寺、四川新津、平武的明代壁画,内蒙古大青山下美岱召的明代壁画等等,都极为精采,可惜大多未被开发和介绍、研究。丁云鹏的佛教人物虽属此类画种之尾声,但绘制颇具特色,影响不小。大致而言,堪称道释画高手者有张仙童、吴伟、上官伯达、戴进、刘澜、商喜、尤求、宋旭、丁云鹏诸家。而表现历史故事、神话传说一类则为明代人物画家们所普遍爱好,著名者如戴进、李在、吴伟、杜堇、张路、唐寅、仇英、陈洪绶等人,又尤以仇英为最。至于传神、肖像类,明初有沈希远、陈遇、陈远被征写御容,此外如侯钺、庄心贤、陶成、唐宗祚、王直翁、陆宣、林旭诸人亦名重一时。影响最大者则首推曾鲸(波臣),门徒甚众,蔚然以“波臣派”而号之。总之,明代的人物画虽不如前代之盛,但可取之处仍然不少,尤其由于目前明代人物画研究上明显的薄弱,也使我们造成了某些不应该的疏忽和不应有的错觉。

明代人物画亦如其时的山水、花鸟画一样,也呈现出相应的规律性。

明代初年,整个画坛流行的是宋代院体画风,以戴进为首的院派画家以南宋四大家李(唐)、刘(松年)、马(远)、夏(珪)为旨归,就是吕纪、边文进等人的花鸟画,也既有黄筌之风,亦有马、夏之意。所以戴进、吕纪、吴伟、张路等院体、“浙派”画家大多钟情宋人院体,把“水墨苍劲”风格直接移置到人物画上,不仅其人物背景俨然如马、夏“斧劈”、“攒针”之类画法,就是人物的画法,也同样采用马

远辈的细劲刚硬，顿挫有力如铁线、兰叶等描法。此期的李在画陶渊明的诗意画，或侧锋斧劈，或中锋解索，其水墨苍劲的意味也总令人想到南宋院体的风格。而且，此期的人物画还往往是以在几乎完整的南宋院体山水画的画面上安置人物为特色，其人物或如山水之点景人物，或比之稍大，所以院体的意味尤为明显。此期杜堇的画背景则为“水墨苍劲”之法，而人物勾勒却以北宋李公麟的白描法为之。在明代初期，也有个别画家向元代文人画取法，用笔秀润、潇洒，属文人写意一路，如郭诩（清狂）。但总的来说，在明初院体、浙派流行的时期，属于文人画范围的人物画是不多的，创造性也有限。

明代中期，院体、浙派已日渐衰微，吴门画派以重续元四家文人画为标志，开始了文人画一统天下的绘画史进程。但是吴派中人如沈周、文征明等主要用力于山水，于人物很少着笔，而在人物画上有卓越成就的，是虽属“吴门四家”中人，却并非“吴派”文人画类型的唐寅和仇英。

唐寅和仇英都师受一位画南宋院体风格的老师周臣。周臣之画劲健苍润一如宋代院体，自身个性特色不够鲜明，但他的两位学生却在人物画上有相当高的造诣。唐寅本身即江南名士，自号“江南第一风流才子”，诗文书画无所不精。其山水从南宋山水出，而以柔秀雅逸的淡墨斧劈皴一变水墨苍劲而少含蓄的画风，融入文人蕴藉洒脱之气。其人物画虽也有学习唐宋工笔设色之作，甚至有临摹五代顾闳中《韩熙载夜宴图》者，但线条文秀清隽，设色艳雅明丽，带上明显的文气。亦有水墨意笔人物，笔墨灵动飘逸，更显一代才子之风范。与其他人物画家不同的是，唐寅还往往借人物画的寓意，如其《秋风纨扇图》，就是从较为根本的角度转到了托物寓意的抒情性文人画一路上。仇英是个天才画家，画工出身，原为漆匠，追摹古法而别出心裁，可谓集古人技法之大成。徐沁《明画录》评之“其发翠毫金，丝丹缕素，精丽艳逸，无惭古人”。仇英作为画工，又具备一般文人画家业余墨戏者所难具备的描绘复杂事物的高超的专业技巧，不论是人物、鸟兽、山水、花卉，皆无所不能，无所不精。乃至有时人评之“周昉复起，亦未能过之评”。仇英虽以一介画工出身，然其所处之苏州本为文人雅士聚集之都，仇英所交，亦皆为当朝名士，其审美观念及其趣味，亦受士大夫文化的熏染，故其画于院体的工细富丽之中，亦时常透出文秀之气。所以在当时，仇英就深受好评，连最看不起画工匠作的董其昌竟也破例给了仇英“五百年而有仇实父”之极高赞誉。仇英对明代人物画有挽衰振弊之功，为明代人物画之第一大家。

明代晚期人物画坛还颇有成就。或许是因为经过了明代中期的文人画的崛起，又经过了中期人文主义思潮的洗礼，此期的人物画坛相当活跃，除开前述那些市民文艺中的活泼、新鲜的木版插图外，就是在正宗人物画领域，也可谓名家辈出。除了如徐渭、陈老莲、崔子忠、曾鲸、丁云鹏等著名者外，其他如吴彬、项圣谟、薛素素之画也大有可观之处。

徐渭以大写意水墨花卉画的开创人身份，有时也画画人物画。他的人物画亦如其花卉画一样，逸笔草草，简炼概括，笔情墨趣盎然。作为一个颇具人文主义意识的一代天才，徐渭以其写意之笔直取现实生活中的独特情趣，其人物画虽为小品册页，却为人物画坛带来一股清新之风。

陈老莲（洪绶）在中国画坛上是一怪杰，其人物画以造型夸张、变形乃至怪诞、奇崛在画史上独树一帜。陈老莲打破了中国古典绘画的人物画的写实传统，而把中国绘画造型中的虚拟性、抽象性、装饰性以及表现性等基本的规律大胆地运用于人物画的创作中，对形式自身表现力的高度重视超过了对人物造型准确性的再现，这在人物画史上无疑具有里程碑式的意义，这也是陈老莲的人物画

艺术之所以对清代近三百年大多数人物画家具有深刻影响的原因。陈洪绶的人物画往往借历史故事抒情,不论是画陶渊明的《归去来图卷》、《屈子行吟》,还是《水浒叶子》、《九歌》插图,都让人感到一个忧国忧民,志节高超的画家自我的存在。陈老莲用笔清圆细劲,勾勒着色装饰感极强。清代华岳、罗聘、“海上三任”都受他的影响。

有“南陈北崔”之称的崔子忠成就虽不及老莲,但在北方画坛亦有相当影响。其画以“金错刀”笔法为之,如五代周文矩战掣之笔绘制人物,亦有一定特色。丁云鹏亦是此时另一人物画名家,且专以画佛著名。其法学习北宋李公麟的白描画法,清人方熏评曰“丁南羽(云鹏字)有张(僧繇)、吴(道子)心印,神姿飒爽,笔力伟然”。明末董其昌亦称其“三百年来无此作手”。可见其人物画造诣之不凡。丁云鹏和陈老莲时常与民间刻工合作,创作了一批脍炙人口的木版插图,这是他们与众不同之处。

在人物肖像画方面,曾鲸(波臣)的影响不小。曾鲸专以肖像画为工,这在中国古代造型的科学严谨性、准确性相对较弱的情况下是十分不易的。曾鲸作肖像,是以中国传统重视面部骨相的自身结构,用墨色皴擦层层为之的方法来处理人像的面部结构,而不是如西方素描一般以光影体积来造型,这是一种与中国传统之平面性与抽象的以线造型的绘画系统相统一的方法。曾鲸此法号为“波臣派”,清代的肖像画家多受其影响。现代蒋兆和及浙派人物画家们也从这种画法中获益匪浅。

总而言之,明代人物画已呈衰落之势,这是与附属于封建统治“成教化、助人伦”,注重宣传教育功能的人物画性质有关的。封建社会的衰落,人物画,尤其是宫廷、上层文人、士大夫人物画必然衰落。明代初期院体浙派人物画大多系继承古人,而创造有限。明中期至后期,人物画渐朝已成气候的文人画思潮中转移,人物画渐成文人抒情寓意的又一方式,而讲求个性的文人画家们也渐使人物画的创造各具形态而自出机杼,明代人物画也因此而出现生气与转机。晚期人物画诸家面目各异的风格,也的确成为清代乃至今天人物画发展的基础。

因此,明代人物画总体的落后,不应当影响我们对它的研究,而其中如仇英、陈老莲、曾鲸等人的艺术,还需我们尤加关注才是。

一九九六年十二月十二日于四川美术学院

图版目录

1	迎福如意	宪宗	38	杂画册	徐端本
2	陶渊明像	王仲玉	39	松荫抚琴图	史文
3	陶渊明像(局部)		40	苏武牧羊图	陈子和
4	云无心以出岫	李在	41	起蛟图	汪肇
5	临清流而赋诗	李在	42	吹箫女仙图	张路
6	琴高乘鲤图	李在	43	骑驴图	张路
7	问征夫以前路	马轼	44	望月图	张路
8	或棹孤舟	夏芷	45	宁戚饭牛图	张路
9	钟馗出游图	戴进	46	弘农渡虎图	朱端
10	钟馗出游图(局部)		47	宣宗行乐图	商喜
11	达摩六代祖师像卷	戴进	48	群仙图	郑文林
12	达摩六代祖师像卷(局部)		49	二仙图	郑文林
13	文殊像图	李麟	50	秋林高士图	张灵
14	寒林钟馗图	李麟	51	招仙图(局部)	张灵
15	寒林钟馗图(局部)		52	织女图	张灵
16	武侯高卧图	朱瞻基	53	屈原图	朱约信
17	砺剑图	黄济	54	人物故事册(其一)	周臣
18	竹园寿集图	吕纪	55	人物故事册(其二)	周臣
19	南极老人图	吕纪	56	柴门送客图	周臣
20	货郎图	计盛	57	桐荫清梦图	唐寅
21	刘海戏蟾图	刘俊	58	桐荫清梦图(局部)	
22	雪夜访普图	刘俊	59	孟蜀宫妓图	唐寅
23	渔父图	吴伟	60	临韩熙载夜宴图(局部)	唐寅
24	松溪渔炊图	吴伟	61	溪山渔隐图	唐寅
25	歌舞图	吴伟	62	秋风纨扇图	唐寅
26	邵雍像	杜堇	63	秋风纨扇图(局部)	
27	题竹图	杜堇	64	虚亭听竹图	唐寅
28	梅下横琴图	杜堇	65	虚亭听竹图(局部)	
29	九歌图(其一)	杜堇	66	倚梅赏月图	仇英
30	九歌图(其二)	杜堇	67	人物故事图册	仇英
31	九歌图(其三)	杜堇	68	明妃出塞	仇英
32	九歌图(其四)	杜堇	69	高山流水	仇英
33	九歌图(其五)	杜堇	70	南华秋水	仇英
34	九歌图(其六)	杜堇	71	松林六逸	仇英
35	人物仕女图(其一)	郭诩	72	浔阳琵琶	仇英
36	人物仕女图(其二)	郭诩	73	竹院品古	仇英
37	杂画册	郭诩	74	捉柳花图	仇英

- 75 子路问津 仇英
76 柳下眠琴图 仇英
77 松溪论画图 仇英
78 松溪高士图 仇英
79 松溪横笛图 仇英
80 梦蝶 陆治
81 笼鹤 陆治
82 观梅 陆治
83 竹亭对棋图 钱谷
84 董姬像 钱谷
85 求志园图(局部) 钱谷
86 仿古山水图 邵弥
87 东坡先生笠屐图 尤求
88 人物山水册(其一) 尤求
89 人物山水册(其二) 尤求
90 人物山水册(其三) 尤求
91 人物杂画册(其一) 徐渭
92 人物杂画册(其二) 徐渭
93 人物杂画册(其三) 徐渭
94 人物杂画册(其四) 徐渭
95 岁寒图 钱贡
96 坐看云起图 钱贡
97 渊明醉归图 张鹏
98 岁朝村庆图 李士达
99 六祖像图 丁云鹏
100 煮茶图 丁云鹏
101 煮茶图(局部) 丁云鹏
102 观音图(局部) 丁云鹏
103 澹酒图 丁云鹏
104 玉川煮茶图 丁云鹏
105 秋猎图 吴彬
106 柳溪钓艇图 吴彬
107 达摩像图 吴彬
108 吹箫仕女图 薛素素
109 山水图册 项圣谟
110 抚阮图 陈洪绶
111 仙女图 陈洪绶
112 观音像图 陈洪绶
113 调梅图 陈洪绶
114 杂画图册(其一) 陈洪绶
115 杂画图册(其二) 陈洪绶
116 南山高隐图 陈洪绶
117 人物 陈洪绶
118 雅集图 陈洪绶
119 雅集图(局部) 陈洪绶
120 何天章行乐图(局部) 陈洪绶
121 三老品砚图 陈洪绶
122 藏云图 崔子忠
123 藏云图(局部) 崔子忠
124 长白仙踪图 崔子忠
125 长白仙踪图(局部) 崔子忠
126 瑶池仙剧图 张翀
127 钟馗出猎图(其一) 张穆
128 钟馗出猎图(其二) 张穆
129 钟馗出猎图(其三) 张穆
130 钟馗出猎图(其四) 张穆
131 钟馗出猎图(其五) 张穆
132 钟馗出猎图(其六) 张穆
133 梅林高士图 罗缙
134 游乐图 王文衡
135 秋暮离怀图 曹羲
136 达摩图 郑重
137 渊明嗅菊图 张凤
138 观音图 方维仪
139 皇都积胜图(局部) 佚名
140 明宪宗元宵行乐图(局部) 佚名
141 文殊菩萨图 佚名
142 柳荫闲话图 佚名
143 柳荫闲话图(局部) 佚名
144 胡骑图 佚名
145 醉樵图(其一) 凌云翰
146 醉樵图(其二) 凌云翰
147 醉樵图(其三) 凌云翰

歸去來辭
 歸去來兮田園將蕪胡不歸既自心為非沒系惆悵而獨悲悟已往之不諫起未遑及昨非月搖水輕勝風飄而吹衣問征夫此肯路恨晨光之熹微乃瞻衡宇載欣載奔僮僕歡迎稚子褰門三徑就荒松菊猶存攜壺邀賓膝之易安園日涉成趣門雖設而常關策扶老流憩時矯首而觀雲無心而出岫鳥倦飛而還景翳林樾人撫孤松而盤桓歸去來請息文以蠲滌世与我相遺復駕言于寫志悅親戚之情詠琴書以消憂農人告予以春及有事于西疇或命巾車或棹孤舟既窈窕以尋壑大嘔而經丘木欣欣向榮泉涓涓而始流善萬物之得時感吾生之行休已矣予寓形宇內復幾時曷不委心任去留胡為乎遑遑何之廬費非吾願帝鄉不可期懷良辰以孤往或植杖而耘耜豐年以舒嘯臨清流而賦詩聊乘化以歸盡樂夫天命復奚疑
 晉書陶潛傳
 靖節先生

4 云无心以出岫 李在

5 临清流而赋诗 李在

7 问征夫以前路 马轼

8 或棹孤舟 夏芷

9 钟馗出游图 戴进