

清代人物画风

重庆出版社

為濮肅傳神唐王維為孟浩然畫像于刺史亭宋之望寫張九齡真
 畫希夷先生華山道中像李士雲畫半山老人騎驢像何克寫東坡居士真
 有自為寫真者惟雲麓七載所載唐大中年間道士吳某引鏡濡其自寫
 之紋面相作一筆畫陸探微吾其師之圖成遠寄鄉之舊友丁鈍丁隱君隱
 履相接高吟攬勝驗吾衰容尚不失山林氣象也
 昔蒲館

先生名卿名抗日少訂前漢廣陵采三十年位自兩宜采區受人之湖上淨系方丈得一瞻先
 歸道山二十餘年矣秋再允公先生自寓山像清神秀韻儼然如對先生疾仰之之敬題數語於後丁未秋日同

清代人物画风

施达夫 吴 彬 刘虹雨 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 李 一 彭逸林
刘 朴 田 军 黄 敦
责任编辑 江 东
装帧设计 江 东
版式设计 桂 林

施达夫 吴 彬 刘虹雨 编
清代人物画风

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路 205 号)
新华书店经销 四川星宝彩色制版印刷有限公司

*

开本 787×1092 1/16 印张 10
1995 年 9 月第一版 1995 年 9 月第一版第一次印刷
印数:8000 册

*

ISBN7 - 5366 - 3271 - 1/J·393

定价: 48.00 元

洋洋大观的清代人物画

——清代人物画概论

林 木

对清代人物画研究是目前中国画史界研究的一个近乎空白的领域。在一些画史著作中或者对此轻描淡写,或者干脆不涉及,以致清代的人物画至今仍然呈现扑朔迷离、朦胧模糊的状态。究其原因,一则由于人物画至元明清以来在文人画领域中的确一直处于衰减之势,如唐代,人物画家占画家总数的三分之二,北宋,仅占五分之一,南宋回升到二分之一,元代则急转直下,仅剩五分之一,明代以后更衰落至七分之一。清代以山水(前期)、花鸟(中后期)为主,人物画自然就退居极次要的地位了。但另一原因,则是以文人画作为画坛主流的论断,使论家们忽略了文人画圈子以外的大量存在的人物画事实。如果我们能够把眼界打开一些,则清代的人物画不至于呈现目前所认为的那样暗淡无光的极度衰落的印象。

事实上,清代虽然的确以山水、花鸟两大画类为主潮,但由于不少山水、花鸟画家也兼画人物,著名者如石涛、萧云从、髡残、金农、华岳、方士庶、任伯年、虚谷、王震等等,所以即使在文人画领域,清代人物画的声势似乎还应该比目前所了解的更大才对。至于一些以人物为主的文人类型的画家如黄慎、罗聘、高其佩、费丹旭、改琦、任熊、任薰、钱慧安等等,当然应该是清代人物画的主力,但除他们以外,清代人物画还有相当可观的一些创作力量存在。例如院画系统。此系统中,目前人们注意到了一些院体画风格的画家,如焦秉贞、冷枚、崔鐸,但对于外国来华画家如朗士宁、王致诚、艾启蒙等所画的微妙微肖的御容画乃至规模浩大、结构复杂、造型严谨具情节性的故事画则未能以足够的重视,这种与中国传统绘画全然相异的绘画在中国是有一定的影响的,在晚清影响更大一些,民国以后势力就更大了。因此,它在清代人物画中应该有一席之地。同时,清代流行之佛道寺庙、道观壁画,尤其是藏传佛教绘画,也有其自身的特色。另外,流行于清代的木版插图中亦有大量的人物画创作,其精彩者如萧云从的《离骚图》,凡六十四图,图文并茂,其《国殇》、《山鬼》、《东君》等皆是创意新颖的人物画精品。其他如冷枚等所绘《万寿盛典图》、《南巡盛典图》,上官周的《晚笑堂画传》、任熊的《剑侠传》、《高士传》等等,都是文人画家与民间刻工相结合的产物,体现了清代绘画中一种新倾向的出现,也是具有独特的美学价值的。清代人物画中的另一形式是民间年画。清代民间年画以木版年画为主,起源于明代,盛行于清代,以天津杨柳青、山东杨家埠、江苏桃花坞及四川绵竹、河北武强、河南朱仙镇等最为著名。木板年画中有大量的人物故事、戏文、现实生活的描绘等。年画人物造型朴拙、天真,具有和文人画、道释画、宫廷画全然不同的美学品格,也应有独立的审美价值和历史地位。民间绘画覆盖面广,数量巨大,制作力量雄厚,除宗教画之外,远非文人画和院画可以比拟。

还值得一提的是晚清的画报。如在上海创刊于光绪元年(1875年)的《小孩月报》及光绪十年(1884年)的《点石斋画报》,尤其是后者,吴友如负责的《点石斋画报》直接表现当时的社会生活的方方面面,包括科学发明,社会生活,帝国主义的殖民罪行等等,可以说是以“人物画”为主要特色的画报,作者有吴友如、田子琳、金蟾香、周暮桥等等。全套图画达4000余幅,对后世包括徐悲鸿在内的许多画家产生过重要的影响。如果我们能够从这种全方位的角度去把握清代人物画的总体风貌,那么,该画种在我们的清代美术史研究中肯定会呈现出出乎我们意料的繁荣景象。同时,清代是离现代最近的一个时期,对此期人物画的研究与借鉴,对今天人物画创作应该具有直接的意义。

由于清代人物画的画家类型不同,作画的目的不同,其对题材、内容的选择也大不相同,作画技巧、风格的差别也极大。

文人一类画家照例是以抒发个人的情绪为主。由于清代已是文人画一统的天下,所以此类画家最受人关注,影响也较大。这类画家大多画自己喜欢的题材,如罗聘为泄其对社会不平之愤,而以鬼怪画名世,所作《鬼趣图》大有“白日见鬼”的暗寓在内。相应地,钟馗画也成其常画之题材。对日常生活的表现在此期也是一重要内容。黄慎画过大量现实生活的题材,如其《纶丝图》、《捧花老人图》、《贫僧补衲图》、《教子图》等等,对贫苦民众充满着同情,对日常生活之表现也有着浓烈的兴趣。在费丹旭的仕女画中,那些“采菱”、“柳荫”、“春梦”也可以看到这种表现现实的企图。而任熊在所绘姚燮诗意画中,更赋予现实生活以一种美好的诗情画意。当然,作为文人绘画,清代更大量的是对佛教题材、仕女、古代故事及民间传说一类内容的表现。金农带着虔敬之心一画再画佛、罗汉,罗聘也画《看花古佛》,任熊的《十六应真图册》所绘的那些精致的罗汉都属此例。历史故事画和民间传说可能更普遍,几乎每个人物画家都有大量的历史人物画。如画屈原之《九歌》(萧云从)、《贵妃出浴》(李育)、《苏轼》(黄慎)、《楚邱见孟尝君》(黄慎)等。与民间传说有关的神瑞吉祥内容在文人画家和职业画家那里也极为常见。如《麻姑献寿》、《福禄寿三星》、《万象回春》、《天官赐福》,这在海派画家那里十分普遍,如任伯年、钱惠安、任熊、任薰等即常画此。仕女画则是另一常见题材。改琦、费丹旭、上官周、冷枚、焦秉贞、崔鐸、余集等皆为仕女画之高手。余集有“余美人”之别号,改琦之《红楼梦图咏》竟成今日红楼梦影视之形象楷模。其他如顾洛、王声、王素、华岳之仕女画也各有特色。在文人画家那里,以画“四君子”画以标清高相类似,画古代之高士隐者的内容也颇流行。如高其佩之《听风图》、《观泉图》,任薰之《饲鹤图》、《渔樵图》,张问陶的《卖花图》,潘恭寿的《深雪探梅图》等等,都以传统文人之隐风逸趣相标榜,此种风气,在今天的“新文人画”中还在残留。

在清代,肖像画不仅十分普遍,而且颇具特色。肖像画在文、院、民间几个领域中都十分流行。文人画家们画肖像,常把对象置之丘壑、林泉、竹石之中,以示其清和、雅正之风,如金农有《自写小像》、禹之鼎有《王士禛像》、《周仪像》、《王原祁像》、姜堃有《李清照小影》等等,大多如此。当然,比之文人画家,民间画工于此领域则更擅胜场。民间肖像画中有画老人之“寿相”,妇女之“福相”,全家合影似的“家庆图”、“行乐图”,头像画之“大首”,半身像之“云身”,全身像之“整身”、“冠靴像”,及至为死者所绘之“揭帛”、“喜容”、“追影”等等,几乎包括今之照像馆的全部功能。因为凭画肖像以谋生,画工们形似的描绘本事一般都相当强,当然,好的画工对“神似”也有追求。

如果画家非文人画家或传统型职业画家,则情况就大不一样了。如清代宫廷之洋画家,则以西方油画之写实法用中国之材料画形象逼真之“御容”,其细节之微妙微肖,令当时之中国人吃惊。现存大量的清朝历代皇帝及皇后,皇妃像都属此类绘画。另外,作为重大政治事件之记录或皇帝日常生活之辑录的绘画作品其规模更大,如朗士宁等所绘《平西域回部得胜图》,艾启蒙等绘《金川得胜图》、《台湾战图》,郎士宁等绘《马术图》、《万树园赐宴图》等等,都以其制作之精美、形象之逼真,为中国美术史添一新的品种,也为后世记录了准确的清代帝王

肖像及重大的政治事件的真实面貌。

在民间艺术领域中,由于其目的主要是直接为普通民众百姓服务,所以所绘必须是民众喜闻乐见的内容,加之其作者也大多为普通百姓,所以木版年画、木版插图中有着文人画史中所不具备的更为普遍在古代社会生活的真实性,具有文人艺术难以替代的美学品格。木版年画的取材非常广泛,“巧画士工农商,妙绘财神菩萨”,“尽收天下大事,兼图里巷所闻”,“不分南北风情,也画古今逸事”。事实上,木版年画内容包括戏文故事、人情风俗、美人娃娃、吉庆瑞意、男耕女织、时事新闻等等,内容极为丰富。杨柳青年画中就有《北京城百姓抢当铺》、《剃头的作武官》、《裁缝作知县》等直接反映社会生活的作品,与文人画自然大异其趣。这种情况在吴有如主持的《点石斋画报》中有着更为直接的反映。该画报亦如鲁迅所说,“神仙人物、内外新闻,无所不画”,大到中外海战,小到“老鸨虐妓”,其影响也“流行各省,算是要知道‘时务’——这名称在那时就如现在之所谓‘新学’——的人们的耳目”。它与社会生活“时务”联系之紧密就非传统、文、院民间绘画可比了。

另外还值得一提的是清代的宗教绘画,即寺庙道观壁画。这是一路与以上所提各个画路均不同的画路。比之历代寺庙壁画,清代壁画存世较多,各地皆有,虽创新有限,但古制严格,对研究传统中的这一支系极有价值。尤其是清代西藏地区藏传佛教的寺庙壁画吸收融和中原地区及尼泊尔、克什米尔绘画风格,而自成体系,其以西藏地区宗教领袖及社会生活为内容的描绘及其数千寺庙之巨大规模,是决不应该被人忽视的。

由于画家路数不同,其绘画之技法、风格差别也极大。

文人画家照例如其时之山水、花鸟画一样,对笔墨是此比较讲究的,这种讲究也是社会对文人画欣赏的要求所使然。清人谢堃曾谈到黄慎初到扬州时曾作工笔人物,“其道不行,于是闭户三年,变楷为行,变工为写,于是稍稍有倩托者。又三年,变书为大草,变人物为泼墨大写,于是道之大行矣”。从本画册所选黄慎之各类型人物看,那由行至草,由小写而至大写的人物运笔特征之演变是十分明显的。这种运笔及复杂水墨的运用不仅在黄慎画中运用娴熟,在罗聘、闵贞、王震等画中也常见。清代中期以后金石学兴起,对碑学意味的追求造成对强劲用笔的追求,以“金农漆书”为特征的金农绘画用笔劲健方硬,形成其人物画的雄强风格,罗聘的画中也此特色。而这种风气加上对陈老莲绘画的变形趣味及金石笔法的继承,更形成了一种时代性的追求。陈老莲风格的影响我们可以在其儿子陈宇(小莲)、任熊、任薰、任伯年,倪田及至罗聘的某些画中看到明显的影响。此种画风线条劲健有力,人物变形,但造型上却十分严谨,用笔一丝不苟,画面富于装饰性情趣,大多赋彩艳丽,尤其是任熊与任薰的作品,画家大胆地吸收了寺庙道观壁画中那些色彩浓重、装饰极强的石青、石绿、土红、洋红、硃砂等色彩,在浓黑的墨线映衬下,竟前所未有的闪烁着宝石一般的耀眼的效果,传统金碧山水的效果和重彩人物的珠联璧和,加上老莲式的变形人物造型和强劲的用笔,使海派人物画在中国画史上闪耀着独特的光彩。与这种劲健用笔相似的还有高其佩狂放野怪的“指头画”和难得一见的用笔颤掣干涩的虚谷人物画,以及设色艳而不浓但用笔却更为强悍野霸的任伯年的人物画。当然,作为较之山水、花鸟更为严谨的人物画来说,小写意一类作品或许更多一些,尤其在流行极为普遍的仕女画领域,这类画风用笔潇洒,勾勒随意而造型却不无谨严,笔墨之变化

不大却灵动有致,用以画文人士夫、仕女美人十分合适。禹之鼎、改琦、费丹旭及其儿子费以耕、顾洛、余集、张问陶、王声、王素等大多属于此类画风。海派之钱慧安用线干淡劲健,细腻短促,设色淡雅,而晕染光影,大有复兴“凹凸法”而自成一家之概。这种小写意画法流行之普遍,即使黄慎、罗聘、“海上三任”之画风中亦不鲜见。

院体风格亦属一体。清代院画家受“海西画法”影响,可以直属“西学为体,中学为用”一路。如朗士宁辈进接以意大利文艺复兴之画法,引透视、解剖等学说入中国画中,画来自然“俨然隐起于幢上”。但经清朝皇帝之责求,却削弱了透视,抹平了阴影与体积,去掉过多的影调而增加了线条,又代之以中国之绢、纸、笔、墨、色而成一“西中融和”之新体,尽管被邹一桂斥之为“六法全无,虽工无益”,但在宫廷中仍具有强大的影响。焦秉贞、冷枚、崔鐔等皆系统学习过此种画法。曾在徐家汇教堂学习过人体、素描的任伯年,其造型能力在一般画家之上,就与此风气有关。当为“新院体”风格。而受宋代,明代院体那种勾勒严谨,单线平涂,色彩淡雅而晕染有致的唐寅、仇英一类风格影响的,则有杨晋、工笔晕染细腻有加的牧姜壖,金代明胡环一类风格的张穆。当然,即使文人气较浓的画家中,也偶有院画一体的风气,如华岳的类似赵孟頫及唐人风格的《金尾春深图》、钱慧安类似唐寅风格的人物画等等。

与中国之木版年画、木版插图同时具有渊源关系的日本浮士绘曾给予西欧绘画以强有力的影响,甚至成为欧洲现代艺术诞生的重要契机之一。但中国的民间艺术却一直因文人画的强大影响而受到冷落。其实,这种自发地保留着中国传统深层精神的艺术形式大有值得开掘的宝藏。木版年画、插图中那些夸张、变形的佛道、鬼神、传说等精神性因素,使这种天真、稚拙、朴实的艺术成为中国意象式艺术的一种典型,其设色之明艳、夸张,装饰性中亦带有强烈的情感性、精神性,有着从彩陶艺术开始的一脉相承的承传性,很值得今天的中国画家们借鉴。

至于此期之佛道画,由于严格的信仰上的要求和造像上的严密的宗教仪轨的规定,故创造有限,但这些规定使宗教画在保留古代传统方面十分严格,我们也因此可以一窥古代宗教艺术之风彩。宗教壁画,尤其是西藏地区的佛教绘画那些繁密复杂的大型构图,奇特夸张乃至神秘的造型特征,富丽深沉瑰丽奇崛的色彩处理,处处可以给今天创立中国画现代形态的画家们以有益的启示。

值得指出的是,清代各绘画流派间的融和使清代人物画生出了若干新貌。文人画与院画的合流,文人画与民间绘画的合流,文、院、民间的合流,中国与西方的合流在清代都或初成潮流,或始现端倪。华岳、任熊、任薰绘画中融和文院的特色,钱慧安直接参与杨柳青年画的制作并吸收年画特点于自己的创作,任伯年以民间职业画家身份吸收文人画雅逸风格,朗士宁等西洋画家西学为体中学为用之绘画及对焦秉贞、冷枚等的影响,钱慧安、任伯年对西画的有选择的借鉴,都说明了这种合流的普遍存在。清代这种合流的倾向实则成为二十世纪中国画综合传统,融和中西走向现代的先导。

1995年8月5日于四川美术学院

图版目录

- 1 寿星图 黄慎
- 2 寿星图 (局部)
- 3 人物图轴 黄慎
- 4 人物图轴 (局部)
- 5 花卉、人物、山水册 黄慎
- 6 山村送别图 黄慎
- 7 山水人物册 黄慎
- 8 山水人物册 (局部)
- 9 山水人物册 (局部)
- 10 果老仙姑 黄慎
- 11 果老仙姑 (局部)
- 12 山水人物册 黄慎
- 13 山水人物册 (局部)
- 14 山水人物册 黄慎
- 15 山水人物册 (局部)
- 16 山水人物册 黄慎
- 17 山水人物册 (局部)
- 18 漱石捧砚图 黄慎
- 19 漱石捧砚图 (局部)
- 20 蹴鞠图 黄慎
- 21 蹴鞠图 (局部)
- 22 蹴鞠图 (局部)
- 23 二老行者 黄慎
- 24 二老行者 (局部)
- 25 清波钓徒图 黄慎
- 26 清波钓徒图 (局部)
- 27 浅设色人物 黄慎
- 28 浅设色人物 (局部)
- 29 山水人物册 黄慎
- 30 山水人物册 黄慎
- 31 雪景山水人物 黄慎
- 32 雪景山水人物 (局部)
- 33 浅设色人物 黄慎
- 34 浅设色人物 (局部)
- 35 芭蕉佛像图 金农
- 36 芭蕉佛像图 (局部)
- 37 礼佛图 金农
- 38 自画像 金农
- 39 自画像 (局部)
- 40 设色佛像 金农
- 41 设色佛像 (局部)
- 42 罗汉图 金农
- 43 罗汉图 (局部)
- 44 醉钟馗图 罗聘
- 45 醉钟馗图 (局部)
- 46 行旅图卷 罗聘
- 47 行旅图卷 (局部)
- 48 达摩像 罗聘
- 49 高僧乞米图 罗聘
- 50 高僧乞米图 (局部)
- 51 看花古佛图 罗聘
- 52 荆蛮民图 罗聘
- 53 荆蛮民图 (局部)
- 54 摹丁云鹏浴象图轴 沈唐
- 55 钟馗醉饮图轴 倪田
- 56 人物 倪田
- 57 人物 (局部)
- 58 王士禛幽篁坐啸图卷 禹之鼎
- 59 王士禛幽篁坐啸图卷 (局部)
- 60 周仪像 禹之鼎
- 61 周仪像 (局部)
- 62 设色米颠拜石图本 陈宇
- 63 杂画合册 王槩
- 64 金屋春深图 华岳
- 65 金屋春深图 (局部)
- 66 深云探梅图 潘恭寿
- 67 深云探梅图 (局部)
- 68 梅林觅句图 虚谷
- 69 梅林觅句图 (局部)
- 70 簪胜图 改琦
- 71 簪胜图 (局部)
- 72 惜花图 改琦
- 73 仕女图轴 改琦
- 74 指画听风图 高其佩
- 75 指画听风图 (局部)
- 76 观泉图 高其佩

图版目录

- 77 观泉图 (局部)
- 78 埋蛇图 钱慧安
- 79 东山携琴 钱慧安
- 80 东山携琴 (局部)
- 81 多福多寿 钱慧安
- 82 万象回春 钱慧安
- 83 老翁调孙 钱慧安
- 84 前山飞雨后山晴 钱慧安
- 85 福禄寿三星拱照 钱慧安
- 86 天官赐福 钱慧安
- 87 黑虎玄坛、合和二仙 钱慧安
- 88 八仙过海 钱慧安
- 89 松下听泉 钱慧安
- 90 崔家孝妇 钱慧安
- 91 蓝桥仙窟 钱慧安
- 92 天台仙境 钱慧安
- 93 花鞞迎羊图 钱慧安
- 94 对奕 钱慧安
- 95 受天白禄 钱慧安
- 96 福禄寿三星 钱慧安
- 97 种荷图 任薰
- 98 饲鹤图 任薰
- 99 麻姑献寿图轴 任薰
- 100 麻姑献寿图轴 (局部)
- 101 柳溪散牧图 杨晋
- 102 品茶图 王云
- 103 渔舟 王震
- 104 孩孀图 闵贞
- 105 孩孀图 (局部)
- 106 十六应真图册 任熊
- 107 十六应真图册 任熊
- 108 十六应真图册 任熊
- 109 十六应真图册 任熊
- 110 十六应真图册 任熊
- 111 十六应真图册 任熊
- 112 十六应真图册 任熊
- 113 十六应真图册 任熊
- 114 十六应真图册 任熊
- 115 十六应真图册 任熊
- 116 十六应真图册 任熊
- 117 十六应真图册 任熊
- 118 十六应真图册 任熊
- 119 十六应真图册 任熊
- 120 十六应真图册 任熊
- 121 十六应真图册 任熊
- 122 姚燮诗意图册 任熊
- 123 姚燮诗意图册 任熊
- 124 姚燮诗意图册 任熊
- 125 李清照小影 姜壖
- 126 李清照小影 (局部)
- 127 临孙克弘人物图 方士庶
- 128 出浴图扇面 李育
- 129 嫦娥扇面 梅月
- 130 洛神图扇面 萧晨
- 131 采菱扇面 费丹旭
- 132 柳溪放艇扇面 费丹旭
- 133 罗浮梦影扇面 费丹旭
- 134 洛神图 费丹旭
- 135 人马图 费丹旭
- 136 春梦喜雪圆 费丹旭
- 137 春梦喜雪圆 (局部)
- 138 柳阴仕女图 费丹旭
- 139 钓鱼仕女图扇面 顾洛
- 140 倚石仕女图扇面 余集
- 141 人物扇面 张问陶
- 142 柳燕仕女扇面 王声
- 143 桐阴仕女扇面 王声
- 144 仕女图扇面 王素
- 145 郊猎图卷 张穆
- 146 郊猎图卷 张穆
- 147 郊猎图卷 张穆
- 148 郊猎图卷 张穆
- 149 郊猎图卷 张穆
- 150 郊猎图卷 张穆

人物图轴 (局部)

5 花卉、人物、山水册 黄慎

9 山村送别图 黄慎

唐崔为曾甲天下與洛陽杜用登相居以治化相尚芳春
 少月揮毫有花亦烏其品三王有冠犀犀方寄粧成畫天
 工脫粧新點粧紅之名三三三三有紅絳黃腰履金帶
 本無常帶此花見則城中出雲桐韓魏公守廣陵日二
 出四枝公選客其堂以香其時王岐公以高軒爲伴王荆公
 呂名士爲廣皆在選高閣其私念有過客召使留之乃歸
 報陳太傅來使召至乃秀公也後俱六相

