

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

古画临摹实践技

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

[绘画基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

古画临摹实技

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[绘画基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

古画临摹实技 / 刘文斌等编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013. 3

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-5327-7

I. ①古… II. ①刘… III. ①藤属—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第051469号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 33.5

字 数: 530千字

出版时间: 2013年3月第1版

印刷时间: 2013年3月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-5327-7

定 价: 200.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

美术的种类及其主要特征，是美术本身的基本规律的重要内容之一。它也是进行美术创作及鉴赏首先需要掌握的基本知识。它通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17世纪欧洲开始使用这一名称时，泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。

绘画，不仅种类和形式丰富多彩，而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异，世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为，从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画，与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画，是世界上最重要的两大绘画体系。它们在历史上互有影响，对人类文明作出了各自的重要贡献。

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它使用笔、刀等工具，墨、颜料等物质材料，通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段，在平面上创造出可以直接看到的并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。这种艺术形象，既是现实生活的反映，也包含作者对现实生活的感受，反映了画家的思想感情和世界观，同时还具有一定的美感，使人从中受到教育和美的享受。

从绘画的种类、形式来讲，绘画在整个艺术门类中是最丰富多彩的艺术形式之一。从画种来分，它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同，又可分成不少样式。从绘画表现的题材内容来分，一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的，这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具，即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画，其他画种也大都可以用来画上述几种题材的绘画。

中国画，简称“国画”，指在中国民族的土壤上长期形成和发展起来的、在世界美术领域中自成独特体系的中国民族绘画。它是用毛笔、墨以及中国画颜料，在特制的宣纸或绢素上作画。按表现题材，可分为人物、山水、花鸟等；按表现手段和技法，可分为工笔、写意、水墨等画法；按幅面样式，可以分为立轴、横卷、册页、扇面等款式。中国画十分重视笔墨，运用线条、墨色和轻重彩色，通过勾皴点染，干湿浓淡并用，来表现客观物象的形体结构，阴阳向背；运用虚实疏密结合和“留白”等手法来取得巧妙的构图效果。中国画特别讲究“形神兼备”“气韵生动”，不但主张要“外师造化”，而且还要“中得心源”。中国画在画面上还题写诗文，加盖印章，将诗文、书法、篆刻融为一体。西画，指区别于中国传统绘画体系的西方绘画，简称西画。包括油画、水彩、水粉、版画、铅笔画、钢笔画等许多画种。传统的西洋画注重写实，以透视和明暗方法表现物象的体积、质感和空间感，并要求表现物体在一定光源照射下所呈现的色彩效果。

但是，不管是东方绘画，还是西方绘画，绘画作为一种重要的艺术形式，有其共同的特点。这主要表现在它是通过可以直接看到的、有形有色的具体的艺术形象来反映生活和抒发画家对客观现实的感受的。

这套《古画临摹实技》丛书是介绍中国画的基础课程，包括“人物篇”、“宋人·花鸟篇”、“花鸟篇·两宋部分”等七册图书。本套丛书融知识、技能、创造、艺术为一体，使临习者掌握中国画造型的基本方法与技能，并拓展艺术思维与想象力，提高艺术表现力与创造力。了解中国画的不同风格与表现形式，能运用所掌握的造型能力表达自己的思想和情感世界。

Preface

The classifications and main features of the fine arts, one of the significant contents of the fine arts' basic laws, are also the basic knowledge that should be grasped before any art creation and appreciation. The Fine art often refers to a kind of visual art including painting, sculpture, arts and crafts, architectural art and some other forms or art, which are carried out in some space, and displays some forms. When this term was firstly used in Europe in the 17th century, it referred to anything possessing aesthetic value like painting, sculpture, literature, music and so on in a general sense.

Painting has not only various categories and forms, but also distinct differences in art forms, means of expression, art styles and some other aspects as a result of the differences in social politics and economics, cultural tradition and some other fields in every state and nation. It is generally accepted that eastern painting, (developed from some eastern countries with ancient cultures including ancient Egypt, Persia, India and China), and western painting, (originating from ancient Greek and Roman painting with Europe as its center), are the most important two painting systems in the world. These two systems have mutual impacts in history and have made significant contributions to human civilization respectively.

Painting is one of the main art forms in the fine arts. By using some tools like brushes and knives, some materials like ink and paint, and some means like lines, colors, lights and shades, perspective and composition, the painters can create visible artistic images on flat surface with certain shape, size, texture and space. This kind of artistic image reflects the real life, the painter's feeling about real life, and their thoughts, emotions and world views. Besides, it has some aesthetic values and educational functions and can bring enjoyment of beauty to us.

From the perspective of categories and forms, painting is one of the richest artistic forms in all kinds of art. It can be divided into Chinese painting, oil painting, engraving, water color painting, gouache painting, charcoal drawing, sketch and so on. Some of them can be subdivided into many forms because of the differences in the usage of materials, tools and display techniques. From the perspective of the themes and contents displayed in painting, it is usually divided into portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting. But these forms of painting are not limited in using some certain materials and tools, that is to say, portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting can be displayed in oil painting. Most of other kinds of painting can be used to present the forms of painting mentioned above as well.

Chinese painting, as a unique system in the field of the world fine arts, refers to the Chinese national painting system originating

and developing from China national land over a period of time. Writing brushes, Chinese ink and paint are used to draw pictures on some special Xuan paper or silk. In terms of themes, Chinese painting includes figure painting, landscape painting, flowers and birds painting etc. In terms of the means of expression and techniques, Chinese painting has fine brushwork, freehand brushwork, Chinese monochromes and so on. In terms of the width and breath of the painting, it has many styles like vertical shaft, horizontal reel, sheets and painting on fans. Chinese painting emphasizes the use of brushes and ink. Shape, structure, shade and position of objective images can be shown by the use of lines, color of ink, quantity of different colors and the techniques of drawing the outline with light ink strokes and dry or wet inks. Methods of combining virtual and reality, density and spacing and leaving white space can achieve fantastic effect of composition of a picture. Chinese painting pays attention to "unity of form and spirit" and "vivid artistic conception". It stresses on getting inspiration not only from the nature, but from the instinct as well. Poems and seals are always parts of Chinese painting, which combine poems, calligraphy and seal cutting altogether. Western painting refers to the western pictures being different from the traditional Chinese painting system. Western painting includes oil painting, water color painting, gouache painting, engraving, pencil drawing, pen drawing and many other painting styles. Traditional western painting emphasizes reality. Size, texture and sense of space of subjects are displayed by perspectives and light and shade. Color effects of subjects under some light should be displayed in western painting, too.

However, as a significant form of arts, eastern and western paintings have some common features, namely, painting reflects life and expresses artists' feelings towards objective reality by some visible and specific artistic images with shapes and colors.

This series of books, *Painting Basics*, totally nine volumes introduce some basic knowledge about painting. This volume is called *Practical techniques of Chinese Painting*, including *Freehand Creations of Bamboo*, *Freehand creations of goldfish*, *Freehand creations of peonies*, *Freehand creations of loquats*, *Freehand creations of lotuses*, *Line-drawings of peonies*, *Fine brushworks of peonies*, all together eight books. This series of books combine knowledge, skills, creation and arts together, which enable learners to grasp basic means and techniques of painting and modeling, widening their artistic thinking and imagination, and improving their artistic expressive force and creativity. Readers can know different styles and presentation forms and can express their own thoughts and emotional world by the capabilities of modeling they learn from the books.

总目录/CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

人物篇① / 刘文斌 王 岚 许身玉 编著

第二篇

人物篇② / 许身玉 编著

第三篇

人物篇③ / 刘文斌 王 岚 王大青 编著

第四篇

宋人·花鸟① / 李 智 编著

第五篇

宋人·花鸟② / 赵 斌 编著

第六篇

花鸟篇·两宋部分① / 刘文斌 王 岚 编著

第七篇

花鸟篇·两宋部分② / 杨 柳 孙 悦 编著

第一篇/人物篇① **The Complete-works**

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works
Complete

编著/刘文斌 王 岚 许身玉

古画·临摹·实技

刘文斌 王岚 许身玉 编著

概述

——中国传统人物画

中国美术的起源,可追溯到距今六千年左右的新石器时代,在彩陶器皿上,已有用生动笔调描绘的人物形象,其中仅少数作写实描述,多为几何图案造型。陕西省西安市东郊半坡村出土的那个时代的彩陶,(插图1)其上即有作人面形的,这是当时最早的绘画。古史相传,舜时(距今约四千二百年)已有绘画,今天我们能见到的具有独立意义的最早的单幅中国画是战国墓葬中出土的帛画,一幅叫做《人物夔凤帛画》,(插图2)上绘一个细腰女子与一龙一凤。公元前三百年左右的战国帛画,不仅在时间上是同类形最古老的作品,而创作上已有很高成就,已是相当成熟了的以线描为基础的人物画。作者运用夸张的手法塑造了优美生动的龙凤和人物形象,线条圆润而流畅,图案纹样均衡而有变化,画面具有平面装饰的艺术效果,但造型笔法带有明显的模式化和稚拙感。因其年代久远,色彩大部脱尽,仅存小块颜色,可知原来是一幅重彩画。另一幅叫做《人物御龙帛画》(插图3),画着一个高冠长袖、身佩宝剑的男子,侧身驾着一条巨龙,龙身呈船的形状。这两幅画,描绘人物乘龙凤升天,是送葬时作为表明死者身份的一种旌旆,其含义是引接墓主死后升天,从这两幅画可以看到,以线条作为主要的造型手段的绘画传统,在战国时期已经形成。

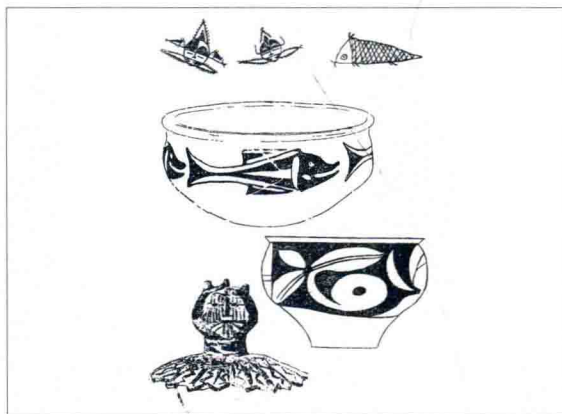
从秦始皇统一中国,经过汉朝的进一步巩固和加强,我国成为一个统一强盛的多民族封建国家。到汉武帝时,经济繁荣,国力强盛。科学文化艺术都得到了较快的发展,这个时期的绘画艺术,在继承战国时期的绘画传统的基础上,有了明显的发展。能见到的是湖南长沙马王堆一号汉墓出土的一幅T字形的彩绘帛画,(插图4)距今已有一千八百多年的历史,是覆盖在墓主棺上的幡,又称“非衣”。是丧葬仪仗中的一部分,其意也是引魂升天。内容分上、中、下三段:上段绘天界神话传说中的人和物,右边有日、金乌、扶桑,左边有月、蟾蜍和嫦娥,正中上方是人首蛇身的女媧,其下是神兽和天门神。中段画墓主人拄杖而行,前后有男女数人伴行,下面有一组准备宴飧的人物,并饰以谷壁交龙华盖王磬,俨然是墓主人生前的生活写照。下段画一巨人立于双鱼上,两手托物。各段间还穿插着羽人和怪兽,内容十分丰富。在绘画技巧上,不论是人物刻画,还是构图和设色,都比战国时的帛画成熟。是我们可以见到的第一幅最完整的中国工笔重彩画。

山东、河南、四川等地的画像石和画像砖,(插图5)是汉代美术的重要组成部分。汉代地主阶级盛行厚葬,幻想死后也能继续享受生前的荣华富贵,于是就争相建造墓室。画像石和画像砖,是墓室或祠堂的石壁,或者模印在砖面上的一种介于绘画和浅浮雕之间的艺术。从内容上看,有许多作品,生动地描写了当时的现实生活,反映了汉代的社会思想。从艺术技巧上看,已掌握了用细线描绘人物形象而后再加色彩的基本技法。从整个绘画艺术的发展来看,尚处在稚拙阶段,缺乏深刻精致的表达能力。但对魏、晋、南北朝,乃至隋、唐及后世绘画发展来说,却打下了重要的基础。此外,从史书记载和历史传说中,也可以了解一些汉代绘画艺术的情况。

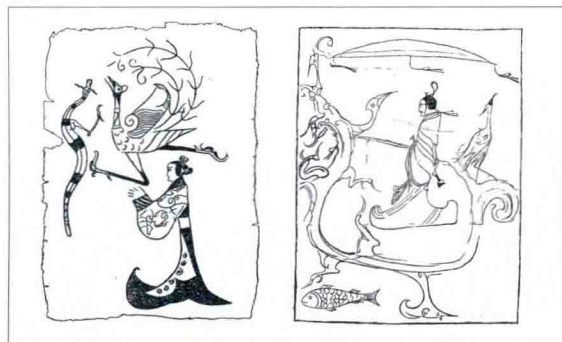
据古代文献记载,汉代宫廷中已经有专业画工和专门的绘画制作场所——“画室”。西汉元帝时宫廷著名画工毛延寿、陈敞、刘白等人,善画人物鸟兽。东汉时,一些做官的人也兼有画名。如桓帝时的蜀郡太守刘褒,也以绘画著称于世。据说他曾画《云汉图》,人们见了感到热,又画《北风图》,人们见了顿生寒意。可惜,他们的绘画作品今天都已看不到了。

东汉和三国时期,佛教的传来对汉代绘画也产生了影响。三国时吴国著名画家曹不兴开始画佛像,从此以后,宗教题材的绘画艺术逐渐兴起,随着佛教的不断发展,佛教寺庙也大规模地兴建,佛教寺庙内设有大量宣传佛教教义的壁画,这一时期壁画艺术的规模和成就,大大超过了汉代,当时的一些名城,如平城(今山西大同)、洛阳、长安、会稽(今浙江绍兴)等地的寺庙中,都有许多著名的壁画。这些作品虽已不传于世,但可以从现存同一时期的敦煌壁画上,可观其昔日之风采。

魏、晋、南北朝时期画家众多,风格各异,西晋时有卫协,他是三国时期画家曹不兴的弟子,善画人物和佛像,在当时有“画圣”之称。东晋时的晋明帝、顾恺之,戴逵、戴颙,南朝时期宋朝的陆探微、齐朝的毛惠远、梁朝的梁元帝、陶弘景、张僧繇,陈朝的顾野王等,都是当时著名的画家。北朝方面,北齐有画佛像著名的画家曹仲达。他

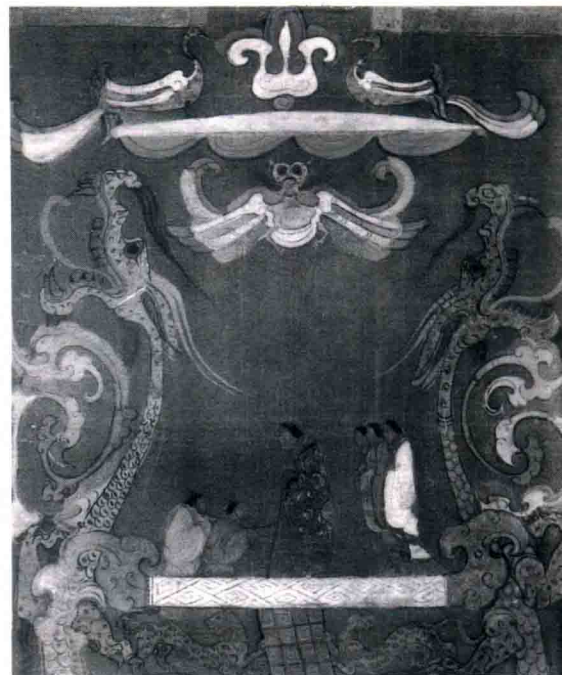

1.彩陶:半坡型彩陶上的人头纹,鱼纹及陶器盖上人头装饰(陕西西安出土、甘肃车乡出土)

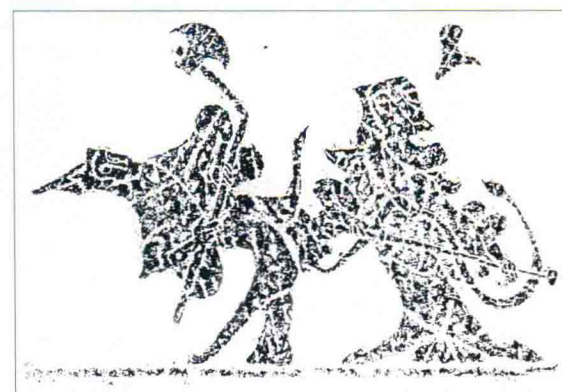

2.《人物夔凤帛画》(白描摹稿)

3.《人物御龙帛画》(白描摹稿)

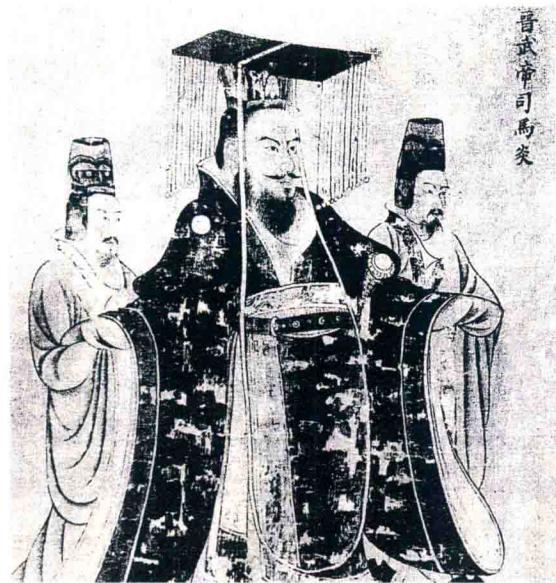
4.长沙马王堆一号汉墓出土的T字形彩绘帛画(局部)

5.汉画像砖 高祖斩蛇 唐河县针织厂汉墓

6.列女仁智图（局部） 顾恺之

7.历代帝王图·晋武帝司马炎 阎立本

8.韩滉 文苑图（唐）

9.王居正 纺车图

画的佛像别具一格，人称“曹家样”。他画人物时用笔比较稠叠，衣服紧贴身体。如同穿了衣服的人从水中走出来时衣服紧贴身体一样，后人把他画像特点概括为“曹衣出水”。今天能见到有记载的人物画作品，是东晋顾恺之的《洛神赋图》、《女史箴图》和《列女仁智图》。（插图6）虽都是后人的摹本，但还是可以看出顾恺之在绘画艺术上的成就。他善于表现人物的身份特征、精神状态，他曾说：“四体妍媸，本无关妙处，传神写照，正在阿堵中”。（阿堵，是当时的方言，意思是这个，指眼睛）。人物线描圆润挺秀，细若游丝，柔劲连绵而富有韵律感，被誉为“春蚕吐丝”。顾恺之还是中国古代绘画理论的建设者、画家论画的卓越代表。写有《魏晋胜流画赞》、《论画》和《画云台山记》三篇。提出“以形写神”、“迁想妙得”的理论，正确地表达了形与神之间的关系和生活与创造的关系。南齐谢赫总结了前人的经验，特别是顾恺之的理论，提出了“六法”。即：“气韵生动，骨法用笔，应物象形，随类赋彩，经营位置，传移模写。”是文艺评论的一大进步。它表明，文艺理论已经脱离零散片面的阶段，上升到自成体系的水平。不仅对当时绘画的学习、品评，有了较为明确的准则，对后世也产生了极其深远的影响。

经两晋、南北朝时期三百多年的分裂，动荡后，隋统一全国。再由隋朝到唐，政治上已结束了分裂，经济上经过休养生息，以及通过自汉代以来长期的国际交往和国内民族的大融合，中国成为当时世界上富强繁荣的封建国家之一。反映其经济基础的上层建筑中的文学艺术，呈现出辉煌灿烂的情景。

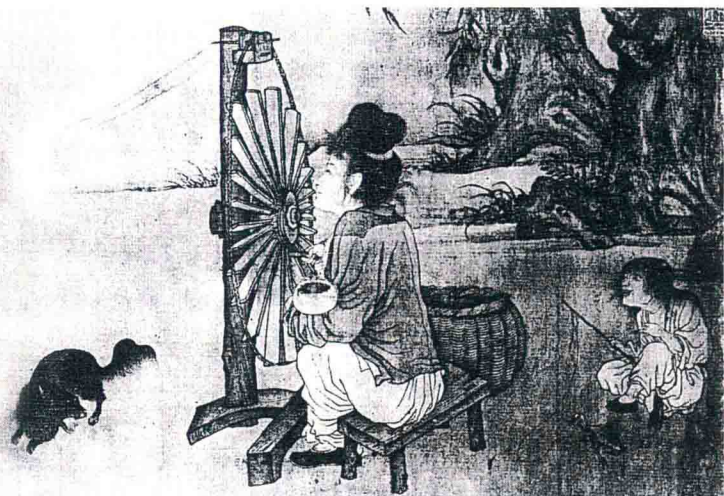
唐代人物画冲破了汉魏六朝时描写圣贤、功臣、义士、烈女及宗教题材绘画的束缚，越来越多地面向现实生活。即使是宗教题材的绘画，到了唐代，也越来越明显地表现出一种世俗化的倾向，常把菩萨形象画成温柔美丽的女性。在表现技法上，也更为多样，并有许多新创造。初唐画家阎立本，善于选取重大历史题材，在表现重大历史人物时，非常注重人物精神气质和心理特征的刻画。他画的《历代帝王图》（插图7）人物刻画传神。如汉武帝、魏文帝、吴王、蜀王及晋武帝画得“貌宇堂堂”，“威武英明”，而对陈后主与陈废帝，则把他们画成了“萎靡不振”，甚至在服饰上也都与汉武帝等人不一样。吴道子所表现的人物，丰腴生动，神采飞扬，能达到“窃目欲语，转目视人”的效果。吴道子的线描，线势更加紧劲飘举，富于运动感，被誉为“吴带当风”。

仕女画在唐以前，一般多作列女图一类画卷，偏重于封建伦理说教。唐代则兴起了一种直接描写贵族妇女生活的宫廷仕女画，以张萱、周昉为代表，如周昉《簪花仕女图》在表现宫廷妇女皮肤的光润、细嫩，表现轻纱飘逸、透明的质感上，都是前所未有的。稍晚于吴道子的画家韩滉，在人物画线描上既保留了圆润的特点，又增强了凝重多弯折的变化，著名作品《文苑图》中人物衣褶用线采用水纹描法，以表现他们衣着丝绸服装和温文尔雅的仪态。（图8）

在色彩的运用上，技法已臻成熟。在继承前人以墨线为骨的基础上，不仅把调好的颜色平涂上去，还进行必要的晕染和渲染，更好地表现形与质。透明色和石色相互配合，使画面色彩和厚度富于变化，绚丽多彩。

唐朝灭亡以后，中国又形成了南北分裂的局面。在五十多年的时间里，五次改朝换代。这个时期在历史上称为五代。五代虽然时间不长，但这一时期的绘画艺术在中国绘画史上的地位却是不可忽视的，起着承上启下的作用。流传至今仍在放着异彩的作品可以举出好几幅，现在保存在故宫博物院的顾闳中的《韩熙载夜宴图》就是最好的说明，其艺术成就，继承了唐代重彩技法而又有所创新。另一个画家周文矩，也是五代重要的人物画家。

公元960年，赵匡胤推翻后周建立宋朝，结束了晚唐、五代七八十年的战乱，统一了中国的汉族政权，建立起高度中央集权的封建国家。经北宋初一段恢复期后，经济开始有了较大的发展，大约到北宋中期，已经超过唐代盛世的水平。在这个时期，自然科学、技术科学、哲学史学和诗文、戏剧、书法、绘画诸方面都有辉煌的成就。（活字印刷，火药，指南针等，都

了中国的汉族政权，建立起高度中央集权的封建国家。经北宋初一段恢复期后，经济开始有了较大的发展，大约到北宋中期，已经超过唐代盛世的水平。在这个时期，自然科学、技术科学、哲学史学和诗文、戏剧、书法、绘画诸方面都有辉煌的成就。（活字印刷，火药，指南针等，都

出现在这个时期)。我国文学上的成就,常常是唐宋两代并提,宋词和唐诗,都是中国文学史上灿烂的篇章。绘画艺术为了满足宫廷、贵族、大地主、大商人以及城市中新兴市民阶层的需要,宋代绘画集前代之大成,把我国古代绘画推向了一个新的高峰。

人物画发展到宋代,不仅题材广泛,构图宏大,内容复杂,画幅的形式也多种多样,表现形式丰富多彩。特别是描写城乡生活的社会风俗画大量出现,是一个很突出的变化。如张择端的《清明上河图》、李嵩的《货郎图》、王居正《纺车图》等。(插图9)

宋代的人物画家中,最重要的是李公麟,在绘画史上享有很高的声誉。在学习继承晋唐画家顾恺之、吴道子的基础上,又能把方折、挺劲的线条有机地融合,形成自己的新风格。李公麟进一步发展了传统的“白描”画法。“白描”画法,吴道子已经运用,即“焦墨薄彩”,但还没有发展成为一种具有独特风格的艺术形式。到李公麟手里,才充分发挥了传统绘画线条的作用,创造出“扫去粉黛,淡毫轻墨”,“不施丹青而光彩动人”的“白描”画法。“白描”画法在宋代最后完成,是我国古代绘画中运用线条的能力已经十分成熟而不需色彩点缀的必然结果。这要归功于李公麟对前人成果的继承和发展。

宋代的人物画家和代表作品还有,武宗元的《朝元仙杖图》,苏汉臣的《婴戏图》,李唐的《采薇图》等等。(插图10、11)

中国绘画到了元代,发生了很大变化,尤其是反映社会生活的人物画骤然衰落。这是由于元代蒙古族统治,实行民族压迫、民族歧视的政策,政治昏乱,民族矛盾和阶级矛盾十分复杂、尖锐。德才之士,尤多不堪左衽,遂入山林以避害,借梅竹以寄怀,写山水以怡情,逃避现实,像宋代那样广泛反映现实生活的社会风俗画越来越少。取而代之的是文人画的发展,多以山水、花鸟为内容,所以元代最有影响的画家,应赵孟頫莫属。除赵孟頫外,还有任仁发,代表作品《张果见明皇图》,王振鹏、钱选等。大多继承前代画家传统,有些画家还有所创造。但比之唐宋,是不可同日而语的。但民间人物绘画,却有突出的成就,山西芮城永乐宫的壁画,是这一时期的重要作品。

永乐宫壁画规模宏大,气魄非凡,每个人物高达三米以上,众多的神像画在一个构图之中,既不杂乱,也不呆板;各种性格的神表现得栩栩如生、呼之欲出,壁画的勾线严谨而富于流动感,色彩鲜明而富有装饰性。

明代人物画家有唐寅、仇英、崔子忠、曾鲸、陈洪绶等著名画家。仇英善画历史故事画,且善临历代名画,可以乱真,在人物画方面造诣尤深。在人物画日益衰微的明清两代中,他是继承唐、宋人物画传统比较突出的一个画家。唐寅的艺术成就也很高,他的画重彩中掺入了文人画意境,吸收各派的精华,加以融炼;成为自己的风格。

在明代的人物画中,肖像画独树一帜,曾鲸便是其中代表,他在我国传统的肖像画技法的基础上,吸收了已经传入中国的西洋画法以面处理体积的一些手段,使他的肖像画不仅“写照如镜取影,妙得神情”,而且“每图一像,烘染数十层”。有明显的体积感,为我国古代肖像画开创了一种新的面貌,对明清两代肖像画有很重要的影响。(插图12)

明末的人物画家在南方以陈洪绶为代表,北方则以崔子忠为代表,二人画风各有特色,有“南陈北崔”之誉,而陈洪绶尤为突出,陈洪绶笔下的人物,躯干伟岸,面形奇异,是传统造型“得意”特点的发展,既重视形体的夸张,又重视神情的含蓄。表现手法是继承李公麟的线描基础上的新发展,笔迹利落瘦劲,内含一种弹性的力量。

陈洪绶之后的清代人物画,总的趋势是造型和线条愈来愈弱,特别是乾、嘉、道年间,纤细柔媚,呈现出病态。代表画家有费丹旭,改琦等,清末“三任”的出现,人物画才重新振作起来。任熊继承了陈洪绶的笔法特点,线条奇异而有力量。其《麻姑献寿图》,(插图13)线条刚劲如屈铁,甚是壮伟。任颐的人物画,线条遒劲且轻快活泼、格调清新,加之西画的影响,设色和造型都别开生面,与陈陈相因的复古拟古画风相抗衡。冲出了明清以来的重围,将中国绘画推向了新的发展阶段。

10.宋 武宗元 朝元仙杖图(部分)

11.宋 李唐 采薇图

12.明 曾鲸 张卿子像(头部)

13.任熊 麻姑献寿图(清)

虢国夫人游春图(部分)〔唐〕张萱

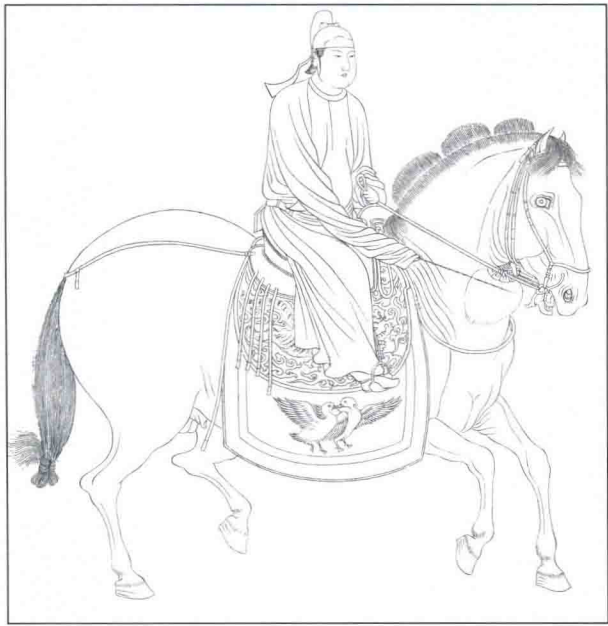
唐代的人物画，在继承传统的基础上，又有了很大的发展，不论是道释人物，还是肖像、仕女画，都展现了一种前所未有的面貌，不但在题材上拓新了领域，而且在艺术风格和表现技法上都达到了空前的水平，其影响直至五代和两宋。张萱在这一领域里称得上是一位开派大师，开创了唐代仕女画的新风貌。

张萱，唐长安（今西安）人，开元（713-741）馆画直。善人物，好画贵公子，妇女，婴儿，有《宫中乞巧图》、《望月图》、《按羯鼓图》、《秋千图》、《贵公子夜游图》传于世。

《虢国夫人游春图》虽传为赵佶的摹本，但从画中诸种特征来看，当与张萱的原作相去不远。十分忠实地保留了唐张萱画的特点。

此图描写的是杨贵妃的姊妹，时称“三姨”的虢国夫人和宫女们春日乘马出游的情形。图中八骑，虢国夫人身着男装，骑一匹身材硕大，鬃剪三花，胫是大红踢胸，背腹华丽的鞍鞴和障泥的骏马，走在队伍的前方，中间和后队各有一着男装的宫女。唐代女子好作男装，《旧唐书》载有：“开元初，从驾官人骑马者，皆著胡帽，靓妆露面，无复障蔽，士庶之家，又相仿效，惟帽之制，绝不行用，俄又露髻驰骋，或有著丈夫衣服靴衫，而尊卑内外斯一贯矣。”正是这一时尚，像虢国夫人这样风流高贵的女性，又岂能不领导时代的新潮。张祜曾有诗曰：“虢国夫人承主恩，平时骑马入宫门，却嫌脂粉无颜色，淡扫蛾眉朝至尊。”诗中表现了虢国夫人骄奢放荡的生活，而张萱选择这一生活侧面来表现，可见其高明之处。此图既是现实生活的写照，又具有丰富的社会内容。总观整幅画的构图，前疏后密作锥形前进，看来既整齐而又有变化，设色匀净，线条工细而富有弹性，细部刻画精到入微，马的姿态举步安详，在各方面都显出一种韵律感。

此图选自开卷的第一个人物，即着男装的虢国夫人。

(步骤一)

(步骤二)

(步骤三)

(完成稿)

画法步骤：

步骤一：

- (1) 用硬一些的（HB、H、2H）铅笔将画稿拷贝到绢或纸上，铅笔线要轻、淡。
- (2) 用小红笔、蟹爪或衣纹笔等较细狼毫毛笔勾勒线条，中锋用笔，起笔收笔一定要具有方向性，它能体现线条的来龙去脉及线与线之间的关系。线条要有节奏、韵律，体现出不同对象的结构质感。
- (3) 团领袍，幞头用重墨，鞵、辔次之，马再次之，人的面部和手最淡。

步骤二：

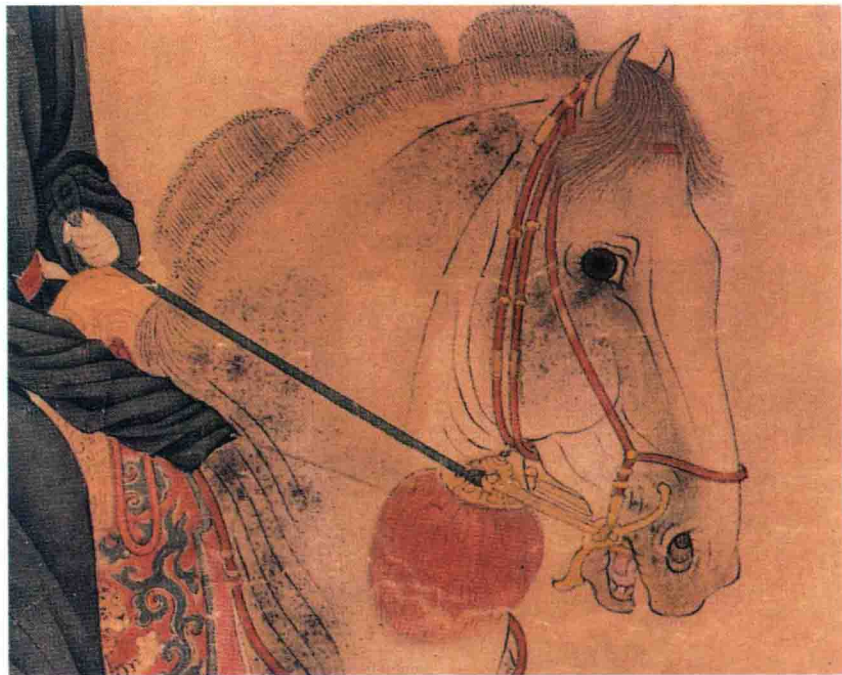
- (1) 用较重墨渲染衣纹、头发，最重的墨罩染靴幞头。
- (2) 用较淡的墨染马鬃、马尾、马身体的起伏及马蹄等。
- (3) 除靴、幞头外，渲染的墨色一定要比墨线淡一两个色度，色阶不能拉平。
- (4) 可反复渲染，到适度为止，染墨太少则画面易浅薄，轻飘；染墨太过则出现“墨气”，画面灰暗。

步骤三：

- (1) 用花青罩染团领袍；马缰、鞍、鞵、辔等分别用花青、草绿、胭脂、曙红等渲染或打底色。
- (2) 人物面部渲染浅朱磬、胭脂。赭石渲染马身，用赭墨色画出马身上的花点。

步骤四：

- (1) 用朱砂、石青、石绿罩或染马鞍、鞵、辔、缰并勾画图案。
- (2) 用白粉渲染马的鼻梁、前胸及臀部，罩染人的面部、手。如果是绢本，背面用白粉反衬。
- (3) 画面用石色罩染部分，用胭脂或花青醒线，即在被粉质颜料覆盖的线条上重勾一遍色线，不宜太浓，以能隐约显露原墨线为好。
- (4) 鞍座上画描真金线的卷草图案（可以用绘画用金粉代替）辔描金环。
- (5) 幞头、靴如再罩松烟墨、花青，其黑色可更浓重。

虢国夫人游春图 (部分) [唐] 张萱

宫乐图（部分）〔唐〕佚名

唐朝是中国封建社会的上升时期，反映其经济基础的上层建筑中的文学艺术，呈现出辉煌灿烂的情景。唐朝的诗歌、绘画、雕塑、音乐、舞蹈，都十分发达。伟大的诗人李白、杜甫，杰出的画家和雕塑家吴道子、杨惠之，都产生于这个时代。他们被推为“诗圣”、“画圣”、“塑圣”，说明文学艺术的成就是空前的，影响是深远的。唐代繁荣强大的社会现实和当时采取的比较开明的政治、文化政策，为文艺的发展开辟了道路。从美术创作来讲，题材内容宽广，形式风格多样。人物画冲破了汉魏六朝描写圣贤、功臣、义士、烈女等狭窄范围，转向描绘世俗生活的各个方面。以反映妇女生活的作品来说，过去那些烈女节妇题材都黯然消逝，起而代替的是妇女骑马、歌舞、饮宴、吹奏、游戏及少数劳动场面的描写。妇女的形象也发生了变化，丰肌肥颊，“胡装”异服，具有鲜明的时代感和较健康的审美观。宫乐图便是表现宫廷妇女宴乐的优秀作品。

宫乐图原鉴为元人作品，然观全图时代气息、画风，应远早于所传。图中女乐和侍从，体态丰腴，发髻、服饰，开脸留三白以及用笔、设色，皆系晚唐画风。故改定为唐人作品。收传印记有：赵氏子昂，乾隆御览三宝，乾隆鉴赏，三希堂精鉴玺，宜子孙，石渠宝笈，石渠定鉴，宝笈重编、御书房鉴藏宝，嘉庆御览之宝，宣统御览之宝，宣统鉴赏，无逸斋精鉴玺。《石渠宝笈续编》著录。

虢国夫人游春图（部分）〔唐〕张萱