

翰墨
遺香

线装藏书馆

卷一

中国言实出版社

中国传世人物画

古来圣贤皆寂寞 唯有书香万古传

全四卷

014046530

J222
166
V1

张婷婷 编著

中国传世人物画

线装藏书馆

全四卷

卷一

中国言实出版社

北航

C1733398

J222
166
V1

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传世人物画 / 张婷婷编著. —北京: 中国言实出版社, 2013.1

ISBN 978-7-5171-0062-1

I. ①中… II. ①张… III. ①中国画—人物画—作品
集—中国—古代 IV. ①J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第317242号

责任编辑：河流 王玉山

中国传世人物画	出版发行 / 中国言实出版社	地址 / 北京市朝阳区北苑路一八〇号	加利大厦五号楼一〇五室	电话 / 六四九六六七一四（发行部）	网址 / www.zgyschs.cn	经销 / 新华书店	印刷 / 北京同文印刷有限责任公司	规格 / 八五〇毫米 × 一二三〇毫米 十六开	印张 / 四十	字数 / 二〇〇千字	版次 / 二〇一三年一月第一版	二〇一三年一月第一次印刷	定价 / 二百九十九元（全四卷）	★版权所有 翻印必究★
---------	----------------	--------------------	-------------	--------------------	---	-----------	-------------------	-------------------------	---------	------------	-----------------	--------------	------------------	-------------

前言

中国绘画具有悠久的历史 and 独特的艺术传统，传统的中国画在世界画坛上独树一帜，自成体系，其中以描写人物活动为主的人物画成熟得最早。在远古时期，先民们对自身状况及周围的世界都无法理解，于是创造出了神的形象，试图与自然力量相抗衡。人对自身的关注及对神的拟人化，是中国人物画产生的源头。直到汉代，中国人物画才开始脱离神的羁绊，进入到画像的阶段。『成形莫善于画』，人物画的『成教化，助人伦』功用，被广泛地接受。而山水画、花鸟画则是后来从人物画中分离出来形成的独立画科。

按照传统的分类法，描写历史故事与现实人物者称人物，描写仙佛僧道者称道释，描写妇女者称仕女，描写人物肖像者称写真。上至天仙神将，下至历代帝王将相、才子佳人、儒家道佛、高逸之士、骚人墨客，人物造像层出不穷。又因画法样式上的区别分为若干类别：刻画工细勾勒着色者名工笔人物，画法洗练纵逸者名简笔人物或写意人物，画风奔放水墨淋漓者名泼墨人物，纯用线描或稍加墨染者名白描人物，以线描为主但略施淡彩于头面手足者名『吴装』人物。在工笔设色、白描和小写意作品中，更重视笔法的基本作用，为此创造了『十八描』。

关于工笔和写意两大体系的划分，早在魏晋南北朝时期就开始了。以顾恺之、陆探微为代表的画风，造型准确精细，色彩鲜艳富丽，称之为『密体』；以张僧繇为代表的简练概括的画风，人物造型简练，赋彩单纯，『迹简意淡而雅正』，称之为『疏体』。疏体指的就是写意，而密体就是工笔。对于人物画的作用和表现力，自中国古代艺术批评的开始就提出了不同的认识。战国时代的『形具而神生』论；东晋的顾恺之，以其朴素的唯物主义美学观点，提出『以形写神』、『空其实对乃大失』的观点；而南齐谢赫在品评人物画的『六法』中，则把人物的『气韵生动』摆在首要的地位，作为最高的准则，即『以神写形』。

其实在中国画的创作过程中，要求既保持解衣般礴、不受束缚的自由心态，也遵循密于精思、惨淡经营的创作态度，所以二者在绘画、语言、审美趣味、创作观念上都走的是『以形写神』、『借物写心』，即在中国的人物画中还是侧重『神识风采』之美。对于人物的描绘，不仅仅是满足外形的肖似，而是更着重人物性格与内心世界的揭示，即所谓的传神，或称为写真、写心、肖品。画家紧紧抓住有利于传神的眼神、手势、身姿和重要细节，强调分别主次，有详有略，详于传情的面部手势而略于衣冠，详于人物活动及其顾盼呼应而略于环境描写，或只写人物而不图背景；或背景十分简略仅出示有助于点明环境的道具；或人物头面手足写实而衣着略带装饰；或背景用程式化手法而人物精细刻画；某些人物画为突出作者独特感受，亦采取夸张变形的手法。而它的笔法或描法一方面服从于形象的结构质感、量感与神情，另一方面也要传达作者的感情，同时还用以体现作者的个人风格。如在写

中国传世人物画

前言

意人物画中，笔墨相互为用，笔中有墨，墨中有笔，一笔落纸，既要状物传神，又要抒情达意，还要显现个人风格，其难至程度远胜于山水花鸟画。如被称为『行乐图』的人物肖像画，一律把人物置于最易展现其气质品格的特定景物中，具有不同于一般肖像画的特点。因此，顾恺之说：『凡画，人最难。』

在人物活动与环境景物的关系上，抒情性的作品往往创造意境氛围烘托人物情态，叙事性作品善于运用长卷的形式，在横幅或长卷构图中，尤善于以环境景物或室内陈设划分空间，采用主体人物重复出现的方法，把发生在时间过程中的事件，一一铺叙，突破了统一时空的局限，真实而细致地描绘现实生活的场景及人物活动。人物形象不仅要符合人物的形体、服饰结构、比例、场景透视原理等，而且要表现出人物的性格、气质和精神、神态等。人物的面部是描绘的重点，同时还要处理好人物与人物、人物与环境之间的关系，以求得人物及人物动作和整体画布局的统一。另外，中国人物画以线条表现人物的神情（神似）为其主要特点，而有别于西方绘画注重质感，光影变化的特色，有着高度的笔墨技巧与技法的多样性。

人类有着与生俱来的制像的天赋和爱好，中华民族也不例外。仕人风骨，红袖飘香，曹衣出水，吴带当风。中国传统人物画将中国历史的一个个精彩瞬间凝于笔端，跃然纸上。展卷浏览，随着年月的由远及近，浮想联翩，千年陈迹，晃如隔日。赏画可神会洛水之女神、意游熙载之夜宴、情驻西园

中国传世人物画

前言

之雅集；看『名画品读』可心领大师所执画笔在画布间行走的潇洒与细腻；闻『画外之音』可窥探画者作画时的心境或画中人物的境遇；阅『国宝传奇』可知传世名作在岁月流转中经历的坎坷与沧桑；读『画中话』可知画中物像的精妙，遥想当时当代的生活风貌；听『大家评赞』，历代大师或同代竞艺，相互评赏，或跨越数代，追忆品赞，可明了『俞伯牙摔琴谢知音』的情思；抚『画史留痕』可感知名家杰作在绘画史上的那份厚重；查『绘画小词典』可令专业性的阅读变得轻松。斯人已逝，斯景犹存，斯日可期，斯情可待。

卷一

晋

女史箴图

列女仁智图

洛神赋图

校书图

东晋·顾恺之

东晋·顾恺之

东晋·顾恺之

北齐·杨子华

一

八

一六

二四

唐

历代帝王图

八十七神仙图

虢国夫人游春图

捣练图

簪花仕女图

内人双陆图

宫乐图

伏生授经图

唐·阎立本

唐·吴道子

唐·张萱

唐·张萱

唐·周昉

唐·周昉

唐·佚名

唐·王维

三〇

三六

四二

四六

五〇

五四

五六

五九

中国传世人物画

五代

十六罗汉图(选二)

五代·贯休

六〇

八达春游图

五代·赵鼎

六一

重屏会棋图

五代·周文矩

六三

卷一

文苑图

五代·周文矩

六五

勘书图

五代·王齐翰

六八

韩熙载夜宴图

五代·顾闳中

七〇

宋

朝元仙仗图

北宋·武宗元

七七

听琴图

北宋·赵佶

八四

宋太祖坐像

北宋·佚名

八五

清明上河图

北宋·张择端

八六

维摩演教图

北宋·佚名

九八

秋庭婴戏图

南宋·苏汉臣

一〇二

中国传世人物画

南唐世宗授我少
年時入宮時然者不
知此是誰
王翬筆

孔丘像

南宋·马远

一〇四

采薇图

南宋·李唐

一〇六

晋文公复国图

南宋·李唐

一〇八

罗汉图

南宋·刘松年

一一二

杂剧打花鼓图

南宋·佚名

一一四

六祖斫竹图

南宋·梁楷

一一五

八高僧图

南宋·梁楷

一一六

泼墨仙人图

南宋·梁楷

一二四

五百罗汉图(选二)

南宋·林庭圭

一二六

金

槐荫消暑图

南宋·佚名

一二八

明妃出塞图

金·宫素然

一二九

文姬归汉图

金·张瑀

一三〇

辽

采药图

辽·佚名

一三四

元

李仙像

元·颜辉

一三五

红衣罗汉图

元·赵孟頫

一三六

老子像

元·赵孟頫

一三八

卷二

人骑图

元·赵孟頫

一三九

梦蝶图

元·刘贯道

一四〇

消暑图

元·刘贯道

一四二

张果见明皇图

元·任仁发

一四四

伯牙鼓琴图

元·王振鹏

一四六

玄门十子像

元·华祖立

一四八

杨竹西小像

元·王绎、倪瓒

一五〇

洛神图

元·卫九鼎

一五二

挟弹游骑图

元·赵雍

一五三

元世祖、世祖后像

元·佚名

一五四

永乐宫壁画

元·佚名

一五六

雪夜访戴图

元·张渥

一五九

搜山图

元·佚名

一六〇

明

三顾茅庐图

明·戴进

一六三

题竹图

明·杜堉

一六五

八仙图

明·张路

一六七

人物故事图

明·张路

一六九

琴高乘鲤图

明·李在

一七二

南极老人图

明·吕纪

一七四

四仙供寿图

明·商喜

一七六

关羽擒将图

明·商喜

一七八

砺剑图

明·黄济

一七九

聘庞图

明·倪端

一八〇

柴门送客图

明·周臣

一八二

雪夜访普图

明·刘俊

一八三

中国传世人物画

目录

卷四

孟蜀宫妓图	明·唐寅	一八四
湘君湘夫人图	明·文徵明	一八六
清明上河图	明·仇英	一八七
汉宫春晓图	明·仇英	一九六
松溪高士图	明·仇英	二〇六
漉酒图	明·丁云鹏	二〇八
扫象图	明·丁云鹏	二一〇
煮茶图	明·丁云鹏	二一三
释迦牟尼图	明·丁云鹏	二一五
停琴品茗图	明·陈洪绶	二一七
蕉林酌酒图	明·陈洪绶	二一九
三教图	明·陈洪绶	二二一
西园雅集图	明·陈洪绶、华岳	二二二
晞发图	明·陈洪绶	二二六
达摩面壁图	明·宋旭	二二八

中国传世人物画

苏轼留带图

明·崔子忠

二三〇

清平调图

清·苏六朋

二七三

千秋绝艳图

明·佚名

二三二

婕妤挡熊图

清·金廷标

二七四

普贤像

明·吴彬

二四二

瑶宫秋扇图

清·任熊

二七五

清

羲之爱鹅图

清·任伯年

二七六

清明上河图

清·陈枚、孙祜、金昆、戴洪、程志道

二七七

微雨锄瓜图

清·柳遇

二四四

万树园赐宴图

清·郎世宁

二四六

平安春信图

清·郎世宁

二五〇

佛像图

清·金农

二五二

闲敲棋子图

清·禹之鼎

二五三

西郊寻梅图

清·禹之鼎

二五五

月曼清游图

清·陈枚

二五七

无量寿佛图

清·丁观鹏

二六三

元机诗意图

清·改琦

二六五

姑苏繁华图

清·徐扬

二六六

华清出浴图

清·康涛

二七二

法界源流图

清·黎明

二八二

女史箴图·局部

女史箴图

名画档案

顾恺之 绢本设色 纵24.8厘米 横348.2厘米 现藏英国不列颠博物馆

女史箴图·之一

二大师生平二

顾恺之（约345年~406年），字长康，小字虎头，晋陵（今江苏无锡）人。义熙初年任通直散骑常侍，博学多能，工诗善书精丹青。沉浸艺术，孜孜不倦，尝从师卫协，擅作佛像、人物、山水、走兽、禽鸟，尤善点睛，自谓“四体妍蚩，本无关于妙处，传神写照，正在阿堵之中”。其笔法如春蚕吐丝，初见甚平易，细看则六法兼备；设色以浓彩微加点缀，不晕饰，运思精微，襟灵莫测，神气飘然。顾恺之与曹不兴、陆探微、张僧繇并称“六朝四大家”。不仅画技精绝，又通画理，著有《论画》一篇，对后人颇有启迪。画作甚多，传世作品有《列女仁智图》卷、《洛神赋图》卷，现均藏于北京故宫博物院。

二大家评赞二

俗传恺之有三绝：才绝、画绝、痴绝。

——《晋书·顾恺之传》

张僧繇得其肉，陆探微得其骨，顾恺之得其神。

——唐·张怀瓘

二国宝传奇二

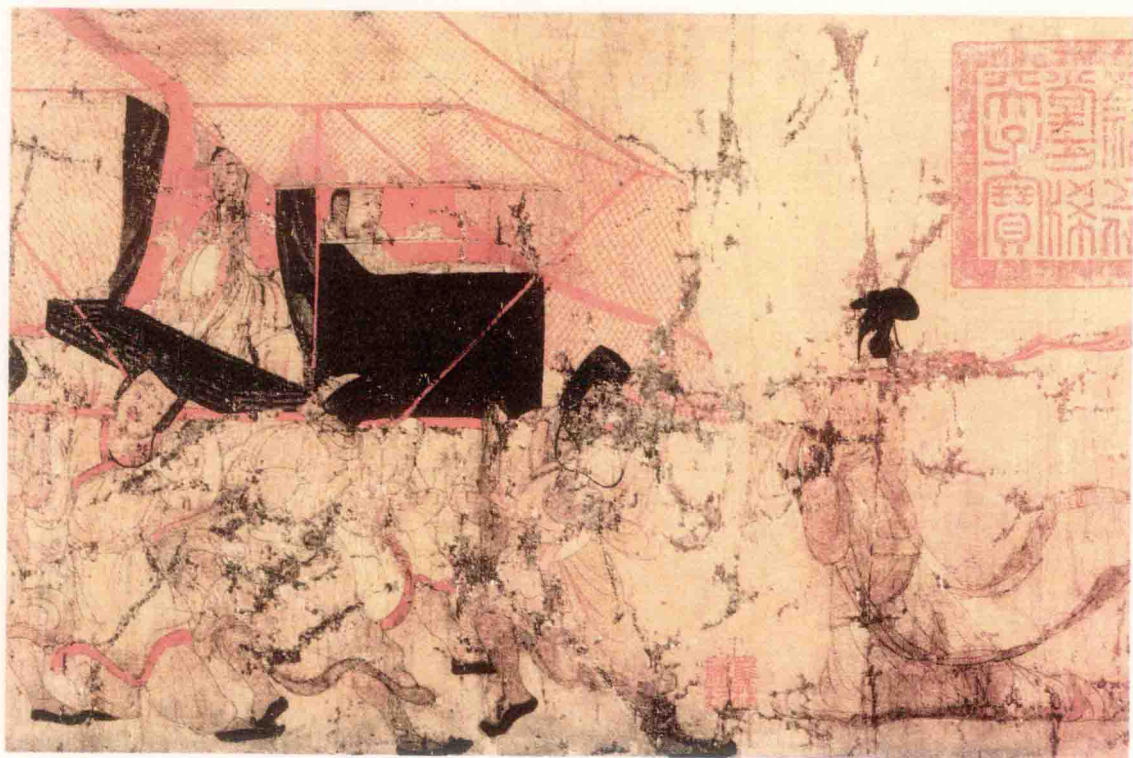
《女史箴图》现有两个绢本，一本现藏北京故宫博物院，专家认为是南宋摹本，艺术性较差；另一本便是本书收录此卷，现藏于英国不列颠博物馆，其艺术性较强，更能体现顾恺之画风与《女史箴图》原貌，专家认为可能为唐人摹本。唐本《女史箴图》曾被许多文人墨客收藏过，画上有唐弘文馆“弘文之印”，还有宋徽宗赵佶瘦金书《女史箴》词句十一行。画面及装裱部分钤有宋、金、明、清内府藏印，及明清历代收藏者的私人鉴藏印。1900年9月，唐本《女史箴图》藏地圆明园被八国联军焚烧，此图被英军大尉基勇松盗往英国，后存英国不列颠博物馆。

二名画品读二

此图依据西晋张华《女史箴》一文而作，原文十二节，所画亦为十二段，但原作已佚，现存唐摹本仅余九段，据各段空隙所书箴文，依次为：冯媛挡熊、班姬辞辇、世事盛衰、修容饰性、同衾以疑、微言荣辱、专宠渎欢、峭恭自思、女史司箴。第一幅画的是汉元帝游乐遇险，婕妤冯媛挺身而出，卫护皇帝的故事；第二幅所绘为汉成帝女官班婕妤为使君主不致贪恋女色而忘朝政，辞谢与成帝同车的故事，体现出婕妤的贤淑和大义；第三幅为用狩猎图劝诫宫中妃妾，天下万物都会盛极而衰的道理；第四幅通过宫中妇女梳妆，提示她们在修饰自己容貌的时候，更要注意加强品德的修养；第五幅在这幅图中，表达了在夫妻之间要心心相印，如果恶言相向，即使同床而寝也会互相猜疑；第六幅画面告诫，平常的一言一行都要注意，“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。在小事上修炼自己的德行；第七幅指明既不要专横，也不要傲慢，宠到极点之时，便是抛弃之始，这是万物兴衰的道理；第八幅其意为，谨言慎行的德行，才会使女子获得幸福的生活；第九幅是“女史司箴，敢告庶姬”，全卷各幅中所记录的箴言，应为宫廷和天下女子遵守的道德准则。

图中人物神态宛然，细节描绘体物精微，所画妇女端庄娴静，符合封建箴规。画者用“骨法”注重人物神态的表现，笔法细劲联绵，设色典丽秀润，画风较传为顾恺之的《洛神赋图》为古。画中的山水与人物关系上则人大于山，山石空勾不皴，反映了早期山水画的面貌。故宫博物院所藏为宋代摹本，与唐摹本相比，水平稍逊，但多出樊姬、卫女二段，亦有研究价值。

女史箴图·之二

女史箴图·之三