

■ 美术专业研习范本

萧云从

古代名家线描人物精品

【明末】

中国线描人物画是以线作为主要造型手段的，有着高度的表现力和形式美感。它既是一个具有独立艺术价值的画种，又是造型基本功的锻炼手段，时常还表现为创作中间的工序过程。在中国传统绘画中，以线造型的特点不仅是工笔重彩人物画所具有，写意人物画同样也具备以线造型的特征。因此，线是中国人物画独特风格的标志。掌握这一画种的技法和技巧，是作为一个中国画画家必备的基本条件。

千百年来，历代的艺术家给我们留下了无数优秀的人物画作品，筑构成绚丽多彩的历史画卷，创造了光辉灿烂的线描艺术，成为我国艺术殿堂中的璀璨明珠，也丰富了世界艺术的宝库。继承和弘扬民族文化的优良传统，应是我们当代人义不容辞的天职。

为了向读者展示中国传统线描人物的艺术魅力，我们选择了在中国绘画史上具有代表性的10位古代画家，将他们的线描人物精品结集出版，既为美术初学者提供规范的、精彩的临摹范本，又为美术工作者研习传统线描人物提供了宝贵的参考资料和直观素材。

· 画家介绍 ·

沈 萍

萧云从(1596—1673)原名龙，字尺木，号无闷道人，又号于湖渔人、石人、默思、钟山老人、梅石道人、东海萧生、梅主人等等。安徽当涂人。为明末清初著名画家，又是姑孰画派的领袖，擅长山水，兼工花卉人物。他的绘画艺术在清代曾经产生过巨大的影响，其中最值得称道的乃是《离骚图》和《太平山水诗画》。

萧云从之父名慎余，也是一位画家，惜不太出色，因而希望自己“生子当如郭忠恕”，长期积累而成梦。后来，萧云从也确实刻了一枚“郭忠恕后身”之印章，常常钤在画上。

萧云从是一位爱国的正直之士，早年敢于和祸国殃民的阉党作斗争。异族入侵时，他又奋起参加反抗。他之所以奔赴宣城的高淳，并非想长期移居于此，因为高淳是当时的抗清据点。直到顺治四年，萧云从眼看复明无望，才离开高淳，过着隐居生活，专意于书画的研究和创作。但他的思想仍不屈服，写了不少讴歌反抗的殉节之士及表达自己反清情绪的诗文。《离骚图》是他在此期间精心构思绘制而成的杰作，实际上它包括了屈原的《离骚》、《九歌》和《天问》三种辞赋的插图。屈原作《离骚》的时代，正是楚国遭受侵略严重的危重关头，故一种爱国之情渗入其间，如朱熹所说“因彼此事神之心，以寄吾忠君爱国眷恋之意”。所以，屈原的《离骚》、《九歌》、《天问》以大多格调绮丽清新，玲珑透澈，抒情优美，但在轻歌微吟中却透露了一种微漠的而又不可掩抑的深长的悲愤情绪。萧云从之所以选择这一题材来作插图，也正是在明亡之后，他义不仕清，读屈原《离骚》而潸然泪下。于是，借丹青以抒情怀，画了这套六十四幅的《离骚图》。图以人物为主，形象“诡奇生动”，构思巧妙，想象丰富；在艺术风格上吸取了李公麟、仇英和同时代陈洪绶的长处，而又有发展创造；在思想内容上充分体现了屈原托物兴怀、悲郁愤懑的情感，以寄托自己的亡国之愤。《离骚图》创作于清兵入关之时，画家取材于爱国诗人屈原的诗篇，寓意是十分深刻的。

明代后期，是木刻版画艺术发展的高峰阶段，其间以徽州派刻工的技术最为精湛。这些刻工或自绘自刻，或与当时画家合作。《离骚图》就是当时木刻名家汤复与萧云从密切配合而成的徽派版画的代表作品。刀法洗练精到，线条遒劲流畅，可谓得心应手，充分表现出原画风貌。此图经过雕版印刷，得到了广泛的传播，可以与陈老莲的《水浒叶子》、《博古叶子》双峰并峙、标代百程。

萧云从不承认清统治，因而在入清后，他从不在自己作品中署上清朝的年号。现存他的众多作品中皆可证实。在《太平山水诗画》一册中亦可见其一斑，如《梦日亭》一幅中，署“丁亥除夕，灯下书于梅花小筑”。《北园载酒》一幅下署“戊子四月四日记”，并未在丁亥、戊子前加“顺治”二字。古今中外，凡是提到萧云从的文章、书籍，乃至各种辞书中的“萧云从条”，无不提到他的《太平山水诗画》。这本画集，十七世纪就在日本被翻印过，又名为《萧云从画谱》、《萧尺木画谱》或《太平山水画帖》。在中国，又被称作《太平山水图》、《太平三山图》。在当时，曾是以技法完美、全面、多样、正规、艺术水平高妙而著称于国内外，也被学画人作为最标准的画谱、画帖广为临摹。《太平山水诗画》也是最早刻印的正规山水画谱，在此之后刻印的《芥子园画谱》应当是受了它的启示才出现的。这部画集在中国美术史上的地位，是所有美术史家公认的，尤其是在中国山水版画中，则是高帜独悬、无与伦比的。

萧云从的《太平山水诗画》传至日本后，奠定了日本南宗画的基础。日本南宗画的兴起到完成，其间大大小小的画家学会作画皆以此本画谱为师范。日本著名学者秋山光夫在《萧尺木与秋山行旅图卷》中记云：“萧云从艺术的影响，在我国绘画发达史上有很深的意义，这是谁都必然承认的。而南海(日本画史上著名画家)以《萧尺木画谱》给大雅(日本画史上另一位著名画家)这件事，在我国艺苑已成为脍炙人口的佳话了。”可见这本画集在国外产生了何等深远的影响。

三閭大夫卜居
漁父

東皇太一

雪中君

◎九歌图·云中君

萧云从线描人物

東君

湘君
湘夫人

大司命
少司命

禮魂

山鬼

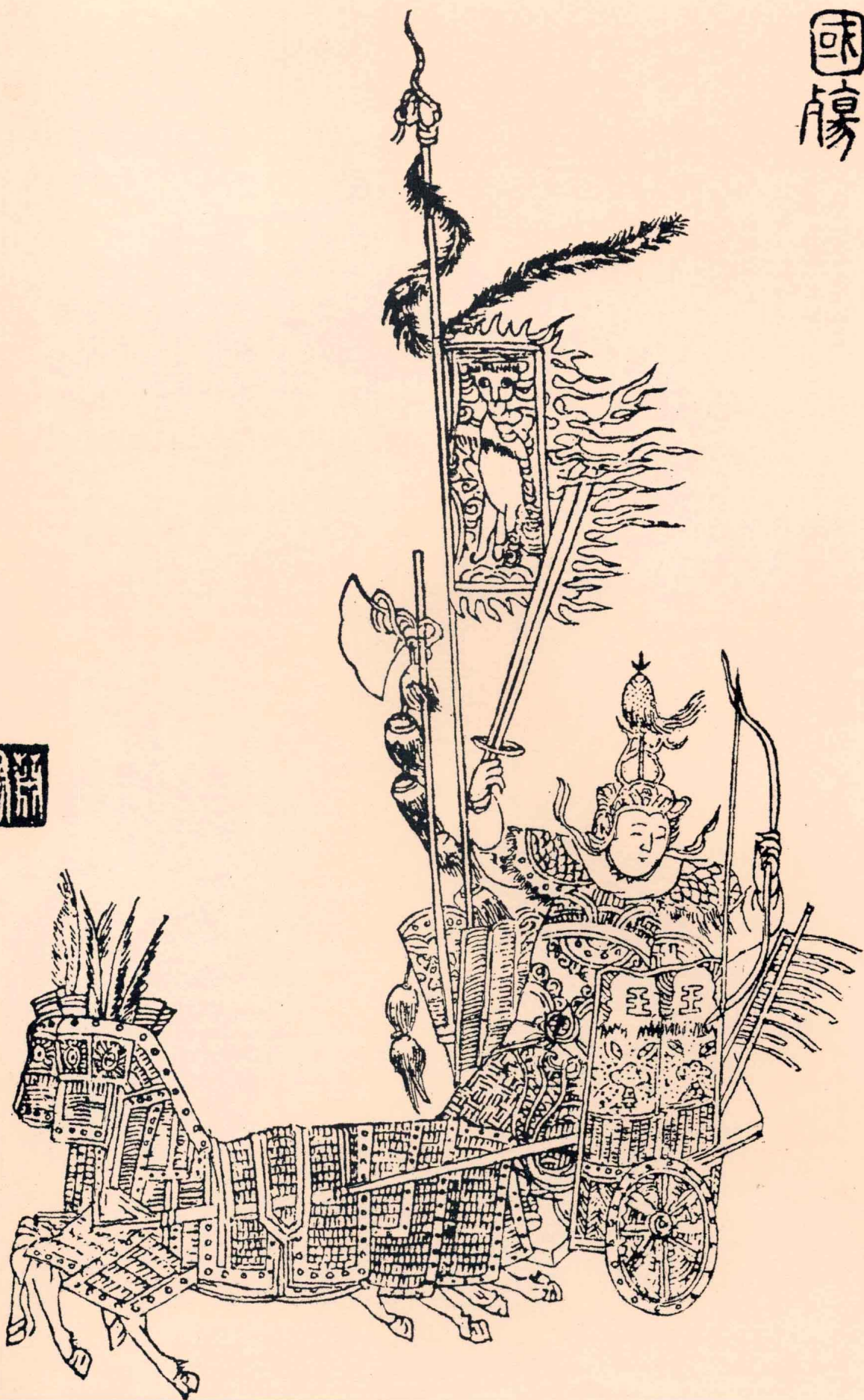
◎九歌图·山鬼

萧云从线描人物

國殤

◎九歌图·国殇

◎天问图·南岳两男子

◎九歌图·女歧九子

◎天问图·弹鸟解羽

◎天问图·勋阖壮武

舜唐不危

有幸吉妃
水滨小子

齊桓身殺

◎天问图·齐桓身杀

萧云从线描人物