

李公麟

古代名家线描人物精品

【北宋】

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 ·

白描师祖李公麟

沈 萍

李公麟(1049—1106)字伯时，舒州舒城(今属安徽)人。官至朝奉郎。后因病辞官，隐居龙眠山，自称龙眠山人。

李公麟具有广泛的知识，对绘画艺术终生精勤不倦。据记载，他工诗能文，善书法，又是一个较有水平的考古家，对古文字、古器物有相当的研究。其父虚一曾官大理寺丞，藏有“法书名画”。他在少时“即悟古人用笔意”，曾临摹过前代如顾恺之、阎立本、李昭道、吴道子、王维、韩滉等画迹。现存故宫的“牧放图”，就是他精心临摹唐代韦偃的作品。

李公麟在绘画上可以称得上是一个“多面手”，无论佛像、人物故事、山水、花鸟、鞍马等都很擅长。尤以画人物、鞍马最为突出。李公麟作品不是一味地蹈习古法，而是重视对生活实际的认真观察。《宣和画谱》上说，他画人物，可以区分出人物的不同身份、不同地域、种族的特征和性格，“非世俗画工混为一律，贵贱、妍丑，止以肥红瘦黑之分”。至于画马，也能分辨出不同品种的形状特点。他画马是以观察写生为基础，以真马为师，因此他画出来的马，形神兼备，非常生动。苏轼称赞他画的马是“不惟画肉兼画骨”。现在保存下来的《五马图》是他的写生杰作。画中五匹大马，由五个人牵系着，神采焕发，顾盼惊人，用笔纯熟简炼，充分显露出高度的概括能力与独特的创造性。画上每段都有他的好友——宋代著名文学家和书法家黄庭坚的题跋。

李公麟的画法，受顾恺之的影响较大，同时又师法吴道子。在继承他们单纯的游丝或铁线的描法基础上，略加顿挫方折，把顾恺之的柔和、吴道子的雄壮综合起来。因而他的线条之美是柔中有刚、蕴藉含蓄的，“无剑拔弩张之势，溢淡雅高超之气”。他以“扫去粉黛，淡毫轻墨”的白描画法，达到“不施丹青而光彩照人”的效果，从而使单纯白描确立成为中国人物画中独立的画种。所谓“白描”，即不着颜色，仅用墨线勾勒物象的画法，有时也略用淡墨渲染。这是一种需要高度简洁又要效果明快的表现手法。虽然，这种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。到了李公麟手里，这种画法得以最后完成，成为正式的

创作技法。这是李公麟在绘画史上促进人物画发展的突出贡献。白描画法因为没有颜色的掩盖遮饰，线条无处藏拙，这就需要在线条本身上有过硬的功夫，它依靠曲直、粗细、刚柔、轻重而富有韵律变化的线条，达到对复杂的形状与特性的概括。自李公麟以后，这种“白描”画法，长期以来成为我国群众喜爱的一种艺术形式。

一个画家的成就是来之不易的，他必须用惊人的毅力去勤学苦练。李公麟一生，作画无一日间断，甚至有病不休。到了晚年，虽身患疾病，仍不忘作画。常常是一边呻吟，一边用左手(因右手得风湿病)在被上比划着落笔之势。稍愈之后，又继续作画。他的作品仅《宣和画谱》上记载的宫廷藏画就有107件之多，至于馈赠亲友和散落于民间的作品就难以数计了。他这种坚持不懈的创作精神，是十分可贵的。李公麟的作品现在保存下来的只有几幅。目前一般认为是李公麟真迹的，除了《五马图》以外，尚有《临韦偃放牧图》、《免胄图》、《维摩诘像》、《九歌图》等，其中前三件作品尤为人们所推重。

《临韦偃放牧图》是李公麟临摹唐代画家韦偃的作品。画面描写原野牧马的情景，几百个看马的人驱策着一千多匹马，浩浩荡荡，气势雄伟。画中马的顾盼俯仰、吃草饮水，背景山丘的起伏变化，树木的参差错落，以及画面的动静、疏密、大小的安排，显示了画家深厚的造型功力和创造性。

《免胄图》是一幅重要的历史画，描写唐代大将郭子仪免去戎装，会见回纥统帅，使双方和解的故事。作品在表现战斗气氛、刻画郭子仪的胆识与诚恳、将士的犹豫与戒备以及回纥统帅的勇猛与悦服的心情，都具有生动传神的感人力量。

维摩诘是一个居士，但李公麟把他画成坐在炕上，衣冠、眉目、须髯都很潇洒优雅的样子，分明是集中概括了封建社会这层知识分子的生活和精神特征。维摩诘身后的天女的形象更为秀丽，有人认为是当时贵族小姐的模样。这幅作品中的线条十分准确，而且节奏迂回荡漾，充分体现出李公麟白描画法的独特风格。这对元、明、清诸代的许多画家，例如赵孟頫、仇英、陈洪绶等，产生了很深的影响。

◎维摩演教图卷（局部）

◎维摩演教图卷（局部）

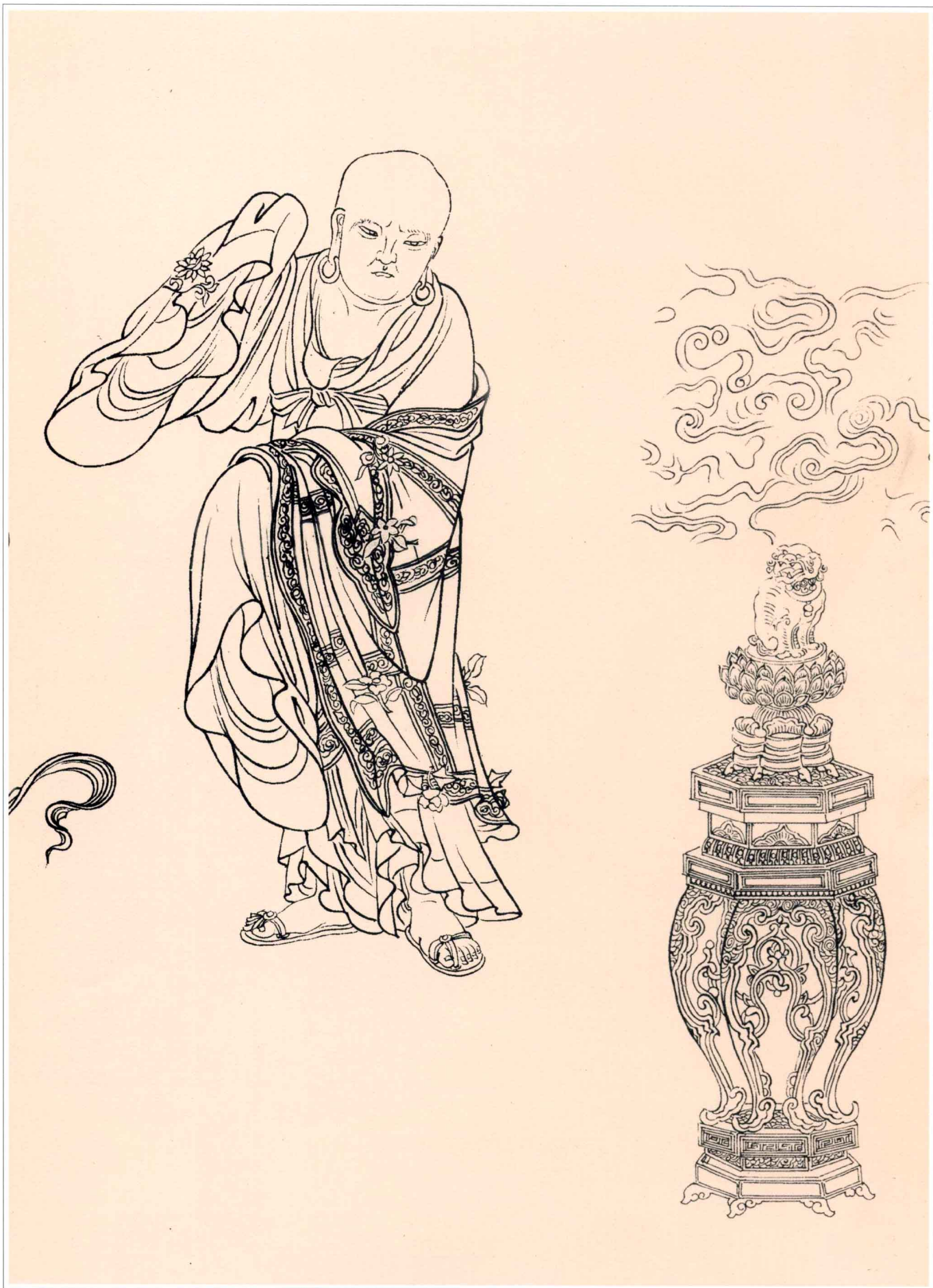

◎维摩演教图卷（局部）

◎维摩演教图卷（局部）

◎维摩演教图卷（局部）

◎维摩演教图卷（局部）

◎免胄图（局部）

◎免胄图（局部）

◎维摩诘图
（局部）

◎ 维摩诘图 (局部)

◎ 维摩诘图 (局部)

◎洗兵图卷（局部）

◎洗兵图卷（局部）

◎洗兵图卷（局部）