

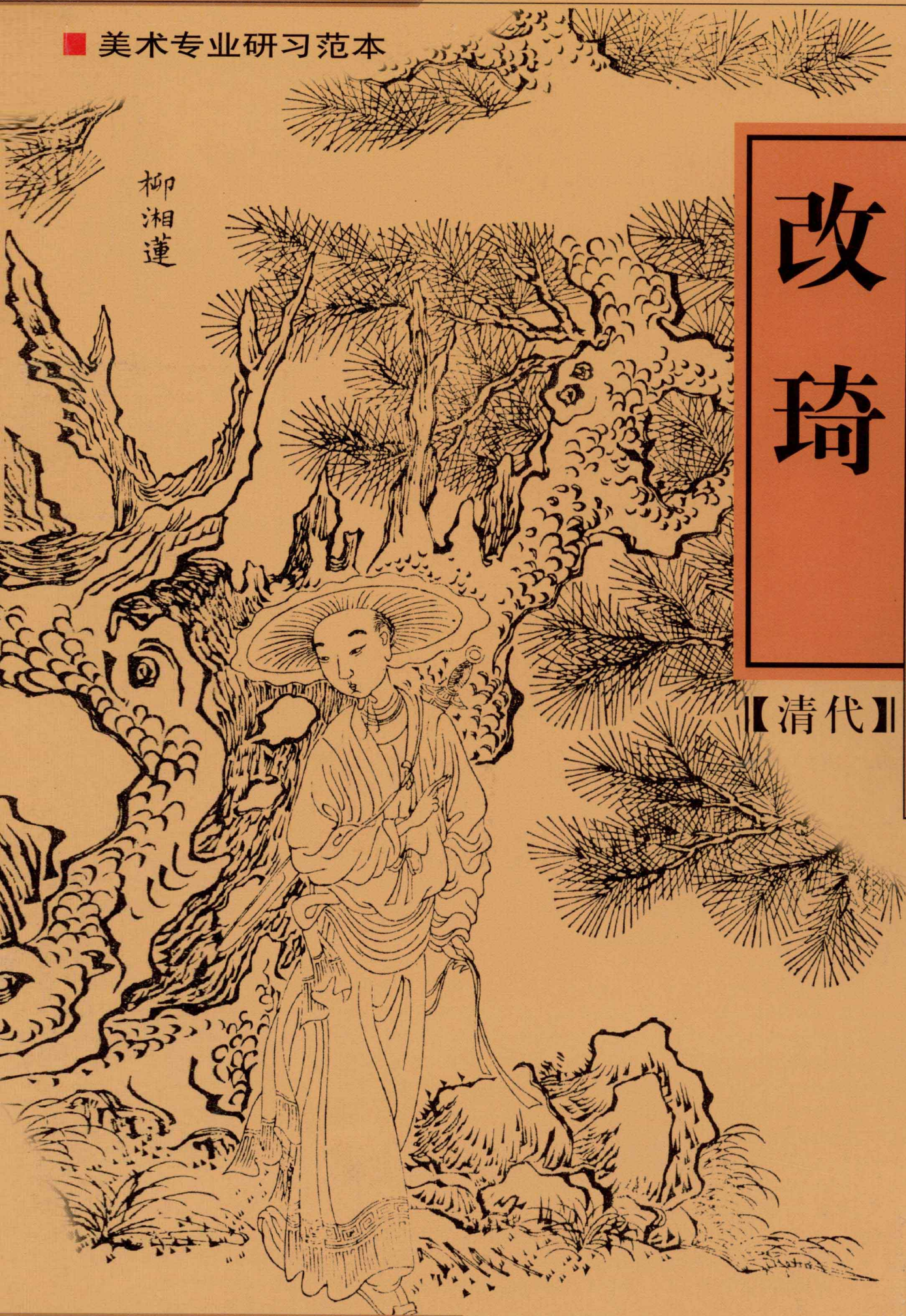
■ 美术专业研习范本

柳湘蓮

改琦

古代名家线描人物精品

【清代】

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 ·

改琦与他的《红楼梦图咏》

沈 萍

中国人物画自明清以来一直处于衰减之势。据美术史论家们统计，如唐代，人物画家占画家总数的三分之二，北宋仅占五分之二，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、花鸟为主，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，使史论家们忽略了文人画圈子以外大量存在的人物画事实。如果我们能把眼界打开一些，则清代人物画不至于呈现目前所认为的那样暗淡无光、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，著名的有石涛、萧云从、髡残、金农、华昉、方士庶、任伯年、虚谷、王震等，因此即使在文人画领域，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，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。例如院画系统的一些院体画风格的画家，如焦秉贞、冷枚、崔鐸以及外国来华画家如郎士宁、王致诚、艾启蒙等所画的惟妙惟肖的御容画以及具有情节性的故事画应该在清代人物画中占有一席之地。同时清代流行之佛道寺庙、道观壁画，尤其是藏传佛教绘画，也有其自身特色。尤其应该引起足够重视的是流行于清代的木版插图中，存在大量的人物画创作。其精彩者如萧云从的《离骚图》，冷枚等所绘的《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》、《于越先贤传》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，具有独特的美学价值。改琦的精心之作《红楼梦图咏》便是这一时期具有代表性的作品之一。

改琦(1773—1828)字伯蕴，号香白，又号七芗，别号玉壶外史。其先祖西域(新疆)人，后侨居江苏松江。改琦一生体弱多病，诗文俱佳，是清代文人类型的著名人物画家，亦精山水、

花草兰竹小品。尤其擅长仕女画，在当时有很大的影响，与费丹旭并负时誉。从画史看，仕女画从独立分科后，在造型与技法上就有着自己的特点，这个特点的中心就是“美”。虽然历代对“美”的崇尚有异，如秦汉时代追求仕女美的德行，唐五代追求仕女美的神韵与服饰的华丽，宋代追求柳眉皓齿的美女形象，元代追求仕女画的逸气，明清则追求仕女画的气质，尽管表现技法与艺术形式不断变化，但其核心皆是在追求仕女画“美”的效应，使之有美的感受和美的意境，历代相因相承，逐步形成了仕女画自己的格调。清代的仕女画处于复苏时期，不仅仕女画家辈出，传世作品较多，而且作品取材广泛，形象塑造更具有特色。有历史故事、诗词意境、民间传奇、戏曲小说及生活中的村姑庶女等等。仕女造型趋向纤弱委婉，多是尖脸、削肩、柳腰、莲步的类同形象。但在技法上继明代遗风更重视笔墨与意境，追求逸情雅趣和文学三昧，使诗、画、印较好地结合，同时也吸取西洋画法，加强衣纹晕染，强调阴阳明暗，又引入透视技法，使配景更真实开阔，使传统仕女画得到新的充实。取材于小说《红楼梦》的仕女木刻版画插图，在当时就有许多版本，有不少画家为之插画，其中以改琦的《红楼梦图咏》最为著称。这是改琦生平的精心之作。画家运用传统的单线白描手法，通过人物的体态神情、服饰变化、景物衬托，对人物性格特征进行了一定程度的刻划，达到内容、形式、意境互补互衬，创造出传统仕女画清新而富于雅趣的新格调。可以说，《红楼梦图咏》是展示清代仕女画风格面貌最为典型的作品。其构图、造型、描法、配景等新的手法，对后人有很大的影响。

《红楼梦图咏》是改琦寓居上海时为其友人李光禄所作。李氏极为珍视，每图均请当时的名家题咏。于光绪五年(1879)由淮浦居士将人物图与题咏一起刊印行世。其刻工细腻，刀法纯熟，较好地保持了原作笔意，代表了清末插图版画的技艺水平。现从光绪刻本《红楼梦图咏》五十幅人物画中加以遴选，予以结集出版，以供广大美术学者研习借鉴。

王熙凤

和改
巧琦

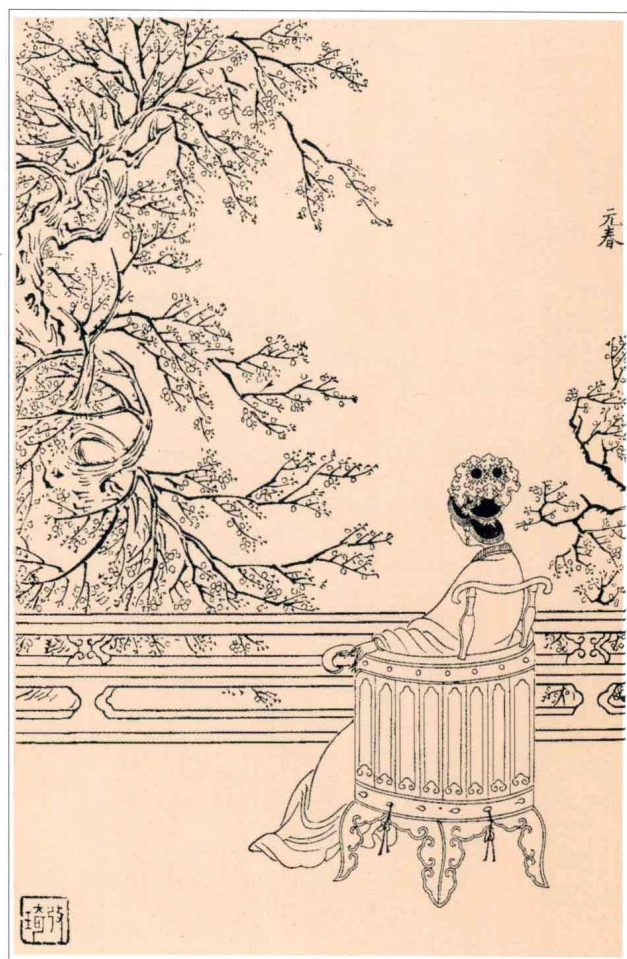
秦鍾

◎ 红楼梦人物·迎春

◎ 红楼梦人物·元春

◎ 红楼梦人物·惜春

◎ 红楼梦人物·岫烟

