

金羊毛家庭珍藏图库

中國人物畫
元·明卷
下

中國人物畫
元·明卷

金羊毛家庭珍藏图库

中國人物畫

元·明卷下

陈履生

张蔚星主编

广西美术出版社

J222/
69 (4-2)

· 金羊毛家庭珍藏图库 ·

中国人物画 元·明卷 下

陈履生 张蔚星 主编

总策划 / 苏旅

责任编辑 / 苏旅 杨诚

装帧设计 / 胡马 杨诚

终审 / 唐石生

校对 / 林志茂

监印 / 吴纪恒

出版人 / 甘武炎

出版发行 / 广西美术出版社

广西南宁市望园路9号

邮政编码: 530022

经销 / 全国各地书店

印刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

印张 6.125 889mm × 1194mm

开本 1/32 插页 16

2000年4月第一版 2000年4月第一次印刷

印数 1-2000

书号 ISBN 7-80625-743-8/J·610

总定价(495.00元)

本册定价: 55.00元

人物画评议

陈履生

世界上尽管有民族的差异，但是艺术所关注的一些基本问题都是相同的。为了把人们的生活、劳动、娱乐、宗教等行为和思想记录下来，在“宣物”和“存形”这两种方式中，历史的经验决定了“宣物莫大于言，存形莫善于画”。因此从人类历史的起始阶段就盛行着口头传说和崖壁岩画，这之中既记录了历史，又传达了历史的符号，同时还提供了一种审美的方式。

人对自身的关注是人物画产生的本源。

神的拟人化，是人物画渊源的一个重要分支。

在很长的历史时期内，人对自身和周围所发生的许多事情都无法理解，不可认识，比如最基本的天体现象中的电闪雷鸣和人的生老病死。因此，人创造了神，用神和神的力量来解释周围所发生的一切，由此而产生了一段和现实世界相对应的神话和神画的历史。

神话和神画是“宣物”和“存形”的不同方式。在这两种方式之一的神话中，人们可以用语言来描述神的伟力和状貌，而这样的描述如果是神画的表现，却受到绘画形式中视觉方式的限制，但如果仅是用神话的方式，人们又无法目睹神的形象。人们很难离开人的形象去创造神的形象，所以在神画中不管是蛇身，还是虎身、豹身，都有人头。对人的关注，是艺术的最基本的职能。

汉宣帝时，“画图汉烈士，或不在画上者，子孙耻之。何则？父祖不贤，故图不画图也。”（王充《论衡》）从汉代开始，中国人物画脱离了神的羁绊，并从一种精神的领域走向了实用的路程。作为政教的工具，绘制烈士的画像，成了表彰功绩和德行的重要手段。这种历史的转变，在中国人物画发展史上具有重要的意义，它确立了人物画的一种传统方式，这种方式在没有更先进的技术出现之前，几乎是惟一的记录和表现人的德行的方式。

人物画进入到画像的阶段，是历史的必然，也是绘画的特性所决定的。但是由人伦鉴识发展到传神写照，则是历史的飞跃。通过人物的形来写人物的神，表现出了艺术的意味和价值。顾恺之画人数年不点睛的故事，不是一般意义上的技术问题，而是借助于一种技术手段所追求的更高的境界。当然这之中又有着复杂的社会原因。尽管人们

仍然重视烈士的社会价值，但更重视名士的生活方式，这是六朝人的一种信仰和憧憬，是一种新的社会风尚。由老庄的玄学所推演的名士思想，把人的精神提高到超于日常生活之上的位置，因此，名士悠闲地徜徉于竹林，品茗弹琴，吟诗论画。济世和享受，表达了不同的生活方式和生活态度。淡化济世的社会意义，追求享受的生活品质，玄学的推演促成了人物画的转型。

对性情和神情的关注，决定了魏晋南北朝时期人物画的基本面貌，而由此所奠立的中国人物画审美的基本思想，成了千古不移的准则。虽然形与神之间有着一定的距离，但人们对形而上的神的关注，则超越了一般意义上的形。人们用“手挥五弦易，目送归鸿难”来表述形与神在艺术表现上的难易，而由此所引发的对人物自身或对人物画的品评，也都关注神的表现。以形写神，是一般的规律，也是对画家所要求的最终的结果。人物画在写照的意义上，其价值需要由神来决定。而作为人的特征之一的神，则是人物画的本质。顾恺之在“以形写神”的基础上还提出了“迁想妙得”的理论，则更为具体化地道出了获取神的方法。在当时的著名画家中，“像人之美，张（僧繇）得其肉，陆（探微）得其骨，顾（恺之）得其神”，所以“神妙亡方，以顾为贵”。

传神成了中国人物画的传统，到了谢赫之后，又与气韵生动联系在一起。如果说神仅是略显玄虚的话，那么气韵则更具神秘的色彩。气韵由人物扩展到山水、花鸟之属，带有普遍意义的气韵问题又成了中国画的一个最为重要的审美命题。谢赫的理论是建立在他的绘画实践基础上的。他“写貌人物，不俟对看。所须一览，便工操笔。点刷精研，意在切似。目想毫发，皆无遗失，丽服靓装，随时变改，直眉曲鬓，与世事新。”（姚最《续画品录》）后来唐代的张彦远又给他的“气韵”作了更为具体的解释——“以气韵求其画，则形似在其间矣”。

虽然魏晋时期奠定了人物画的基本理论，但是由于时间的原因，现存作品不多。而存世作品所表明的唐代人物画高峰却为此前的一系列人物画的理论作了精彩的注解，不管是张萱还是周昉，一种鲜明的时代风格，已经把人物画的技术提高到新的历史阶段，而且出现了像吴道子那样影响久远的时代大师。后人对于吴道子的神化，实际上是对绘画新准则的推广，人们习以为常地谈论他，也是对新准则的确认。唐代人物画在技术层面上有杰出的贡献，“屈铁盘丝”和“春蚕吐丝”的勾线，“轻拂丹青”和“朱晕耳根”的渲染，都为时尚的贵族人物增添了“浓丽丰肥之态”。

五代画院为人物画的发展在题材上融入了风俗性的内容，使唐代开始了写贵族生活平民化。面对这样的变化，可以找到一些社会的原因来说明这些变化，但最根本的是审美趣味的不同，而同期山水画中的点景人物也是一些行旅和渔父。从平民生活中获取美的要素，发觉美的意义，为宋代人物画的发展找到另一条途径。此后，元代的人物画则在水墨方面继续发展文人的趣味。不管是题材方面的拓展，还是形式方面的努力，人物画在发展过程中仍然是以传神为基本的准则。

元代在肖像画方面的成就，又从人物画的源头中发展写像的功能，只不过这种写像更加专业化，而技巧也达到了一个新的高峰。这一系统的发展，一方面为宫廷所赏识，另一方面则是由民间画工所继承，以表现祖容为主要形式。

从元代开始，在艺术领域人们希望回归到唐宋传统，在山水画方面有突出的表现，但在人物画方面却没有更多的作为。除了赵孟頫以外，明清之际的人物画几乎是随着山水的潮流，虽然其中可能有一二位佼佼者，但没有营造出一种整体发展的氛围。这一现象一直持续到民国时期，在新文化运动的影响下，艺术出现了变革的时代呼声，人物画也开始脱离传统的题材和画谱的规范，带有新意的表现现实人物的作品不断出现。

二十世纪上半叶的人物画，是唐代传统和明清笔墨的结合物，这之中由于社会的原因，反映民众疾苦的作品不仅表达了艺术家对社会的看法，同时这些作品也是新时期的社会风俗画卷。人物画的发展在民国时代的特殊历史境遇中有了一定的作为，但是一九四九年之后的社会变化，又使人物画出现了新的变化。受到文艺方针的左右，人物画开始回到了汉代辅佐政教的社会功用中。这是中国人物画大发展的时期。因为造型能力的普遍提高，画家们可以游刃有余地运用各种技术手段表现各种现实题材。许多画家也像过去的宫廷画家那样表现领袖的形象，所不同的仅是在画面中更注意领袖和民众的关系。

连接人物画发展的历史，在它的两头都有许多有意义的话题，但是二十世纪的发展却是那么富有戏剧性，对它的叙述又是那么饶有兴味。主题创作的历史，又有点像宋代画院的考试。历史上没有哪个时代像现代绘画那样表现了现实生活的方方面面，也没哪个时代能够出现那么多的人物画作品。到了二十世纪的末期，人物画又出现了衰颓的现象，人们失去了对现实关注的热情，走向新世纪的人物画将是什么样的面貌？

凡 例

一、中国绘画艺术之历史悠久，乃世界绘画艺术之夺目者。千余年来历经嬗变，方得“国画”之传统。存世者有遗珠光芒，没世者亦有文字著录，若大海之浩瀚，星空之广袤。然此中求艺、问学、赏美、论道，均有不便之处。难窥全貌，只能管中窥豹，何能谈艺耳。故八方搜罗，列古今名画于一书之中，以为图库。

二、画史中画家，如夜幕中星辰，明暗各不相同，亦有或明或暗者。然明暗相互衬托，相互辉映，方能丰富与壮美。故图库中有一些不知名之画家，还有一些民间画工之作。而画史之早期作品，因存世之限，有以刻石、器皿、画像砖石等代替者。

三、人物图库分为六卷九册，为保持整体而统一编目。考虑到读者所需，每卷单独定价，并附分目录，但编目顺序不变。

四、图库之选图，按时代先后为序，同一时代中之画家以生年先后排列；生年不明者按史家之惯例插入相应位置中；佚名者统一位其后。

五、现代画家仅收歿者，收录作品多寡以画史地位之高低而定。而地位之确定，以编者一己之见，难免与识者相异。

六、每一作品附作者、画题、尺寸、收藏单位。如资料不全，则付阙如。

元·明卷 下 目录

727-728	周 臣	春泉小隐图卷
729	周 臣	香山九老图轴
730	周 臣	春山游骑图轴
731	周 臣	沧浪濯足图轴
732	周 臣	雪村访友图轴
733-734	周 臣	人物故事册
735	周 臣	柴门送客图轴
736	周 臣	流氓图卷
737	周 臣	明皇游月宫图扇
738	唐 寅	丘陵独步图轴
739	唐 寅	洞庭黄茂渚图卷
740	唐 寅	临韩熙载夜宴图卷
741	唐 寅	孟蜀宫伎图轴
742	唐 寅	牡丹仕女图轴
743	唐 寅	步溪图轴
744	唐 寅	陶谷赠词图轴
745-746	文徵明	惠山茶会图卷
747	文徵明	老子像图轴
748	文徵明	湘君湘夫人图轴
749	文徵明	东园图卷(局部)
750	文徵明	松下高士图轴
751	文徵明	中庭步月图轴
752	文徵明	浒溪草堂图卷(局部)
753	文徵明	真赏斋图卷(局部)
754	文徵明	杂画四段卷之一
755	文徵明	溪桥策杖图轴
756	吕 纪	南极老人图轴
757	仇 英	松溪论画图轴
758	仇 英	柳下眠琴图轴
759	仇 英	松溪横笛图轴
760	仇 英	松溪高士图轴
761	仇 英	停琴听阮图轴
762	仇 英	修竹仕女图轴
763-766	仇 英	人物故事图册
767	陈 淳	松阴读书图扇
768	谢时臣	选梅接枝图扇
769	谢时臣	山阴荆棹图轴
770	张 灵	织女图轴
771	张 灵	秋林高士图轴
772-773	张 灵	招仙图卷
774	王 鹏	溪山会友图轴
775-782	陆 治	幽居乐事图册
783	陆 治	元夜宴集图卷(附局部)
784	王 问	孤屿鼓棹图轴(局部)
785	王 问	坐观山溪图扇

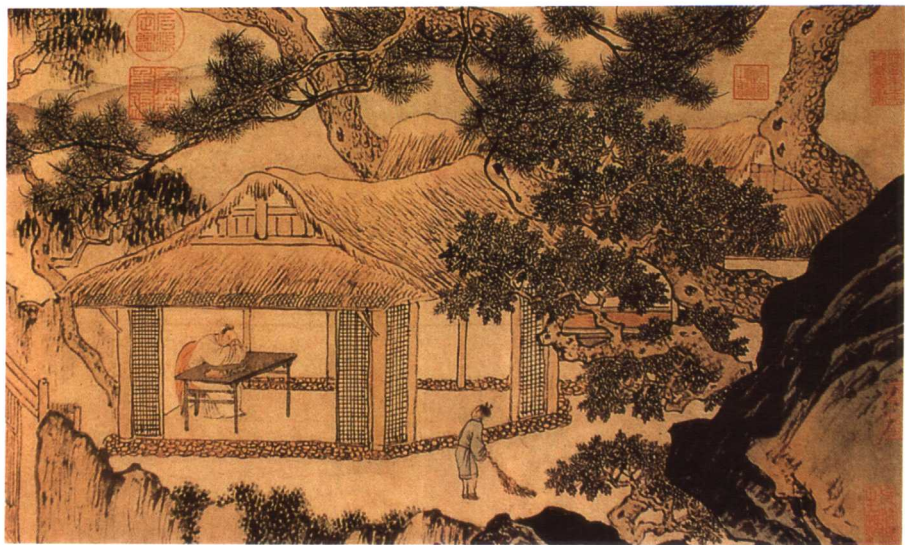
786	朱 朗	山水人物图扇
787	文 嘉	琵琶行图轴
788	文 嘉	春岸归骑图扇
789	文伯仁	松风高士图轴
790	钱 谷	董姬像图册
791	钱 谷	竹亭对棋图轴
792-793	徐 渭	山水花卉人物图册
794	徐 渭	拜孝陵诗意图轴(局部)
795	徐 渭	拟恽图卷
796	蒋 乾	临流图轴
797	宋 旭	雪居图轴
798	宋 旭	达摩面壁图轴(局部)
799	宋 旭	东山仙墅图扇
800	尤 求	昭君出塞图卷(局部)
801-803	尤 求	人物山水册
804	尤 求	品古图轴
805	尤 求	红拂图轴
806	尤 求	西园雅集图轴
807	钱 贡	岁寒图轴
808	张 鹏	渊明醉月图轴
809	程嘉燧	孤松高士图轴
810	程嘉燧	芦艇笛吹图扇
811	文从简	长林徙倚图册
812	文从简	池边吟句图轴
813	陆士仁	兰亭修禊图扇
814	李士达	竹林三老图轴
815	李士达	三驼图轴
816	李士达	西园雅集图卷
817	李士达	高堂称庆图轴
818	李士达	秋溪赏月图扇
819	吴 彬	达摩像图轴
820	吴 彬	柳溪钓艇图扇
821	吴 彬	秋猎图扇
822	丁云鹏	观音图轴
823	丁云鹏	漉酒图轴
824	丁云鹏	煮茶图轴
825	丁云鹏	竹林漫步图扇
826	丁云鹏	春游图扇
827	丁云鹏	竹林观泉图扇
828	曾 鲸	葛一龙像图卷
829	曾 鲸	张乡子像图轴
830	曾 鲸	王时敏小像图轴
831	曾 鲸	赵士鐸像图轴
832	曾 鲸	顾梦游像图轴
833	顾正谊	开春报喜图轴
834	李流芳	山水花卉图册之一

835	关 思	放鹤图轴
836	薛素素	吹箫仕女图轴
837	张 宏	牧牛图扇
838	张 宏	牧牛图扇
839	袁尚统	迎春图轴
840	袁尚统	行旅图扇
841	袁尚统	晓关舟济图轴
842	郑 重	品古图扇
843	邵 弥	仿古山水图册
844	邵 弥	莲华大士像图轴
845	张 翀	文姬归汉图扇
846	张 翀	观梅图扇
847	张 翀	赤壁泛舟图扇
848	杜陵内史	唐人诗意图轴
849	崔子忠	藏云图轴(局部)
850	崔子忠	长白仙踪图卷
851	崔子忠	伏生授经图轴(局部)
852	崔子忠	渔乐图扇
853	崔子忠	问道图扇
854	崔子忠	苏轼留带图轴
855	曹 义	秋暮离怀图扇
856	汪 文	松阴纳凉图扇
857	吴 令	秋溪垂钓图扇
858	刘振南	人物图扇
859	陈洪绶	仕女图轴
860	陈洪绶	蕉林酌酒图轴
861	陈洪绶	啼发图轴(局部)
862	陈洪绶	调梅图轴
863	陈洪绶	何天章行乐图卷
864	陈洪绶	雅集图卷
865	陈洪绶	杂画图册之一
866	陈洪绶	戏婴图轴
867	陈洪绶	乔松仙寿图轴
868	陈洪绶	白汉 桐叶题诗图扇
869	张 凤	燃薪读书图扇
870	张 凤	山林独立图扇
871	张 凤	桐阴把卷图扇
872	钱 复	真可和尚像图轴
873	罗虚白	魏沉初像图轴
874	皇甫钝	顾隐亮像图卷(局部)
875	赵用贤	佛涅槃像图轴
876	黎遂球	松阴观溪图轴
877	王 鏊	献寿图轴
878	罗 缙	梅林高士图扇
879	王文衡	游乐图扇
880	周 全	射雉图轴(局部)

881	钱	贡	松阴观瀑图扇(局部)
882	张	翮	诸葛亮像图轴
883	佚	名	江城送别图册
884-885	佚	名	明宪宗元宵行乐图卷
886	佚	名	货郎图轴
887-888	佚	名	画像册
889	佚	名	徐渭像图轴
890	佚	名	人物像图轴
891	佚	名	范仲淹像图轴
892	佚	名	李日华像图轴
893	佚	名	香山九老图页
894	佚	名	宣宗坐像图轴
895	佚	名	孝慈高皇后半身像图轴
896	佚	名	朱夫人像图轴(局部)
897	佚	名	王翬像图轴
898	佚	名	江舜夫像图轴
899	佚	名	李贞像图轴(局部)
900	佚	名	漆画西厢记图
901	佚	名	皇都积胜图卷(局部)
902-906	佚	名	大陀罗尼经

- 727 周 臣
- 甯戚飯牛圖軸
- 126.7cm × 68.9cm
- 台北故宮博物院藏

728 周 臣 ●

春泉小隐图卷 ●

26.5cm × 85.8cm ●

北京故宫博物院藏 ●

- 729 周 臣
- 香山九老图轴
- 177cm × 89cm
- 天津市艺术博物馆藏

730 周 臣 ●

春山游骑图轴 ●

185.1cm × 64cm ●

北京故宫博物院藏 ●

- 731 周 臣
- 沧浪濯足图轴
- 165cm × 82cm
- 山东省博物馆藏