

人

物类，中国画三大题材之一，是借以人物所象征为主体的喻画，简称“人物”，比山水画、花鸟画出现较早。最早的史前岩画即属非写实的，早期人物是刻画面带生齿的巫，即神像画，即是“一侍神”。如晋代之前《女史箴图》中的仕女，神志矜持，端庄娴静；南北朝的《胡蝶图》中的人物神情丰富，刻画细致生动传神；梁朝的一派道教人物——中的仙人神情飘逸可憎又深观莫测，活具神像……

第一系列
艺术字库

一 行集

中国传世
人物画
晋·二九

第一影响力
艺术宝库

第一影响力艺术宝库 编委会 编著

北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库·红卷 / 《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05738-X

I.第… II.第… III.中国—鉴赏 IV.J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第111871号

□ 全套策划 唐码书业

www.tangmark.com

□ 责任编辑 杨良志

□ 执行编辑 刘欣

□ 封面设计 刘畅

□ 装帧设计 张腾方

第一影响力艺术宝库(红卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (HONGJUAN)

中国传世人物画(晋~元)

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30千字

版次 / 2005年1月第1版

印次 / 2005年1月第1次印刷

印数 / 1—8,000

ISBN 7-200-05738-X/J · 438

定价: 320.00元(精装全20册)

第一影响艺术创作

画题不朽 笔下传神

在中国传统绘画的三大画科之中，人物画扮演着一种极其重要的角色。人物画是中国画里直接反映现实的画科，它在体现中华民族审美意境特点的同时也较全面、较充分地反映了政治、哲学、宗教、道德、文艺等社会意识。在中国画各科目中最富于认识价值与教育意义。

我国最早的人物画出现了新石器时期，作为一种纹饰绘制在彩陶等生活用品上。春秋时期的人物画主要是帛画，这些帛画充满现实与幻想相结合的浪漫主义倾向，同时也说明了线描在当时已成为人物画造型的主要手段，单线勾勒法作为人物画的基本表现手法由此已经确立下来。

汉代人物画进入了一个蓬勃发展的时期，无论是画像石、画像砖、木板画、漆画、帛画、墓室壁画，几乎都以人物为主要题材，成就最为突出的是汉墓壁画，虽表现手法还欠精致，但为后世的人物画发展打下了坚实的基础。

魏晋南北朝是人物画的发展成熟期，开始注重系统的绘画技法，出现了许多以人物画为专长的画师，绘画风格及表现技法也丰富多彩，另外由于这个时期印度佛教及相关艺术的传入，对绘画主题和技法也产生了巨大的影响。

唐代是中国封建社会最辉煌的时代，人物画出现了空前繁荣昌盛的局

ARTS

第一影响艺术发展

前。初唐的人物画分中原风格与边区风格两种，在人物造型及气质风度的刻画上大大前进了一步。盛唐是人物画发展的新峰现，宗教画、肖像画、社会画、历史画、民间画都有大量作品产生，题材开始渗透到日常生活中，优秀的人物画家层出不穷。中晚唐时期的人物画在表现形式上及笔法上都有了新的创造，更加提高了中国人物画的形式美的价值。此外敦煌艺术在唐代同样达到了辉煌的高度，也是当时整个绘画艺术不可或缺的部分。

五代的人物画则是在“变”中求“变”，他们在传统的基础上，根据时代发展的要求，不断作新的开拓和尝试。

宋代人物画因当时画院的高度发展而达到一个较高的水平。北宋的“翰林图画院”集中了各地的杰出画家，民间也出现了以画肖像为职业的画师。故事画以及风俗画在这个时期也达到了高度的发展，耕织、渔牧、村居、市井、行旅、学童、婴戏以及历史故事，均成为画家常用的题材。宋代人物画在笔法上开始出现水墨画法，为人物画的发展开辟了前景。

元代的人物画因受到政治和审美情趣的影响，几乎没有佳作，但元代的壁画艺术成就却达到了一个前所未有的高度，如敦煌莫高窟的壁画、山西太原晋祠壁画等。这些壁画在技法上或作重彩勾填，或作堆金沥粉，画面流畅溢彩，丰富多彩。

第一卷影响力艺术作品

明代人物画仍然没有很大突破，但是这个时期的画家开始将山水和人物结合起来，形式基本上还是反映文人画的前无特征，表现法和当时山水画、花鸟画相似的时代风尚。

清代的人物画画师可分为两大类，一类是供奉宫廷的宫廷画家，他们的作品以讲究规模的宏大，刻画的细腻，在艺术上造诣不高。另一类是宫廷之外的大批画家，以反传统的、标新立异的画风著称于世，尤以“扬州八怪”为代表。

鸦片战争以后，上海成为东南地区经济、文化的中心，许多画家云集于此，创造出清新活泼的画风，形成“海上画派”。他们的画题材多样，构图巧妙，用笔流畅而富于变化，设色淡雅而不落俗套。这使人物画在长期的低潮期后形成了一个新的发展高峰。

这本人物画册，精心挑选了晋代到元代的十幅传世佳作。每幅作品都配有作者姓名，作画内容，作品年代，作品材质、画法、尺寸、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近中国画”内容还为广大读者提供了关于中国画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一卷影响力艺术作品》编委会

2004年10月

影响力指数

在中国书画史中占有重要地位。

概

描绘民间生活题材，气调平和，构图、设色、造型、线条皆守传统，拙朴中见趣。

谁一个是祖国母亲

赏词摘趣

“写意如画的风格，大笔泼，小笔事，古拙。”

局部

张萱是唐代宫廷画家，擅画贵族生活，尤擅仕女图。其画多表现上层社会的生活，如《捣练图》、《虢国夫人游春图》等。张萱的画对后世影响深远，尤其是他的仕女图，成为后世画家模仿的对象。张萱的画在构图、设色、造型、线条等方面都有很高的造诣。他的画不仅具有艺术价值，还具有历史价值。张萱的画是唐代绘画的代表作之一，也是中国古代绘画史上的重要篇章。

作者姓名 作品形式 绘法

张萱 唐代 卷 绢本 设色 51.8 × 148cm 辽宁省博物馆藏

作品年代 作品材质 作品尺寸 收藏者

原作现藏于

图版

中国传世人物画一
卷一
元一

图版目录

宋尺量图 杨慎之	1	挥扇仕女图 周昉	17
洛衫图 张彦之	2	弹琴啜茗图 周昉	18
耶婆图 曹睦	4	牧马图 韩幹	20
北宋校书图 局部 杨子华	5	双骑图 李德	21
历代帝王图 局部 阎立本	6	六尊者像 卢仝	22
古乐图 阎立本	7	高逸图 孙位	24
敦煌图 局部 阎立本	8	宫乐图 佚名	26
五星二十八宿神形图 梁令瓚	10	舞乐图 佚名	27
魏国夫人游春图 张萱	12	弈棋仕女图 佚名	28
捣练图 张萱	14	侍女图 一、二 佚名	29
维摩诘图 吴道子	15	侍马图 佚名	30
簪花仕女图 周昉	16	胡服美人图 佚名	31

图版目录

舞乐图 佚名	32	韩熙载夜宴图 顾闳中	44
画弹琵琶图 佚名	33	重屏会棋图 周文矩	46
引路菩萨图(局部) 佚名	34	观药女仙图 阮翥	47
金刚力士像 佚名	35	二祖调心图 石恪	48
行御佛图 佚名	36	朝元仙仗图 武宗元	49
各国王子图(局部) 佚名	37	善土礼佛图 赵光辅	50
各国供养人佚名	38	纺车图 王居正	52
观音护净图(局部) 佚名	39	绣鞋瑞锦图 王诜	54
真容图 佚名	40	维摩天女像 佚名	55
十六罗汉图·诺矩罗 曹林	41	五马图 李公麟	56
十六罗汉图·阿氏多 曹林	42	清明上河图(局部) 张择端	58
文苑图 周文矩	43	听琴图 赵估	60

图版目录

宋仁宗皇后像 佚名	61	五百罗汉·布施施饭(局部)	
罗汉图 刘松年	62	周孝曾 林庭桂	75
村医图(局部) 李唐	63	夏禹王像 马麟	76
采薇图 李唐	64	十六罗汉·降龙 陆信忠	77
杂技戏孩图 苏汉臣	66	猴传水星神图 张思恭	78
大士像 曹铨古	67	观音图 法常	79
货郎图 李嵩	68	烟台步月图 屈济波	80
秋江渔隐图 马远	70	蕉荫击球图 佚名	81
王羲之玩鹅图 马远	71	十八学士图 佚名	82
孔子像 马远	72	夜宴图 佚名	83
汉委仙入图 梁楷	73	大维图 佚名	84
六哲斫竹图 梁楷	74	苏丹王出行图 李翥年	85

图版目录

维摩演教图 佚名	86	铁拐仙人像 颜辉	96
采药图 佚名	87	蛤蟆仙人像 颜辉	97
明妃出塞图 宫素然	88	挟弹游骑图 赵雍	98
回鹘王子供养像 佚名	89	临幸公麟人马图 赵雍	99
扶醉图 钱选	90	伯牙鼓琴图 王振鹏	100
消暑图 刘晋道	91	入马图 赵麟	101
浴马图 赵孟頫	92	元世祖像 佚名	102
红衣罗汉图 赵孟頫	94	元世祖后像 佚名	103
人骑图 赵孟頫	95	朝元图(局部) 马君祥等	104

此画根据西晋张华《女史箴》一文而画，画面主要描写古代宫廷仕女的节仪行为，宣扬封建社会的女性道德。画中人物神态宛然。所画仕女端庄娴静，符合封建箴文内容。线条匀细而流动，如“春蚕吐丝”，富有韵律之美。设色典丽秀润。全画呈现出“春云浮空，流水行地”式的运动感和飘逸气息。

顾恺之 女史箴图卷 绢本 设色 24.8 × 348.2cm (英)大英博物馆藏

洛神赋图

《洛神赋》是三国文学家曹植的名篇，描述作者在京师返回封地途中与洛水女神相遇的动人爱情故事。画面开始，曹植在侍卫仆从的簇拥下，来到洛水边，他面对洛水微波，惆怅徘徊，神情忧郁。水面上女神梳着高髻，步履轻盈地缓缓飘浮而

来，目光顾盼，欲行又止。接着表现洛水女神在天空、在山间舒袖歌舞，曹植恍从相送，然后女神坐在异兽驾驭的车上，乘风而去。曹植一行站在渡河的楼船内凝目远视，最终乘车慢慢地离去。全画用笔细劲古朴，如春蚕吐丝。

3

此画又名《蕃客人朝图》或《壬会图》，展现南北朝时期国家间友好往来的繁盛场面。现存此画为残卷，描绘十二位使者朝贡时的形象，依次为滑国、波斯、百济、龟兹、倭国、狼牙修、邓至、周古柯、呵跋槽、胡密丹、自题、末国的使者。画中人物线条简练遒劲，以高古游丝描为主，间施兰叶描手法。人物形象承袭着魏晋以来富有装饰而谨严的风格，但略欠生动。

羊洋 南北朝 卷 绢本 设色 26.7 × 402.6cm 南京博物院藏