

金羊毛家庭珍藏图库

中國人物畫 宋代卷

中國人物畫
宋代卷

· 金羊毛家庭珍藏图库 ·

中国人物画 宋代卷

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 7.375 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？

宋代卷目录

北宋

348-349	王居正	纺车图卷
350	郭忠恕	兰亭禊饮图页
351	李公麟	莲社图卷(南宋摹本)
352-354	张择端	清明上河图卷
355	赵 佶	听琴图轴
356-357	祁 序	江山牧放图卷
358-366	乔仲常	赤壁图卷
367	王 诜	绣枕晓镜图页
368	王 诜	杰阁婴春图页
369	赵令穰	柳亭行旅图页
370-377	佚 名	洛神赋图卷
378	佚 名	壁画宴饮图
379	佚 名	观世音菩萨供养人像(局部)
380-381	佚 名	父母恩重经变相妇人供养者像
382	佚 名	十王经画卷冥使(局部)

辽代

383	佚 名	采药图轴(局部)
384-385	佚 名	壁画驭者引马图
386	佚 名	壁画女侍图
387	佚 名	壁画驭者引马图
388	佚 名	壁画侍从荷伞图
389	佚 名	壁画侍者进食图
390	佚 名	壁画侍史图
391	佚 名	壁画男女侍图
392	佚 名	壁画出行图
393	佚 名	壁画妇人启门图

西夏

394	佚 名	西夏王妃供养像
395	佚 名	西夏王供养像
396	佚 名	西夏供养比丘像

金

397-398	宫素然	明妃出塞图卷
399-400	张 口	文姬归汉图卷
401-402	杨世昌	崆峒问道图卷
403-404	佚 名	壁画牧放图

南宋

405	李 唐	采薇图卷(局部)
406	李 唐	仙岩采药图页
407	李 唐	雪江图轴(局部)
408-412	李公麟	临韦偃牧放图卷
413	朱 锐	溪山行旅图页

- 414 朱 锐 寒江捕鱼图页
415 朱 锐 雪洞盘车图册
416 朱 门 雪溪行旅图页
417-418 萧 照(传) 中兴瑞应图卷
419-420 张 激 白莲社图卷
421 赵伯驹 汉宫图轴(局部)
422 赵伯驹 番骑猎归图页
423 赵伯驹 凤檐展卷图页
424-427 阎次平 牧牛图卷
428 马和之 唐风图卷
429-432 马和之 鹿鸣之什图卷
433 马和之 幽风图卷(局部)
434-435 马和之 清庙之什图卷(局部)
436 马和之 月色秋声图页
437 马和之(传) 节南山之什图卷(局部)
438 刘松年 秋山行旅图轴
439-440 刘松年(传) 中兴四将图卷
441 刘松年 补衲图轴
442 苏汉臣 婴戏图页
443 苏汉臣 杂技戏孩图页
444 李 迪 风雨归牧图轴
445 李 迪 秋林放牧图页
446 李 嵩 货郎图卷(局部)
447-448 李 嵩 骷髅幻戏图页
449 马 远 孔子像
450 马 远 月下把杯图页
451 马 远 山径春行图册
452 梁 楷 六祖斫竹图轴
453-456 梁 楷 八高僧故事图卷
457 梁 楷 三高游赏图页
458 梁 楷 论道图页
459 梁 楷 泼墨仙人图册
460 夏 圭 松溪泛舟图页
461 夏 圭 烟岫林居图页
462 夏 圭 松涯客话图页
463 夏 圭(传) 云峰远眺图页
464 夏 圭(传) 临流抚琴图页
465 陈居中(传) 文姬归汉图轴(局部)
466 赵大亨 薇亭小憩图页
467-468 赵 葵 杜甫诗意图卷
469 马 麟 静听松风图轴
470 马 麟 夏禹王像图轴
471 刘宗古 瑶台步月图页
472 贾师古 大士像图轴
473-474 张胜温 大理国梵像图卷
475-476 牟 益 捣衣图卷
477 毕良史 溪桥策杖图页
478 高 宗 蓬窗睡起图册(局部)

479	杨无咎	独坐弹琴图轴
480	佚名	望贤迎驾图轴
481	佚名	秋林放犊图轴
482	佚名	耕获图页
483	佚名	丝纶图轴
484-487	佚名	女孝经图卷
488	佚名	蚕织图卷(局部)
489	佚名	人物故事图卷
490	佚名	商山四皓图卷(局部)
491-493	佚名	会昌九老图卷
494-495	佚名	孝经图卷
496	佚名	江村图页
497	佚名	柳溪归牧图页
498	佚名	雪窗读书图页
499-500	佚名	摹女史箴图卷
501	佚名	田畯醉归图卷(局部)
502	佚名	牧牛图卷(局部)
503	佚名	大雉图轴
504	佚名	竹涧焚香图页
505	佚名	竹林拨阮图页
506	佚名	溪堂客话图页
507	佚名	松阴论道图页
508	佚名	百子戏春图页
509	佚名	春游晚归图页
510	佚名	小庭婴戏图页
511	佚名	蕉阴击球图页
512	佚名	秋庭戏婴图页
513	佚名	初平牧羊图页
514	佚名	槐阴消夏图页
515	佚名	柳溪闲憩图页
516	佚名	莲舟仙渡图页
517	佚名	秋溪放牧图页
518	佚名	雪山行骑图页
519	佚名	柳塘牧马图页
520	佚名	桐阴玩月图页
521	佚名	征人晓发图页
522	佚名	金明池争标图页
523-525	佚名	鹵簿玉辂图卷
526	佚名	憩寂图页
527	佚名	鱼篮观音图轴
528	佚名	采芝仙图轴
529	佚名	童真像图轴
530	佚名	洛阳耆英会图轴
531-534	佚名	十八学士图轴
535	佚名	竹林清话图轴
536	佚名	梧桐清暇图轴
537	佚名	柳阴高士图轴
538	佚名	宫沼纳凉图轴

539	佚 名	折栏图轴
540	佚 名	却坐图轴
541	佚 名	勘书图轴
542	佚 名	听琴图轴
543	佚 名	捕鱼图轴
544	佚 名	扑枣图轴
545	佚 名	冬日婴戏图轴
546	佚 名	洗马图轴(局部)
547	佚 名	十六尊者图轴
548	佚 名	吉羊开泰图轴
549	佚 名	松阴访隐图轴
550	佚 名	博古图轴
551	佚 名	九九阳春图轴
552	佚 名	子孙和合图轴
553	佚 名	院本桃花源图轴
554	佚 名	子母牛图轴(局部)
555	佚 名	婴戏图轴
556	佚 名	虎溪三笑图卷
557	佚 名	柳塘呼棹图扇
558	佚 名	柳塘钓隐图扇
559	佚 名	拜月图轴
560	佚 名	村童闹学图
561	佚 名	武王像图轴
562	佚 名	宋仁宗后像图轴
563	佚 名	唐太宗像图轴
564	佚 名	雪栈牛车图轴
565	佚 名	禅画牧牛图页

348 王居正 ●

纺车图卷(局部) ●

26.1cm × 69.2cm ●

北京故宫博物院藏 ●

- 349 王居正
- 纺车图卷(局部)
- 26.1cm × 69.2cm
- 北京故宫博物院藏

350 郭忠恕 ●

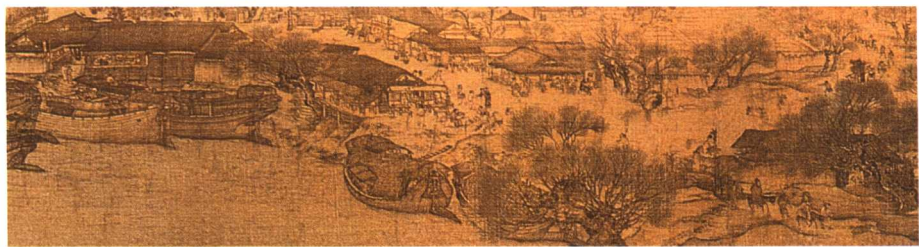
兰亭禊饮图页 ●

22.1cm × 23.2cm ●

台北故宫博物院藏 ●

- 351 李公麟
- 莲社图卷(南宋摹本)
- 92cm × 53.8cm
- 南京博物院藏

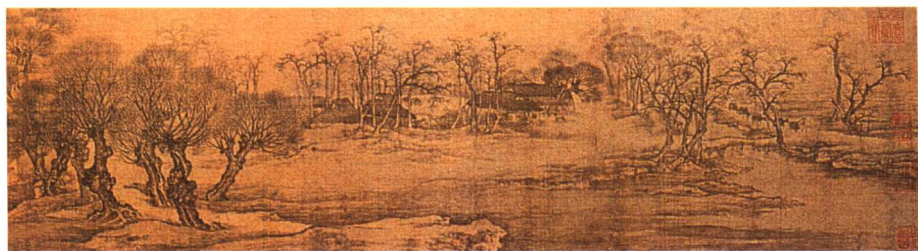

352 张择端 ●

清明上河图卷之二 ●

24.8cm × 528cm ●

北京故宫博物院藏 ●

- 353 张择端
- 清明上河图卷之一
- 24.8cm × 528cm
- 北京故宫博物院藏

354 张择端 ●

清明上河图卷(局部) ●

24.8cm × 528cm ●

北京故宫博物院藏 ●