

风展红旗

中国人物画通鉴

10

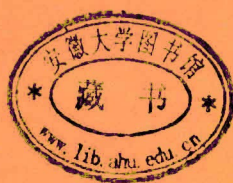
陈鹤、曾白石、陈少梅、傅抱石、张大千、谢稚
辛、申子恺、徐悲鸿、叶浅予、关山月、方人定
刘继卣、刘凌沧、杨之光、蒋兆和、刘巨宅、程十

中国人物画通鉴10

风展红旗

王彬著

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

风展红旗/王彬著.——上海:上海书画出版社,
2012.6

(中国人物画通鉴)

ISBN 978-7-5479-0358-2

I. ①风… II. ①王… III. ①中国画—人物画—绘画评论—中国—近现代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第085217号

责任编辑 朱莘莘

审 读 茅子良

责任校对 郭晓霞

技术编辑 杨关麟

封面设计 方燕燕 周子凯

中国人物画通鉴·风展红旗

◎上海书画出版社 出版发行

地址:上海市延安西路593号

邮编:200050

网址:www.shshuhua.com

E-mail:shcpsh@online.sh.cn

上海文高文化发展有限公司制版

上海精英彩印有限公司印刷

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/18

印张:13 印数:1-2300

2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5479-0358-2

定价:80.00元

前言

随着《中国山水画通鉴》和《中国花鸟画通鉴》的相继出版，我们又推出了《中国人物画通鉴》，至此，经由不同面貌的门类艺术发展史组构而成的中国绘画通史，也就颇具规模了。

就艺术独特性而言，中国人物画不如山水画和花鸟画，无论反映在形态史还是观念史上，它都具有与域外绘画更多的共性表现。个中缘由，也许与人物画题材不像山水、花鸟那样适合文人畅神寄兴，从而很少受到文人画价值体系的灌溉有一定关系。但中国特有的文化土壤，仍然赋予其鲜明而优渥的民族文化色彩，从早期人物画的发生发展，到汉唐、明清、近现代数度中外文化交流形势下的演化鼎革，这种色彩不仅始终未曾消褪，而且有时还会成为艺术价值体现的重要依凭。

纵观数千年的中国人物画发展史，领略其伦理教化、体道言志之类绘画功能观的流行变易，以及主题、风格、形式技法、美学趣味等等艺术要素和艺术呈现方式的错综延迁，并对人物画在古往今来各种时空条件下不断嬗变着的社会关系作一巡视，是《中国人物画通鉴》的基本宗旨。它以史论交互、点面结合、图文应对的叙述方式，按发展时序分为十册，尽可能丰富系统并且深入浅出地呈现中国人物画史全貌。

本书《风展红旗》为第十册，从各个角度论述了自清末至建国后人物画的概况。

目录

- 一 绪论 1
- 二 海派绘画的延续和发展 9
- 三 岭南奇葩 89
- 四 京津地区人物画的复兴 111
- 五 新中国人物画的创新与传统 183
- 六 结语 225

一 绪论

就整个近现代中国人物画而言，所达到的高度是远远超过清代的。尽管起因缘由各不相同，但是客观上在不同地区先后出现了几次重要的复兴潮流，涌现了一大批各领风骚的重要画家。本文正是根据近现代出现的三个画家集群地区，即以上海为中心的包括江、浙、皖地区，岭南地区及京津地区，在晚清、民国和建国后先后出现的三次人物画复兴潮流来依次论述。

海上画坛以流派诸多而著称，其中关键在于随着19世纪末市民文化的兴起，他们的审美兴趣导致诸多画家必须注重造型技巧，从而使得因文人画大兴而日显衰败的人物画在海上画坛迅速崛起，同时也因造型准确生动，带动了花鸟画领域的一并振起。其中，以任伯年为代表的一脉画家除了继承明季陈老莲画风外，还善于写真之术；另外还有以钱慧安、沈心海为代表的老城厢画派，他们结合了曾鲸的写真和西方宗教绘画，形成了颇具本土特色的人物画风貌；另一个非常具有典型风格的是吴友如和《点石斋画报》，以造型准确，富有市民生活气息见长。这里必须提到的是，徐悲鸿幼年的艺术

無量壽佛

光緒二年歲次丙子秋八月寫奉
靜山六兄大人花甲榮慶三梅胡錫珪

胡三桥 无量寿佛图

叶曼叔仕女图

启蒙就从临习《吴友如画宝》入手，而任伯年是其日后非常推重的一位画家，这都为后来徐悲鸿大力提倡写实主义画风埋下了伏笔。

自1911年的清民易祚，原来清宫秘藏的书画由于故宫的开放与末代皇帝溥仪盗卖国宝，诸多高古名迹重见天日并散佚人间。20世纪的上半叶，由北而南，从金城、徐燕孙、陈少梅，到张大千、谢稚柳、胡也佛等等，大多开始转师宋元，乃至追踪晋唐，从而复兴了双勾着色人物画的传统。特别是在京津地区，由于金城和中国画学研究会的存在，涌现出许多筑基宋元的画家，诸如俞明、徐燕孙、刘凌沧、吴光宇、王叔晖、任率英、刘继卣、陈缘督、马晋、陈少梅及黄均等，他们带动了整个京津地区人物画的发展，同时还培养许多学生，为建国后年画、连环画的繁荣打下了基础，同时至今仍影响着京津、东北地区的国画创作。

自20世纪初直至当前，对中国画影响最大的莫过于西方绘画的冲击，从岭南画坛到海上画坛，再到京津画坛，由南至北，没有不受波及的，三地都出现了中西合璧的艺术热潮。早期岭南诸家如二高一陈，都曾热心参与民主革命，这注定了他们所创造出的国画新风其中很重要的一部分是为了服务

于现实的主题创作，作用是旨在唤醒民众，二高一陈自身所作的人物画作品不是很多，但是他们培养的许多学生都擅长人物，将西方写实的造型和日本画的渲染融会于一手。而后在中西合璧方面走得比较深远的是徐悲鸿和林风眠，但是两者却有着完全不同的艺术取向：徐悲鸿是以西洋古典写实画风与中国画中写意法相融合，推广并普及了写实主义新风，得到了诸如蒋兆和等大批追随者的支持。特别是在新中国成立后，此种艺术画风及观念，因徐悲鸿的影响，同时亦因为符合建国初所需之文艺路线，成为新中国建国初期绘画的主流。与此不同的是林风眠及关良等，他们同样是为改变中国画当时所面临的困境，但是出国留学时却为西方现代派艺术所吸引，并加以与国画写意法相融，其张扬个性及接纳西方艺术的新理念，亦令传统艺术开出奇葩，并在1980年代后得到广泛认可。

新中国成立后，由于形势的需要，强调文艺为工农兵与政治服务，以主题创作居多，重新恢复了中国画特别是人物画的“成教化，助人伦”功能，并且倡导“古为今用，洋为中用”，结合年画和连环画，艺术手法以写实主义为主。画坛迅速涌现一批自民国进

潘振鋪仕女圖

丙寅寒露先數日寫似
湖涵先生大雅正 徵白許昭

许征白 松阴仕女图

蘇子瞻云橫
 不待字閑心
 自快終不失
 過字兼法
 全如老王
 仲

晴助墨馬心
 丁巳夏月書

刘旦宅人物图

未曾夢見平子嘆吾真羊
 庚子重九寫羊可步錦橋
 程十發

李秋君 浣纱图

入共和国时代的主题创作型艺术家，其中既有善传统绘画者，也多画通中西者，如徐悲鸿、傅抱石、李可染、蒋兆和、石鲁、黄胄、程十发，乃至新时代的方增先、周昌谷、周思聪等，他们全面复兴了自宋元以还衰微日久的人物画，并将其重新推向了一个后人难以企及的新高度。

除了厘清上述艺术潮流外，还应当注意到各地域文化传统差异所造成特有的风格，同时亦要留心由于时序发展的先后，才导致出现的艺术思潮对具体画家个体的影响。结合这三者，我们便可以立体地描绘出近现代人物画的状况。

二 海派绘画的延续和发展

“海派”是清末以来一直延续至民国之后的中国近现代最重要的画派，其中画家人数之多，影响力之大，流派之纷呈，是以往绘画史上无法比拟的。虽然影响“海派”人物画的流派很多，但是从大的方面略作梳理，还是可以整理出些许脉络。

由于“海派”画家来自五湖四海，所以对“海派”人物画产生影响的画派也有很多，例如吴门画派，尤其是唐寅、仇英以及杜堇等人的绘画风格，经过清代诸多人物画家的继承和阐变，及至改琦和费丹旭，在吴门诸家的基础上融合华新罗、陈老莲等诸家画法，结合世风时俗，笔下的仕女多眉眼细巧，形象消瘦柔弱，线条以秀美流畅取胜，设色淡雅明净，善于表现女子柔美温润的一面，并逐渐形成了特定的绘画样式和审美特征，学者众多，故而有“改派”和“费派”之说。

改琦在1928年就去世了，但是他本身就是松江人，而且他的后人和学

生诸如改小芗、改再芗、顾春福(梦芗)等均能恪守家学师训,艺术风格基本延续了改琦的面目。改再芗、顾春福都曾在上海卖画,一方面他们将改琦的艺术带入海上画坛;另一方面,由于上海普通市民阶层的兴起,逐渐成为画家所要面对的主要消费群体。故而画家在创作时必须考虑到普通市民阶层的审美口味,所以他们的作品出现了“偕俗”倾向,主要表现在题材方面,历史故事、戏剧人物、神话传说等等喜闻乐见及吉祥题材的比例明显增多。而费丹旭的仕女形象更是深受当时沿海经济相对繁荣的城市市民所欢迎,徽州和杨柳青的年画样本都是源自费丹旭的仕女形象。况且费氏一直活到1850年,在上海也有艺术活动,他的弟弟及儿子费以耕、费以群都能传家法,也都在上海卖画,所以费丹旭的艺术风貌也对“海派”人物画有不小的影响。

受到改琦和费丹旭影响,诸如早期“海派”中重要成员包栋,他是刘彦冲的学生,所画人物古雅绝伦,似费丹旭,又能于改琦、费丹旭两家外别树一帜,以笔意雅秀见长。另外,包括任熊都受到一定影响,现藏故宫博物院的《梅花仕女图》,人物衣纹线条的钉头尚不明显,同时人物的开相和姿态也和后来典型风格判若云泥,倒是可以看到改琦和

费丹旭进爵图

琴瑟友之 鍾鼓樂之

七 衛 改琦作於燕喜堂

改琦 琴瑟钟鼓图

费丹旭的影子。而且任熊的学生沙馥(山春),因追慕陈鸿绶,曾问业于任熊,而他又自觉无任的雄伟之气,遂转学改琦、费晓楼,专攻仕女、花卉,别成一家。

除了改琦、费丹旭两家之外,对“海派”人物画有影响的还有位画家——王素(1794—1877),他是扬州人,字小梅(某)。早年学鲍芥田,后来师法华新罗,自成一家,受其艺术风格影响的早期“海派”人物画家颇多,故此王素有时候被归入“海派”画家之中。其实他并没有到过上海,只是影响较大,他的学生里面较著名的是倪田。倪少时便拜在王素门下,天分颇高,画风酷肖其师,笔墨松秀灵动,直追新罗山人,只是后来因事有愧师门,遂远走海上,后受任伯年画风影响。

从倪田到上海后人物改学任伯年画风一事,可以看出随着任伯年在上海的影响力逐渐扩大,由任淇、任熊、任薰等人创立的继承陈老莲人物图式的风格渐渐在上海流行起来。

任淇(?—1861)较早就曾在上海和苏州等地卖画为生,他对于山阴任氏一脉在海上画坛的崛起有着非常关键的引领作用。首先是艺术风格的确立,虽然没有资料显示任熊曾拜任淇为师,但是任淇是任熊的族叔,任淇曾为任熊的《列仙酒牌》作序,而且还曾在任熊故后题其《莲塘泛舟图》。而他们的共同好友周闲则有《戊申九月偕任

任熊
梅花仕女图