

文物鉴赏丛书

人物画

林虞生 编著

上海古籍出版社

文物鉴赏丛书

人物画

林虞生 编著

上海书画出版社

文物鉴赏丛书

人物画

林虞生 编著

上海古籍出版社出版

(上海瑞金二路272号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷七厂一分厂印刷

开本787×960 1/32 印张8.5 插页4 字数185,000

1996年12月第1版 1996年12月第1次印刷

印数:1-5,000

ISBN 7-5325-2092-7

J·90 定价: 12.20元

图31. 大士像

图52. 关羽擒将图

图83. 蕉桐嬰戏图

图87. 婴戏图

前言

人类的美术活动,最初是以人作为主要描写对象的,通过对人们的劳动生产和日常生活的描绘,达到逼真传神的境界。从先民们在岩石洞壁间所绘刻的岩画来看,诸如狩猎、耕获、歌舞、娱神等等场面,都离不开以人作为主要对象的描绘。我国的纸素绘画艺术,也是从人物画开始的,它比山水、花卉、走兽、翎毛等画科的出现要早得多,而且在整个绘画史上,人物画这一科,始终占着主要的地位。随着社会历史的发展,经过历代众多画家的智慧开发,人物画科的内容,不断充实丰富,一般地说,它还可分为道释画、仕女画、高士画、肖像画、风俗画、历史故事和民间传说画等等;在技法上,先后出现了工笔、简笔、白描、泼墨、写意、指头等各种人物画法,设色有重彩雅淡之分,还有水墨渲染等笔法。传世的历代人物画,是我们中华民族宝贵的艺术遗产,它在世界美术史上,也占有极其辉煌的一页。

从画史记载来看,唐朝张彦远《历代名画记》即列有自黄帝轩辕氏至唐会昌时的画家凡三百七十多人,其中像黄帝时的史皇、周时的封膜、齐的敬君、秦的烈裔等人未必可靠,但从汉至唐的众多画家,却都是确有其人的,有些人至今仍有作品(包括后代人的摹本)传世,可见张彦远所记还是可信的。但今存汉及汉以前的纸素人物画作品,却只有数件地下考古发现的民间无名画师的作品,如战国楚墓的帛画,马王堆、银雀山西汉墓的帛画,这几幅帛画虽作为入墓的明器,但从其中却可见到秦汉时期

BACS7/14

人物肖像画的风貌。至于画史上所载的秦汉画家的画作，今已荡然无存。当然，非纸素绘画的秦汉人物画作品，还可于画像石、画像砖和墓壁画窥些大概，但那是另一情况，聊以弥补这一时期的遗憾而已。

魏晋南北朝应是我国人物画重要的发展时期，这时人才辈出，流派纷呈，有所谓“曹家样”、“张家样”之别，“疏体”、“密体”之分。东晋顾恺之的《洛神赋图》、《女史箴图》、《列女仁智图》是现存传世的宋摹本，却是我们了解这一时期人物画的重要画作。他又是我国早期的一位肖像画家，《世说新语·巧艺》说他为殷仲堪画像，因殷有眼疾，他便“明点童子，飞白拂其上，使如轻云蔽月”，从而弥补了殷的生理缺陷，他说的“传神写照，正在阿堵中”的名言，更是影响后代人物画的不朽技法。

唐帝国的兴起，画风丕变，人物画也进入历史上的一个巅峰，这时人物画造型以健硕丰腴为美，线条圆劲，赋彩浓艳，显示着大唐帝国的繁荣富强。阎立本的《步辇图》，张萱的《虢国夫人游春图》，周昉的《簪花仕女图》，孙位的《高逸图》都是这一时期的名作。五代承唐余绪，尚有顾闳中的《韩熙载夜宴图》，周文矩《重屏会棋图》等佳作，堪足继武。两宋山水、花鸟画称重一时，但李公麟的线描人物画，梁楷的泼墨人物画，王居正、张择端、苏汉臣、李嵩的风俗人物画和元代王绎的肖像画，都能异军崛起，卓绝一时，对后世产生深远的影响。明清时期，文人画弥漫整个画坛，摹古之风亦盛，但人物画仍有可观之处。吴门派的唐寅、仇英，浙江派的李在、吴伟等都时有佳作。晚明曾鲸的人物肖像画，已吸收有西洋画法，自具面目，形成“波臣派”；陈洪绶的夸张古拙，躯干伟岸的人物画，也独树一帜，前无古人，给晚清四任以极大的影响，至今画坛仍有他的流风遗韵。总之，我国古代的人物画，各个历史

时期都有它的特点,有它的时代特色。

本书选编百幅,略事介绍,只能从沧海中见一滴,但从中也稍可约略了解我国古代人物画的发展过程。从楚墓帛画开始,到清末的四任结束,它们的作者,有民间无名画师,也有朝廷的高官;有文士布衣,也有方外缙流。从所写人物内容看,有帝王将相,贵妇妖姬;也有隐士渔夫,村姑贫婆;有道释人物,也有优伶艺相,反映的生活各各不同,不仅可作艺术作品观赏,也可作为了解古代各阶层民众日常活动的形象资料,这些,有待读者的各取所需。由于编者见闻有限,挂一漏万,错误之处,尚祈方家大雅教正。

林虞生

一九九五年三月六日

目 录

前 言	1
一 龙凤仕女帛画	1
二 人物御龙帛画	4
三 马王堆一号汉墓帛画	6
四 洛神赋图	10
五 女史箴图	13
六 职贡图	16
七 北齐校书图	19
八 步辇图	22
九 萧翼赚兰亭图	25
一〇 历代帝王图	28
一一 捣练图	31
一二 虢国夫人游春图	34
一三 簪花仕女图	37
一四 神骏图	40
一五 文苑图	43
一六 高逸图	46
一七 宫乐图	49
一八 雪渔图	51
一九 八达春游图	53
二〇 回猎图	56
二一 韩熙载夜宴图	59
二二 重屏会棋图	63
二三 勘书图	66

二四	朝元仙仗图	69
二五	纺车图	72
二六	免胄图	75
二七	老子骑牛图	78
二八	听琴图	80
二九	清明上河图	83
三〇	采薇图	87
三一	大士像	90
三二	风雨归牧图	92
三三	货郎图	95
三四	月下把杯图	98
三五	泼墨仙人图	101
三六	静听松风图	103
三七	中山出游图	105
三八	杂剧人物图	108
三九	村医图	111
四〇	明妃出塞图	113
四一	文姬归汉图	116
四二	扶醉图	119
四三	归庄图	122
四四	元世祖出猎图	125
四五	饮马图	128
四六	张果见明皇图	131
四七	九歌图	134
四八	杨竹西小像	137
四九	相马图	139
五〇	琴高乘鲤图	141
五一	太白骑鲸图	143
五二	关羽擒将图	146

五三	雪夜访普图	148
五四	渔乐图	151
五五	题竹图	154
五六	醉饮图	157
五七	谢安东山图	159
五八	捕鱼图	162
五九	闲看儿童捉柳花	164
六〇	秋风纨扇图	166
六一	湘君湘夫人图	169
六二	修竹仕女图	172
六三	芦汀放鸭图	174
六四	红拂图	176
六五	三驼图	178
六六	张卿子像	181
六七	伏生授经图	184
六八	昇平乐图	186
六九	苏李泣别图	188
七〇	丝纶图	191
七一	愿从赤松子游	193
七二	树下骑驴图	195
七三	秋林观瀑图	197
七四	仕女图册	199
七五	睡牛图	201
七六	豪家佚乐图	204
七七	竹溪读易图	206
七八	李清照像	209
七九	胤禛妃行乐图	212
八〇	平安春信图	214
八一	孟母断机教子图	217

八二	瞎子说唱图·····	220
八三	蕉桐婴戏图·····	222
八四	岁朝欢庆图·····	224
八五	孤山放鹤图·····	227
八六	村童闹学图·····	229
八七	婴戏图·····	232
八八	香林扫塔图·····	234
八九	镜影水月图·····	236
九〇	渔翁渔妇图·····	239
九一	太白醉酒图·····	242
九二	元机诗意图·····	244
九三	牛郎织女图·····	246
九四	油灯夜读图·····	248
九五	八仙图·····	250
九六	任熊自画像·····	252
九七	麻姑献寿图·····	255
九八	烹茶洗砚图·····	258
九九	玩鸟图·····	260
一〇〇	人骑图·····	262

一 龙凤仕女帛画

我国绘画艺术，源远流长。春秋战国时期，随着社会生产力的发展，纺织技术的进步，绘画已不限于先民们在岩壁上的刻绘和器皿上的铸造，绢帛的大量出现，扩大了绘画的用料范围。现在传世的两幅战国楚墓出土的帛画，可说是我国绘画史上具有独立意义的单幅作品，也是世界上目前所知丝织品绘画的最早遗物。

这幅《龙凤仕女》帛画，1949年在湖南长沙陈家大山楚墓出土。绢本墨绘，纵31.2厘米，横23.2厘米。与下一幅《人物御龙》帛画一样，可能与当时楚国“其俗信巫而好祠”有关，像后世的“铭旌”一类，都是随葬的明器，具有祝愿死者灵魂早日升天的含义。

画面上绘一娟秀妇女（可能即是墓主的形象）侧身而立，面向左方，细腰锦袍，袍长曳地，锦袍上绣有弯曲云纹图案，脑后梳椎髻，两手前伸合掌作拱揖状。头顶上绘一凤鸟，两脚一前曲一后伸，尾巴翘起，振翼腾飞；旁有一龙，也作扶摇冲霄状。龙凤都是我国古代人们认为的仙禽灵兽，能沟通人神的关系，显然有着祈求龙凤接引墓主灵魂上升天界的意思。

此画造型准确，线描清楚。墓主广额平梳两鬓，眉目秀丽，这正合《诗·卫风·硕人》“螭首蛾眉”的记述，是当时美女的打扮。无赋采，仅在嘴唇及衣袍上点有些浅朱，更显出墓主的文静姿质。至于细腰，是当时楚地的习尚，《管子·七臣七主》篇就说：“楚王好小腰，而美人省食。”《墨子》、《韩非子》也都有类似的记述，应是较为可信的写

实表现,这对于我们研究春秋战国时期妇女的妆饰及风俗习尚,不啻是最好的形象资料。游龙翔凤也绘得很有声色,凤的两脚屈伸,尾巴上扬;龙的展足游身,都动感十足,飞舞之状,不言自见,从这点说,帛画还可称是我国最早的一幅仙禽瑞兽图,值得重视。

龙凤仕女帛画