

人

品讀

大江东去浪淘尽 千古风流人物

仕人风骨，红袖飘香，曹衣出水，吴带当风。中国传统人物画将中国历史的一个个精彩瞬间凝于笔端，跃然纸上。凭卷浏览，浮想联翩，千年陈迹，恍如隔日。使我们神会洛水之女神，意游熙载之夜宴，心驰渭水之丽人，情驻杏园之雅集。斯人已逝，斯景犹存，斯日可期，斯情可待。

物

多少风流人物
总被雨打风吹去
展卷浏览 数千年恍如隔日一般
一部部鲜活的历史扑面而来

名畫一覽山

品讀中國傳統文化叢書

一座沟通传统文化经典与现代阅读时尚的桥梁

品读中国传统文化经典

传世经典：华夏民族魂魄，国学基本经典，经千载而不朽，历百代而弥馨。

轻松阅读：专家注释，名家品读，在快乐阅读中领悟优秀传统文化的内涵。

赏心悦目：版式新颖独特，构图色彩绚丽，获取知识与视觉享受完美统一。

宜读宜藏：豪华精装，阅读出一份愉快的心情，营造出一个典雅的空间。

物有所值：精雕细琢，品质卓越，良心定价，给当代爱书人一个惊喜。

【名画观止】

品一杯香茗 读一本好书
开始一次愉悦的心灵之旅

营销分类：人文社科 艺术鉴赏

【名画观止】

ISBN 978-7-80145-648-9

9 787801 456489

定 价：29.60 元

图书在版编目 (CIP) 数据

品读中国历代传世名画·人物卷 / 苏雅麟主编. —北京：光明日报出版社，2007.8

ISBN 978-7-80145-648-9

I. 中… II. 苏… III. 人物画 - 鉴赏 - 中国 - 古代

IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 130895 号

名画观止——品读中国历代传世名画·人物卷

主 编：苏雅麟

出 版 人：朱 庆

责 任 编 辑：曹 杨

封面设计：晓 谷

版式设计：吴承颖

责 任 校 对：徐为正

责 任 印 刷：柴自邦

出版发行：光明日报出版社

地 址：北京市崇文区珠市口东大街 5 号，100062

电 话：010-67078234（咨询），67078235（邮购）

传 真：010-67078227, 67078233, 67078255

网 址：<http://book.gmw.cn>

E-mail：gmcbs@gmw.cn

法律顾问：北京盈科律师事务所郝惠珍律师

经 销：各地新华书店

印 刷：北京智慧源印刷有限公司

装 订：北京智慧源印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

开 本：787 × 1094 1/16

字 数：162 千字

印 张：45

版 次：2007 年 8 月第 1 版

印 次：2007 年 9 月第 2 次印刷

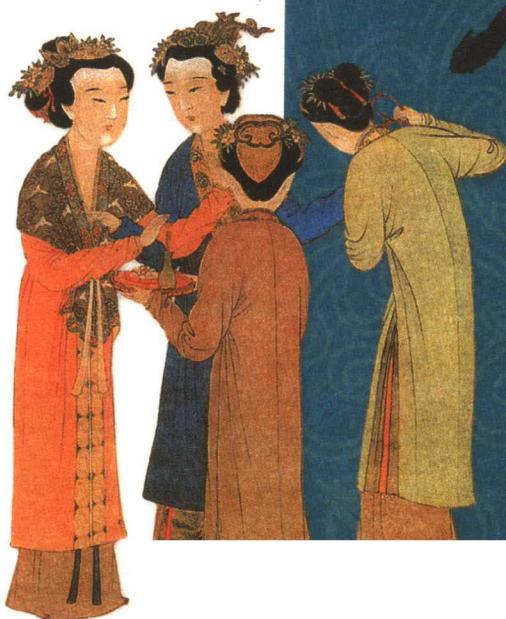
书 号：ISBN 978-7-80145-648-9

定 价：88.80 元（全三卷）

J121/51
:3
2007

名畫一覽山人

品读中国传统经典

物

总序

中国是一个文化大国，中国是一个绘画大国。我们不仅有关于儒、释、道以及广泛的民间信仰的准宗教题材和帝王政治题材的历史人物、神话传说、佛本生故事等主题性绘画作品，更有大量的花卉、飞禽、走兽、山水、植物、鱼类的自然题材的绘画，也不乏有关天文景象、百工农事、市井生活的作品，洋洋大观，美不胜收。可以说，欲知中华文明的数千年历史，不可以不披览于中国绘画的卷册。

古人早已了解到绘画的意义，深感“宣物莫大于言，存形莫善于画”（唐张彦远《历代名画记》），文字之记录必赖图画之形象，相辅相成，而增真实之感，于是“有图有典”，“图史并传”。而察古代绘事之为，多“附经而行”，以至“下逮汉魏晋梁之间，讲学之有图，问礼之有图，烈女仁智之有图，致使图史并传，助名教而翼群伦”（明宋濂《宋学士集》），不断实现着“图画者，莫不明劝戒，著升沉”（南齐谢赫《古画品录》）的艺术功能。

可见，自古以来，人们对于绘画的“千载寂寥，披图可鉴”（引同上）的教化功用已相沿成习，而对于其中的审美体验多少有些习焉不察。可是，至于宋元以后，士夫，文人大量参与绘画之事，自娱之意渐萌，而图绘之再现性逐渐为表现性所取代，终成写意之天下。考查大量古代绘画遗迹。其昭然者有二：唐宋以前，以“画什么”为主导，绘画多“附经而行”，题材上皆在人物、在帝王、在政治、在教化，画法以丹青勾勒为主体；宋元而后，则以“怎么画”为传承，“画，不过意思而已。”（元黄公望《写山水诀》）题材渐次扩展为山水、花鸟等，画法以水墨渲染为常见，更为“明心见性”。

艺术是一个民族的文化记忆，传统则是一个民族的历史记忆。中华民族是一个多制度、多区域文化的整合与复合体，因此，闪烁在中国绘画历史图册中的人文智慧之光便是伟大而多彩的。我更愿意认为这是一部民族心灵的图史，当然，更是艺术图像的风格传承史，这是一本通古今之变的图谱。从中，我们可以感受到文化中国的精神漂泊与诗意栖居。是为序。

画家 书法家 美术评论家
中央美术学院教授

梅墨生

2007年秋于北京化蝶堂

意态由来画不成 丹青难写是精神

中国古代绘画具有悠久的历史和独特的艺术传统，传统的中国画在世界画坛上独树一帜，自成体系。其中以描写人物活动为主的人物画成熟得最早，而山水画、花鸟画则是后来从人物画中分离出来形成的独立画科。

按照传统的分类法，中国古代人物画可按题材的不同分为许多支科：描写历史故事与现实人物者称人物；描写仙佛僧道者称道释；描写妇女者称仕女；描写人物肖像者称写真。上至天仙神将，下至历代帝王将相、才子佳人、儒家道佛、高逸之士、骚人墨客，人物造像层出不穷。又因画法样式上的区别分为若干类别：刻画工细勾勒着色者名工笔人物；画法洗练纵逸者名简笔人物或写意人物；画风奔放水墨淋漓者名泼墨人物；纯用线描或稍加墨染者名白描人物；以线描为主但略施淡彩于头面手足者名“吴装”人物。在工笔设色、白描和小写意作品中，更重视笔法的基本作用，为此创造了“十八描”。

在人物活动与环境景物的关系上，抒情性的作品往往创造意境氛围烘托人物情态，叙事性作品善于运用长卷的形式，在横幅或长卷构图中，尤善于以环境景物或室内陈设划分空间，采用主体人物重复出现的方法，把发生在时间过程中的事件，一一铺叙，突破了统一时空的局限，真实而细致地描绘现实生活的场景及其人物活动，有着高度的笔墨技巧与技法的多样性。

中国画人物画自魏晋南北朝开始分为工笔和写意两大体系，以顾恺之、陆探微为代表的“细密精致而绚丽”的画风，造型准确精细，色彩鲜艳富丽，称之为“密体”；以张僧繇为代表的简练概括的画风，人物造型简练，赋彩单纯，“迹简意淡而雅正”，称之为“疏体”。唐代吴道子突破了当时工细密描、重彩积染的一般画风，创造了水墨淡彩及白描的

新形式，吴道子作画时“落笔生风”，在用线上，追求遒劲雄壮，飞扬流动的美感，即所谓“吴带当风”；在用色上，“焦墨痕中略施微染，自然超出绩素”即所谓“吴装”。

顾恺之说：“凡画，人最难。”中国古代人物画一直遵循着“以形写神”的表现原则，战国时代的“形具而神生”论，东晋顾恺之的“以形写神”论，到南齐谢赫在品评人物画的“六法”中把人物的“气韵生动”摆在首要的地位和作为最高的准则，因此，在中国人物画中侧重“神识风采”之美，突出揭示的是人物的内心世界和神情气质，对于人物的描绘，不仅仅是满足外形的肖似，而是更着重人物性格与内心世界的揭示，即所谓的传神或称为写真、写心、肖品。

中国古代人物画家主张“以神写形”，紧紧抓住有利于传神的眼神、手势、身姿和重要细节，强调分别主次，有详有略，详于传情的面部手势而略于衣冠，详于人物活动及其顾盼呼应而略于环境描写，或只写人物而不图背景；或背景十分简略仅表示有助于点明环境的道具，或人物头面手足写实而衣着略带装饰；或背景用程式化手法而人物精细刻画；某些人物画为突出作者独特感受，亦采取夸张变形的手法。

而它的笔法或描法一方面服从于形象的结构质感、量感与神情，另一方面也要传达作者的感情，同时还用以体现作者的个人风格。如在写意人物画中，笔墨相互为用，笔中有墨，墨中有笔，一笔落纸，既要状物传神，又要抒情达意，还要显现个人风格，其难至程度远胜于山水花鸟画。如被称为“行乐图”的人物肖像画，一律把人物置于最易展现其气质品格的特定景物中，具有不同于一般肖像画的特点。因此，画品不同凡响。

透过“画什么”和“怎样画”，人们自然要问“为什么画”？其实最好的解释就是：人类有着与生俱来的制像的天赋和爱好，中华民族也不例外。仕人风骨，红袖飘香，曹衣出水，吴带当风。中国传统人物画将中国历史的一个个精彩瞬间凝于笔端，跃然纸上。凭卷浏览，浮想联翩，千年陈迹，恍如隔日。使我们神会洛水之女神，意游熙载之夜宴，心驰渭水之丽人，情驻杏园之雅集。斯人已逝，斯景犹存，斯日可期，斯情可待。

品读中国历代人物名画

如何阅读本书

本书收集了百余幅各时代成就最大、影响最广、画风最有代表性的名家名作，以飨读者。并设置了“名画档案”、“画史留痕”、“大师生平”、“名画赏读”等栏目：“名画档案”简介了作品的基本资料；“画史留痕”概括了作品在中国美术史的地位和影响；“大师生平”简述作者的生平和成就；“名画赏读”从技法、历史、文化等方面品读作品。另外，根据每幅作品的情况，书中还设有“名画传奇”和“画外之音”等栏目：“名画传奇”介绍作品的传承和流传过程中的奇闻轶事；“画外之音”介绍作品所涉及的时代背景，反映的历史事件等由作品延伸出来的内容。以便更全面、多角度的使读者感受全方位的阅读乐趣。

名画档案

主要包括该画作的作者、年代、形式、规格以及现藏地等基本信息。

上而西

主画面为该画作的整体画面

主标题

主标题为该画作的名称

名画品读

主要介绍画作的内容、结构、艺术特点等相关内容，使读者更加深入地了解和体会作品的艺术价值。

画中留痕

主要介绍一些重要画作在中国美术史上的历史地位和深远影响。

作品局部

画作重要部分的放大图，以便使读者更清晰地欣赏和了解作品。

画外之音

是对该画作的一种“延伸阅读”，介绍画作艺术鉴赏以外但又同作品相关的一些知识内容。

先秦至唐人物画 3

- 14 [人物龙凤帛画] 战国·佚名
- 15 [人物御龙帛画] 战国·佚名
- 16 [马王堆一号汉墓T形帛画] 西汉·佚名
- 18 [列女仁智图] 东晋·顾恺之
- 20 [洛神赋图] 东晋·顾恺之
- 24 [虢国夫人游春图] 唐·张萱
- 32 [捣练图] 唐·张萱
- 39 [校书图] 北齐·佚名

- 40 [历代帝王图] 唐·阎立本
- 48 [簪花仕女图] 唐·周昉
- 55 [内人双陆图] 唐·周昉
- 56 [弹琴仕女图] 唐·周昉
- 57 [演乐图] 唐·周昉
- 58 [送子天王图] 唐·吴道子
- 60 [八十七神仙图] 唐·吴道子
- 62 [伏生授经图] 唐·王维
- 63 [宫乐图] 唐·佚名
- 64 [八公图] 唐·陈闳
- 65 [游骑图] 唐·佚名

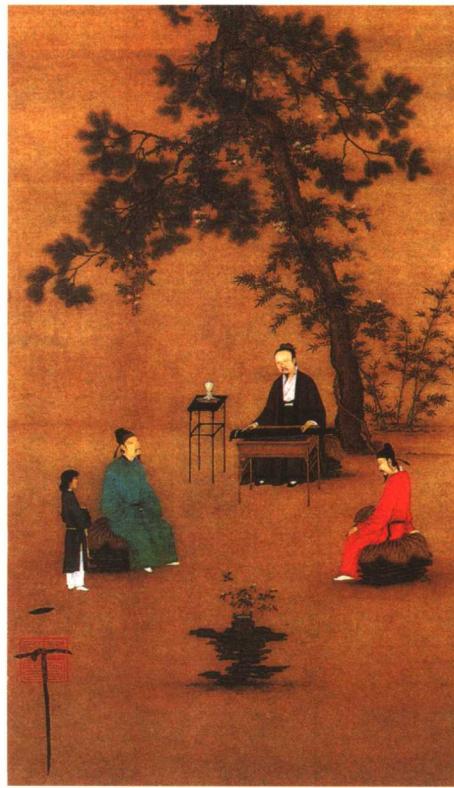
五代宋辽金人物画 3

- 68 [十六罗汉图(选二幅)] 五代·贯休
- 69 [八达春游图] 五代·赵岳
- 70 [调马图] 五代·赵岳
- 71 [射骑图] 五代·李赞华
- 72 [重屏会棋图] 五代·周文矩
- 73 [文苑图] 五代·周文矩
- 74 [勘书图] 五代·王齐翰
- 76 [韩熙载夜宴图] 五代·顾闳中
- 82 [采药图] 五代·佚名
- 83 [听琴图] 北宋·赵佶

- 84 [文会图] 北宋·赵佶
- 85 [维摩演教图] 北宋·佚名
- 93 [明妃出塞图] 金·官素然
- 95 [文姬归汉图] 金·张瑀
- 96 [婴戏图] 南宋·苏汉臣
- 97 [五百罗汉图(天台石桥)] 南宋·周季常
- 99 [五百罗汉图(罗汉洗濯)] 南宋·林庭珪
- 100 [晋文公复国图(选二)] 南宋·李唐
- 102 [罗汉图(之一)] 南宋·刘松年
- 103 [罗汉图(之二)] 南宋·刘松年
- 104 [罗汉图(之三)] 南宋·刘松年
- 105 [孔丘像] 南宋·马远
- 106 [静听松风图] 南宋·马麟
- 107 [六祖斫竹图] 南宋·梁楷
- 108 [八高僧图(选四幅)] 南宋·梁楷
- 112 [观音图] 南宋·法常
- 113 [宋仁宗皇后像] 南宋·佚名
- 114 [蕉阴击球图] 南宋·佚名
- 115 [小庭婴戏图] 南宋·佚名
- 116 [中山出游图] 南宋·龚开
- 118 [春游晚归图] 南宋·佚名
- 119 [卖浆图] 南宋·佚名
- 120 [柳荫醉归图] 南宋·佚名

- 121 [濯足图] 南宋·佚名
- 122 [槐荫消夏图] 南宋·佚名
- 123 [女孝经图] 南宋·佚名
- 124 [仙女乘鸾图] 南宋·佚名
- 125 [瑶台步月图] 南宋·佚名

元代人物画

- 128 [李仙像] 元·颜辉
- 128 [蛤蟆铁拐两仙人] 元·颜辉
- 130 [消夏图] 元·刘贯道
- 131 [梦蝶图] 元·刘贯道

- 132 [元世祖像] 元·佚名
- 132 [元世祖后像] 元·佚名
- 134 [元世祖出猎图] 元·佚名
- 135 [老子像] 元·赵孟頫
- 136 [红衣罗汉图] 元·赵孟頫
- 138 [张果见明皇图] 元·任仁发
- 139 [伯牙鼓琴图] 元·王振鹏
- 140 [玄门十子图] 元·华祖立
- 144 [杨竹西小像] 元·王绎等
- 145 [消夏图] 元·佚名
- 146 [洛神图] 元·卫九鼎
- 147 [番王礼佛图] 元·佚名
- 148 [罗汉图] 元·佚名
- 149 [挟弹游骑图] 元·赵雍
- 150 [雪夜访戴图] 元·张渥
- 151 [临李公麟九歌图] 元·张渥
- 153 [莲花网目观音像] 元·佚名
- 154 [布袋图] 元·因陀罗
- 155 [龙宫水府图] 元·朱玉
- 156 [柳院消暑图] 元·佚名

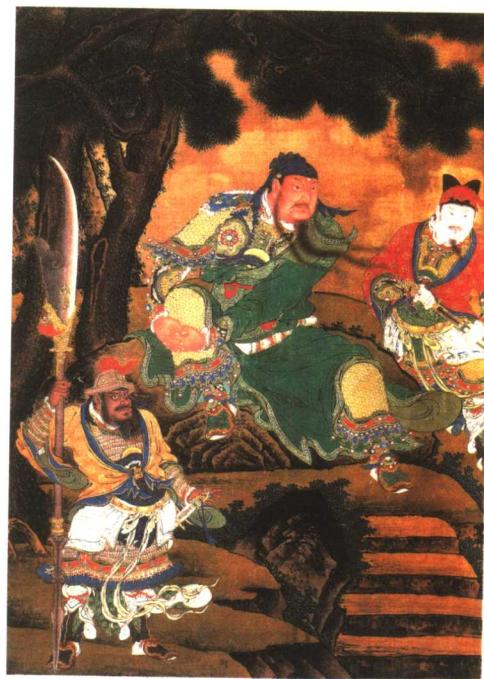

- 157 [注茶半托迦尊者像] 元·佚名
- 158 [庆有尊者像] 元·佚名
- 159 [松荫策杖图] 元·佚名
- 160 [伐阇罗尊者像] 元·佚名
- 161 [祇园大会图] 元·元僧

- 181 [沈周像] 明·周臣
- 182 [柴门送客图] 明·周臣
- 183 [雪夜访普图] 明·刘俊
- 184 [秋林觅句图] 明·万邦治
- 185 [寒山拾得图] 明·蒋贵

明代人物画 3

- 164 [杏园雅集图] 明·谢环
- 166 [琴高乘鲤图] 明·李在
- 167 [南极老人图] 明·吕纪
- 168 [八仙图] 明·张路
- 172 [吹箫女仙图] 明·张路
- 173 [高士观瀑图] 明·张路
- 174 [汉钟离渡海图] 明·赵麒
- 175 [三顾茅庐图] 明·戴进
- 176 [关羽擒将图] 明·商喜
- 178 [砺剑图] 明·黄济
- 179 [聘庞图] 明·倪端
- 180 [踏雪行吟图] 明·周臣
- 181 [流民图] 明·周臣

186 [云中送别图]

明·陶成

187 [秋风纨扇图]

明·唐寅

188 [孟蜀宫妓图]

明·唐寅

189 [湘君湘夫人图]

明·文征明

190 [人物故事图]

明·仇英

191 [松溪高士图]

明·仇英

192 [漉酒图]

明·丁云鹏

193 [释迦牟尼图]

明·丁云鹏

194 [煮茶图]

明·丁云鹏

195 [普贤像]

明·吴彬

196 [达摩面壁图]

明·宋旭

197 [女仙图]

明·郑文林

198 [龙王拜观音图]

明·佚名

199 [王时敏像]

明·曾鲸

200 [侯峒曾像]

明·曾鲸

201 [携琴观瀑图]

明·沈硕

202 [云中玉女图]

明·崔子忠

203 [云中玉女图]

明·崔子忠

204 [品古图]

明·郑重

205 [停琴品茗图]

明·陈洪绶

206 [何天章行乐图]

明·陈洪绶

207 [蕉阴丝竹图]

明·陈洪绶

208 [雅集图]

明·陈洪绶

209 [三教图]

明·陈洪绶

210 [蕉林酌酒图]

明·陈洪绶

211 [饮酒读书图]

明·陈洪绶

- 212 [斜倚熏笼图] 明·陈洪绶
- 213 [龙王礼佛图] 明·陈洪绶
- 214 [晞发图] 明·陈洪绶
- 215 [闲话宫事图] 明·陈洪绶

清代人物画 3

- 218 [郎廷极行乐图] 清·吕学
- 219 [微雨锄瓜图] 清·柳遇
- 220 [玄烨戎装图] 清·佚名
- 221 [平安春信图] 清·郎士宁
- 222 [孝庄文皇后朝服图] 清·佚名
- 223 [闲敲棋子图] 清·禹之鼎
- 224 [西郊寻梅图] 清·禹之鼎
- 225 [李清照像] 清·崔鏗
- 226 [无量寿佛图] 清·丁观鹏
- 227 [允礼小像] 清·蒋廷锡
- 228 [月曼清游图] 清·陈枚
- 229 [镜影水月图] 清·汪士慎
- 230 [佛像图] 清·金农
- 231 [元机诗意图] 清·改琦

- 233 [清平调图] 清·苏六朋
- 234 [倚栏图] 清·费丹旭
- 235 [送子得魁图] 清·任淇
- 236 [华清出浴图] 清·康涛
- 237 [瑶宫秋扇图] 清·任熊
- 238 [瞎子说唱图] 清·金廷标
- 239 [纨扇仕女图] 清·闵贞

先秦至唐人物画

中国人物画起源于何时呢？我们现在所能看到的具有中国人物画雏型的是战国时代的两幅帛画，即分别于1949于长沙楚墓出土的《人物龙凤帛画》和1973年于另一处楚墓出土的《人物御龙帛画》。这两幅帛画，以线描造型为主，形象生动，反映了先秦时期中国绘画已达到相当高的水平。到秦汉时期，大一统的局势形成，社会安定，经济繁荣，出现了以历代功臣画像为主的绘画作品，其画面构思奇特，充满粗犷、豪放之气，像著名的“马王堆‘T’型帛画”，具有着难以估量的艺术价值。

魏晋南北朝是大动乱、大灾难的时代，更是民族和文化大融合的时代，长期被禁锢的思想得到充分自由的发挥，在艺术表现上突出了个人主观情趣。人物画作品在体现外形的同时，更突出了人物性格的刻画，当然也渗透了画家自身的审美追求。东晋画家顾恺之，明确提出“以形写神”的主张，促进了人物画朝着“形神兼备”的方向发展。

唐代社会繁荣昌盛，艺术领域百花齐放。单绘画而言，既融合了秦汉的纯朴豪放，又兼具魏晋的含蓄隽永，呈现出气宇轩昂的精神风貌。唐代人物画取得空前发展。其题材广泛，涉及劳作的真实场景，郊游的奢华场面以及宫廷生活情状等，整体画面浓丽而不俗艳，工整而不繁琐，重要的代表作如《捣练图》、《虢国夫人游春图》和《历代帝王图》等，这一时期出现了众多的名家，如阎立本、张萱、吴道子等，他们的的重要作品成为后代的典范。

人物龙凤帛画

【名画档案】

战国 绢本水墨

纵31.2厘米 横23.2厘米

1949年出土于湖南长沙市

陈家大山楚墓

现藏湖南省博物馆

【画史留痕】

这件帛画于1949年发现于长沙楚墓，是我国现存最古的绘画作品之一。体现了楚国的习俗。

【名画品读】

此画面主要位置给一侧身而立的细腰女子，身着长袍、头梳长髻、双手合掌做祈祷状。她的上方和前方绘一龙一凤。凤鸟头上昂，振翼奋爪，尾翻飞，呈奋起状。龙则双足曲伸，身体蜿曲，势若扶摇直上。据考证，画中的仕女为墓主人形象，帛画无疑是葬仪中用以引导死者“灵魂升天”的铭旌。

