

中

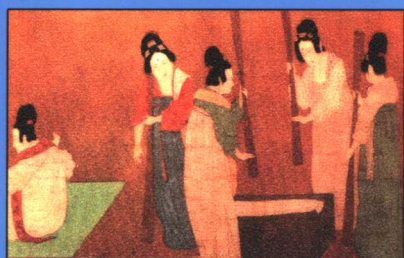
国

中华国粹系列丛书

一生不可不知道的 中国人物画

ZhonghuaGuocuiXilie

唐 译 / 编著

中国戏剧出版社

人物

YISHENGBUKE
BUZHIDAODE
RENWUHUA

画

中华国粹系列丛书

中国人物画

图书在版编目 (CIP) 数据

中华/唐译编著. -北京: 中国戏剧出版社, 2007. 6

ISBN 978-7-104-02646-4

I. 国… II. 唐… III. 传统文化-简介-中华 IV. G12

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第092843号

中华国粹系列丛书

责任编辑: 肖楠 王媛媛

责任出版: 冯志强

排 版: 魏建红

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

邮政编码: 100097

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京世艺印刷有限公司

开 本: 787mm×960mm 1/16

印 张: 192

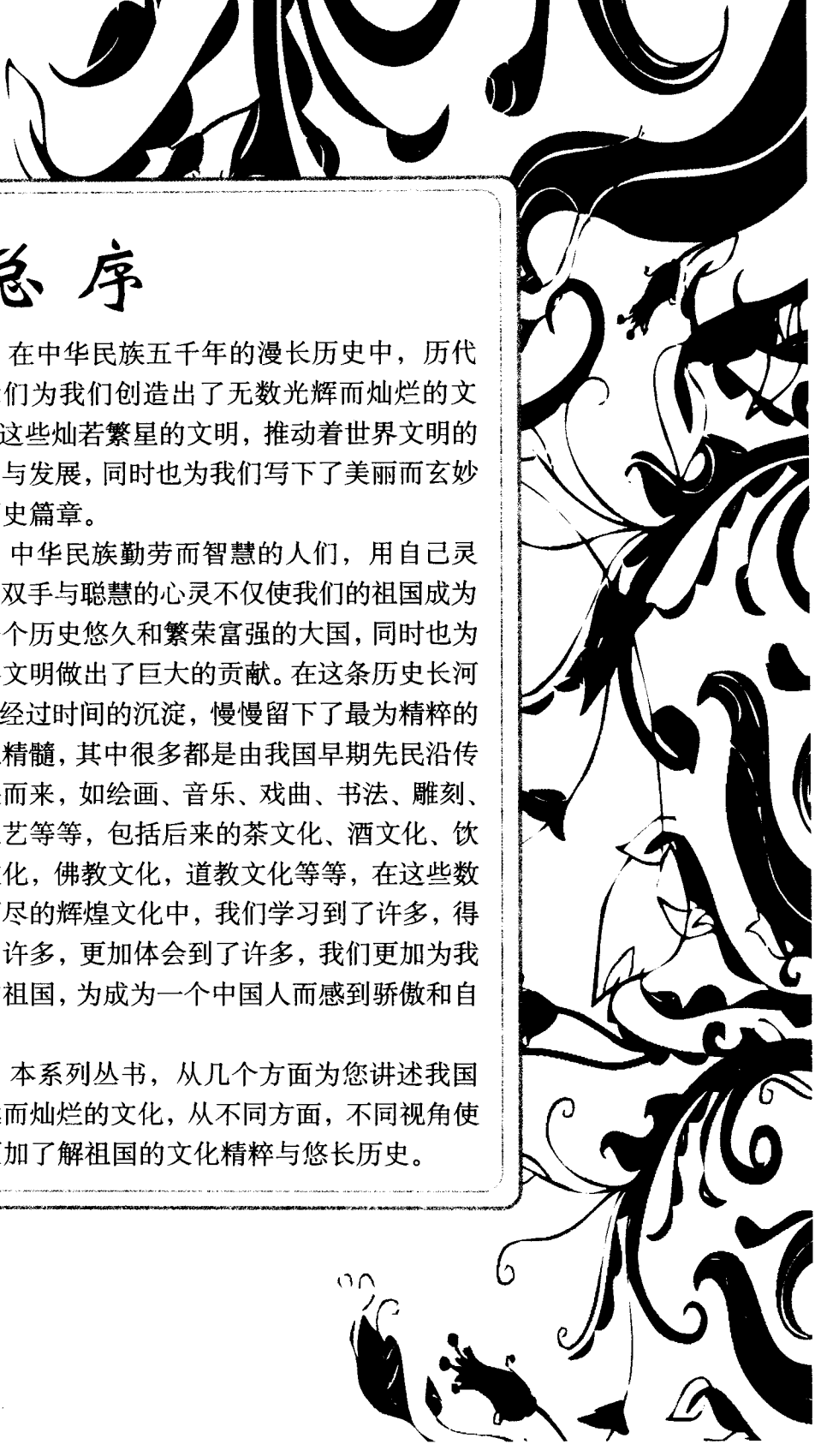
字 数: 1200千字

版 次: 2007年10月 北京第1版第1次印刷

书 号: 978-7-104-02646-4

定 价: 696.00 (全十二册)

版权所有 违者必究

A large, stylized black and white floral pattern, resembling a peony, occupies the right side of the page. It features large, flowing petals and intricate leaf details, extending from the top right towards the bottom right.

总序

在中华民族五千年的漫长历史中，历代先辈们为我们创造出了无数光辉而灿烂的文明。这些灿若繁星的文明，推动着世界文明的进步与发展，同时也为我们写下了美丽而玄妙的历史篇章。

中华民族勤劳而智慧的人们，用自己灵巧的双手与聪慧的心灵不仅使我们的祖国成为了一个历史悠久和繁荣富强的大国，同时也为世界文明做出了巨大的贡献。在这条历史长河中，经过时间的沉淀，慢慢留下了最为精粹的文化精髓，其中很多都是由我国早期先民沿传发展而来，如绘画、音乐、戏曲、书法、雕刻、手工艺等等，包括后来的茶文化、酒文化、饮食文化，佛教文化，道教文化等等，在这些数之不尽的辉煌文化中，我们学习到了许多，得到了许多，更加体会到了许多，我们更加为我们的祖国，为成为一个中国人而感到骄傲和自豪。

本系列丛书，从几个方面为您讲述我国悠远而灿烂的文化，从不同方面，不同视角使您更加了解祖国的文化精粹与悠长历史。

14	《御车图》	33	《虢国夫人游春图》
15	《君车出行图》	34	《捣练图》
16	《女史箴图》卷	35	《墓主人生活图》
17	《洛神赋图》卷	36	《簪花仕女图》
18	《列女仁智图》卷	37	《挥扇仕女图》
19	《职贡图》	38	《调琴啜茗图》
20	《北齐校书图》	39	《内人双陆图》
21	《出行图》(部分)	40	《牧马图》
22	《胡角横吹图》	41	《六尊者像》
23	《牧牛图》	42	《游骑图》
24	《伎乐天》	43	《高逸图》
25	《弥勒说法图》	44	《双骑图》
26	《授经图》	45	《骑马人物图》
27	《备骑出游图》	46	《伏羲女娲图》
28	《历代帝王图》	47	《宫乐图》
29	《步辇图》	48	《舞乐图》
30	《锁谏图》	49	《弈棋仕女图》
31	《五星二十八星宿图》	50	《双童图》
32	《伏生授经图》	51	《胡服美人图》
		52	《侍马图》
		53	《舞乐图》
		54	《反弹琵琶图》
		55	《引路菩萨图》
		56	《佛传“降魔成道”图》
		57	《观世音像》

58	《树下美人图》	82	《维摩天女像》
59	《维摩诘图》	82	《维摩诘像》
60	《各国供养人》	83	《清明上河图》(部分)
60	《各国王子图》	84	《听琴图》
61	《执扇宫女图》	85	《宋仁宗皇后像》
62	《马球图》(部分)	86	《四美图》
63	《宾客图》	87	《十六罗汉·第四尊者》
64	《乐舞图》(之一、二)	88	《采薇图》
65	《十六罗汉图·诺距罗》	89	《村医图》(部分)
66	《十六罗汉图·阿氏多》	90	《妆靓仕女图》
67	《八达春游图》	91	《番骑猎归图》
68	《卓歇图》	92	《豳风图》(部分)
69	《韩熙载夜宴图》	93	《大士像》
70	《文苑图》	94	《罗汉图》
71	《重屏会棋图》	95	《补衲图》
72	《宫中图》	96	《天女献花图》
73	《琉璃堂人物图》	97	《斗茶图》
74	《勘书图》	98	《骷髅幻戏图》
75	《阆苑女仙图》	99	《货郎图》
76	《二祖调心图》	100	《王羲之玩鹅图》
77	《番王礼佛图》	101	《秋江渔隐图》
78	《朝元仙仗图》	102	《孔子像》
79	《纺车图》	103	《踏歌图》
80	《绣枕晓镜图》	104	《西园雅集图》
81	《五马图》	105	《泼墨仙人图》

106 《八高僧故事图》

107 《太白行吟图》

108 《六祖所竹图》

109 《文姬归汉图》

110 《五百罗汉·应身观音》

111 《五百罗汉·布施贫饥》

112 《夏禹王图》

113 《观音图》

114 《十六罗汉·降龙》

115 《地藏十王图》

116 《猴侍水星神图》

117 《十六罗汉·第二尊者》

118 《瑶台步月图》

119 《百子嬉春图》

120 《女孝经图》

121 《蚕织图》

122 《十八学士图》

123 《夜宴图》

124 《田骏醉归图》

125 《维摩演教图》

126 《天官图》

127 《东丹王出行图》

128 《采药图》

129 《男女侍图》

130 《出行图》

131 《明妃出塞图》

132 《西夏王妃供养图》

133 《回鹘王子供养图》

134 《中山出游图》

135 《浴马图》

136 《红衣罗汉图》

137 《人骑图》

138 《消夏图》

139 《梦蝶图》

140 《铁拐仙人像》

141 《张果见明皇图》

142 《人马图》

143 《神骏图》(部分)

144 《高峰原妙禅师像》

145 《挟弹游骑图》

146 《狩猎人物图》

147 《伯牙鼓琴图》

148 《九歌图》

149 《瑶池仙乐图》

- 150 《杜秋娘图》
151 《洛神图》
152 《杨竹西小像》
153 《元世祖像》
154 《庆有尊者像》
155 《十六罗汉图》
156 《朝元图》
157 《杏园雅聚图》
158 《达摩六代祖师像》
159 《琴高乘鲤图》
160 《武侯高卧图》
161 《四仙拱寿图》
162 《关羽擒将图》
163 《柴门送客图》
164 《雪夜访晋图》
165 《货郎图·春景》(部分)
166 《汉钟离像》
167 《临戴进谢安东山图》
168 《伏生授经图》
169 《梅下横琴图》
170 《古贤诗意图》
171 《琵琶行图》
172 《东山携妓图》
173 《武陵春图》
174 《歌舞图》
175 《东方朔偷桃图》
176 《琵琶美人图》
177 《一团和气图》
178 《马球图》
179 《胡人出猎图》
180 《听琴图》
181 《吹箫仙女图》
182 《醉饮图》
183 《牡丹仕女图》
184 《孟蜀宫妓图》
185 《嫦娥执桂图》(部分)
186 《秋风纨扇图》
187 《湘君湘夫人图》
188 《修竹仕女图》
189 《人物故事图》
190 《桃李园图》
191 《松溪论画图》
192 《春庭行乐园》
193 《明宣宗坐像》
194 《达摩面壁图》
195 《红拂图》
196 《渊明醉归图》
197 《三教图》
198 《观音图》
199 《六祖像图》

200	《达摩图》	219	《白描仕女图》
201	《杏园夜宴图》	220	《八子观灯图》
202	《芭蕉美人图》	221	《连生贵子图》
203	《对镜仕女图》	222	《纨扇仕女图》
204	《授徒图》	223	《山鬼图》
205	《陶渊明故事图》	224	《净名居士像》(部分)
206	《钟馗图》	225	《群仙集祝图》
207	《对牛弹琴图》	226	《梅下赏月图》
208	《东坡博古图》	227	《落花独立图》
209	《踏雪寻梅图》	228	《弄莺图》
210	《朝妆缓步图》	229	《小青小影图》
211	《弄胡琴图》	230	《梅边吟思图》
212	《双英图》	231	《皆大欢喜图》
213	《李清照像》	232	《华清出浴图》
214	《仕女图》(一、二)	233	《三娘子图》
215	《无量寿佛图》	234	《婕妤挡熊图》
216	《奚官放马图》	235	《钱东像》
217	《乾隆朝服像》	236	《宫娥梳髻图》
218	《人物故事图》(之一、二)	237	《三星图》
		238	《观音图》
		239	《钟馗图》
		240	《听阮图》
		241	《梧桐仕女图》
		242	《朝云小像》
		243	《出浴图》

244 《李香君小像》

245 《罗浮梦景图》

246 《仕女图》

247 《明月种树图》

248 《清平调图》

249 《太白醉酒图》

250 《仕女图》

251 《蕉荫读书图》

252 《昭君出塞图》

253 《三羊开泰图》

254 《松溪吹箫图》

255 《王母庆寿图》

256 《济公图》

中国绘画，
可谓中华
文明的凝
神之笔，
其中的
历史与艺
术价值不
言而喻。

绘 画

在远古时期，先民们对自身状况及周围的世界都无法理解，尤其对雷鸣电闪等自然现象充满恐惧与好奇，故创造了神的形象，企图用神的力量与自然力量相抗衡，于是神话与神画诞生了。

人对自身的关注及对神的拟人化，是中国人物画产生的源头。直到汉代，中国人物画才开始脱离神的羁绊，并渐渐走入实用的路程，人物画进入到了画像的阶段。“成形莫善于画”，人物画的“成教化，助人伦”功用，被广泛地接受，“画图汉烈士，或不在画上者，子孙耻之”，“胡粉涂壁，紫青界之，画古烈士，重行书赞”，现存于汉代墓室中的壁画不仅证实了汉代人物方面的成就，也表明了汉代人物画所涉猎到的广阔的社会生活层面。

魏晋六朝时期的人物画注重对人性情和神情的表现，由此奠定了中国人物画的审美基调，并成了千古不移的准则。人们对形而上的神的关注远远超过了一般意义上的形。“以形

中国绘画，
可谓中华
文明的凝
神之笔，
其中的
历史与艺
术价值不
而喻。

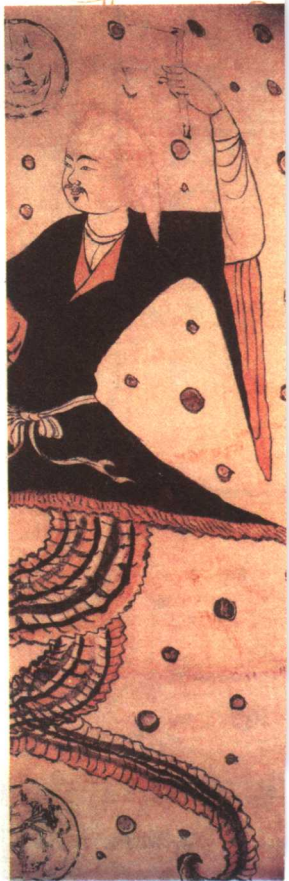

绘画

写神”、“传神”，成了中国人物画的传统。这一时期现存的作品主要有顾恺之的《女史箴图》和《洛神赋图》，还有《竹林七贤与荣启期》模印砖画，以及各石窟壁画。这一时期提出的“形神”、“气韵”等绘画审美概念也是该阶级人物画成就的概括。

唐代经济高度发达，绘画也得到了超越性的发展，尤其是人物画，形成了一种鲜明的时代风格，画技也达到了一个历史性的高度。比如阎立本的《职贡图》、《步辇图》，张萱的《虢国夫人游春图》、《捣练图》，周昉的《簪花仕女图》、《调琴品茗图》等笔下的贵族人物，丰姿绰约，肌理细腻，反映了当时的社会风尚。而被称作画圣的吴道子，“笔才一二，象已应焉”，“或从臂起，或从足先”，“守其神，专其一”，以至后人在谈论他时多加以渲染和神话，其实是对唐代人物画新的美学原则的确认。

由于宋徽宗对绘画的喜好，以及宋代画院制度的建立与兴盛，宋代绘画取得了很高的成就。

中国绘画。
可谓中华
文明的凝
神之笔。其中的
历史与艺术
价值不言而
喻。

绘画

在人物画方面，画院画师为服务于政治的需要而创作了大量的人物画，而民间人物画以身边熟悉的人和事作为描绘的对象，生动记录了宋代社会生活中的平民生活。这种平民化的风俗人物画，突破了以往以帝王、圣贤、贵妃为主的人物画局限，摆脱了“鉴戒贤愚”的人物画传统。如表现田家婴戏、村童闹学、山樵村牧，耕织货郎、七夕夜市等题材的作品，被后世固化为中国人物画表现太平盛世的永恒题材。

宋代重要的人物画家有张择端、梁楷、苏汉臣、李唐、李公麟、陈居中等。大量的石窟、墓室壁及模印砖画也是宋代人物画的重要组成部分。

元代以后，由于社会审美潮流的影响，人物画与山水、花鸟相比，已退至末席，绘画上出现了“疏于人事”的状况，人物往往成了山水画中的点缀或符号。尽管如此，但赵孟頫、刘贯道、张渥等人精于造型，刻画严谨，显示了深厚的功力。而王绎《写像秘诀》的出现，使人物画技法

中国绘画。
可谓中华
文明的凝
神之笔。其
中的历史
与艺术价
值不言而喻。

绘画

第一次得到了系统的总结。

明代人物画仍不占主要地位，但许多山水画却又是以表达人的境界而构思立意的，如踏雪寻梅、松风高士等。明四家的成就在山水，但同时亦擅长人物，尤其是唐寅、仇英，在人物画方面可以说是成就卓著。明中期的戴进、吴伟、张路，明后期的丁云鹏、陈洪绶、崔子忠在人物画方面皆能自出新意，极具声名，为时人所重。

晚清以前，清代人物画与山水花鸟相比仍呈现出颓势，但晚清海派人物画的加入，可以说是人物画历史上出现的一次可喜的反弹。其中改琦、费丹旭的仕女，胡锡圭的戏曲人物，钱慧安、吴友如、倪田等，皆得人物传神之要领，为读者所重，而任颐、任薰、任熊、任预等所画人物，题材多样，构图极具巧趣，设色大胆，不流于甜俗，将中国人物画推向新的高峰。

《御车图》

这是墓室壁画出行图中的第一乘导车。红棕色的马奋蹄首，张口翘尾，呈疾进之势。后面辇车之上坐3人，中为车；手拉缰绳，左右各坐一位武士，持戈前望。车、马、人造型准；比例恰当，色彩协调而不夸张，有写实之风。

壁画 尺寸不详 洛阳朱村东汉墓

中国绘画肇始于原始社会，至少有9000年以上的历史。中国画将远古时期以线条为主要造型手段的原始绘画发展得淋漓尽致。

《君车出行图》

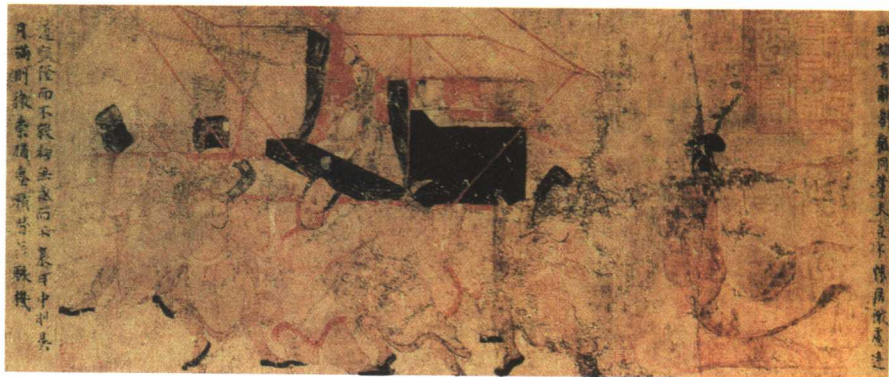
壁画 纵 70 厘米 横 134 厘米 河北安平县东汉墓

此图描绘了墓主出行的车队。前有侍卫数人，列队前行。后随车队，车为双辕白盖辒车，马昂首疾驰，整齐威严，声势显赫，可见画工渲染画面气氛的高超技艺。画面颜色沉稳大方，造型严谨，用笔工整，与西汉时期的同类作品有较大不同。

顾恺之(约345—406),东晋画家。字长康,小字虎头,晋陵无锡(今属江苏)人。工诗赋、书法,尤精绘画。时有“才绝、画绝、痴绝”之称。与曹不兴、陆探微、张僧繇合称“六朝四大家”。精通画论,其“迁想妙得”、“以形写神”等论点,对我国传统绘画的发展影响很大。传世作品有《洛神赋图》、《女史箴图》等。

《女史箴图》卷

此图系作者根据西晋张华《女史箴》一文而画的,是我国尚能见到的最早专业画家的作品之一。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。全图按题材划分,共12段,现存9段,均各有箴文。每段都相对独立,但又通过题款及人物服饰的处理等手法,使段与段之间有一种内在的联系,形成散而不乱、疏密得当的有机整体。图中人物神态宛然,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。此画为宋代绘画摹本。1860年,英法联军入侵北京,英军大尉基勇从圆明园盗出携往国外。

长卷 绢本 设色 纵24.8厘米 横348.2厘米 (英)大英博物馆藏

中国绘画肇始于原始社会,至少有8000年以上的历史。中国画将远古时期以线条为主要造型手段的原始绘画发展得淋漓尽致。