

文化部中国艺术科技研究所
美术考级指定教材

中国画 人物

俞旅葵 / 编著

文化部中国艺术科技研究所
美术考级指定教材

中国画 人物

俞旅葵 / 编著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

主 编：沈西峰

责任编辑：黄大卫 曾熠 陈轶

封面设计：bp 柏平工作室

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画·人物/俞旅葵编著. —北京：中国青年出版社，2006

文化部中国艺术科技研究所美术考级指定教材

ISBN 7-5006-7153-9

I. 中… II. 俞… III. 中国画：人物画—技法（美术）—水平考试—教材 IV.J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 078678 号

文化部中国艺术科技研究所考级中心指定教材

中国青年出版社 出版 发行

社址：北京东四 12 条 21 号 邮政编码：100708

网址：<http://www.cyp.com.cn>

<http://www.cyavp.com>

电话：(010) 64010114 (010) 84033352

北京达利天成印刷装订有限责任公司印刷 新华书店经销

*

889×1194 1/16 6.25 印张 120 千字

2006 年 9 月北京第 1 版 2006 年 9 月北京第 1 次印刷

印数：1—3 000 册 定价：32.00 元

序 言

改革开放以来,随着人民生活水平的提高和生活质量的改善,社会艺术教育逐步得到普及和发展,社会艺术水平考级应运而生。蓬勃发展的社会艺术水平考级活动,作为一种有广泛群众基础的社会现象,已经成为专业艺术教育的补充形式,成为普及艺术教育、提高国民素质的重要手段。近年来,在党和国家领导人的关心以及主管部门的积极努力下,社会艺术水平考级工作受到了前所未有的高度重视。文化部《社会艺术水平考级管理办法》的公布,为社会艺术水平考级工作健康有序地发展提供了法规保障,使之纳入了规范化管理的轨道,也使社会艺术水平考级活动迎来了不可多得的发展机遇。

美术考级是社会艺术水平考级的一个重要组成部分,它是在规范的操作程序下通过统一的评判标准对参加考级人员美术方面的艺术水平进行评比和认定的一种测试方式,是检验教学质量和学习成果的一种重要途径。美术考级同其他社会艺术水平考级一样,是适应社会发展需要的产物,它满足了人民群众日益增长的物质文化需求,使人们在认识美、掌握美、展现美的过程中,提高了艺术修养、陶冶了精神情操、人文素质得到了进一步升华。美术考级的目的是普及美术教育、提高国民素质。

为了给读者提供一套简明扼要、深入浅出、图文并茂、针对性强的美术考级教材,我们组织有关专家学者编写了这套美术考级教材。这套教材内容丰富、文字精练、视角多样、高雅美观,是参加美术考级者和美术考级指导教师应备的实用教材,也是广大美术爱好者登堂入室的工具书。

这套美术考级教材的面世,倾注了编著者大量的心血,中国青年出版社也为它的出版发行付出了努力,在此一并表示感谢。同时,对社会各界对美术考级工作的关心和支持表示感谢。

这套美术考级教材中存在的不足之处,敬请有关专家学者和广大读者批评指正。

中国艺术科技研究所考级中心

前言

人物画是中国传统绘画三大科（山水画、花鸟画、人物画）中最早出现的一科，是中国绘画艺术独立和走向成熟的标志。人物画内容多样，题材广泛，分为历史画、风俗画、肖像画、仕女画等。画法上大致可分为工笔重彩与泼墨写意两大类。人物画是中国画中直接反映现实的画科，它不仅具有独特的艺术价值，还具有其他画科难以比拟的史学价值和社会学价值。

人物画考级是社会艺术水平考级的一个重要组成部分，它是在规范的操作程序下，通过统一的评判标准，对参加考级人员人物绘画水平进行评比和认定的一种测试方式，是检验教学质量和学习成果的一种重要途径。人物画考级同其他社会艺术水平考级一样，是适应社会发展需要的产物。它满足了人民群众日益增长的文化需求，使人们在学习的过程中逐步提高专业水平，加强艺术修养，陶冶精神情操，从而整体提高社会的人文素质。人物画考级的目的是普及美术教育，提高国民素质。

这本人物画考级教材是为了满足参加人物画考级的考生的需要而编写的，分人物画概要、人物画技法（工笔技法和写意技法）、人物画考级、人物画欣赏四个部分。内容简明扼要，深入浅出，图文并茂，针对性强，力求使读者充分领略中国人物画的发展脉络及深远博大的艺术渊源，加强艺术修养，使学习绘画者快速领悟人物画技法的关键，迅速提高专业水平，同时准确把握考试内容及内涵，明确考试目的，从而取得优异成绩。这本教材是人物画考级者和指导教师必备的实用手册，也是初涉人物画学习者及爱好者的工具书。

这本教材的出版，承蒙中国青年出版社鼎力协助，并得到中国艺术科技研究所考级中心的充分肯定与支持，在此表示诚挚的谢意。

由于时间和水平所限，不足之处难免，敬请读者批评指正。

俞旅葵

2006年9月

目 录

序言

前言

第一章 人物画概要 1

第二章 人物画技法 16

第一节 工笔人物画技法 16

第二节 写意人物画技法 42

第三章 人物画考级 55

第一节 1~3级考级要求与作品评析 55

第二节 4~6级考级要求与作品评析 60

第三节 7~8级考级要求与作品评析 65

第四节 9~10级考级要求与作品评析 69

第五节 人物画考级大纲 74

第四章 人物画欣赏 75

第一章 人物画概要

一、人物画的起源

人物画是以人物的形象和活动为主体的绘画。按题材可分为道释画、仕女画、肖像画、风俗画、历史故事画等。按技法可分为工笔人物、写意人物、水墨人物、白描人物等。在中国绘画领域里，人物画的历史最悠久。中国人物画的起源，是在一个并不具有独立意义的绘画题材基础上展开的。原始时代彩陶上的纹饰和崖壁上的岩画，严格来说还不是绘画，只能称之为艺术的起源。仰韶文化西安半坡遗址出土的彩陶上的人面形图案可称为最早的、处于朦胧状态的人物画。新石器时代的陶盆内绘舞蹈彩纹通常被称为最早的具有情节的人物画，它表现了人的活动，反映了美术作品对人的关注（见图1）。因人物画具有“成教化、助人伦”的功用，很快被社会发掘并被广泛接受，因而得到了前所未有的发展。现存的楚国帛画，证明了当时人物画的杰出成就，更反映了当时图画圣贤的风俗（见图2）。到了汉代，绘画活动更系统化，被广泛用于社会统治之中。汉代墓室中的壁画表明人物画的表现已扩展到记录社会生活的各个方面（见下页图3）。

二、魏、晋、南北朝的人物画

汉代之后，随着社会对艺术审美的愈加关注，人物画的发展也随之进入了历史的转型期。这一时期的人物画脱离了前期的稚拙风格，开始讲究绘画的技法，“形神”、“气韵”、“骨法”等审美概念是对这一时期人物画成就的概括，出现了许多被后世所称道的大师。曹不兴、戴逵、顾恺之、陆探微、张僧繇等，获得了较高的成就，对人物画的发展做出了一定的贡献。这一时期代表性的作品主要有顾恺之的《女史箴图》（见第3页图4）和《洛神赋图》。顾恺之的用笔，犹如春蚕吐丝，描法很细。另外，一些模印砖画和石窟壁画等，也都表明了魏、晋、南北朝

图1 舞蹈彩陶纹 新石器时代

此陶盆 1973 年于青海大通孙家寨出土，陶盆内绘有三组人物，每组五人，携手共舞，具有独特的装饰艺味。它以强烈的艺术感染力和浓郁的生活气息，成为原始时代最重要的艺术品之一。

图2 龙凤仕女图 楚国帛画

此图 1949 年出土于湖南长沙陈家大山楚墓。画中的人物是墓主的肖像，长袍细腰，合掌祈祷。奋起的凤、直上的龙，均为吉祥之物。此图以线为主要造型手段，用线生涩、古拙，体现了中国早期人物画的特征。

◀图3 侯妻墓帛画 西汉

此帛画1972年出土于湖南长沙马王堆一号汉墓，是“T”字形旌幡，主要描绘祈祝墓主魂灵升天的内容。作品分天上、人间、冥府三部分，整个画面通过两条穿壁游龙连成一个整体，具有丰富的神话内容和瑰丽的浪漫色彩。帛画线条精细，施以朱砂、石青、白粉等矿物颜料，鲜明富丽。

时期的人物画在绘画技法方面的卓越成就。

三、隋、唐的人物画

隋代虽然只有30余年的历史,但是在人物绘画方面,却能综合秦、汉以后南北朝发展起来的各种形式与各种表现方法。这时期出现了展子虔、董伯仁、郑法士等一些著名画家(见图5)。在绘画史上,隋代的绘画成为从魏、晋、南北朝时期过渡到唐代的一座桥梁。展子虔的绘画“描法甚细,随以色晕”,是从顾恺之而来。进入大唐盛世,人物画得到了更大的发展。由于经济的发达与社会上层统治者的需要和爱好,道释画、肖像仕女画风靡一时。初唐时期,阎立本的《步辇图》描绘了唐太宗乘坐步辇接见来使的场景,其画“变古象今,天下取则”。唐代中期,有“画圣”之称的吴道子则把唐代人物画带入了一个更为成熟的境地。吴道子的绘画之妙在于“笔才一二,象已应焉”,其所画人物“须云髻,数尺飞动。毛根出肉,力健有余。”另外,张萱的《虢国夫人游春图》(见下页图8)、《捣练图》和周昉的《簪花仕女图》(见第5页图9)等,都是唐代人物画的杰出代表。

四、五代的人物画

五代时期的绘画随着经济和文化

图4 女史箴图 晋·顾恺之

顾恺之(约345~406),东晋画家,晋陵无锡(今属江苏)人。其“迁想妙得”、“以形写神”等论点,对我国传统绘画的发展影响颇深。与曹不兴、陆探微、张僧繇合称“六朝四大家”,其传世作品还有《洛神赋图》等。《女史箴图》描绘了古代宫廷仕女的节仪行为。人物造型准确,动态自然,表情变化微妙,线条飘逸,富于韵律,体现了中国古代艺术的秀雅和高贵,是现在能够见到的我国最早的专业画家的作品之一。

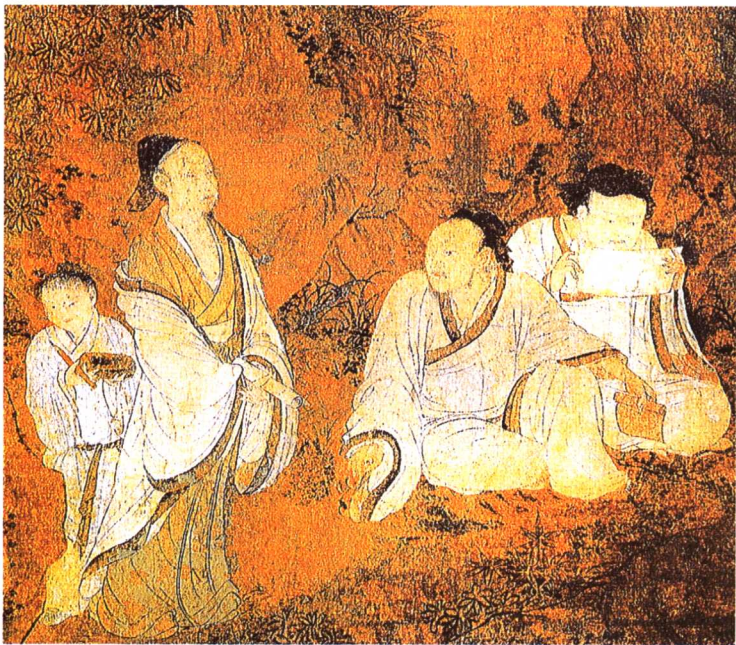

图5 授经图 隋·展子虔

展子虔(520~616),渤海(今山东阳信)人。历经北齐、北周、隋三个朝代,擅画人物、山水、车马。从此图中可以看出展子虔刻画人物手法之高超。人物造型准确,衣褶用“高古游丝描”绘出,线条流畅,人物面部用淡彩晕染,神态生动,背景粗疏点染后,更衬出人物清逸潇洒的学者风范。

图6 历代帝王图(局部) 唐·阎立本

阎立本(?~673),唐代画家,雍州万年(今陕西西安)人。擅画人物、车马、台阁,尤长于政治题材的历史画和肖像画的创作。传世作品有《历代帝王图》、《锁谏图》、《步辇图》等。《历代帝王图》由13个帝王的肖像构成,比较集中地体现了阎立本的肖像画才能和艺术成就。准确地把握了“王者之尊”的帝王精神气质和个性。

图7 维摩诘(局部) 唐·吴道子

吴道子(约686~760前后),阳翟(今河南禹县)人。擅画人物、鸟兽、草木、台阁。笔迹落落,气势雄劲,曾作壁画三百余间,“奇迹异状,无一同者”。传世作品有《天王送子图》、《孔雀明王像》、《大护法神像》等,皆为后人托名摹本。

图8 虢国夫人游春图 唐·张萱

张萱,生卒年不详,京兆(今陕西西安)人。工画人物,尤擅绘贵族妇人,名冠当时。传世作品还有《捣练图》等。《虢国夫人游春图》绘的是天宝十一年(752年),唐玄宗的宠妃杨玉环的三姊虢国夫人及其眷从出游赏春的情景。画家虽不着背景,但以错落自然、疏密有致的构图,人与马舒缓从容的动势,反映了游春的主题。作品格调活泼明快,华丽典雅,颇具装饰意味。

图9 簪花仕女图 唐·周昉

周昉，生卒年不详，京兆（今陕西西安）人。擅画贵族人物肖像和佛像，尤以仕女画见长，传世作品还有《挥扇仕女图》、《调琴啜茗图》等。该图分为“戏犬”、“漫步”、“看花”、“簪花”四个情节，描绘了春夏时节一群贵妇在庭院中游戏赏花的生活情景。构图错落有致，人物形象丰腴肥硕，神态安详，线条勾画细劲流畅，石质颜料和透明植物色兼用，设色浓丽，显示出肌肤柔嫩和服饰轻薄的质感。

的进一步发展，有了新的突破与发展。五代绘画达到了中国古代绘画的新水平，它继承了唐代的传统。周文矩、顾闳中、赵幹、贯休等是这一时期的重要画家，其中顾闳中的《韩熙载夜宴图》（见图10）代表了这一时期人物画的水平。此画被巧妙地分隔成五段，描绘了韩家夜宴的各个不同情景。此画的造型、用笔、设色皆显深厚功力，人物造型准确、神情姿态生动传神。用笔精熟、线条刚柔并济，与晋、

图10 韩熙载夜宴图（上图为全图，下图为局部） 五代·顾闳中

顾闳中（937~975），五代南唐画家，江南人。擅画人物，尤长于刻画人物神情意态。这幅作品是其惟一的传世之作。该图以长卷的形式描绘了五代南唐大臣韩熙载放纵不羁的夜生活。全画共分为“听乐”、“观舞”、“歇息”、“清吹”、“散宴”五部分。每段以屏风相隔，切换自然，线条工整，设色沉着，对人物神态的刻画入微，是一幅经典之作。

唐人物画的匀细线不同，线条多方折、顿挫。用色浓重，层层加深，也配以淡彩，变化自然。此画在美术史上有很重要的地位，各种技法已臻成熟、完备，代表了古代工笔重彩的最高水平。

五代、两宋时期的人物画，从唐代的“绚烂求备”走向“备中求变”，在传统的基础上不断做新的开拓。

五、宋代的人物画

宋立国后，随着经济的发达，设置了“翰林图画院”，罗集四散在各地的画家。画院设立，始于五代后蜀。溯自汉代设立“画室”，发展到规模庞大的宋代翰林图画院，经过了将近9个世纪。宋代画院的设立，对绘画艺术在当时的繁荣起了巨大作用，一大批画院画家将用于表现山水的水墨画法用于人物画的创作中。大画家如王霁、石恪、高元亨、句龙爽、李公麟、晁补之、苏汉臣、李嵩、梁楷及宋末的龚开等，都自立新意，对绘画艺术的发展有所贡献。南宋时期，受禅宗思想的影响，提倡写意人物，中国人物画开始转向抒发作者的情感。以梁楷的水墨简笔人物为代表，逸笔草草而神韵顿生，富有创新精神，为画史所重（见图11、图12，下页图13）。两宋人物画的题材范围也比以前更为广阔和丰富。风俗画是宋代人物画的一大特色，一些表现村童闹学、耕织、货郎、七夕夜市等题材的作品，

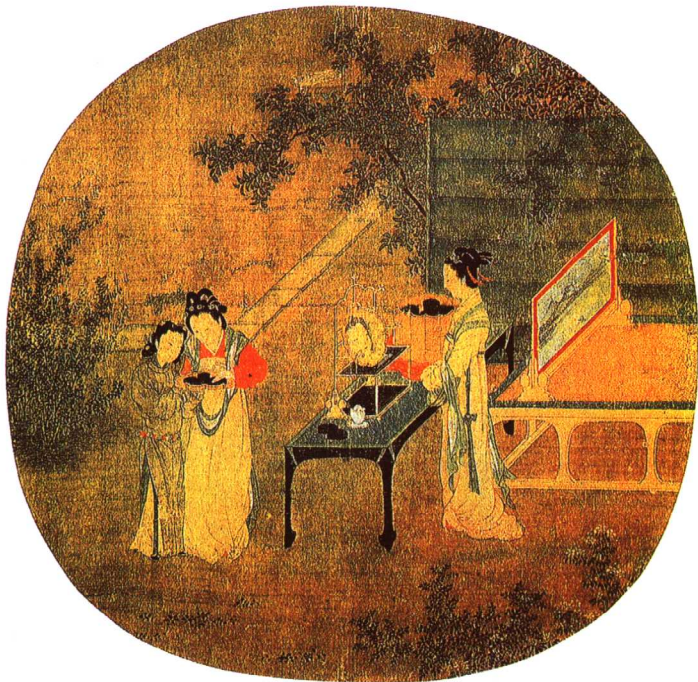

图11 绣枕晓镜图 宋·王诜

王诜（1037～约1093），字晋卿，太原（今属山西）人。其画风受李成、王维影响，被称为“不古不今，自成一派”。图中描绘一妇人对镜沉思，仪态端庄，一侍女手捧茶盘，另一妇人正伸手去盘中取食盒。用笔细腻圆润，设色妍丽清秀，景物表现细致，画面有一种安逸、闲适的气氛。

图12 秋江渔隐图 宋·马远

马远（约1170～1260）南宋画家，字遥文，号钦山，钱塘（今浙江杭州）人。此图画面单纯，一老渔翁抱桨伏在船头酣睡。头部处理很见功力，须发用传统描法，面部的晕染富有体积感，这在古代绘画中很少见。另外他还以线条的变化表现出物象的不同质感，体现出了马远人物画创作的造诣。

► 图13 六祖斫竹图
宋·梁楷

梁楷，南宋画家，生卒年不详。其性格豪放不羁，不耐画院规矩，人称“梁风（疯）子”。其画分两体：一曰“细笔”，宗法唐代吴道子、北宋李公麟，衣褶用尖笔作细长撇捺，转折劲利，称“折芦描”；一曰“减笔”，继承五代石恪，寥寥数笔，概括飘逸。对明清的许多画家有很大的影响。

► 图14 猴侍星神图
宋·张思恭

张思恭，南宋画家，生卒年不详。人物以勾描填彩绘出，造型准确，线条宗法吴道子，流畅自如。小猴子以没骨法写出，富有质感。此图是南宋仅存的一幅水星神图，殊为珍贵。

生动记录了宋代社会生活中的平民生活，拓宽了以帝王、圣贤、贵妃为主的人物画格局，并被后世固化为中国人物画的永恒题材。题材的扩大、形式的增多，为这时期人物画的发展开阔了前景。

六、元代的人物画

元代人物画的发展，不如花鸟画，更不如山水画。由于异族统治者采取高压政策，当时的众多画家，尤其是士大夫画家，对人生抱一种冷淡的态度，在画作中尽量避开接触社会、反映社会的内容。多

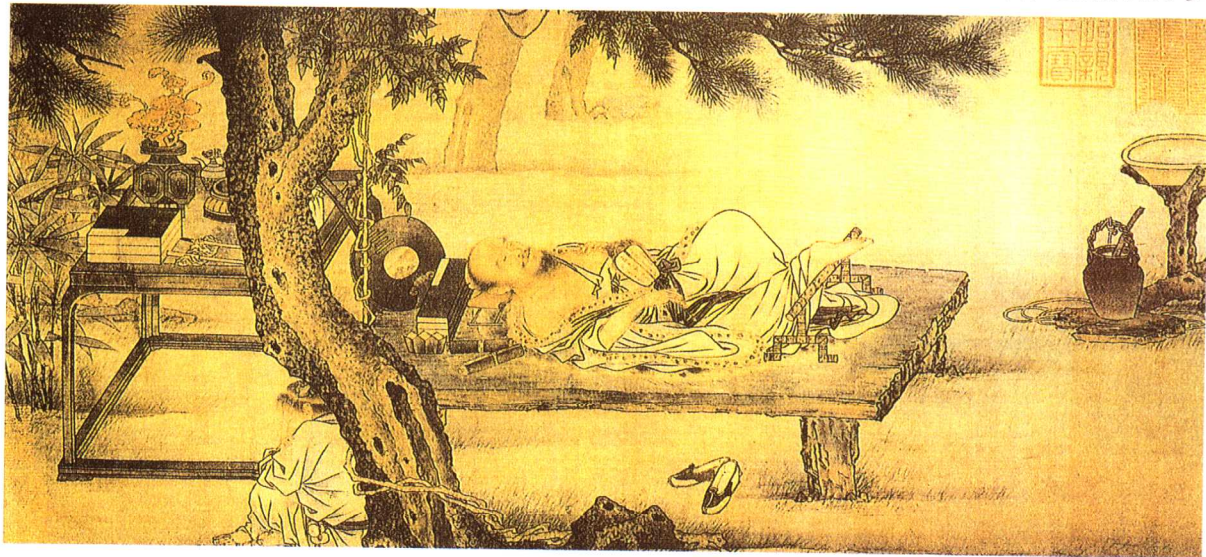

图15 梦蝶图 元·刘贯道

刘贯道，生卒年不详，元代画家，中山（今河北定县）人。擅画山水、花鸟、石竹、人兽，无所不包，尤擅宗教绘画。此图取材于“庄周梦蝶”的典故。庄周袒胸仰卧于石榻之上，正处于梦中，其上一对蝴蝶翩然而舞，点明画题。用笔细利削劲，晕染浓淡有致。

图16 朝元图·奉宝玉女(局部) 元

《朝元图》是山西省芮城永乐宫壁画之一，用线挺劲，色彩丰富，是我国古代人物画较高水平的范例，也是东方14世纪宗教绘画中比较重要的作品。

图17 元世祖像 元·佚名

元世祖忽必烈绘像。画家用淡色晕染脸部不同的部位，以线条勾出耳、鼻、眼及眼角的鱼尾纹，用笔细谨、传神，毫不呆板。此画出自服务于宫廷的肖像画家之手，代表了元代肖像画的创作水平。

图18 元世祖后像 元·佚名

元世祖后彻伯尔头戴珍珠罍罍冠，身着金锦衣缘朱袍的半身绘像。面容丰满，神态雍容，应出于宫廷画家之手。

用笔墨形式，表达“逸”的思想，故而表现出了与前代完全不同的画风。元代人物画因王绎《写像秘诀》的出现，使这一题材的绘画技法第一次得到了系统总结。书中提出画肖像必须注重对方“真性情”的发现，然后“静而求之”。创作上，赵孟頫对元代的人物画有特殊贡献，他的人物画得力于多方面的艺术修养，从唐宋古法中脱颖而出，同时又糅合了山水画画法和书法的功力，所以其画被认为开时代风气之先（见图19）。元代人物画的成就也可以从石窟、寺观壁画中得到一些基本认识。元代肖像画因为需求者多，而酬谢亦丰厚，故画者众多，其中不单有画工，也有学士。元代的绘画，是我国绘画史上开始风格大转变的时期，士大夫画家对艺术的敏感，充分表现在对笔墨艺术效果和它的独特作用的认识与实践上。元代绘画的这种转变，对于明清绘画，特别是对文人画的发展，有着更为深刻的影响。

图19 浴马图 元·赵孟頫

赵孟頫(1254~1322)元代书画家、文学家，湖州（今浙江）人。通晓音律，擅鉴定古物，于书法、绘画成就最高。并力主变革南宋院体格调，遥追五代、北宋法度，开创了元代新画风。此图为工笔青绿设色画。绘骏马14匹，动静相间，疏密得当，显示出画家构图功力之高深。人物的造型及表现手段取法唐代阎立本，以线描勾勒，用笔凝重，设色浓丽。

七、明代的人物画

明代的人物画不及山水画、花鸟画盛行。其画法基本上继承前代传统。一种学李公麟，作白描形式；一种工笔细密，设色浓丽，继承宋代画院的传统；还有一种学梁楷画风，三笔两笔，水墨点染，具有文人写意特色；更有一种用笔旋转，用线质朴，形象作“躯干伟岸”者。这四种画法中，以前两种较为普遍。

绘画题材比较狭窄，所画内容除了历史人物外，画士大夫与仕女较多。还有不少作品，人物与山水相结合，全局看去以山水为体，但画中人物很突出，足以表达人物的各种活动。明代中叶以前，以画山水著名又兼长人物的有戴进、吴伟等。明代中叶的人物画家中，较为突出的当推唐寅与仇英。唐寅和仇英的工笔人物可称得上吴门写实人物画的绝响（见下页图22、图23）。明代中叶以后，以丁云鹏、陈洪绶、崔子忠及曾鲸为代表（见第13页图24、图25）。

明代的人物画的发展首先经历了明代前期院体浙派的写实风格和纪实主题，有宋代院体的艺术风貌。至中期，吴门（在今江苏苏州）一带的文人画家，将兴趣集中到仕女画上。明末人物画派纷呈，徐渭的大写意人物和造型奇异的“南陈北崔”及注重写真的“波臣派”，是明末最具个性的人物画风。