

中国肖像画史

王树村
编著

姜彦文
方博
杨文
整理

河北美术出版社

中国肖像画史

王树村 编著

姜彦文 方博 整理

河北美术出版社

责任编辑：尉彬 李菁华
装帧设计：张志伟 高彦军
责任校对：王素欣 李宏 张春艳

图书在版编目(CIP)数据

中国肖像画史 / 王树村主编；姜彦文整理. -- 石家庄：河北美术出版社，2015.11
(王树村先生民间美术研究著作系列)
ISBN 978-7-5310-6731-3
I. ①中… II. ①王… ②姜… III. ①中国画—人物画—绘画史—中国 IV. ①J212.092
中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第205988号

中国肖像画史

王树村 / 主编
出版：河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮编：050071
电话：0311-85915040
网址：www.hebms.com
印刷：北京图文天地制版印刷有限公司
开本：889毫米×1194毫米 1/16
印张：24
版次：2016年6月第1版
印次：2016年6月第1次印刷
定价：258.00元

中国肖像画史

导 读

肖像画是传统人物画的一个重要组成部分，有着悠久的历史。除了艺术史上的价值，肖像画还是历史研究的珍贵形象史料，具有不可替代的作用。

中国古代并没有“肖像画”的称谓，类似的作品常被称为“写照”、“写照”、“写真”、“传神”等，即以描绘具体人物相貌为目的的人物画。早期的肖像画，其功用多与巫术及礼仪密切相关，后逐渐成为辅助政治教化的手段，即所谓“成教化、助人伦”。元明清时代，在山水画、花鸟画大兴，而传统人物画渐趋衰落的背景下，肖像画的内容、形式、技法等诸多方面却均获得了较大的发展。

本书名为《中国肖像画史》，即希望从美术史的角度，深入挖掘史料，系统梳理脉络，以求全面阐述我国肖像画艺术的发展历程及其独特魅力之所在。

一

本书是王树村先生的遗著，未刊稿。王树村（1923—2009），男，汉族，天津人。早年在天津市立美术馆绘画传习班学习绘画，后入读华北大学文艺部，曾在中央美术学院专修美术史论。先后在《美术》编辑部、中国美术研究所、中国艺术研究院从事创作、编辑、研究工作。王树村先生是我国杰出的美术史论家、民间美术收藏家。他一生致力于民间美术的收藏与研究，为保护与发扬中国传统文化贡献了毕生精力，出版著作七十余

「王树村」：《中国美术全集·绘画编》9·石刻线画》，上海：上海人民美术出版社，1988年。

② 在《抚今追昔：王树村旧迹遗痕注》一书中，首次系统地披露了王先生一系列的山水画作品，技法成熟，风格质朴，格调清雅。参见王树村：《抚今追昔：王树村旧迹遗痕注》，林小枫、刘莹编，北京：中国轻工业出版社，2010年。

部，是中国民间美术理论的奠基人之一。

2009年，在王树村先生病重之时，征得本人及家属同意后，天津市非物质文化遗产保护中心（以下简称“非遗中心”）系统收藏了先生的大量手稿、信件、书稿、照片、笔记、日记等珍贵资料。随后，又专门成立整理小组，进行了耐心、细致的分类、编目工作。笔者有幸成为整理小组的一员，带领天津美术学院美术史论系的同学，参与其中。基本工作完成后，为了将这些材料公之于众，惠及广大读者，非遗中心制定了一系列出版计划，其中就包括这部《中国肖像画史》。2014年，非遗中心与河北美术出版社达成共识，决定率先出版此书。

众所周知，王树村先生的主要研究领域是民间美术，并以年画为中心。而鲜为人知的是，他的学术兴趣极为广泛，比如他曾主编《中国美术全集》中的“石刻线画”^①卷。同时，他还是一位出色的画家^②。而这部《中国肖像画史》，则又让我们发现了王先生在美术史研究的一个新领域。

二

因为书稿中没有明确的写作时间，在整理的过程中，最早困扰我们的问题便是这部书的创作时间。这里的“创作时间”可以作广义、狭义两种理解。广义的创作时间即指：从构思到初稿，从修改到定稿的全过程。而对于狭义的创作时间，则可认为是初稿的完成时间，或是作者将文字首次誊写到稿纸上的时间。后期再行的修改、增补，并不包括在内。我们所讨论的“创作时间”仅指狭义的创作时间，也就是王先生初稿的完成时间。由于书稿通篇鲜有关于时间的记述，笔者只能凭借字里行间的细微之处及其他蛛丝马迹，顺藤摸瓜，从一些相关侧面进行分析。以下分“信笺使用”“日记记载”“书稿笔迹”三部分进行论述：

在对书稿进行整理之初，为便于检索、定位及重新整合，整理者将书稿的每页统一编号，共编为1-669号。

（一）信笺使用。书稿基本以《中国美术报》信笺写就（1-217、221-647、658-669）。总体观之，整齐划一，赏心悦目，展现了作者细致严谨

的治学态度。《中国美术报》创刊于1985年7月5日，1990年1月1日停刊。可知该信笺是在1985年7月5日报纸创刊后印刷的。所以，王先生的创作时间不会早于1985年7月5日。

书稿中还间或出现过另外两种信笺，分别是“北京市电车公司印刷厂”及“新加坡捷达智力发展中心”信笺。第218-220号书稿使用的是“北京市电车公司印刷厂出品”信笺。该笺右下角标有“九四·六”的印刷字体。通常理解，此应为该笺的印制时间，即1994年6月。也就是说，第218-220号书稿的创作时间不会早于1994年6月。

第648-657号书稿使用的是“新加坡捷达智力发展中心”信笺。此信笺的印刷文字为繁体中文，这在当时的国内较为少见。由此推测，该信笺应为王先生在新加坡所得。在已公开的王先生日记中，1997年的日记里有其访问新加坡的记载。³同时，信笺上还印有新加坡捷达智力发展中心的联系电话：5695320、5694262，传真：5695320。此电话号码均为7位。2001年1月20日，新加坡政府宣布，电话号码于2002年3月起，将从七位数升至八位。可见，信笺印刷在2002年3月之前。这又与王先生1997年赴新加坡讲学的时间吻合。由此推之，他是在新加坡期间，临时用“新加坡捷达智力发展中心”的信笺以作替代。

综上所述，可以认为《中国肖像画史》书稿的大致创作时间是1985年7月5日后至1997年2月。当然，在此之后，王先生仍有可能继续撰写该书稿。

（二）日记记载。在已公开的王树村先生1996年日记中有载：“十月一日⁴，继写《肖像画史》⁵。”这是目前所知王先生日记中关于该书稿的唯一记载。当然，整理者也期待随着王先生日记的逐渐公开，有更多线索得以浮出水面。

（三）书稿笔迹。在第489号书稿上，右下角有王先生笔迹“1991.6”的字样，通常理解为“1991年6月”，即王先生撰写本页书稿的时间为1991年6月。“书稿笔迹”及“日记记载”这两处线索，是作者创作某一页书稿的明确时间，都恰好符合通过“信笺使用”推测出的结论。这也从侧面印证了推测结论的合理性。

³「一月十三日，到新加坡，盛夏之感，植物多奇态。二月七日至十日，游马来西亚。十五日，在新加坡国立大学讲《中国明末版画艺术及其他》。二十六日，返香港转赴蛇口。」《抚今追昔——王树村旧迹遗痕注》，第215页。

⁴「十月一日」为1996年10月1日。

⁵《抚今追昔——王树村旧迹遗痕注》，第214页。

王先生晚年笔耕不辍、著述颇丰。仅在 20 世纪 90 年代，就有二十余部著作问世。由此可以肯定的是，他在创作《中国肖像画史》的同时，还在撰写着多部书稿。这才会出现推论中如此宽泛的时间概念。

三

关于肖像画的概念与性质，学者们有过诸多讨论。目前较为流行的观点认为：在现实生活中或历史上确有其人，并且肖似其人的绘画，被称之为“肖像画”。对此，单国强先生曾有过更为翔实的论述。他认为“肖像画的性质（亦即基本属性、主要特点）可归纳为四点：客观性——实有其人，真实性——外形酷似，生动性——神采奕奕，专一性——旨在人像”。由此也可以作出肖像画的定义，即“以现实生活中或历史上客观存在的人物为描绘对象，通过以形写神、迁想妙得等创作方法，着重刻画出人物本身特定的外形特征和内心精神，达到形神兼备境界的绘画。”^⑥通览王树村先生的这部书稿，虽然对于肖像画的定义未用过多笔墨，但其所表达的基本思想还是与以上论述不谋而合的。

同时，有必要明确的是肖像画与人物画的关系问题。肖像画是人物画的一个分支，是人物画一个有机的组成部分。在人物画的发展过程中，肖像画始终发挥着至关重要的作用。宋代以前，人物画是中国绘画的主流，五代以后，随着山水、花鸟题材的发展，人物画则相对衰落。而此后肖像画的繁荣发展，则在一定程度上弥补了人物画的颓势。在宋代以前，肖像画与人物画没有明确界限，许多作品既是肖像画，也是人物画。两宋时期，随着绘画门类的专业化趋向，在肖像画领域出现了专职画家，肖像画才逐渐从人物画中独立出来。因此，在肖像画与人物画之间存在着一个“过渡地带”，或者说是“中间环节”，亦可称为“具有肖像画性质的人物画”。本书稿中涉及的某些作品即是这种“肖像性人物画”。不仅如此，在肖像画难得一见的情况下，正可以通过人物画的表现反推肖像画的状况。此外，对于宋以前的所有传世肖像画作品似乎都可以再讨论，主要的原因不仅仅是无法确定其肖像画的性质，我们甚至无法确定作品的准确时代。

⑥ 参见单国强：《试论古代肖像画性质》，《故宫博物院院刊》1986年第4期，第50—60页，图版1、11。

上文已述，本书完成于 20 世纪 90 年代，限于当时的条件，王树村先生是利用有限的史料，重构了一段历史，不妥之处在所难免。但作为名家撰写的中国肖像画史的第一部专著，其开创意义更值得肯定，这是今天的我们阅读这本著作时应该考虑到的。

四

我国肖像画的历史可以上溯至商周时代。根据“伊尹画九主”“武丁梦画”等史料记载，早在商代就已有肖像画的制作。春秋战国和秦汉的记载就更多了。今天的战国至秦汉绘画遗存大多与墓葬有关，从出土的《人物龙凤帛画》《马王堆一号汉墓帛画》等作品中可以看出当时肖像画的发展状况。不过，这还只是肖像画发展的初级阶段。

魏晋南北朝时期，肖像画有了新的发展。顾恺之、陆探微、张僧繇、曹仲达、杨子华等均是肖像画创作的大家，不同的艺术风格也逐渐形成，如“秀骨清象”“春蚕吐丝”“曹衣出水”“简易标美”等。更重要的还在于，此时的肖像画开始注意“形”与“神”的关系，提出“以形写神”“传神写照”的理论，主张将人物形象与内在精神气质的表现结合起来，刻画出时代的神气与风骨。这也标志着肖像画开始步入风格成熟的历史阶段。

隋唐五代是肖像画获得重大进展的时代，出现了郑法士、阎立德、阎立本、尉迟乙僧、吴道子、张萱、周昉、孙位、高太冲、顾闳中、周文矩等一大批著名画家。史载，他们同时也创作了大量的肖像画作品。初唐时期，阎立本的绘画堪称代表，其作品注重状物象形，描绘技巧精湛，兼具艺术和文献价值。“画圣”吴道子则创造性地发展了“莼菜条”的笔法，以“吴带当风”开创了“曹衣出水”之后的用笔时代，被后世称为“吴家样”。这些都集中体现了唐代绘画艺术的最高成就，也反映了中国肖像画达到的高度成熟。从遗留至今的唐人作品，如《步辇图》《职贡图》《历代帝王图》《捣练图》《虢国夫人游春图》《韩熙载夜宴图》等，以及现存隋唐五代的敦煌壁画、墓室壁画、石刻线画等大量作品之中，均可以想见隋

唐五代肖像画的艺术成就。

两宋绘画艺术一直保持着繁荣昌盛的局面。此时的肖像画更加精微、肖似，线描的技法日益发展，出现了以李公麟为代表的“白描”。而牟谷创造的正面写真的绘画程式，在一定意义上也可以说是肖像画发展成熟的标志。在《图画见闻志》中有“独工传写”条目，《画继》中也有“人物传写”的记载。由此可知，当时已经产生一批专门绘制肖像画的画家。更具意义的还在于，从宋代开始，肖像画已成为一个专门的绘画门类。

元代是中国肖像画大发展的前奏。由于文人画家多致力于山水、花鸟画的创作，元的肖像画显现出某种衰落的迹象。虽有何澄、刘贯道、颜辉、张渥、王绎等比较杰出的人物画家，而王绎又是肖像画的佼佼者，但他们的影响并不显著，更多的民间肖像画家则默默无闻。王绎所绘《杨竹西小像》被认为是文人画家中开写照风气之先。他还著有《写像秘诀》一书，是我国第一部完整的肖像画专著，全面深刻地阐述了肖像画的创作原理和笔墨技法，在中国肖像画理论上具有重要的意义。

到了明代，由于城市商业经济的发展，市民阶层的需要，民间肖像画得到大发展，堪称繁荣。肖像画家和肖像作品之多，是以往所没有的。同时，其内部已经出现了专业分工的趋势，肖像画的种类渐趋丰富，多种类型的肖像画兼容并进。其中，最为突出的是以曾鲸（字波臣）为代表的肖像画家群体。如果说唐宋时期的肖像画主要依靠线条来表现形象，而从明代开始，肖像画的发展则在于用墨“助笔意之不能到耳”。其以皴擦及层层晕染的方法，丰富了一直以来较为单一的勾染技法，形成了肖像画的新模式。在曾鲸之后，追随者众多，以致被称为“波臣派”，对后世画风产生了极大影响。

清代的肖像画风格多样，禹之鼎、罗聘、改琦、费丹旭、任颐、郎世宁等肖像画家各具特色，并形成了几大流派。或是宫廷风格，或是民间趣味，或是文人写意，或是工匠写实，或是中国传统，或是融合西法，功能不同、风格各异的清代肖像画，将肖像画推向新的境地。见于著录的肖像画家不下二百余人，从一个侧面反映了肖像画在这一时期的繁盛。肖像画理论方面，清代先后出现了总结性的肖像画理论专著，如丁皋的《写真秘

诀》等。至清末民初，肖像画开始由盛而衰，这与西方照相术传入或许有直接的关系。

五

本书最初的整理工作，即从手稿转为电子版文档，是由非遗中心负责的。随后的工作具体分工为：姜彦文负责第一、二章，赵春艳负责第三章的初稿（后由姜彦文负责），方博负责第四至七章，最后由姜彦文、方博统一修改。工作的内容主要是编校原文、增加注释、配图及图注。

整理的原则是：尽量保证手稿中的文字原貌，不作演绎、变更，整理者的意见均放在文章与配图的注释当中。配图以文中提到的图片为主，也增加了部分的相关图版。图片的扫描、拍照主要由方博、姜彦文负责。

还须说明的是，原书稿中有颇多散乱、缺页、不能连贯之处，在不影响作者原意的情况下，在整理过程中我们做了一些相应的技术处理。

在整理过程中，我们参考了部分与中国肖像画有关的图册及著作，如《明清人物肖像画选》⁷（1982）、《自我的边界：中国肖像画（1600-1900）》⁸（1992）、《中国民间肖像画》⁹（1994）、《中国美术图典·肖像画》¹⁰（2000）、《徽州容像艺术》¹¹（2001）、《明清肖像画》¹²（2003）、《明清肖像画》¹³（2008）、《像应神全：明清人物肖像画学术研讨会论文集》¹⁴（2011）等。这些著作是整理本书的参考，更重要的，也是本书整理的图像来源，本书大部分配图就是从这些著作中遴选的。

整理者的理想是：将王树村先生的这部早期作品，用今天的学术方法、规范进行重新整理，希望它可以成为一部今天的《中国肖像画史》。

- 7 南京博物院：《明清人物肖像画选》，上海：上海人民美术出版社，1982年。
- 8 Richard Vinograd, *Boundaries of the Self: Chinese Portraits, 1600-1900*, Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 1992.
- 9 瞿海良：《中国民间肖像画》，台北：汉声杂志社，1994年。
- 10 单国强：《中国美术图典·肖像画》，广州：岭南美术出版社，2000年。
- 11 石谷风：《徽州容像艺术》，合肥：安徽美术出版社，2001年。
- 12 徐湖平：《明清肖像画》，天津：天津人民美术出版社，2003年。
- 13 杨新主：《明清肖像画》，上海：上海科学技术出版社，2008年。
- 14 陈浩星：《像应神全：明清人物肖像画学术研讨会论文集》，杭州：浙江省博物馆，2011年。

本书是在非遗中心李治邦、杨文二位主任的指导下完成的，感谢河北美术出版社田忠主编的大力支持，感谢张志伟先生在装帧设计上所付出的心血，感谢赵春艳女士在书稿前期整理所付出的心血，感谢责任编辑尉彬的督促以及穿针引线。对于在整理过程中出现的错误和不当之处，则全部由整理者负责。

最后，向本书的原作者王树村先生致以深深的敬意！

姜彦文 方 博

2015年7月27日

身穿圆领紫袍，腰系革带，足登长靴，双手捧一短笏，垂臂躬立。形象威武，鼻似鹰勾，目光炯炯，神色若有所思，颌短须，疏落胸前，容貌颇非善相。按史载：侯君集三水人（今陕西旬邑）人，以才雄称。从太宗李世民征伐有功，曾被吐谷浑，平高昌，刻石纪功西还。拜吏部尚书，封驍国公。侯君集以开国元勋功不终，永成发配罪人，私取珍室知女，皆不上报太宗。又以犯罪被系，愤愤不平。皇太子（承乾）因好声色，过恶多端，太宗欲废为庶人，引君集出谋，欲反，事泄太宗大怒，捕侯君集下狱，被斩。参照侯君集功高才雄的经历，再看其传真画像，联想到中国古代相法相术，多少令人感到并非没有道理。

理。凌烟阁功臣画像中的侯君集像至宋（李麟基公元702—756年在任内尚在。唐·封氏《封氏闻见记》：“侯君集某逆并杀尉，太宗与之决，流涕曰：吾为卿不复上凌烟阁矣。中宗曾引修文馆学士内宴，因赐观至凌烟阁，见君集像有半涂之信云：君集诛后，将至涂之，太宗念其功而止。玄宗时，以图岁久，恐渐微昧，使曹霸至新摹饰之。”又载：个世本以高宗总章元年（公元658年）拜右相，今之中书令也。时人号为丹青神化。”

国史本意作传至晚唐时，尚有《昭陵列像图》、《永徽朝臣图》^{（为侯君集记于《唐代系谱记》中）}，昭陵在陕西礼泉县城东北二十公里的九嵎山上，唐太宗原，陵园地面的建筑早已荡然无存。

正南门山城下的朱雀门的门阙及献殿，山北的宫戟门、箭杆等遗迹尚可辨识。箭杆内列置的阿史那杜尔、吐蕃赞普弄赞、高昌王鞠智勇、焉耆王龙突骑支等十四国君长石刻像的像座尚在，石刻像早已不见。明代崇祯五年（公元1632年）范文光抗敌于陈西邻州府学，途经昭陵时，见到殿前殿，仅将殿前修葺一新并题唐太宗有像一帧随即令二弟刻石上。张彦远《历代名画记》卷中《昭陵石像图》不知是否指此，或係唐之本之原作摹刻。《永徽朝臣图》系高宗李治公元650—655，朝号永徽六年间的功臣。人物不详。

18 × 15 = 270

中国美术学院

唐·韦嗣字文明，京兆（今陕西西安）人。幼曾官江陵少尹，将余时间，追求穆永长庆（公元821—824年）初，在帝城西闻于刘禹锡的轶事，撰写成《刘禹锡话录》。其中有一则关于德真国工的事。

洛阳工匠解奉先，为嗣江王家系像，未毕而逃。及见擒，乃妄曰：“二值米相当，因于像前誓曰：‘若负心者愿死为汝家牛！’”岁余，王家产一辟犊，有白纹于背曰：“长解奉先”，观者日夕出市。时开元二十年也。

按此故事发轫于开元二十年（公元732年），刘禹锡则生于代宗大历七年（公元772年），此事并非亲见，盖为禹锡听自五代传闻，因被韦嗣书中，又被记于《话录》中，因

18 × 15 = 270

中国美术学院

开元中，延英李名奏曰：臣往年从蜀中，元日赏诣佛寺，见故南节度使韦皋圆形，百姓望者先拜之而后谒佛。皆以有证者。臣竢异之，访于政老，皆曰：令公周深刑蜀人。后问曰：‘我为思深？’答曰：百姓视至，令公轮年全放，自令公后，不复有此惠泽，百姓穷，追思益切。故事见于宋·钱易《南部新书》。钱易字希白，五代吴越王钱镠之后裔，永泰进士。真宗（赵恒）举进士，累迁至翰林学士。善画山水，画罗汉极古怪。所著之《南部新书》十卷，皆唐及五代故事，多缺南唐事。韦皋，唐统一事，所记有误。按韦皋字城武，京兆万年（陕西西安）人，贞元元年（公元785年）

不可信。然^而却也反映：晚唐时期，洛阳东都已有专事作真佛像的画工。同时可知画工酬奉先佛像收入低微，必须增加工钱才能完成。此事虽然属于笔记小说之类，中国美术史中不可编取，若作中国肖像画史的资料来说，它证实了一千多年前中国肖像雕刻已经很盛行。

中国肖像画史

目 录

○	第一章	春秋战国至汉代肖像画	一
◇	第二章	魏晋南北朝肖像画	一九
□	第三章	隋唐五代肖像画	四七
□	第四章	宋代肖像画	九三
□	第五章	元代肖像画	一三九
□	第六章	明代肖像画	一七三
□	第七章	清代肖像画	二四九