

ZHONGGUO

召日侍君王宴

人已去年、商徕

言中累小中命官妓

花冠日哥花柳以

谣已溢耳矣而主之

士溢膳俾後想搖

批腕唐

中国人物名画

THE FAMOUS FIGURE PAINTING OF CHINA

中国书画出版社

RENWU MINGHUA

中国名画经典

ZHONGGUO

中国人物名画

THE FAMOUS FIGURE PAINTING OF CHINA

中国书画出版社

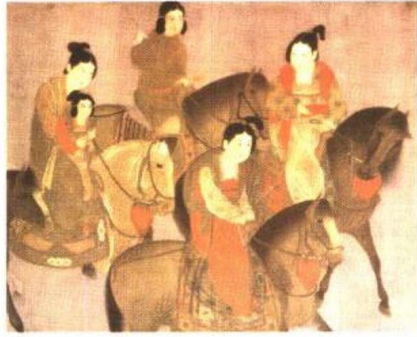
RENWU MINGHUA

中国名画经典

自在菩薩行漫波羅蜜多時照見
 遍計所執一切皆空舍利子是不異如是不
 色即是空即是空要知行識之流如是
 利于是法法空相不生不滅心垢不淨不增
 減是凡中無念世要相行法世眼耳
 鼻舌身意無色聲香味觸法無眼耳鼻
 舌身意無心心之世明盡以是世老死
 無老死有無苦集滅道無智之多以無
 得無苦提薩提依般若波羅蜜多心
 聖碍世聖碍故無方恐怖色能顛倒
 聖碍竟得解三世依依般若波羅
 阿耨多羅三藐三菩提之菩提机知般若波
 羅是大神咒是大明咒是無上咒是無等咒
 除一切苦真如實正覺般若波羅蜜
 即此咒曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅揭
 善提薩婆河 聖門僧世病中敬書

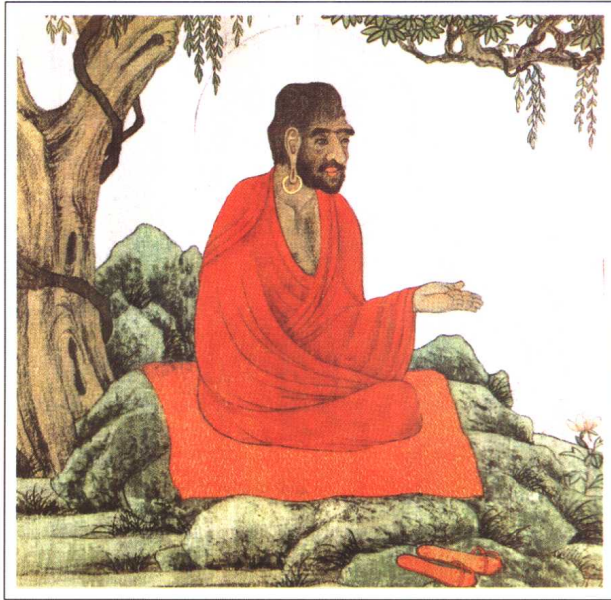

中国名画经典
ZHONG GUO MING HUA JING DIAN

中国人物名画

ZHONG GUO REN WU MING HUA

中国人物名画

ZHONG GUO REN WU MING HUA

(上卷)

中国名画经典

ZHONG GUO MING HUA JING DIAN

主编 李涛 张弘苑
中国画报出版社

「序」

纵目千秋，华夏水墨纳气藏神；通观四海，中国绘画卓然独立。山水、人物、花鸟，不论白描写意或工笔彩绘，无不应物象形，勃然流韵。

黑白相生，天水云烟隐约如幻；化繁为简，情景意态精练如歌；以形传神，山川花木自备旨趣；画尽意存，流泉飞瀑余音不绝。

中国绘画，上溯史前，绵延至今，自成精要于本土，雄傲艺林于全球，实为中华民族莫大之光荣，人类世界文化无价之圣品。

笔端占尽芳华，纸墨笼尽风貌。以线造型，清幽入妙授人以思；意在笔先，胸存天地馈人以美；突破时空，春夏秋冬遗人以情。至于寓气节于松竹梅，寓品性于兰菊荷，以小桥流水烘托人生之诗意，以疾风暴雨直示世事之猛恶……无不可入画之物，无不可省悟之理，无不可感触之态。既或丝丝缕缕，亦可牵魂绕梦。

欣逢国运昌盛之际，《中国名画经典》一经面世，即以其特有的美学价值、赏鉴价值、研究价值、收藏价值及永恒的艺术价值受到社会各界的推崇。为古国之文明推波助澜，为世界之文化增光添彩。

《中国名画经典》历经专家不遗余力之选荐，揽括中国山水画、人物画、花鸟画艺术之全部绝品，配以高妙之解读文字，复以华贵之装帧，精美之印制，科学合理之编撰体例，使此书涵括万殊，收天地精神于尺幅，心旷千秋，聚古今智慧入字词。

是为序。

导言

《中国名画经典—中国人物名画》，荟萃了中国绘画发展史上最具代表性和影响力的数百幅人物画经典作品，上起史前，下及当代，囊括了数百位艺术大家（包括名姓不详的民间艺匠）的作品，展示了中国几千年人物画发展的大体脉络。

人物画是以人物形象为主体的绘画之通称。中国的人物画，简称“人物”，是中国画中的一大画科，出现较山水画、花鸟画等为早；人体分为道释画、仕女画、肖像画、风俗画、历史故事画等。人物画力求人物个性刻画逼真传神，气韵生动，形神兼备。其传神之法，常把对人物性格的表现，寓于环境、气氛、身段和动态的渲染之中。故中国画论上又称人物画为“传神”。

中国人物画的发展史几乎就是一部浓缩了的中国文化史，它涉及到中华文明进程的方方面面。早在新石器时代，中国人物画就出现在陶器或地面上。伴随着氏族社会的逐渐解体，中国先后进入夏、商、周、春秋战国时期，这段时期的人物画风格多种多样，艺术构思也非常大胆。到秦汉时期，中国人物画发展迅速，其艺术风格以古拙雄浑为基本特征，浸润着楚汉文化的浪漫精神和强大帝国的恢弘气度。

人物画在魏晋南北朝时期得到了急速的发展，这一时期佛学兴起，民族文化和地域文化的融合促进了文化艺术的迅速发展。中国人物画在接受外来佛教影响的同时，逐渐形成了具有民族特色的中国佛教艺术样式，并迅速向民间渗透。与此同时，以顾恺之的世俗画为代表的能表现一定感情氛围的人物故事画也在民间逐渐兴起。

人物画在隋唐时的发展空前鼎盛和繁荣。隋朝的建立，结束了中国三百多年的分裂局面。政治的统一，经济的发展也促进了艺术的发展。唐继隋之后有着较长期的安定统一，文化上继承传统，又广泛吸收各民族的文化成就，呈现出一片光辉灿烂的景象。唐代人物画在这样的背景下融合秦汉的纯朴豪放，晋的含蓄隽永，出现了精湛而瑰丽的面貌。贞观年间的唐代人物画，如画家阎立德的《职贡图》，阎立本的《历代帝王图》等作品明显地代表了一个新阶段的开始。盛唐时期的人物肖像画家，以张萱成就最高，他擅长画妇女婴儿，以朱色晕染耳根为其特点。他以创作描写宫廷妇女被遗弃冷落的寂寞生活而获得成功。安史之乱平定以后，唐朝的政治和社会经历着新的变化，这一时期的人物画家以周昉最为代表。他的特点是“衣裳劲简”，“彩色柔丽”，所描绘的妇女形象是“以丰厚为体”，这些特点都可以在《挥扇仕女图》中见到。周昉仕女画中最通行的主题就是古代贵族妇女们狭窄贫乏的生活中的寂寞、闲散和无聊。描绘了她们的华丽的外表，也通过她们的神态揭示了她们的感情生活，在一定程度上反映了封建社会对于妇女的束缚。

伴随着黄巢起义的失败，大唐帝国也随之瓦解。历史进入到了战乱不断的五代时期。五代的美术，在绘画创作的方面大多在中原、西蜀、江南三地区内进行。人物画家则以顾闳中、周文矩等人最为突出。他们仍是把主要力量放在了表现贵族生活方面。其突出的现象是肖像画的普遍化。

人物画在宋朝也有一定的发展。宋朝结束了唐末五代以来中国北方连年争战的局面，统一后，宋朝采取了重文轻武的政策，推进了文化事业的发展。宋代美术，由于继承了唐五代的风气，世俗的美术脱离了宗教的羁绊而得到独立的发展。随着统治阶级的提倡和道教壁画的题材的多

样化,道教壁画创作也活跃起来。北宋初年有名的人物画家,主要的都是道教壁画家和画院画家。靖康之变,使在赵佶统治的二十五年中组织起来的画院,因亡国而被打散。南宋社会的内外各种矛盾和冲突的因素,使人物故事画题材的范围扩大并以各种方式,在不同程度下,真实地反映时代生活,且成为世俗艺术的主要部分。

元朝建立后,在蒙元统治下,绘画艺术受到打击。但一些画家仍在努力工作着,并获得成绩。但受当时文人多以消极对世的大趋势影响,元代人物画作品的现实性不可避免地因不直接描写现实生活而减弱。

人物画在明代则呈现百花齐放之势。明代以后,各朝皇帝多好丹青,促使明前期宫廷绘画显赫一时。但明统治者对思想控制颇严,文人不敢有丝毫的越轨行为。在这种文化专制主义的控制下,画家多不敢触动现实,或唯命是从,粉饰太平;或摹古,在文人笔墨中寻找乐趣。明中叶以后,随着统治集团内部倾轧,党争愈演愈烈,文人消极隐退思想滋生,江南市镇经济发达,文化传统的积累和丰富,西洋传教士的活动,以及对外贸易的激增等等,这些都刺激了人物画的发展。自佛教在明代衰落以后,明代人物画画风遂变,虽有丁云鹏等少数画家仍从事佛画且别具一体,但明代人物画以历史风俗画和“传神写照”画为主。历史风俗画当推仇英为大家,后又有“南陈北崔”之誉的陈洪绶、崔子忠,他们开清初人物画的先声。唐伯虎的仕女画也堪称风俗人物画的一大奇葩。传神写照一派则以曾鲸为代表,此派多受西洋画的影响。

明末清初,西洋传教士来到中国的更多,新的画风日盛。完全师从古法,用白描画像的日渐衰微,后来西洋传教士郎世宁又运用西洋透视法和写生法与中国传统审美趣味相揉合,开辟了中西合璧派。西洋画法被吸收入中国画,一直在充满歧视和反对的空气中发展。特别是写真肖像画,自咸丰道光以后,尤其盛行。

近百年来的中国社会是在激烈的动荡与艰苦斗争中前进的。新旧社会思潮的融合,中西民族文化的交汇反映在近代中国画坛上,则呈现矛盾纷繁、流派众多的局面。其人物画也呈现出百花齐放之势,画家辈出。在 20 世纪中国艺术舞台上最活跃且最具影响力的画家,当首推徐悲鸿,他将自己掌握的西方素描的写实技巧运用到中国水墨写意之中,人物作品形神兼备、气势迫人。在中国传统人物画阵营中,以极大的毅力学习传统,努力创新而卓有成就的画家有溥儒、张大千、傅抱石等人。向往“上古衣冠”的傅抱石等人沉湎于历史人物画的创作,而具有强烈人道主义的国画家蒋兆和却把目光投向下层社会,用他的画笔去描绘那个充满苦难、忧患年代的平民大众。他的代表作《流民图》使他成为中国绘画史上不可替代的人物。此外,吴作人、黎冰鸿等众多现代画家对中国人物画的革新也作出了不同的贡献。

中国美术是华夏民族的智慧与创造力最集中的表现之一,并在某种意义上标志着华夏文明在古典文化艺术领域的最高水准。人物画是中国画中直接反映现实的画科,最富于认识价值与教育意义。相信《中国名画经典—中国人物名画》足以展示中国人物画的辉煌成就,给读者带来幽远深邃的艺术享受。

目 录

012	龙凤人物图	战国
013	驭龙图	战国
014	烈女图	东晋 顾恺之
018	女史箴图	东晋 顾恺之
019	斲琴图	东晋 顾恺之
020	五星二十八宿	东晋 张僧繇
022	北齐校书图	北齐 杨子华
024	职贡图	南朝梁 萧 绎
026	职贡图	唐 阎立德
028	历代帝王图	唐 阎立本
029	明皇合乐图	唐 张 萱
030	捣练图	唐 张 萱
031	挥扇仕女图	唐 周 昉
032	文苑图	唐 韩 滉
033	内人双陆图	唐 韩 滉
034	伏羲女娲图	唐 佚名
035	高逸图	唐 孙 位
036	六尊者像册	唐 卢楞伽
037	舞乐屏风	唐 佚名
038	韩熙载夜宴图	五代 顾闳中
040	明皇会棋图	五代 周文矩
041	八达春游图	五代 赵 岩
042	番骑图	五代 胡 瓌
043	卓歇图	五代 胡 瓌
044	纺车图	北宋 王居正
046	维摩演教图	北宋 李公麟
048	听琴图	北宋 赵 佶
049	杂剧图	南宋 佚名
050	却坐图	南宋 佚名
051	折槛图	南宋 佚名
052	征人晓发图	南宋 佚名
053	蕉阴击球图	南宋 佚名

116	调鹦图	明	丁云鹏
117	漉酒图	明	丁云鹏
118	三驼图	明	李士达
119	西园雅集图	明	李士达
120	三时敏小像	明	曾 鲸
121	玉女云中图	明	崔子忠
122	长白仙踪图	明	崔子忠
123	河东夫人像	明	吴 焯
124	女仙图	明	陈洪绶
125	对镜仕女图	明	陈洪绶
126	观音像图	明	陈洪绶
127	米芾拜石图	明	陈洪绶
128	杂画图册之(一)	明	陈洪绶
129	雅集图	明	陈洪绶
130	吟梅图	清	张 风
131	栢梧消暑图	清	张 风
132	无量寿佛图	清	丁观鹏
133	山水人物图	清	杨 晋
134	幽篁坐啸图	清	禹之鼎
136	王原祁艺菊图	清	禹之鼎
138	清游图	清	陈 枚
139	仁女图	清	焦秉贞
140	金谷园图	清	华 岳
141	金农自画像	清	金 农
142	捧花老人图	清	黄 慎
143	击磬图	清	黄 慎
144	万树园赐宴图	清	郎世宁
146	乾隆皇帝大阅图	清	郎世宁
147	八子观灯图	清	闵 贞
148	李清照像	清	崔 鐔
149	瞎子说唱图	清	金廷标
150	元机诗意图	清	改 琦
151	纨扇倚秋图	清	费丹旭
152	人物扇页	清	居 巢
153	太白醉酒图	清	苏六朋
154	瑶宫秋扇图	清	任 熊
155	酸寒尉像	清	任 颐
156	群仙祝寿图	清	任 颐
158	墙有耳	现代	陈师曾
159	自画像	现代	陈抱一
160	出横五百士	现代	徐悲鸿
162	愚公移山	现代	徐悲鸿
164	女人体之一	现代	徐悲鸿
165	松阴高士图	现代	溥 儒
166	惊呼 向后转 锣鼓响	现代	丰子恺

167	雪衣女	现代	张大千
168	兵车行	现代	徐燕荪
170	台湾遗民图	现代	王悦之
171	裸女	现代	林风眠
172	宫女	现代	林风眠
173	三个老华工	现代	司徒乔
174	放下你的鞭子	现代	司徒乔
175	琵琶曲幽	现代	杭穉英
176	湘夫人	现代	傅抱石
177	柳荫禅思图	现代	傅抱石
178	月份牌	现代	金梅生
179	流浪的小子	现代	蒋兆和
180	流民图	现代	蒋兆和
184	起来,饥寒交迫的奴隶	现代	李 桦
185	齐白石像	现代	吴作人
186	三毛流浪记(节选)	现代	张乐平
187	血衣	现代	王式廓
188	改造二流子	现代	王式廓
189	南昌起义	现代	黎冰鸿
190	饮	现代	力 群
191	自嘲	现代	廖冰兄

在手帕般大小的丝织物上，画着一位双手合十、侧身而立的妇女。她将长长的头发盘起，梳成垂髻，穿着曳地的衣裙，裙角左右向上翻卷着，腰间紧系着一条较宽的腰带，腰部非常纤细。根据史书记载，楚国的国王喜好细腰的女子，故当地的女子以细腰为美。在这位女子的头上，有一只翩翩振翅的凤鸟，鸟头高高扬起，双翅张开，凤尾上两根长长的翎毛，向前弯曲伸展着，在画面上形成一条优美的曲线；与凤鸟相对有一条夔龙，龙体蜿蜒曲折，身上还有一道道环状的纹饰，龙爪伸向凤鸟。全画构图平稳，人物比例恰当，龙、凤与仕女动静有别，对比十分强烈。

龙凤人物图 战国 帛画 墨线 着色 纵28厘米 横20厘米 藏湖南省博物馆

画面正中描绘一有胡须的男子，侧身直立，腰佩长剑，手执缰绳，驾驭着一条巨龙。龙头高昂，龙尾翘起，身平伏，略呈舟形。在龙尾上部站着一只鹭，圆目长喙，顶有翰毛，仰首向天，神态十分潇洒。画的上方为舆盖，三条飘带随风拂动；左下角为一鲤鱼。画幅中舆盖飘带、人物衣着和龙颈所系的缰绳，都是由左向右拂动，表现了风向的一致。所绘物象，除鹭首向右上方外，其余人、龙、鱼都朝向左方，更表现出是在行进之中，赋予画面以动势，所有这些，反映出画家状物的精心细致。

驭龙图 战国 帛画 墨线 着色 纵37.5厘米 横28厘米 藏湖南省博物馆