

■ 美术专业研习范本

陈洪绶

古代名家线描人物精品

【明末】

中国线描人物画是以线作为主要造型手段的，有着高度的表现力和形式美感。它既是一个具有独立艺术价值的画种，又是造型基本功的锻炼手段，时常还表现为创作中间的工序过程。在中国传统绘画中，以线造型的特点不仅是工笔重彩人物画所具有，写意人物画同样也具备以线造型的特征。因此，线是中国人物画独特风格的标志。掌握这一画种的技法和技巧，是作为一个中国画画家必备的基本条件。

千百年来，历代艺术家给我们留下了无数优秀的人物画作品，筑构成绚丽多彩的历史画卷，创造了光辉灿烂的线描艺术，成为我国艺术殿堂中的璀璨明珠，也丰富了世界艺术的宝库。继承和弘扬民族文化的优良传统，应是我们当代人义不容辞的天职。

为了向读者展示中国传统线描人物的艺术魅力，我们选择了在中国绘画史上具有代表性的10位古代画家，将他们的线描人物精品结集出版，既为美术初学者提供规范的、精彩的临摹范本，又为美术工作者研习传统线描人物提供了宝贵的参考资料和直观素材。

· 画家介绍 ·

画坛奇才陈洪绶

江 冉

明清时代，处于中国封建社会的晚期，城市工商业很发达，出现了资本主义萌芽，所以表现在绘画上，是提倡表现个性的“文人画”进一步发展和民间美术的兴起。另一方面，统治阶级在思想上控制很严，也造成绘画上复古主义倾向严重。这一时期，中国山水画兴盛而占统治地位，人物画相对地衰落。明末清初的陈洪绶在这六百年间人物画暗淡的环境中，可说是一颗巨星。他的线描人物画，是在继承李公麟等人特别是贯休造型手法的基础上，自创的一种特殊风格。他塑造的人物，包括树、石、道具都作了有意识的夸张、变形，使之与人物的典型性格相适应。他笔下的人物躯干伟岸，面形奇异，富有个性；他的用线瘦劲、古朴、洗炼，内含一种张力。衣纹的处理他加以大胆夸张、重新组织，最后取得一种新的视觉效果，既表现了线条本身的美，又增添了人物的神韵，充分表现出他胸中瑰奇的才气，将中国线描人物画提高到一个别开生面的新境界。

陈洪绶(1598—1652)字章侯，号老莲、悔迟等，浙江诸暨人。周亮工在他的《谈画录》里曾这样描述陈洪绶的学画情景：“章侯儿时学画，便不规之形似。渡江拓杭州府学龙眼七十二贤石刻，闭门摹十日，尽得出。出示人曰：‘若何？’曰：‘似矣。’则喜。又摹十日，出示人曰：‘若何？’曰：‘勿似也！’则更喜。画数摹而变其法，易圆以方，易整以散，人勿得辨也。”从这一记载中可见陈老莲既尊重传统，又不拘泥于传统的精神。除了李公麟的作品，他还对吴道子、周昉、黄筌、徐熙、赵佶、赵孟頫，直到同时代蓝瑛等人的作品，也都认真地学习过。然而陈老莲创作出来的作品，却谁也不像，就是他自己的风格。姚最在《续画品序》里说：“虽质沿古意，而文变今情。”这就是说，变今必本于古，沿古是为变今。陈洪绶深谙这一“变今”的道理。可以说，他的“变”贯串在他整个创作的各个方面，如取材、立意、构图、造型、用线、设色，无不在“变”，无不在刻意求新，无不具备他的独特风格。

陈洪绶本身善画花鸟草虫和山水，笔法细劲，色彩或浓丽或淡雅，别具一格。可是陈老莲却以更多的精力倾心于具有一

定现实意义的人物画创作，以打破当时山水花鸟统治整个画坛的局面。陈洪绶传世作品较多，其中最具社会影响和艺术成就最高的是《九歌图》、《水浒叶子》、《博古叶子》、《西厢记》插图和《归去来辞图卷》等作品，对近百年的线描人物画，影响极其深远。

《九歌图》是陈洪绶十九岁时创作的作品，共画了十二幅。其中以《屈子行吟图》最为出色，它附于《九歌图》的末尾。陈老莲以惊人笔把屈原这位爱国诗人在政治上失意之后，孤独、苦闷、彷徨的复杂心情刻画得淋漓尽致。继《九歌图》之后，陈洪绶创作了著名的《西厢记》插图。在这套作品中，除了画家娴熟地掌握白描技巧之外，就是他对原著精神的深刻理解，注重人物感情的描写和人物精神世界的刻画，具有丰富的想象力和艺术创造性。

同《西厢记》插图同样著名的作品，就是他为我国著名的古典小说《水浒传》所作的《水浒叶子》。所谓“叶子”，相当于酒筹、酒令一类的纸牌。《水浒叶子》一共四十张，每张画一个人物，画了宋江、林冲、鲁智深、孙二娘等四十个英雄形象。人物塑造生动传神，而富于个性，个个精妙绝伦。

《博古叶子》是陈洪绶去世前一年创作的。这是一套描绘历史人物的作品，共四十八幅。所选历史人物，多是爱国志士，或贫而不卑者，体现了一种借古喻今的意义。

《归去来辞图卷》是陈老莲假借陶渊明申张义愤的形象，规劝挚友周亮工不要投降满清、保全民族气节而画的作品。其用心良苦，意义深长。

陈洪绶在画史上被视为怪人，这不仅仅因为他的画风不为时代的风尚所左右而能独创一格，还体现在人品方面，不随俗沉浮，显示他独特的个性。陈洪绶在明亡后，削发为僧，云游四海。画史上记他经常作画送给贫穷的读书人；专靠他供画、卖他的画而生活者竟有上百家。反之，权贵豪门要他的画，难上加难，即使出千金也难得到他一纸。生活在三百年前的陈老莲，乐于接济贫儒、蔑视豪门的态度，实质上是对当时封建专制统治的一种反抗。

豹子頭林冲

安宅可以保身和器少以为人

◎ 水浒叶子·豹子头林冲

呼保义宋江

刀筆小人爾乃好義

◎ 水浒叶子·呼保义宋江

玉麒麟

俊豪

積粟子斛皆盜糧積錢萬貫無私囊

水浒叶子·玉麒麟卢俊义

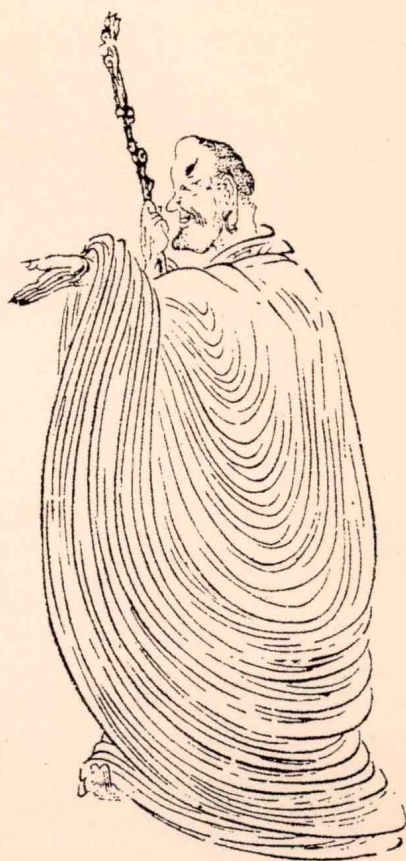
九纹龍史進

眾人叱咤殺五虎名獸憐才

◎ 水浒叶子·九纹龙史进

◎ 水浒传子·花和尚鲁智深

花和尚魯智深
立僧好殺晝夜八百人

◎ 水浒传子·双鞭呼延灼

雙鞭呼延灼
將門之子祇顧令史

◎ 水浒传子·母夜叉孙二娘

母夜叉孫二娘

殺人為市天不超之以為利

◎ 水浒传子·浪里白条张顺

浪裏白條張順
生得易花金塘

浪子燕青

子何不多心王不慮

◎ 水浒传子·浪子燕青

美髯公朱仝

子何不多心王不慮

◎ 水浒传子·美髯公朱仝

混江龍李俊 居海濱有民人

◎ 水浒传子·混江龍李俊

青面獸橫志 玩好不入今則及

◎ 水浒传子·青面獸橫志

◎ 水浒传子·两头蛇解珍

而頭蛇解珍 赴義而斃 授懷恩事

◎ 水浒传子·金眼彪施恩

金眼彪施恩

生於死後 為太子

◎ 水浒传子·插翅虎雷橫

插翅虎雷橫

好勇鬪狠 以危父也 賴為良友

◎ 水浒传子·鼓上蚤時遷

鼓上蚤時遷

生於死後 為太子

没羽箭张清

唐衛士魚尾死廟貌而祀一第一家

◎ 水浒叶子·没羽箭张清

智多星吴用

没羽箭张清

◎ 水浒叶子·智多星吴用

神机军师朱武

解元父友猛武

◎ 水浒叶子·神机军师朱武

一天青女娘

施色马右榴君 锦徽英雄娘子军

◎ 水浒叶子·一丈青扈三娘

◎ 水浒传子·双枪将董平

双枪将董平

一骑倾城好，赤兔马中

◎ 水浒传子·神医安道全

神医安道全

先生国手提囊而克

◎ 水浒传子·拼命三郎石秀

拼命三郎石秀

防危步未稳，见事亦早先

◎ 水浒传子·活阎罗阮小七

活阎罗阮小七

一身胆量书津，若多胆

大刀关胜

船偷起草并之役勇拜前将军！

◎ 水浒传子·大刀关胜

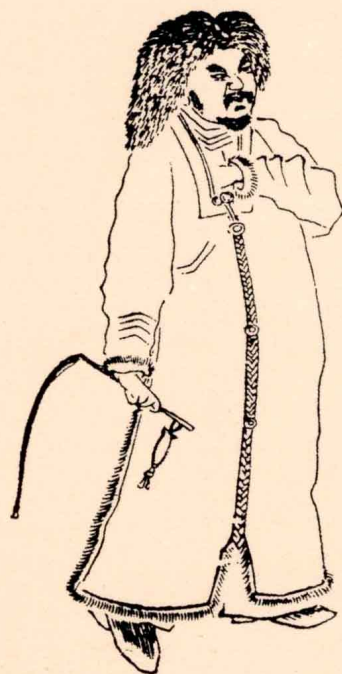
混世魔王樊瑞

鬼神为泽多水金真

◎ 水浒传子·混世魔王樊瑞

没遮栏穆和
今仲孺白猷苑

斬木折竿白晝入寺淫不

◎ 水浒传子·没遮栏穆和

神以太保戴宗 南走胡山走越

◎ 水浒传子·神行太保戴宗

◎ 水浒传子·人云龙公孙胜

人云龙公孙胜

出入绿林唐道人

◎ 水浒传子·小旋风柴进

小旋风柴进

哀王孙金童之名美盛

門

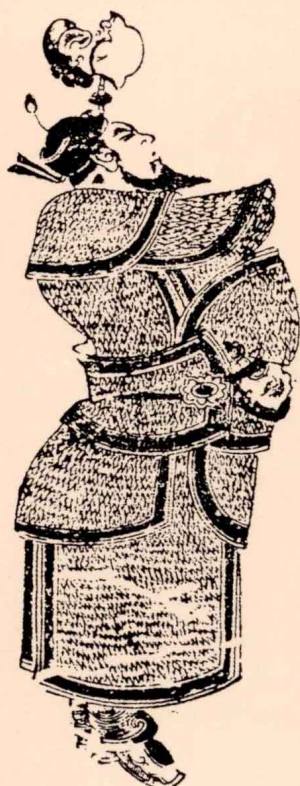
◎ 水浒传子·行者武松

行者武松 申大義斬妖頭救鬼哭火梯

◎ 水浒传子·急先锋索超

急先锋索超 夜奔鉞将天罰

小李廣花榮

唱名王人唱名成臣

◎ 水浒传子·小李广花荣

赤髮鬼劉唐 代脂民富秀風如曹大山一
擲 芳鴻元

◎ 水浒传子·赤发鬼刘唐

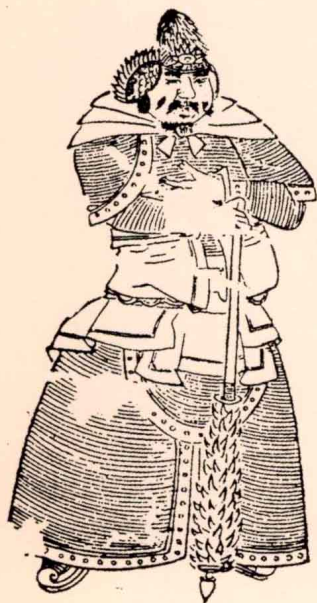
撲天鵬李應

牽牛楊里金生西崇祀

◎ 水浒传子·扑天雕李应

霹靂火秦明 挨兩家烏乎家忠哉臣
夫經不貲

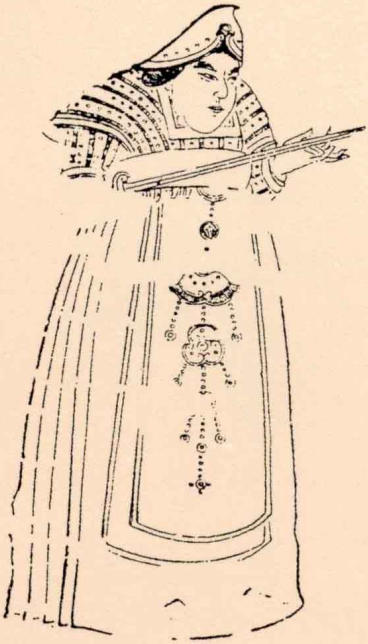
◎ 水浒传子·霹雳火秦明

◎ 水浒传子·圣手书生萧让

聖手書生蕭讓
用兵如神筆舌殺人

◎ 水浒传子·母大虫顾大嫂

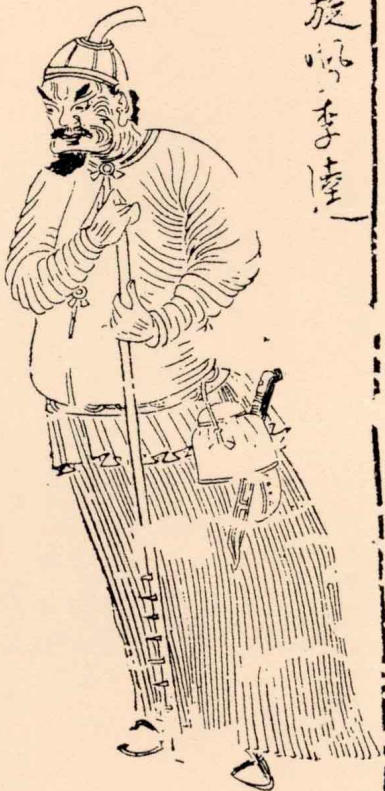
母大虫顧大嫂
胡提葫蘆唱廬山酒家

◎ 水浒传子·金枪手徐宁

金鎗手徐寧

◎ 水浒传子·黑旋风李逵

黑旋風李逵
殺四廟之吳是問悔不殺劉使君

◎ 归去来辞图卷（局部）

◎ 归去来辞图卷（局部）

◎ 归去来辞图卷（局部）

◎ 归去来辞图卷（局部）

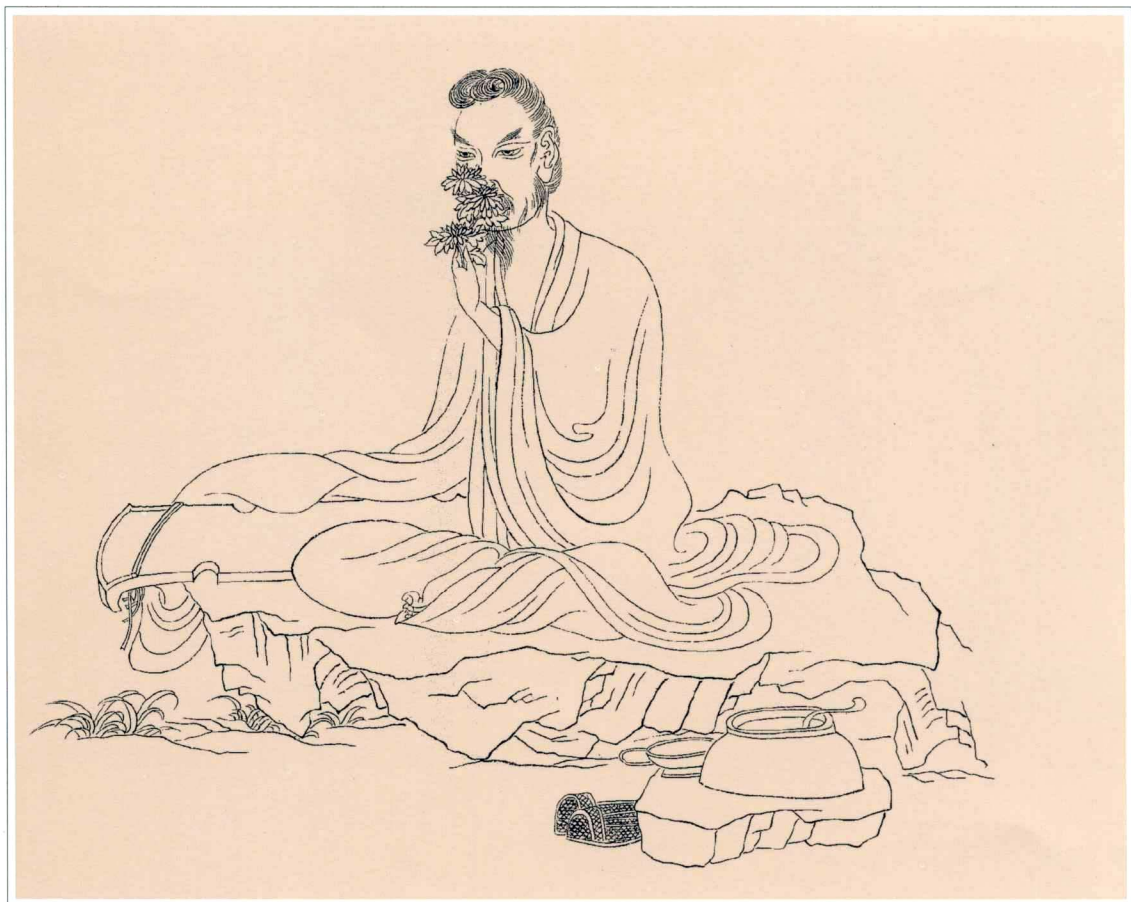

◎ 归去来辞图卷（局部）

◎ 归去来辞图卷（局部）

◎ 归去来辞图卷（局部）

◎ 隐居十六观图（局部）