

THE REPRESENTATION
OF THE FIGURE
IN CHINESE HISTORY

中国历代人物造型

中国历代人物造型

总编著 孙永印
编 著 周林林
周林薇

今日中国出版社

1997·北京

中国历代人物造型

总编著	孙永印
编 著	周林林
	周林薇

今日中国出版社

1997·北京

〈京〉新登字 132 号

图书在版编目(CIP)数据

中国历代人物造型/孙永印,周林林编著。—北京:今日中国出版社,1996.9

ISBN 7-5072-0848-6

I. 中… II. ①孙… ②周… III. 中国画:人物画—造型(艺术)—画册 IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 18500 号

中国历代人物造型

*

今日中国出版社出版

(中国北京百万庄路 24 号)

外文印刷厂印制

国内发行:新华书店经销

国外发行:中国国际图书贸易总公司

(中国北京车公庄西路 35 号)

邮政信箱 399 号 邮政编码 100044

开本:787×1092 1/8 印张:36

1997 年 1 月第一版第一次印刷

ISBN7-5072-0848-6/J·234

31800(精) 29800(平)

84-C-706

中国历代人物造型

目 录

序·····	7	五、魏晋文采·····	127
历代人物形象绘画展示·····	9	妙笔传神·····	128
一、远古人群·····	19	潇洒衣装·····	135
揖别古猿·····	20	六、大唐丰姿·····	147
龙凤图腾·····	22	盛世丽人行·····	148
二、上古风流·····	33	大墓三彩瑰·····	164
青铜铸狞厉·····	34	华词赋艳妆·····	177
玉缕蔓神州·····	45	七、宋元风土·····	193
钟鼓荡诗魂·····	51	世俗交响乐·····	194
三、秦汉丰碑·····	67	异族共融装·····	220
秦俑威震千古·····	68	八、明清礼俗·····	233
百戏情盛趣浓·····	76	衣冠等级·····	234
古滇王国之迷·····	89	世态人情·····	247
四、佛的造像·····	99	九、帝王尊容·····	265
匠手巧雕镂·····	100	中国古代历史年代简表·····	283
灵光绘画宣·····	115	后 记·····	285

序

我与孙永印先生相识，那还是1985年的冬季。八一电影制片厂与日本合拍根据历史学家、作家井上靖先生小说改编的电影《敦煌》，他来问询一些宋代服饰情况。当时他担任中方美术设计，对于历史人物造型似还不太熟悉，但收集资料已经不少，谈起来已可娓娓动人，显然是一位好学不倦且有强烈求知欲的青年。随着岁月的流逝，他对历史人物造型的关注、探讨、研究之兴味与日俱增。有时出差，偶然在机场见面，话题还是出土人物与敦煌壁画，我知道，他已经走南闯北，在工作的同时迷恋上了古代人物造型的资料积累与研究。几年不见，90年10月一个下午，他忽然偕夫人来访，其时我已痼疾缠身，但尚能谈天说地，喜与朋友促膝对面。我以为又有什么新戏要开拍，却意外地见他取出数百彩色底片、照片及画绘的历史人物和一叠十来万字的文稿，还有一个目录提要。他们编写了一部叫做《中国历代人物造型》的书！并有出版家约定出版，希望我能看一看，写个序言。所谓“士别三日当刮目相看”，真应了这句话。一个人只要努力不懈，“二六时中无有己时”，必能产生希望。要说忙，他还担负着《大决战》的美术设计，时常外出，能如此专心致志，实令人钦佩。先看了底片，一个非史学研究者，能取得如此丰富的、从史前到明清的文物资料实非易事。老实说，我们这些所谓专业研究人员还办不到。后来，我一篇篇看了这十一万字的原稿，觉得他们真是下了功夫，读了很多专门文章，言出有据，但若在叙事论史中对人物造型的主体分析再突出些，会更显出与一般服饰、绘画、雕塑介绍的不同特点。又经过三、五次商讨，他们决定重改文稿，前后两年时间，五易其稿，尽个人之力优选、丰富图像资料，终于大功告竣。我深为他们这种追求进取竭尽全力工作的精神所感动。俗言“三人同心，其利断金”，锲而不舍，充分利用时间全力以赴攀登既定目标，从知之不多到亦可成一家言，凡有这种精神做事的，不为艰苦利害所动，勇于前进，真后生可畏也，所以愿书数语与之共勉。

历代人物造型的研究，提出了一个新题目。我国传统文化留下无比丰富的遗产，但专家学者忙於众多课题，这方面往往由戏剧界、历史画界从应用中首先提出来，他们披荆斩棘，作了许许多多开创性尝试，近年又影响到历史、考古界的注目，其功绩自不待言，但这其中有许多问题还值得从各方面加以留心。比如原始社会人物形象，评家多以为粗朴，以为生产力低下，艺术技巧或水平不高，故怪模怪样，写实性达不到，概念化多，似只求其精神含义而已，实大不然。我们看红山文化(距今5500年)陶制皮革服饰残

件的写实水准如同从皮革实物上翻模取得的一般。辽西牛河梁女神庙人头像，人体局部残件，其写实能力之高，一个肩头不仅可辨男女，其质感的表现力亦令现代雕塑家倾倒。相信今后随着考古发现，会有更为高水平的写实作品出土。而那些光怪陆离，充满神秘色彩及十分简化的人物造型，大多有它特定的使用范围，这和当时社会生活无处不有的祭祀、禁忌、科学与迷信纠缠得难解难分的社会意识形态有关，而任何装饰品的发生发展又和当时生产工具、生活崇尚不可分。发式又是氏族部落、民族的象征，在母系氏族占统治地位时，也许男子的化妆还要甚於妇女，我们看一下今日国内外少数民族、部落……男子的妆身情况，当不难想象这种浓烈现象。

商周时期进入青铜时代，由於青铜合金使碱式碳酸铜保护了这些器物的持久稳定，又由於祭器占量甚大，我们今日所见，多是这种精工杰作。或以为这上面的便是商周人物的典型形象，其实所铸人物形象，或为人祭的牺牲，或为某敌对部族的人俘，或为宗教的图案化的艺术表现，故多狰狞或神秘残酷表现。但看一下近年妇好墓出土玉人和广汉出土青铜铸像，便不难改变我们的印象。其写实性之强之精，刻画之入微，艺术和技术的技巧何等高超。但因为“国之大事在祀与戎”成为艺术题材主流，必然影响到人物造型。战国以降，漆绘、青铜、彩绘人物一方面受材料限制，一方面突破旧工艺，绘画艺术有极大发展，细笔线描，靓妆刻饰，曲眉开额，画绘人物与铜俑、木俑造型之美，均达到无以复加程度。但当时文化背景争妍斗奇，讲究诗意节奏，抒情、豪强，对立统一，因而人物造型见出千变万化，大胆肯定的手笔，抽象与具象融混无懈的美，为后世所不可及。

战国由于战争，义烈尚武成为社会所崇尚，男子多表现强健体魄，攻战大场景描写；女子则因赵女郑姬作交际花，“设形容，揄鸣琴，揄长袂，蹑利屣，……游媚富贵，入后宫”。影响所及表现则重在身姿绰约柔媚风格为时髦。

秦汉大一统局面，人物造型规模宏大，表现社会军事、政治、百戏宴乐排场。秦俑坑，汉画像石、陶车马，专在气势雄强动态。写实性人物与平面线刻连环画历史故事并胜，表现上层人物的生活宴飨、娱乐、威仪、礼制成为定式，而对劳动者的表现多取材于社会生活实际。比如秦俑下颏中间胡须剃去，而两旁丰茂不减或以为可怪，实为军旅生活系冠缨之便利，不然将纠缠一起成何体统。辫发科头或又上胶，亦为枕戈待旦之要求，可能此发或数旬经月不可解散，以应急变突发的军事生活而作此处理。

到三国魏晋以后，地方势力蜂起，造型人物我们见到的大多是家奴仆俑，墓主人生活图像之类，中上层人物男性胡须的修饰受极大重视，上升到庄严地步，故化妆匣子称为“严具”，各据其财力大小，地方风俗，或粗简或极细琐。墓葬中画塑人物留下了十分繁杂的南北各种风格造型表现。更由於佛教盛行，壁画成为艺术家发挥才能丹青传神之所，笔底何止神佛，上起皇帝，下至平民，气质行状尽在其中，对人物造型社会身份的细部刻画增强。

隋唐以后，中国封建经济达到高潮，社会生活，中上层比较富裕，花尚牡丹，人尚丰腴，造型由瘦长转到肥胖，修饰转在发式、眉型上下功夫。社会用大量金银倣佛，又影响到妇女装饰。到宋代不得不厉行禁止。然而由於都市市民夜生活的活动频繁，酒楼瓦舍、倡、优、厨娘应召出入务求利索，一身打扮竟成风气，体态又复以修长为美，甚至发展缠足，终为后世造成长期虐待妇女的残酷、病态审美风气。元蒙时代由於外族入主，蒙古族，色目人成为社会新兴权贵且等级严格，妆饰影响社会不大。朱元璋起事成功，欲扫除夷服影响，实际因经济衰困办不到，结果服式有些杂错。在画绘人物造型方面因画家追求个性，不循旧规，笔底人物大头短身、肥墩矮矬，其貌不扬，纵画皇帝亦不例外。

清代，由於商品经济发展，满族从东北进入北京，成为贵族庞大阶层。初始之际，文化上不高，重财富甚於艺术，故人物服饰头面以大块面作繁琐装饰，一衣之费不可估量。男子佩各种杂饰、玉、珠、手串、宫样九件、子儿玉、翡翠般指，一枚竟值八百两纹银，终日擎在手上表示尊贵。开额留辫，衣锦纹绣，金银珠宝满身。而妇女更是极尽装饰之华贵，大块面衣服成为堆金嵌宝的炫耀财富的手段。影响到民间，面目以“铜盆大脸”为富态。衣服尚宽大，增饰栏杆花边，可达七、八十来道之多。只有旗袍，为汉族接受演化成简洁求身段美的服装。但这是时代较后的事。

以上种种实难尽述，仅举大概，以助读者了解数千年人物造型发生的种种变化的历史背景二三片断，疏漏得失必在其中，读者可在本书中有所辨焉。

中国社会科学院历史研究所

王 昶

1992年5月18日

楚国男子形象
根据湖南长沙子弹库楚墓帛画绘

楚国妇女形象
根据湖南长沙陈家大山楚墓帛画绘

秦将军形象
根据秦将军俑绘

西汉男子形象
根据陕西咸阳出土陶俑绘

汉代老妇形象
根据湖南长沙马王堆出土帛画墓主人形象绘

汉代妇女形象
根据江苏徐州铜山汉墓出土陶俑绘

魏晋男子形象
根据顾恺之《洛神赋图》中人物绘

魏晋妇女形象
根据顾恺之《女史箴图》中人物绘

五代女子形象
根据甘肃榆林窟壁画供养人绘

辽代契丹族男子形象
根据吉林哲里木盟库伦旗辽墓壁画绘

辽代侍者形象
根据胡瓌《卓歇图》中人物绘

元代贵妇人形象
根据南薰殿旧藏《历代帝后像》绘

明代官员形象
参考明人《沈度写真像》绘

明代贵妇人形象
参考明代绘画人物绘