

中国

历代人物 造型艺术

郑军 吴小兵 编著
辽宁美术出版社

中国历代人物造型艺术

郑军 吴小兵 编著
辽宁美术出版社

摹绘:

郑 军 徐丽慧 吴小兵 贾 云
丁 怡 江 勇 张 斌 孙 武
王致义 于志学 王 伟 刘文勇
吴 彬 刘春玲 张丽红 杨 勇

©郑军 2003

图书在版编目(CIP)数据

中国历代人物造型艺术 / 郑军绘. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2003.10

ISBN 7-5314-3108-4

I. 中… II. 郑… III. 白描—人物画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 067214 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001)

印 刷 者: 沈阳新华印刷厂

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 880mm × 1230mm 1/16

印 张: 28

字 数: 56 千字

印 数: 1—3000

出版时间: 2003 年 10 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 10 月第 1 次印刷

责任编辑: 张东明 徐姝彦

封面设计: 东 明

版式设计: 东 明

责任校对: 张红岩

定 价: 65.00 元

前言

中国悠久的历史与文明,创造了辉煌独特的艺术传统,不但培育了无数的历史名人,也有各种丰富优美的神话传说,这些都为古代人物造型提供了广阔的创作天地。因此,向祖国传统艺术吸取养料,体会民族艺术之感情,并用于今天艺术的创新,是很有必要的。

中国的人物造型,首先是史前的人面岩画,这些数千年来终日裸露在阳光之下,岩表之上的岩画,是人类第一等级的艺术品。另外,1973年在青海大通县孙家寨发现的新石器时代的舞蹈纹彩陶盆,也是我国发现的早期装饰人物之一。盆口内壁绘有三组舞蹈纹饰带,每组5人手牵手呈集体舞蹈状。战国时期,由于金属冶炼技术的出现,带来了青铜艺术上的装饰纹样的创新,《宴乐铜壶》、《水陆攻战图》等就有很突出的装饰人物画。这些纹饰将采桑、狩猎、争战和舞乐等有机地组织在几段饰带里,以合理的穿插取得了极强的装饰效果。秦汉时期的画像石、画像砖及瓦当,原本是作建筑材料的,由于上面饰有大量的表现民间市井、收割、耕种、制盐、出巡、宴乐等方面的形象,为后世的人物创作产生了巨大影响。

魏晋南北朝时期的佛教盛行,人物主要题材为佛教故事。散见于佛教石窟的壁画艺术中,特别是甘肃敦煌莫高窟中的壁画最具代表性。传为晋代顾恺之所作的《女史箴图》和《洛神赋图》是我国早期优秀的人物作品。顾恺之是奠定我国传统人物画创作的先期重要画家,他不仅有论画的文字记录,还有作画的故事相传。这两幅作品里,构图完整,情节丰富,从人物动作或线条疏密安排上已见其具有高超的艺术造诣。

唐代是我国文化十分繁荣和兴盛的朝代,在敦煌莫高窟中的壁画就占据了整个壁画总数的一半以上。由于表现各种经变题材的经变画大量出现,使构图中的场面更加气势宏大,形象刻画也较过去更注重人物的性格和内心活动。在墓室壁画方面以陕西乾县永泰公主李仙蕙墓中发现的为最佳,人物造型丰满生动,线描圆浑挺劲,设色明净,画面装饰效果较好。初唐时,人物画普遍受到重视,且成为一门独立的画科,人物画家阎立本成为极受重视的宫廷画师,官至宰相。至盛唐,从人物画中又分出自成门户的仕女画,以张萱和周昉为代表。张萱的《捣练图》、《虢国夫人游春图》和周昉的《簪花仕女图》都是这一画种的经典作品。作品描写的是宫廷贵妇的日常生活起居,人物形象透出了唐代典型的丰满仪态和雍容华贵的神采。在刻画人物时,已不满足于外在形体的准确,而注意于人物心理状态的描写。

宋代的石窟壁画和墓室壁画较之前代,大有衰落之势。不过,这个时期的雕版印刷兴盛,又使得木刻插图有了新发展。元代的《朝元图》在山西永乐宫三清殿内,壁画表现了众神朝拜老子的典礼场景,共有人物286人,人物形象高达3米以上,采用层叠式的构图形式,线条刚劲有力。

明清时期的人物造型主要表现在版画插图和木版年画上。著名画家陈老莲所创作的《九歌图》、《西厢记》、《水浒传》等,即是明代木刻人物插图的精品。清代的装饰人物,在木刻插图方面继承了明代的传统,并有所创新。著名画家任渭长创作的《列仙酒牌》、《于越先贤传》、《高士传》等作品,受陈老莲的影响,并具有自己的风格,人物造型趋于简练,装饰效果较强。改琦创作的《红楼梦图咏》,也充分显示出白描的高深造诣,是晚清木刻插图的佳作。年画作为一种大众喜爱的艺术形式,在民间有着广大的市场,其题材内容主要是大众熟悉的历史故事、戏剧、才子佳人、民间典故等。人物变形大胆,多被压扁,头部大而身体粗圆,呈福态憨相。

本书资料主要取自文物、考古、历代名家线稿及有关古籍,大部分人物资料是在保持原状的原则下重新绘制的,少部分资料是取自古籍和传世之作。这些人物造型原来的表现形式有画像石、画像砖、陶塑、石刻、寺窟和墓室壁画、版画和历代艺术家的绘画人物等,由于资料收集时间长,有些人物造型与年代也许不完全一致,读者在使用时应有所注意。另外,本书中所选图例大都代表了本朝代的人物造型水平,但也有些朝代的人物造型与当时不符,特别是绘画中的人物。原因是当朝画家所画内容,可能是前代发生的事情。因此,在编排上以画家所在的朝代而排,特此说明。

不当之处,请读者指正。

编者

2003年1月

目
录

原始社会人物	1
商周人物	13
春秋战国人物	23
秦汉人物	37
魏晋南北朝人物	83
隋代人物	151
唐代人物	160
五代人物	227
宋代人物	237
辽金元人物	288
明清人物	325
附：主要资料来源及参考书目	437

原始社会人物

原始社会（远古—约4千年前）的装饰人物，大体分为旧石器时代的装饰人物和新石器时代的装饰人物。旧石器时代的装饰人物主要体现在人体装饰上，如文身、绘身和体外装饰等。新石器时代的装饰人物则表现在玉器、彩陶及各类原始雕塑和岩画的纹饰上。从旧石器时代到新石器时代的漫长发展过程中，许多原始艺术多被历史的烟尘所淹没，保存下来的只是凭借坚硬和不易腐烂变质的物质材料为依托的艺术。

其一：石器时代人物

旧石器时代，人类栖身在大树上、崖侧和岩洞里，所使用的工具，除了石器还有骨器。这时，人体装饰品在旧石器晚期已经出现，同时，在人身上还出现了文身。

所谓文身，是用骨针、竹签、石针等利器，将身体刺成花纹，然后用青草汁或锅烟等自然染料揉入花纹，使之成为黑蓝色，永久地保留在人体上。也有使用泥土、炭灰、油料等绘身的，所绘花纹既可以装饰，又可以防止虫蛇的侵害。缺点是在身体上不能长久保存。

从旧石器时代进入新石器时代以后，随着陶

器的发明和使用，人类开始从野蛮状态逐渐进入到文明时代。彩陶上的许多纹饰，已创造有单独和连续等多种构成形式，并能随器形的不同而出现种种变化，达到了器形与装饰的统一，实用与美观的结合。从考古发现的实物证明，早期彩陶上的纹样，主要受当时编织物的影响，编织物大都织法多样，纹饰规整，表现出一种有规律的、流利的风格。仰韶文化彩陶除了以几何形纹饰为主外，还绘有装饰性极强的鱼、鹿、蛙、羊等纹饰，最有代表性的是西安半坡遗址出土的半坡型彩陶中的人面鱼纹陶盆。这种绘画性极强的人物纹样，面呈圆形，眼鼻形象明确，口略近“工”字形，口角两边有一道交叉斜线，似衔小鱼状。

1973年，在青海大通县孙家寨出土了一件舞蹈纹彩陶盆，盆口内壁绘有5人为一组的舞蹈纹样，共三组。画中的人手拉着手，面向左方，头侧各有辫发，全部摆向右方，下身体侧又有斜向左方的饰物。通过人物的排列，表达了舞蹈的整齐节奏，仿佛使人看到欢乐热烈的场面。这件作品除了突破静止的表现，还表现出了群体的活动情景。它不仅在绘画史上具有珍贵的价值，也可能是至今已

人面鱼纹彩陶盆·新石器时代·西安半坡出土

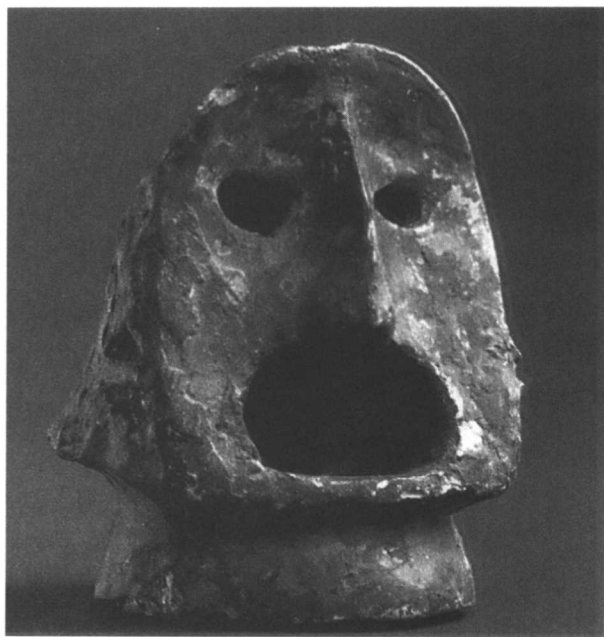
舞蹈纹彩陶盆·新石器时代·青海大通出土

泥塑女神头像·红山文化·辽宁牛河梁出土

菱格纹人形罐·甘肃玉门彩陶

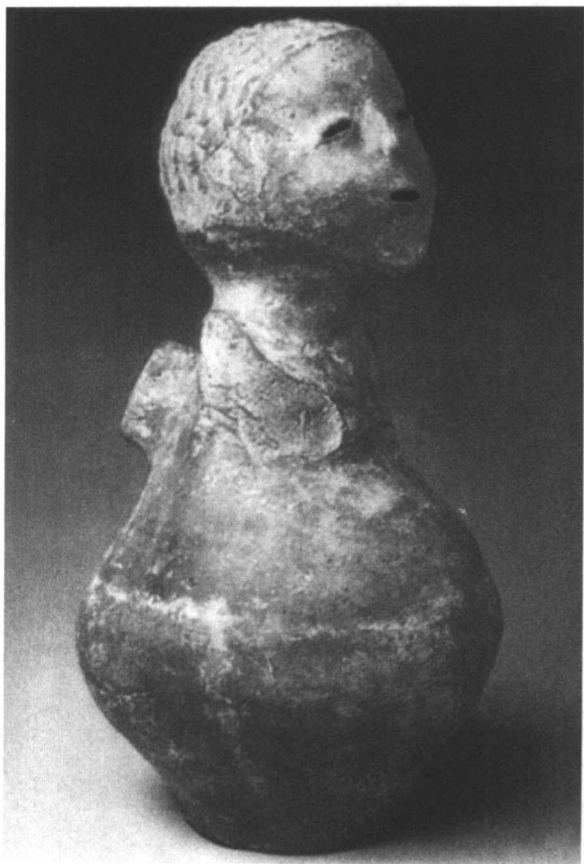
陶面塑·新石器时代·陕西黄陵县出土

发现的最早的装饰人物画。

甘肃东乡和宁定分别出土了三件人头状器盖，从造型看，很可能是当时氏族部落的图腾，因为其面部彩绘着山猫或虎豹之类的兽面花纹，头上有微突的双角，头后还以蛇为饰。这三件人头状器盖中，东乡出土的两件现藏于瑞典远东博物馆。

新石器时期的陶塑人物，虽然出土的数量不多，但可以看出都把重点放在对头部五官的塑造上。例如陕西扶风姜西村出土的仰韶文化庙底沟类型残陶瓮口沿下的堆塑人面像，表现的是一位中年男性，贴塑的鼻梁高隆，锥刺的八字下垂形双眼，变形上翘的嘴角，表现出了一种似苦似笑的表情。甘肃礼县高寺头仰韶晚期遗址出土的一件红陶圆雕人头像，是中国原始社会为数不多的雕塑人像中的精品。从整体看，面部丰满，造型浓厚。头顶有一小孔，额前至脑后塑有半圈凸起的细泥带，似头饰。刻通的圆孔表示眼睛，两耳也各有穿孔。

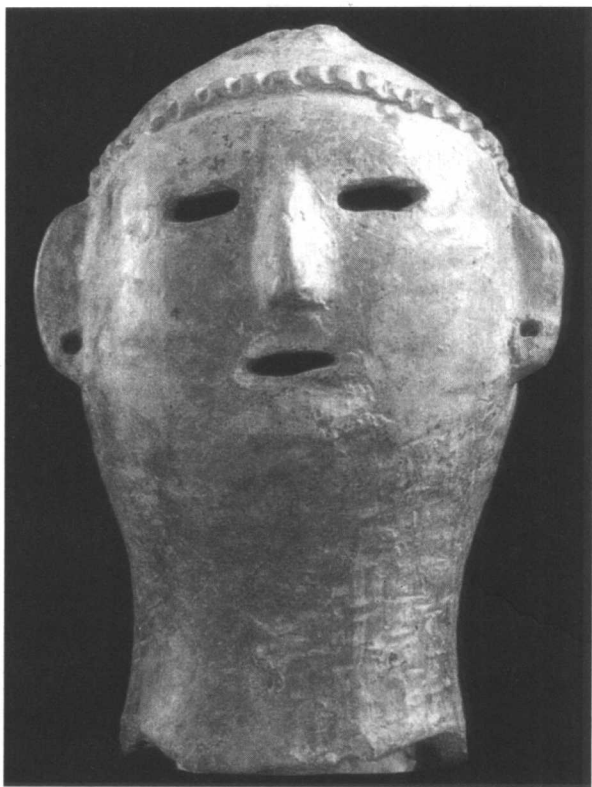
1982年10月，在甘肃秦安大地湾遗址，发现仰韶文化晚期的一幅居址地画，画在一座房基临近后壁的居住面上。用炭黑颜色绘成；上部画三人，右侧形体矮小者形象模糊；其余二人呈长发飘逸、握棒起舞状；画面下部偏右处，画一长方形框，框内画着两只动物，框左绘一丁头状木橛。

人头形器口陶壶·仰韶文化半坡类型·陕西洛南出土

陶堆塑人面·新石器时代·陕西扶风出土

红陶人头像·仰韶文化晚期·甘肃礼县出土

中国迄今发现最古老的壁画遗迹，是辽宁建平、凌源交界处牛河梁红山文化女神庙遗址出土的壁画残块。或用赭红色画成勾连纹图案，或用赭红间黄白色彩描绘三角纹图案。此外，在宁夏固原店河村齐家文化遗址，于一座房屋残垣的白灰面上，曾发现用红彩描绘的几何纹装饰壁画。这是目前所知中国最早的两例壁画遗迹。

其二：岩画人物

岩画，是绘画或刻制在岩石上的图画，它以古朴、粗犷、凝练的画风和丰富的文化内涵，引起人们的普遍关注。这些遗存在崇山峻岭中的大量艺术珍品，数千年来终日饱受风吹雨淋，至今仍清晰可辨。

中国的岩画，数量之多，内容之丰富，实属罕见。早在《韩非子》卷十一“外储说左上第三十二”篇中就有记载：“赵主父令工施钩梯而缘播吾，刻疏人迹（即赤脚印—编者注）其上，广三尺，长五尺，而勒之曰：‘主父常游于此’。”北魏时期，郦道元在《水经注》中也记录了他所看到的岩画情况。《水经注》是一部有关河流的著作，不仅叙述了河流的发源和流向，还兼及有关历史遗迹和传说，以及包括大半个中国的20多个岩画点的情况，是中国有关岩画记载的最早文献之一。

岩画的制作，主要为岩刻和颜绘。岩刻是最早制作岩画的方法之一，即用石锤或质地比较坚硬的工具在岩石表面凿刻图形，有的还进行磨光处理。颜绘是用颜料绘画而成，主要用于岩面大且粗糙的山地。岩画所描绘的图形，大都省略细节，只表现物象的基本形，有些则表现为抽象化和符号化。在画面的安排上，运用概括夸张、均衡对称、主次对比等手法，将现实生活中的事物与艺术上的粗犷手法结合在一起，形成独特的艺术魅力。

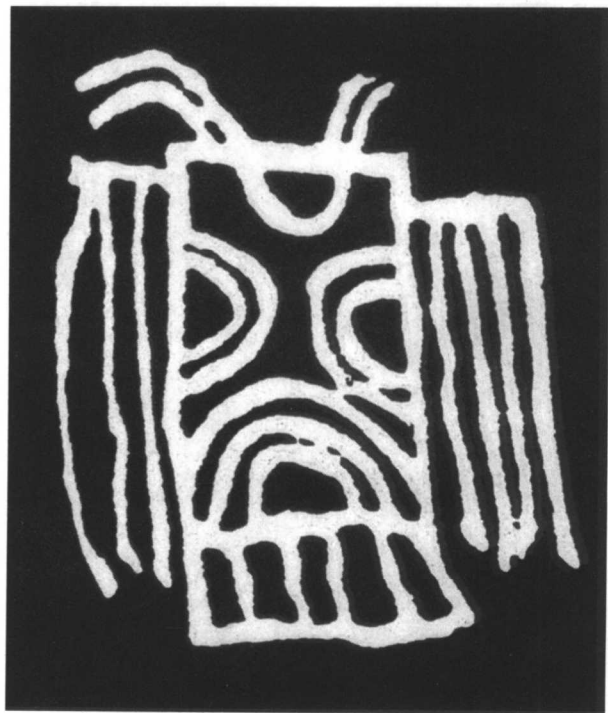
岩画所表现的题材，大都是先民们比较熟悉的现实生活中的事物。或描绘狩猎场面，或描绘舞蹈及祭祷仪式，或描绘动物的形体，或描绘人与动物或自然的关系等等。有时寥寥几“笔”就能描绘或凿刻出所要表现的形象来。这些形象，记录了中华民族由原始狩猎走向文明历程的历史，画卷清晰地展现了我国各民族，尤其是边疆少数民族历史发展的轨迹。

我国的岩画，主要分布在东西南北四个方位的边缘地带，东起大海之滨，西达昆仑山，南到左江沿岸，北至黑龙江畔，大都集中于人迹罕至的古代少数民族地区。大约从3万年前直至近代均有制作。就岩画分布地点看，涉及内蒙古、宁夏、甘肃、

青海、新疆、西藏、云南、广西、贵州、广东、四川、福建、江苏、黑龙江、山西、香港、澳门等省区，有些地点的岩画还与外国的岩画带相连接。

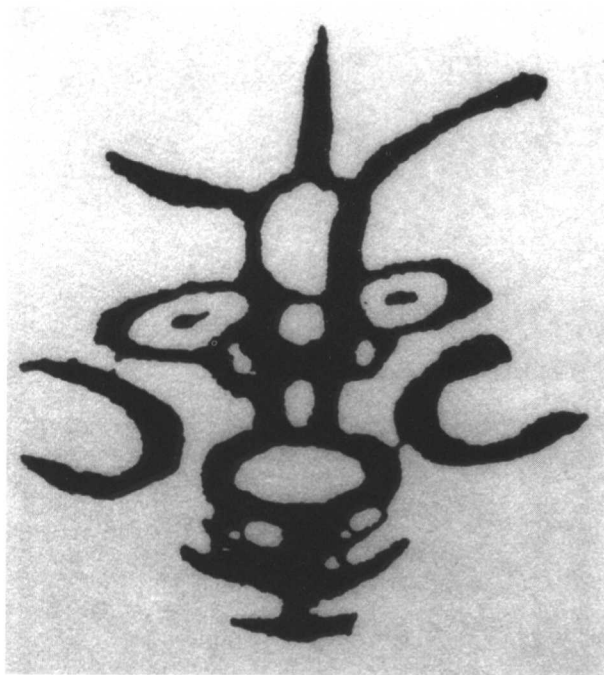
1、人面岩画

人面岩画数量很多，形态和风格多样，主要分布于连云港将军崖，内蒙古的克什克腾旗白岔河下游、东升庙、大坝沟、托林沟、乌斯台沟、桌子山，宁夏贺兰山，闽南仙字潭及台湾万山等地。种类主要有圆形人面、太阳形人面、方形人面、冠饰形人面及无轮廓形人面等。位于贺兰山贺兰口的一幅岩画，所呈现的是装饰化的圆形和方形人面造型，具有抽象意义，它充分体现了古人的最大想象能力。左侧的三条竖线和右侧的四条竖线，代表了人的头发、眼睛，嘴呈半圆形，整个脸廓则为方形，让人联想起古神话中“刑天”的形象。纵观整个人面，最大的特征是简洁明了，仅以一个类方形的图像概括一切，人面神情也慈祥和蔼。在史前，人们对圆形的理解是源于高悬在天的太阳，由于对太阳的崇拜进而对圆的形式形成一种特殊认识。因此，在表现人面的神圣时，采用了这种单纯的圆的形式来体现眼睛和嘴巴。其制作之精，刻画之深入，神圣之

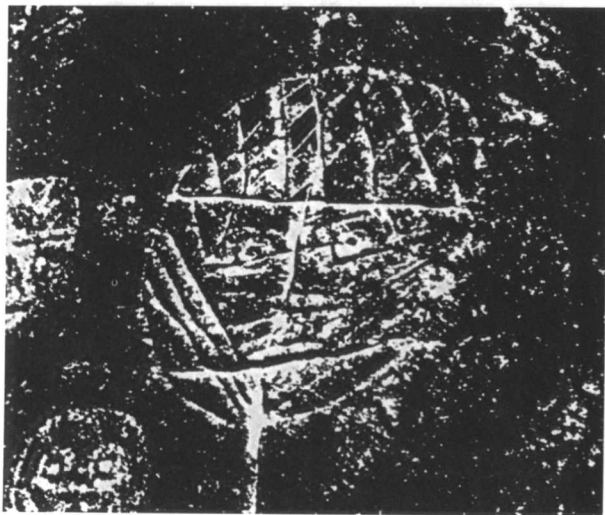

人面·贺兰山贺兰口岩画

至,堪称一流。连云港将军崖的人面岩画中有一幅方形人面像,在方形内等距离呈倒三角形地排列3个圆圈,上两个圆成一排,中间磨凹为圆心。方形上方的一条边线上面有6条短竖线,既像头发,又如太阳光芒。这种形式的人面岩画,在阴山的托林沟、桌子山、乌斯台沟等地都有表现。仙字潭人面岩面中的类圆形人面,脸上似有黥纹线。无论廓形人面都突出双目,用两个较大的圆作眼睛;鼻子与嘴有用圆点表现的,也有用线条勾勒的。

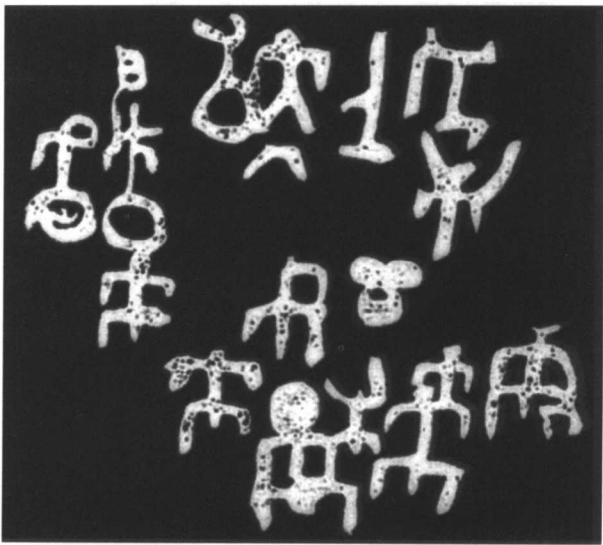
人面·阴山默勒赫图沟岩画

人面·连云港将军崖岩画

2、舞蹈岩画

舞蹈岩画的形式主要有单人独舞、双人对舞、多人齐舞等,舞姿十分生动。新疆呼图壁县康家石门子有一组群舞岩画,表现的是排成一系列的形态优美的女性,两臂上下舞动,当右臂平伸上举时,左臂则平伸向下,给人以轻柔飘逸的动感。阿尔泰山岩画的舞蹈场面也很多,其中一幅双人舞蹈图,一男一女,男的有明显的生殖器官,两人手拉手,双腿迈开,正欢乐起舞。在西藏日土塔康巴岩画中,双人对舞的画面最为常见,男性人物体形高大,女性体态纤细小巧,以手相牵,面对而舞。纳木湖扎西岛岩画中有6位舞者围着篝火踏歌起舞的场面,生动活泼,富有感染力。沧源岩画的舞蹈图,有模拟狩猎舞、模拟战争舞、盾牌舞及娱乐性舞蹈等。

舞蹈·福建华安岩画

3、祈祷和祭礼岩画

这类岩画主要表现为对日月的崇拜、自然的崇拜、天神的崇拜及动物的崇拜等,它所反映的是原始先民们的信仰和生活,以及对于自身及客观世界的认识境界。阴山岩画中有一幅是反映巫者膜拜太阳神的,画面上一人双手举一物,向着太阳跪拜。另有一幅是用人性祭祀神灵的舞蹈图,表现的是一舞者手中操牛尾,上部是被杀者的尸体。对自然崇拜的岩画,很多表现的是植物的生长成熟与天象气候的相互联系。

4、狩猎岩画

狩猎是岩画中常见的题材，原始狩猎者往往集体行动，或设置陷阱，或投掷石索，或发射箭镞，利用种种方法进行围猎。狩猎岩画中的猎人，形象都比较生动，他们或头戴尖顶帽、或腰挎长刀、或身着长袍、或手持弓箭、或骑马追猎、或徒步围猎、或徒手擒获猎物等；有的还伪装狩猎，将狩猎者的英姿风采表现得极为成功。西藏的日土县鲁日朗卡地点的狩猎岩画中，描绘了数只猎犬守围在一近方形的陷坑外准备捕获猎物的情景。该地点的另一幅岩画则表现了3名骑马的猎人围猎2头野牦牛的场

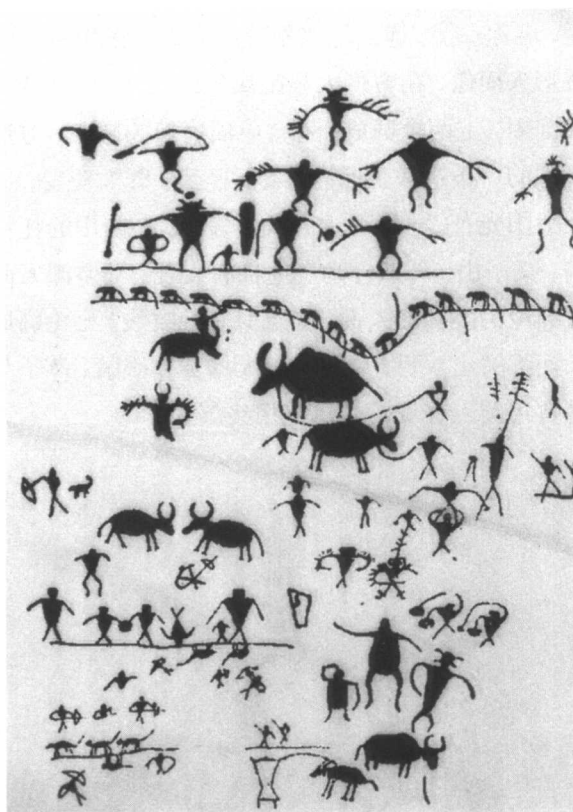

围猎野牛·新疆库鲁克山岩画

围猎·阴山岩画

面，在牦牛的上方有数只猎鹰盘旋飞舞，意在阻止猎物逃走。在藏北纳木湖西岸的许多山洞穴岩画中，画有一头背部中箭的野牦牛，箭矢已深达牦牛的体内，这个场面充分表现了狩猎者在长期的生产过程中所积累的丰富经验以及对动物特性的了解。对于富有经验的猎手来说，只要能射中动物的背部，使其脊椎受伤，动物很快就会丧失奔跑能力。内蒙古磴口县阿贵沟有一组猎羊图，表现的是一个猎人的箭镞触到了羚羊的臀部，表示他已射中了这只羚羊。乌拉特中旗几公海勒斯特沟的狩猎岩画，表现的是2个一前一后的猎人正在射猎一只巨大的公鹿，鹿身上被射中9箭，猎人恐其逃脱，所以右边的猎人继续张弓搭箭，左边的猎人骑马紧追，表现得栩栩如生。

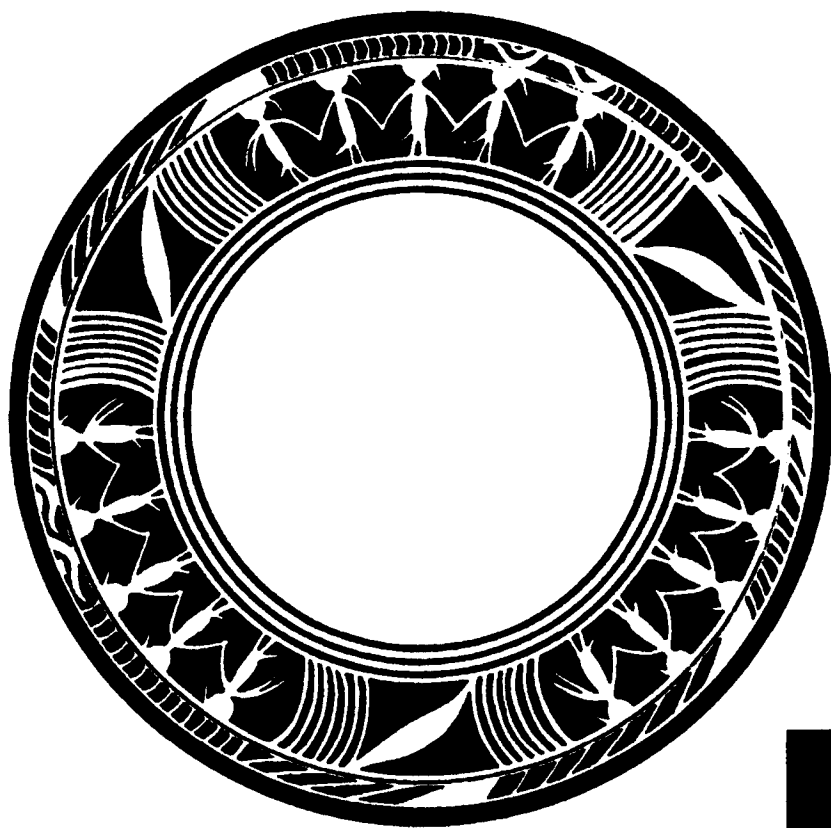
狩猎演练舞蹈图·云南沧源岩画

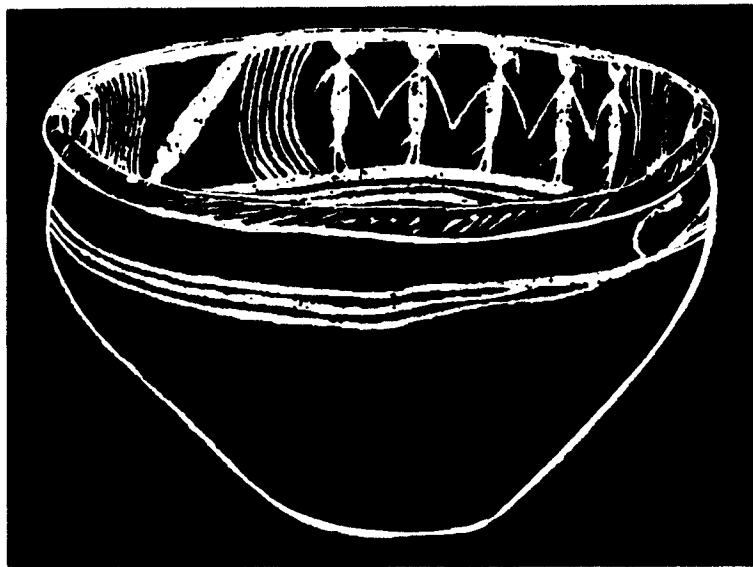
羽人·阴山岩画

原始社会人物

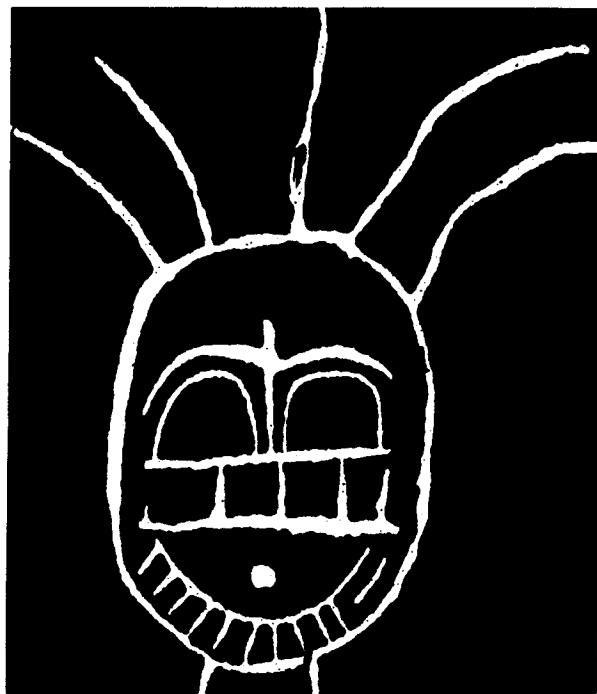
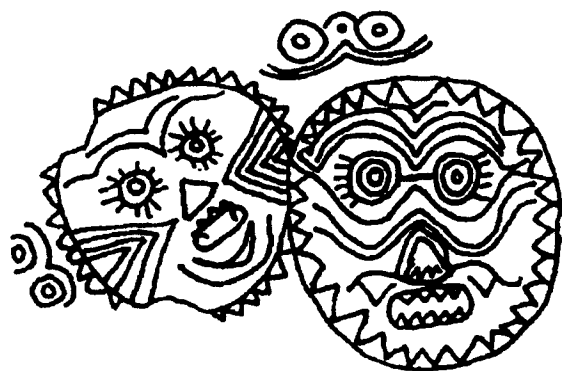
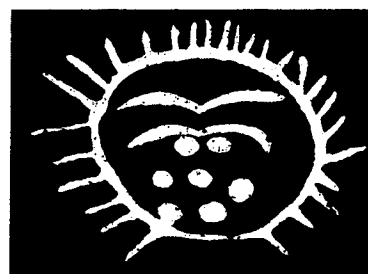
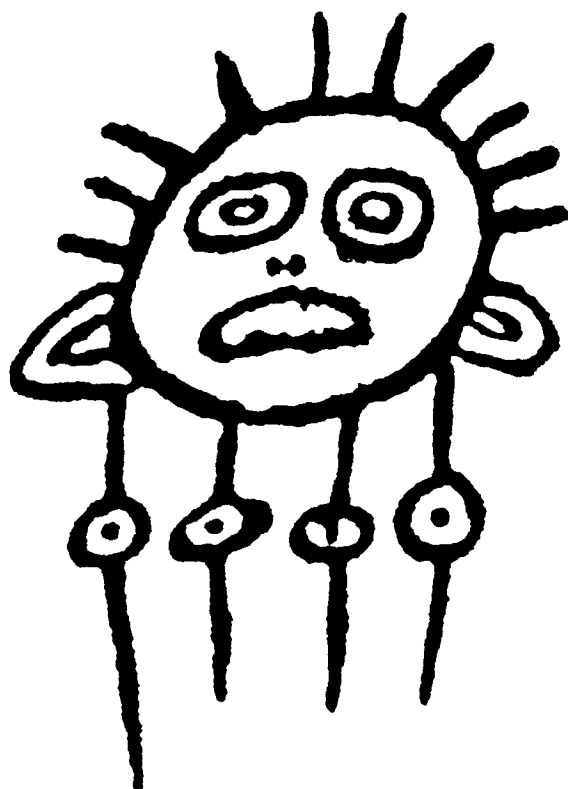

8

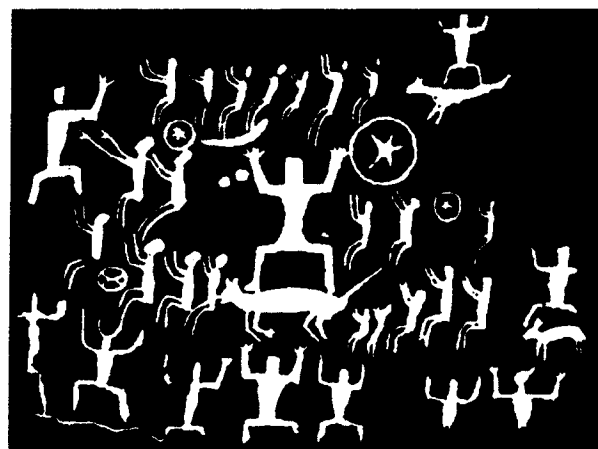
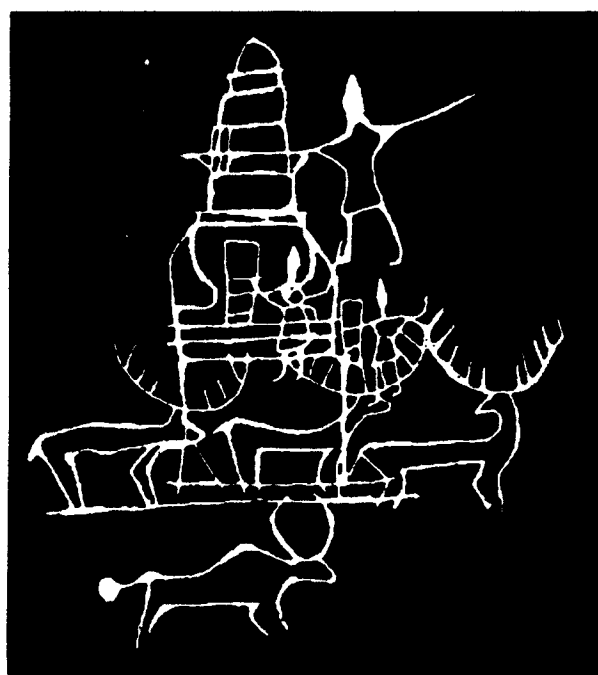
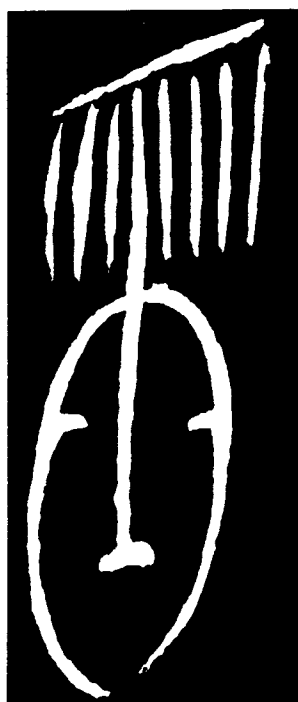
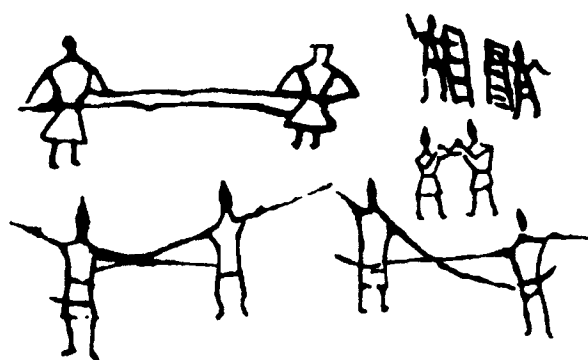
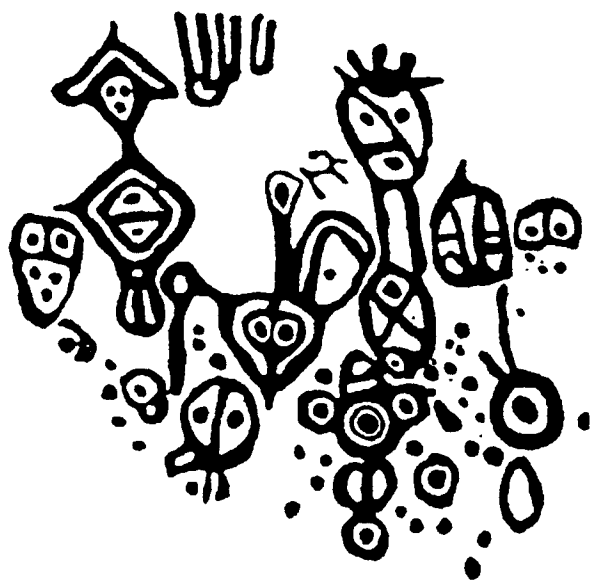

原始社会人物

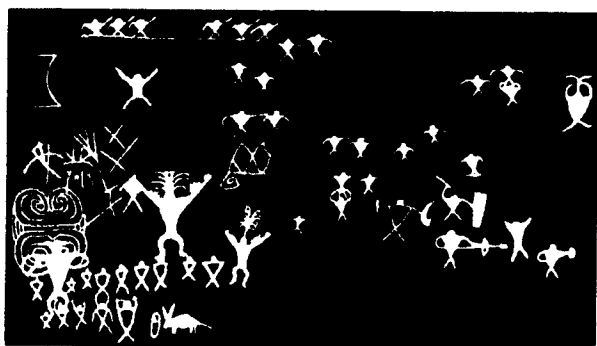
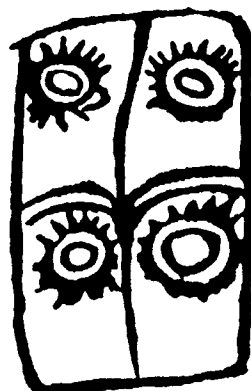
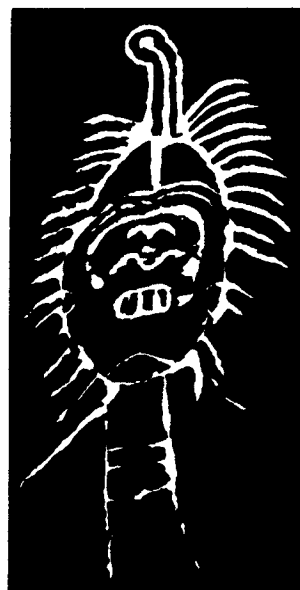

原始社会人物

原始社会人物

原始社会人物