

古画观止

中国古代人物画鉴赏

王念祥 编著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

中国古代人物画鉴赏

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代人物画鉴赏/王念祥编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2010.10

(古画观止)

ISBN 978-7-5394-2785-0

I. 中…

II. 王…

III. 人物画—鉴赏—中国—古代

IV. J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第080662号

中国古代人物画鉴赏 © 编著/王念祥

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号

湖北出版文化城B座

电 话: (027) 87679521 87679522

邮政编码: 430070

网 址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 965mm × 635mm 1/16

印 张: 12

印 数: 3000册

版 次: 2010年10月第1版 2010年10月第1次印刷

定 价: 42.00元

目 录

一部展现古代
社会生活的历史长卷

战 国

人物御龙图 帛画 12

龙凤人物图 帛画 14

西 汉

软侯妻墓 帛画 16

东 晋

洛神赋图 卷 18

女史箴图 卷 20

列女仁智图 卷 22

斲琴图 卷 24

南朝梁

职贡图 卷 26

北 齐

北齐校书图 卷 28

仪卫出行图 壁画 30

唐

步辇图 卷 32

职贡图 卷 34

历代帝王图 卷 36

送子天王图 卷 38

六尊者像 册 40

捣练图 卷 42

虢国夫人游春图 卷 44

挥扇仕女图 卷 46

簪花仕女图	卷	48
高逸图	卷	50
礼宾图	壁画	52

五代

重屏会棋图	卷	54
韩熙载夜宴图	卷	56
文苑图	卷	58
调马图	卷	60
阆苑女仙图	卷	62
勘书图	卷	64
卓歇图	卷	66
神骏图	卷	68
闸口盘车图	卷	70

宋

朝元仙仗图	卷	72
宫乐图	轴	74
纺车图	卷	76
维摩演教图	卷	78
听琴图	轴	80
文会图	轴	82
清明上河图	卷	84
秋庭婴戏图	轴	86
货郎图	轴	88
却坐图		90
采薇图	卷	92
女孝经图	卷	94

蚕织图	卷	96
孔子像	册页	98
夏禹王像	轴	100
蕉荫击球图	页	102
松荫论道图	页	104
罗汉图	轴	106
货郎图	卷	108
骷髅幻戏图	页	110
冬景婴戏图	轴	112
泼墨仙人图	轴	114
柳荫高士图	轴	116

金

文姬归汉图	卷	118
-------	---	-----

元

人骑图	卷	120
张果见明皇图	卷	122
归庄图	卷	124
消夏图	卷	126
伯牙鼓琴图	卷	128
秋舸清啸图	轴	130
雪夜访戴图	轴	132
杨竹西小像	卷	134
朝元图	壁画	136

明

归去来兮图	卷	138
达摩六代祖师像	卷	140

杏园雅集图	卷	142
水月观音	壁画	144
歌舞图	轴	146
雪夜访普图	轴	148
梅下横琴图	轴	150
湘君湘夫人图	轴	152
孟蜀宫妓图	轴	154
修竹仕女图	轴	156
观音图	轴	158
蕉林酌酒图	轴	160
王时敏小像图	轴	162

清

醉归图	轴	164
幽篁坐啸图	卷	166
弘历观画图	轴	168
麻姑献寿图	轴	170

名词术语

著述	流派	技法	174
----	----	----	-----

一部展现 古代社会生活的历史长卷

王念祥

古代人物画历史悠久，战国楚墓出土的《人物御龙图》与《龙凤人物图》帛画是已知最早的独幅人物画作品。以线条为主要造型手段的中国绘画传统，此时已经形成，并达到了很高的水平。

秦汉时期，更加重视绘画的政治功能和伦理教化作用，呈现出一派充满生机与活力的繁荣景象。1979年在咸阳宫殿遗址残壁上发现的车马人物画像，提供了关于秦代壁画的实物凭证。

两汉作为政治宣教内容的重要壁画创作活动有过多起，如西汉宣帝时在长安未央宫麒麟阁墙壁上图绘功臣像。东汉明帝时，在洛阳南宫云台四壁上画中兴二十八将像。灵帝时亦曾于鸿都门学中图画孔子及七十二弟子像。“恶以戒世，善以示后。”是当时创作活动的动机。

汉代习俗事死如生，以厚葬为德，这就使得装饰坟墓，为死者表彰功德的绘画活动，其规模和数量都达到了空前高涨的程度。与此相印证的是迄今已出土的大量汉代墓室壁画、帛画以及大量汉代画像石、画像砖等现存绘画实物。东

汉墓室壁画沿袭战国以来灵魂升天的主题，并表现墓主人生前车马出行、衙署宅第、歌舞百戏等显赫身世与财富。长沙马王堆一号汉墓出土的帛画是汉代绘画中的杰出作品之一。

魏晋南北朝时期，绘画的主体渐次脱离对于建筑的依附地位，而走向独立。思想的解放，佛教的传入，玄学的风行，专业画家队伍的确立，促成了人物画由略而精、宗教画兴盛蓬勃的景象。画史称西晋卫协“古画皆略，至协始精”，东晋顾恺之的画“自生人以来未有也”，他们是使绘画技巧空前提高的具有里程碑性质的画家。顾恺之提出“迁想妙得”，“以形写神”，使中国绘画从此出现了高层次的美学追求，这在他的作品《洛神赋图卷》中得到了体现。当时的壁画和卷轴画，以古圣先贤、忠臣烈女为题材者不胜枚举。

谢赫“六法论”的提出，不但为绘画批评，而且也为绘画创作总结出一整套的绘画标准。尤其是用笔，出现了顾恺之、陆探微紧劲连绵的密体，张僧繇意在笔先的疏体，以及曹仲达紧窄贴身的“曹衣出水”，形成各具其趣的鲜明对比，对后世人物画的创作发展产生了深远影响。

隋唐经历了长期的发展，融合秦汉的纯朴豪放、魏晋的含蓄隽永，进入了一个精湛瑰丽的新阶段，在题材内容和表现手法上，均取得了高度的成就，成为中国绘画史上的高峰

之一。

唐代前期，政权强大，统治者颇注意利用绘画来为巩固政权服务，歌颂王朝的盛德，表彰功臣勋将及一些重大的政治事件已成为画家创作的题材。唐代初年，任职宫廷、具有丰富学识又技艺杰出的画家，首推阎立德、阎立本等人。阎立本的《步辇图》描绘了贞观十五年，唐太宗李世民接见吐蕃使者禄东赞的情景。画面主题鲜明，人物刻画入微，特别细致地表现了李世民和禄东赞的气质与风貌。

宗教艺术在继承传统和不断吸收外来文化的基础上，在隋唐时期发展得更加成熟。寺观造像、壁画遍布各地，图绘经卷、帙幡朝野流传。图画笔墨流畅，形象简洁。吴道子是这一时期的杰出代表。他在长安、洛阳两地寺观绘制了大量的宗教壁画。吴道子一生所绘壁画有300多堵，而《宣和画谱》著录宋代皇家收藏的吴道子佛教卷轴画就有90多幅。他塑造的都是充沛着生命活力的形象。吴道子的作品没有流传下来，但是“吴家样”是当时极为流行的艺术样式，他所创作的宗教画粉本在当时和后世不断地被传摹，从现存的唐代壁画石刻，以及寺塔出土的唐宋佛教图卷中，还可以寻求到吴画风貌。敦煌藏经洞的大量佛画，是了解吴道子等画家艺术成就与风格影响的重要实物。吴道子在技巧上有重要创造，他“早年行笔差细，中年行笔磊落，善用遒劲奔放、变

化丰富的莼菜条线描表现卷折飘带之势，达到“天衣飞扬，满壁风动”的效果。

与“吴家样”同样具有影响的另一风格，虽以晚唐画家周昉为代表而命名为“周家样”，实际这一流派的形成，却包括了初、盛唐一批善于描绘贵族仕女生活的画家。其中知名的如张萱和韩幹就是给予周昉深重影响的杰出艺术家。张萱的《虢国夫人游春图》《捣练图》，都是表现贵族妇女生活，而逐渐形成“秾丽丰肥”风格的作品。“周家样”的代表人物周昉，他的风格特征被称为“初效张萱画，后则小异，颇极风姿。”传世的《挥扇仕女图》是珍贵的唐画原作，对于了解作者典型的“周家样”的深刻内涵，具有重要意义。他的画衣纹劲简，色彩柔丽，细致地描绘了贵妇人闲适的生活及孤独空虚甚至带有伤感的精神状态，在挖掘刻画人物的内心情感方面更趋深刻。

隋唐时期宗教壁画创作出现高潮，尤其是敦煌莫高窟壁画至唐代达到繁盛的顶点，其规模之宏伟，内容之丰富，造型之准确，色彩之灿烂，非其它时代所能比拟。

五代十国，在中国历史上是分裂、动乱的时代，但在艺术领域里却呈现了兴盛和发展的景象。五代十国文艺的兴盛主要在西蜀和南唐。五代时期的人物画，它将唐代缜密、浑厚、恢宏的画风转变为疏朗、秀逸、简雅的风尚，使人物画

的表现方法和风格更加丰富。五代的卷轴画，除以宗教为内容的释道画外，其内容主要有肖像、历史故事和文人学士、仕女的生活。五代仕女画特别丰富，这和“花间词”描写的内容是大致相同的，反映了贵族生活的一个侧面。流传至今的《宫乐图》《宫中图》等都是属于这一类作品。五代以描绘文人学士生活为内容的图画似比前要增多。流传至今的作品有卫贤《高士图》、周文矩《重屏会棋图》、王齐翰《勘书图》、赵鼎《八达春游图》、顾闳中《韩熙载夜宴图》等。这些作品除反映当时文人生活习俗外，多着重人物神情和内心世界的描写。如《文苑图》的提笔凝神构思，《重屏会棋图》的举棋对弈的全神贯注，《勘书图》的掏耳搔痒的神态，《韩熙载夜宴图》的弹奏舞蹈、按拍欣赏等等，无不曲尽神形，刻意描绘。此外，还有表现北方边塞少数民族生活的，如胡瓌的《卓歇图》，其中对人物出猎后休息、宴饮的描写也都着重神情的传达。

五代人物画在继承唐人以形写神的优秀传统的基础上，进一步扩大题材范围。在技法上，五代较多的是工笔着色，其线条多纤细遒劲的铁线描法，用色艳丽浓重，勾勒点染极为细腻。这种表现方法可从《韩熙载夜宴图》《重屏会棋图》得见其大概。

唐、五代是古代人物画发展的空前繁盛的时代，一个出

现了巨人与全新风格的时代，一个应物象形能力极大提高并且与丰富的艺术想象相结合的时代。

宋代人物画在隋唐五代的基础上，继续得到发展，民间绘画、宫廷绘画、士大夫绘画各自形成体系，构成宋代人物画丰富多彩的面貌。在五代南唐、西蜀建立画院的基础上，宋代继续设立翰林图画院，导致了宫廷绘画的兴盛，工笔重着色人物画更趋精美。又随着文人画的兴起，民间稿本被李公麟提高为白描的绘画形式。宋代城乡经济的繁荣，社会风俗画和历史故事画蓬勃发展，如货郎图、婴戏图、盘车图等。李唐的《采薇图》画殷亡之后耻食周粟的伯夷、叔齐兄弟采薇首阳山，从静态中表现人物内心情感的波澜起伏，是一幅借古喻今的杰作。张择端的《清明上河图》代表了古代风俗画的最高成就。他描绘了北宋首都汴梁（今开封）的繁华市井，可谓洋洋大观。宋代大量仕女画、高士画、风俗画的出现，从唐代以画重大历史事件和贵族生活为主，扩展到描绘城乡市井平民生活的各方面。从重视教育认识功能，向重视审美功能转化。

元代人物画，反映出画家对人生冷漠的态度，创作题材转向鞍马和高士上来。表达了士大夫失意于时的苦衷和恪守情操的气节。

明清两代人物画表现了对历史故事题材的关注和西洋

画法对肖像写真的影响。唐寅和仇英尤工人物画，有水墨淡写和工笔重彩两种。陈洪绶擅长于形象的提炼和高度概括，既重视形体的夸张变形，又强调传神达意的含蓄，体现出平淡、高古、静穆的画格。清代人物画在明代人物画的基础上延续发展。

中国人物画历史悠久，形成了独特的传统，它善于选择具有认识与教育意义的题材，也能在平凡与广泛的选材中开掘新意。在推崇传统的仁义道德等伦理操守的同时，给人以美的享受。因而，它是一部展现古代社会生活的历史画卷。

人物御龙图 帛画

战国 绢本墨绘淡设色 纵37.5厘米 横28厘米

湖南长沙楚墓出土的《人物御龙图》《龙凤人物图》帛画是我国迄今发现最早的完整的独幅绘画实物，在丝帛材料上用毛笔勾线而成。此画幅出土时平放在梓盖板与棺板之间，应是引魂升天的铭旌，因年代久远已成棕黄色。

图正中画一男子，有胡须，侧身直立，神情潇洒自若，身材修长，高冠长袍，腰佩长剑，手执缰绳，御一长龙，龙首高昂，龙尾翘起，龙身平伏，略呈舟形，似在乘风扬波。龙尾上立一仙鹤，昂首仰天。人物上方有华盖，三条飘带随风拂动。龙首下方有一向左游动的鲤鱼，似在为龙舟引导。整个画面以细劲飘逸的线条勾出，龙爪等处线条加粗，提捺十分有力。人物略施彩色，龙、鹤、华盖基本上用白描。部分画面用金白粉彩，是迄今发现用此画法的最早作品。从帛画状物之精确生动、用线之流畅洒脱，可见早期绘画极为精湛的艺术水准，千载之下亦堪称绝响。

注：“帛”是一种织工极为精细的丝织品。在帛上绘画，毛笔性能可以得到充分发挥，线条的魅力可以得到充分表现，此幅帛画十分清楚地体现了这一点。

龙凤人物图 帛画

战国 绢本墨绘 纵31.2厘米 横23.2厘米

1949年2月在湖南省长沙市陈家大山楚墓出土。四周均为毛边，是当时用以“引魂升天”的铭旌。占画面主要位置的仕女，侧身而立，面向左方，细腰长袍，长衣曳地，下摆向前后分张，衣上饰卷曲的云纹图案。仕女脑后挽垂髻，两手向前伸出，合掌作礼。侍女左前方飞翔着一只凤鸟，鸟头向上，双翅上展，凤爪前曲后伸，似乎在振翼奋起。鸟的前面有一条蜿蜒的长龙，势若扶摇直上。全画的主题是祈求飞腾的龙凤引导墓主人的灵魂早日登天升仙。

铭旌的用途是在丧仪中张举，入葬时覆于棺盖之上。显然，此图还不足以代表当时绘画的最高成就，但就其材质、工具和勾勒渲染技法看，已形成了鲜明的单线平涂的民族传统绘画特色，是了解传统绘画在先秦时期发展面貌的重要参考。《龙凤人物图》与《人物御龙图》之所以具有典型意义，并作为人物画确立的重要标志，是因为它们比较完整，鲜明地反映了中国人物画的审美品格和特征。这种品格和特征集中地体现在“线条”的运用和造型上。