

世界艺术教育文库

形神兼备

中国人物画

余辉著

吉林美术出版社

SHI JIE YI SHU JIAO YU WEN KU

世界艺术教育文库

J11/20

形神兼备

中国人物画

余辉 著

吉林美术出版社

(吉)新登字 06 号

世界艺术教育文库

形神兼备——中国人物画

著 作 者：余 辉 责任编辑：朱孝达

封面设计：朱 循 版式设计：丹 赤

出版发行：吉林美术出版社 长春市人民大街 124 号

印 刷：长春第二新华印刷厂 1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：787×1092mm 1/32 5.25 印张 插页 16

印 数：0001—5000 册

书 号：ISBN7-5386-0719-6/J·466 定价：15.00 元

编者的话

艺术的教育与普及是当今世界人类走向文明的阶梯。在我国从应试教育向素质教育转变的过程中，艺术教育更是重要的一环。为了推进青少年的艺术普及教育，吉林美术出版社经过两年多的筹划，组织各门类艺术的专家、学者编写了这套《世界艺术教育文库》。这套文库分为美术、音乐、戏剧、舞蹈四大门类。

美术门类既包括富有东方艺术特色的中国人物画、山水画、花鸟画、油画、书法篆刻及日本美术；又有代表西方社会文明的古希腊罗马美术、文艺复兴美术、法兰西美术、苏俄美术、西方现代美术；及文化特殊现象的宗教美术和石窟艺术。音乐门类包括独具风韵的中国古典乐曲、民间音乐；异国情趣的西方音乐、西方民族音乐等。戏剧门类包括蕴涵中国文化精神的民族戏剧、文人戏曲、中国京剧；表现西方人文主义的外国古典戏剧、现代西方剧作等。舞蹈门类包括包容华夏风骨的古代舞蹈、民间舞蹈；体现外国艺术精华的芭蕾舞、西方民间舞蹈等。上述作品主要介绍各艺术门类的基本概况及其特色，介绍各艺术门类最有代表性的艺术家和作品。

艺术教育不是美育的全部，但却是美育的重要组成部分

分，艺术是美的集中体现，它能陶冶人们的性情、纯洁人们的心灵，本文库旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，浏览、徜徉在美的境界里，对世界艺术有一个最基本的了解，提高艺术欣赏能力和识别能力乃至艺术的创造能力，增强审美的观念，提高审美的素质。

《世界艺术教育文库》的问世，是出版社对中国青少年素质教育的一点贡献，能否达到预期的目的，还要靠广大读者的检验。

吉林美术出版社

目 录

一、引言	1
1. 什么是中国画?	1
2. 什么是人物画?	2
3. 人物画美在哪里?	3
二、初现面目的人物画	6
1. 新石器时代的人物画	6
2. 战国帛画《人物龙凤图》	7
三、线条明朗的白描艺术	9
1. 什么是白描线条?	9
2. 北宋李公麟《五马图》	10
3. 南宋牟益《捣衣图》	13
4. 元代张渥《九歌图》	14
5. 元代王振鹏《伯牙鼓琴图》	15
四、突出本色的工笔设色人物画	17
五、怎样赏析临本和摹本?	20
1. 什么是临、摹?	20
2. 唐摹本东晋顾恺之《女史箴图》	22
3. 北宋李公麟《临韦偃牧放图》	25

4. 北宋摹五代周文矩《重屏会棋图》	26
六、酣畅淋漓的写意风采	29
1. 五代石恪《二祖调心图》	30
2. 南宋梁楷《泼墨仙人图》	31
3. 南宋法常的意笔人物	34
4. 明代徐渭的《驴背吟诗图》	35
5. 指画与清代高其佩	37
七、形肖神似的肖像画	41
1. 东晋顾恺之画肖像的传神方法	43
2. 唐代阎立本《历代帝王图》	45
3. 元代王绎的《杨竹西小像》	47
4. 明代曾鲸《葛一龙像》	48
八、纵横驰骋的人马画	51
1. 萌生阶段	51
2. 成长阶段	52
3. 成熟阶段	52
4. 唐宋人马画名家名作	53
5. 金代人马画赏析	55
6. 元明人马画赏析	56

7. 清代人马画的奇葩	59
九、市相百态的风俗画	62
1. 北宋张择端《清明上河图》	62
2. 内涵丰富的盘车题材	65
3. 南宋苏汉臣《秋庭戏婴图》	67
十、天上人间的宗教绘画	70
1. 石窟壁画	70
①莫高窟北魏《萨埵那太子本生图》	72
②莫高窟北魏《尸毗王本生图》	73
③莫高窟北周《须达那太子本生图》	74
④莫高窟唐代《西方净土变图》	75
⑤莫高窟唐代供养人像和出行图	76
2. 卷轴画和寺观壁画	78
①北宋武宗元《朝元仙仗图》及其它	79
②元代永乐宫壁画	81
十一、风韵各异的仕女画	85
1. 唐代张萱的仕女画	85
2. 张萱摹本赏析	88

①张萱《虢国夫人游春图》	88
②张萱《捣练图》	89
3. 周昉与“周家样”	90
4. 周昉画风赏析	94
①周昉(传)《簪花仕女图》	94
②周昉《挥扇仕女图》	95
③周昉《弹琴仕女图》	96
④周昉(传)《蛮夷执贡图》	97
5. 明代仕女画赏析	98
①吴伟《武陵春图》和《美人图》	98
②文徵明《湘君湘夫人图》	100
③唐寅《秋风纨扇图》	101
6. 清代仕女画赏析	101
①陈卓和黄慎的女性形象	102
②范雪仪、徐兰的仕女画	103
③费丹旭《姚燮纤绮图》	104
7. 清末海派三任的仕女画	105
①具有反封建思想的仕女画	106
②具有女侠色彩的仕女画	107

十二、含意深刻的漫画和寓意画	109
1. 东汉《夏桀像》	109
2. 元代龚开《中山出游图》	110
3. 明代李士达《三驼图》	113
4. 明代朱见深《一团和气图》	114
5. 清代罗聘《鬼趣图》	115
十三、图画春秋的历史故事画	117
1. 战国《水陆攻战图》	118
2. 东汉《荆轲刺秦王图》	119
3. 唐代阎立本《步辇图》	121
4. 北宋李公麟（传）《免胄图》	123
5. 南宋佚名《折槛图》	125
6. 南宋和金代的《文姬归汉图》	125
7. 明代刘俊《雪夜访普图》	129
8. 明代戴进《三顾茅庐图》	130
十四、引人入胜的连续性故事画	133
1. 北魏《鹿王本生图》	134
2. 东晋顾恺之《洛神赋图》	135
3. 南唐顾闳中《韩熙载夜宴图》	137

十五、受西方绘画影响的清代人物画	142
1. 郎世宁等传教士画家的艺术特点	142
2. 郎世宁《乾隆皇帝大阅图》	143
3. 郎世宁等《哨鹿图》	144
十六、发展中的现、当代人物画	147
1. 徐悲鸿《九方皋相马图》	149
2. 蒋兆和《流民图》	150
3. 林风眠《双艳图》	152
4. 黄胄《姑娘追图》	153

— 引言

现代社会的人们要想形象地宏观了解古代人类的各种社会活动和微观认识各类人物的精神面貌及外在形象，只有通过欣赏、观摹古代各个时期遗留下的人物画，方可一目了然，弥补了通过文字去想象古代社会的缺憾。同时，欣赏古代人物画还是一种很有教益的艺术享受，以富有美感的艺术形象娱悦我们的性情、以充满正气的绘画主题陶冶我们的情操。

因此，这本书想要说的就是怎样欣赏古代人物画，怎样才能领悟到古代人物画中含有教益的一面并获得崇高的精神享受，此外，还能初知一些古代人物画家的构思、构图和艺术技巧，给爱好人物画的朋友们打开学习的门径，从理论上掌握人物画造型的一般规律。

在这里，我们首先需要弄清的是：

1. 什么是中国画？

中国画简称“国画”。国画的根本特征是以毛笔为基本工具、线条为主要表现手段，在特制的宣纸或绢上作画；用视觉形象来表现画家的审美意识。自发现最早的独立性绘画——战国楚墓帛画起，中国画至今已有两千多年的历史，它产生于民间工匠之手，魏晋南北朝趋于成熟，

宋元文人画兴起，逐渐占据了重要地位，清代以来，渐渐吸取了一些西画的有利因素。国画的种类按表现内容可粗分为人物、山水、花鸟等，按技法形式可分为工笔、写意，以及介于两者之间的兼工带写。诸画种并非各自独立，而是相互渗透。国画有特殊的装裱、陈列方式，其画幅形式有卷轴、册页、扇面、屏幛、壁画。中国画创作强调“立意”和“传神”，在反映客观世界外部特征的基础上，以表达作者的主观精神和物象的内在神韵为重，故在色彩上不求逼似，以墨和固有色敷之并用散点透视展现空间。构成国画艺术语言的技法因素还有：勾勒、点染、皴擦及掌握墨色层次变化等诸种方法。在国画作品里，能反映出作者的人格品性和文化修养，也是诗、书、印的自然结合体。中国画在长期的发展过程中不断吸收外来文化的健康因素，随着时代的发展，有更新更多的变化。

2. 什么是人物画？

这个问题似乎很简单，多数人都会说：“凡是画人物的画都是人物画。”这并没错，但不完全，应该说：人物画主要表现人物的性格和行为，所画的人物有个别的，也有群体性，有静态的，也有情节性的；人物画是人类在认识、表现人的外形和精神之美的过程中产生、发展起来的，它与山水画、花鸟画并列为绘画艺术中的主要画科。随着社会的发展和人类对表现日趋丰富的社会生活的需要，萌发于距今 7000 年前新石器时代的人物画在魏晋南北朝已有了较细的分科，主要有肖像画、仕女画、道释画、历史故事画、人马画等，在东汉还出现了漫画的雏

形。人物画中的各个小画科之间没有明显的界限，互相渗透，在不同的历史时期中，各小画科的发展取决于社会的需求和文化的进步，故各小画科的演进并不完全均衡和同步。

人物画按表现技法的不同，也可细分为工笔、白描、兼工带写（界于工笔和写意之间）、写意、大写意等小画种。依照画家不同的身份，可将工匠画的画称作工匠画或行家画，宫廷画家按皇室要求绘制的画（多数为工笔）叫作院画，自北宋末起，文人画家的写意画和白描统称为文人画。

和中国画的其它画科一样，人物画有着丰富的装帧形式，绘在纸或绢上后，长幅的裱成立轴，横幅的裱成手卷，小幅的装裱成册页，此外，还有绘制在墙壁上的壁画，为制作屏风用的绘画。需要注意的是，欣赏横向展开的长卷和壁画，是由右向左徐徐展开，画面内容是由右向左展开的，这是因为古人写字是由右向左，限于篇幅，本书所刊印的长卷和壁画，多数是部分或一个局部。

3. 人物画美在哪里？

在古代画家和评论家的眼里，好的人物画都必须“形神兼备”，这就是说，不仅要画得形似，而且更要神似，因此，以“形神兼备”作为本书的书名，也许正切中欣赏中国古代人物画的基本点。今人欣赏人物画，包括了三个方面，其一，是欣赏其内容，即画中描绘的人物和故事，从中获得教益，其二，是欣赏其表现形式，即画家是用什么样的表现手段去展现人物的活动，从宏观的方面看，如

构图（即人物布局）、色调（即画面总体的色彩趋向，或趋于暖色，或趋于冷色等），从微观的方面看，如线条、敷色用墨、笔墨技法等，这些都属于绘画技巧，它们之间的有机结合和谐调处理均会给欣赏者带来审美享受，这就要求画家有娴熟的绘画技巧。其三，是欣赏人物造型，无论是内容，还是构图、色调和技法等，最终都要落实到具体的人物形象上，人物造型最能体现出作者和时代的审美观，古代好的人物画作品，首先吸引人的是人物形象，其中如他（她）的精神状态、形体、姿态等，均能体现出壮美、柔美等不同的精神特质。这是画家和欣赏者的共同标准——“形神兼备”。

欣赏绘画艺术是一种高尚的审美活动。人物画的美就在于画家笔下的人物形象，具体地说，人物画中不同的小画科均有相对独特的审美内容。如白描人物的欣赏点在画家的线条韵味，工笔重彩人物画夺人眼目的是色彩，写意人物画最吸引人的是酣畅淋漓的水墨，肖像画的魅力是呼之欲出的真实形象和形象本身所包孕的精神力量，仕女画最能代表各个历史时期人们的审美取向，而人马画较多地展现了阳刚之美，风俗画是形象地认识古代社会的可信材料，宗教画把欣赏者带进古代画家想象中的天上仙境并感受宗教的威慑力，漫画在让欣赏者享受幽默和诙谐时领悟到作者的爱和憎，历史画把欣赏者带进某一历史事件中的高潮并从中获得善的教益，连续性故事画在看画家“讲”故事的同时了解到该历史事件或神话故事的全过程，除受到与历史画相同的教益外，还可欣赏到画家铺陈整个故事的艺术能力。

当然，欣赏上述人物画各个小画科时，都应赏析其一个个具体的人物形象，品评画家的艺术才华，早在南齐谢赫撰写的《古画品录》中，就定下了欣赏绘画特别是人物画优劣的六条十分具体的标准，也是对画家提出的六条创作标准（史称“六法”）：一、“气韵生动”，即画面应有感人的艺术魅力。二、“骨法用笔”，即用笔不但要有力度，而且要能反映出对象骨子里的精神本质。三、“应物象形”，即要客观地描绘人物的具体形象，四、“随类赋彩”，即要根据不同的对象敷染不同的色彩。五、“经营位置”，即要妥善地在画面安排好所画对象的具体位置。六、“传移摹写”，即要通过临摹先贤名迹来继承传统绘画中的精华部分。

这位杰出的绘画理论家提出的“六法”论影响了画坛达一千五百多年，以至于后人将“六法”作为绘画的代名词。“六法”论对今天的欣赏和创作绘画作品仍有着一定的积极意义。

以下，本书将以早期人物画的产生和发展为起点，然后分别以人物画的小画科和小画种为单元并结合人物画历史的发展线索，畅游于从战国到清末这两千多年间由许多人物画家奉献出的艺术海洋，限于篇幅，我们只能把欣赏的目光集中在历代主要人物画家绘制的精品上。

二 初现面目的人物画

1. 新石器时代的人物画

我们的祖先并不是一开始就认识到人类形象（包括形体、姿态等）所蕴含的美感，他们经过漫长的社会劳动后，当物质生活水平和社会财富达到一定程度时，才有可能从审美角度去认识、发现人类的审美因素，以满足他们的精神需求。试想，处于穴居的旧石器时代的原始人，他们的物质生活水准非常低下，常常面临着野兽的袭击和各种自然灾害的毁灭性打击，他们眼中的人不可能升华为一个具有审美意义的人。

当然，人类文明是以文字为标志的，中国古代的象形文字其本身就与符号性的简单绘画有着难解难分的密切联系，同时，还有一些独立性的绘画。我们今天看到这些新石器时代的人物画，能够获得审美享受，但这并不是原始人的初衷，他们对人形美的认识还十分朦胧，在某种程度上表现出一些美感，并不是他们刻意追求的目的，因为他们的人物画功用主要集中在原始宗教和记事等实用方面。

这些新石器时代的人物画大多以岩石或陶器为画面。镌刻在岩石上的图画为岩画，如内蒙古的阴山岩画，刻绘了游牧民族部落间的战争、狩猎、祭祀等，手法十分粗