

中国

人物名画

鉴赏

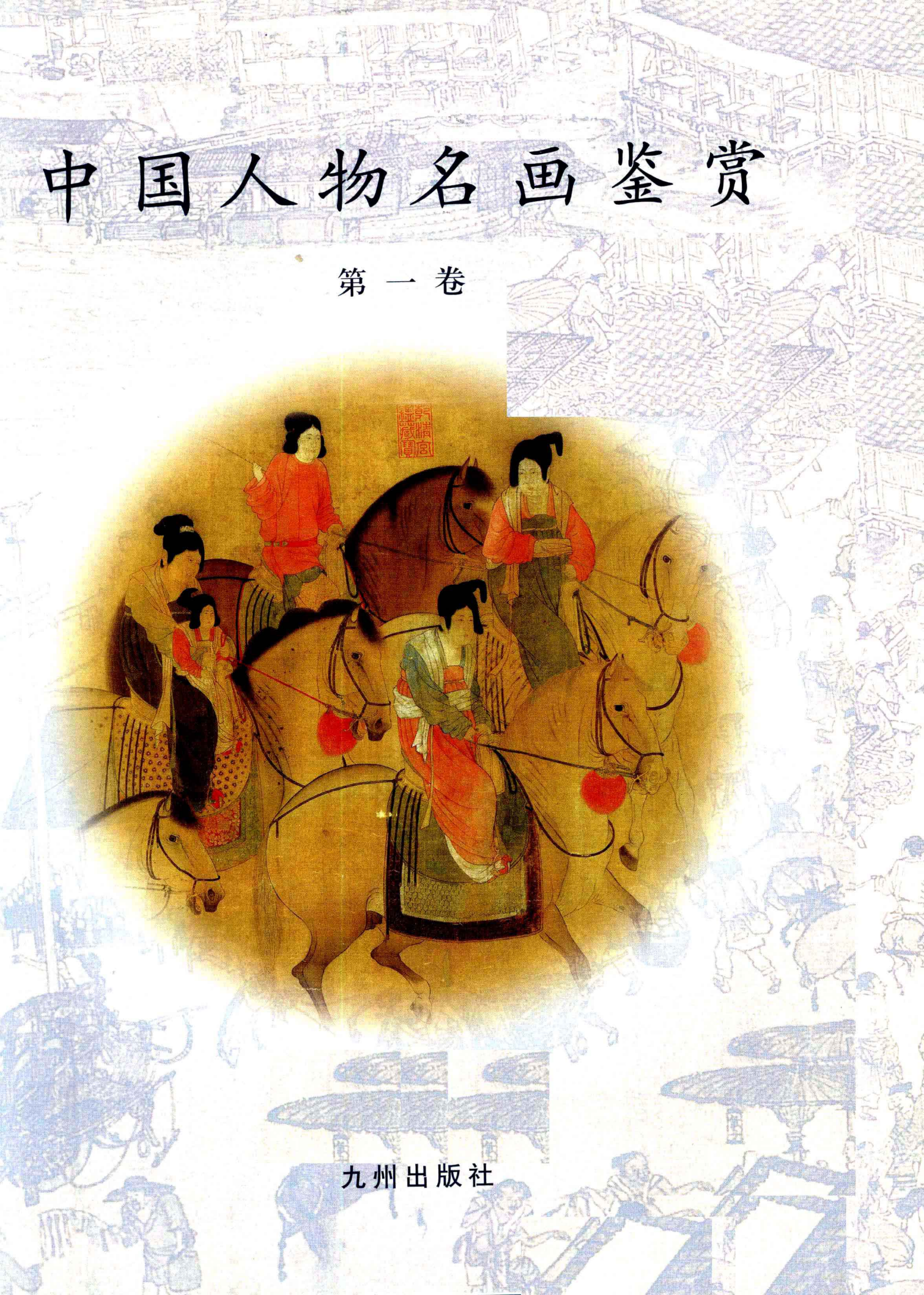
[一]

九州出版社

中国人物名画鉴赏

第一卷

九州出版社

责任编辑：闫爽 李之昕

图书在版编目(CIP) 数据

中国人物名画鉴赏 / 刘玉成主编. — 北京：九州出版社，2002.4
ISBN 7-80114-754-5

I. 中… II. 刘… III. 中国画：人物画—作品集—中国—古代 IV.J222.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 021123 号

中国人物名画鉴赏 (全四卷)

出版 九州出版社

地址 北京市海淀区万寿寺甲 4 号，中央社会主义学院主楼

邮编 100081

电话 (010) 68706018 (发行部) 68706013 (办公室)

经销 全国新华书店

印刷 北京百花彩印有限公司

开本 889 × 1194 毫米 1/16

印张 30 印张

字数 60 千字

版次 2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

印数 1-3000 套

书号 ISBN 7-80114-754-5/J · 43

定价 980.00 元 (全四卷)

佚名
洗染家髡图萧绎
职贡图佚名
伎乐天

在中国传统绘画的三大画科之中，人物画扮演着一个极其重要的角色。我国最早的人物画出现于新石器时期，多作为纹饰绘制在彩陶等生活用品上，现存有《人面鱼纹》、《舞蹈纹》等，都具有一定程度的形象概括力和想象力。

进入阶级社会后，专业画工开始出现。据史书记载，商朝初年的宰相伊尹曾画了九主的形象来劝诫商王成汤；殷高宗武丁命人画梦中宰相，并以此像求人，这大概是有文献记载的最早的肖像画。进入先秦以后，随着宫殿壁画的盛行，帝王功臣之像成为主要的题材。相传孔子曾经参观周代的明堂，看到墙壁上绘有“尧舜之容，桀纣之像，”且各有善恶之状。又看到“周公相成王，抱之，负斧戾，南面以朝诸侯图”，这可能是最早的历史故事画了。当时的人物画主要是为统治阶级政教和贵族生活服务，所以得到了上层阶级的重视而迅速兴盛起来，并在技法上得到很大的提高。现在所能看到的春秋时期的楚国帛画，如《龙凤人物图》、《御龙图》充满着现实与幻想相结合的浪漫主义的倾向，也同时说明线描是当时人物画造型的主要手段，历代所用的单线平涂法作为人物画的基本表现手法由此已经确立下来。

汉代人物画进入了一个蓬勃发展的时期，无论是画像石、画像砖、木板画、漆画、帛画、墓室壁画，几乎都是以人物为主要题材。反映了人物画在汉代社会中的意义和影响更加深远。虽然有系统、有规模的绘画活动被统治者广泛利用，起着宣扬政教的作用，但当时人物画成就最为突出的还是汉墓帛画，如《轺侯妻墓帛画》、《轺子妻墓帛画》等，无论是线描技法、想象力、还是复杂画面的构图能力，都远远超过的前代。

魏晋南北朝是人物画的发展成熟期，开始讲究系统的绘画技法，脱离了前期的稚拙风格，出现了许多以人物画而驰誉后世的大师以及不朽巨作。如现存顾恺之的《女史箴图》、《洛神赋图》、《列女图》；杨子华的《北齐校书图》；萧绎的《职贡图》等，都反映了当时绘画不同的风格以及丰富多彩的表现技法。另外这个时期印度佛教及相关艺术的传入，也给人物画的成长输入了新的养分。同时随着佛道两教的广泛流行，对绘画主题和技法也产生了巨大的影响。

这个时期由于一些士大夫的参与，使绘画与文学、书法有机地结合起来，并且在理论上提出了人物画的审美准则。我国最早的肖像画家的谢赫，从多年的绘画实践中提出了中国绘画理论的“六法论”，即气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写，对千余年来中国书画产生了重大的作用，在中国绘画史上有着划时代的意义。这一时期还产生了很多重要的绘画理论著作，如顾恺之的《论画》、谢赫的《古画品录》、王微的《叙画》等，他们所提出的审美

佚名
弈棋仕女图

顾闳中
韩熙载夜宴图

王诜
绣襦晓镜图

佚名
罗汉图

观念可以说是对这个时期人物画成就的概括,并直接影响到人物画的进一步发展。

唐代是中国封建社会最辉煌的时代,随着经济的发展,社会的需要和统治阶级的提倡,人物画出现了空前繁荣兴盛的局面。尤其在盛唐,宗教画、肖像画、仕女画、历史画、风俗画都有大量作品产生,不同地区的画风得到进一步的融合,题材开始扩展到日常生活中,优秀的人物画家层出不穷,如吴道子、张萱等人,更加讲究对人物的观察,强调对人物心理刻画与细节的描写。

中晚唐时期人物画一方面完善着盛唐的风格,另一方面又转向新的表现方式,以周昉、孙位作为代表的肖像画、人物仕女画及宗教绘画,更趋圆满完备,并致力人物内心世界的表现,创造出具有鲜明性格的艺术形象。

唐代人物画的另一个进步是形成了丰富多彩的线描形式。如阎立本用的是浑健坚实的铁线描;吴道之用的是圆转飘举的“莼菜条”,有“吴带当风”之誉;张萱、周昉的笔线细劲匀整,流动多姿,典雅含蓄;孙位“宗顾恺之、曹不兴行龙之笔”,却笔势凝重,略带方折,形象各具特色。唐代人物画在笔法上的创造,提高了中国人物画的形式美的价值。此外敦煌艺术在唐代同样达到了辉煌的高度,也是当时整个绘画艺术重要的不可缺的部分。

如果说唐代的人物画是“灿烂求备”,那么五代的人物画则是在“备”中求“变”,他们在传统的基础上,根据时代发展的要求,不断作新的开拓和尝试。人物画家中最具影响力的是顾闳中和周文矩。他们作为宫廷画院待诏,擅长描绘皇帝、臣僚和贵族仕女的题材,技法精湛,名重古今。顾闳中的《韩熙载夜宴图》和周文矩的《琉璃堂人物图》、《重屏会棋图》是历代人物画中的杰作。这个时期比较有影响力的还有贯休、阮郛、王齐翰等人物画家。

宋代人物画因当时画院的高度发展而达到一个较高的水平。北宋的“翰林图画院”集中了各地的画家,其中人物画的重要画家有张择端、李唐、苏汉臣、梁楷等。当时的画院积蓄了大批的人物画人才,保证了帝王利用绘画来实现其政治目的,同时也使人物画得到了很大的发展。

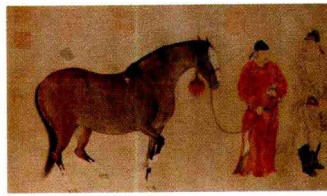
宋代是山水画发展的盛期,人物画面对变化的社会风尚和审美观念,在保持着前代绘画的传统基础上,也作出了适应时代变化的调整,开始出现田家婴戏、山樵村牧、行旅渔夫等绘画题材,都是山水点景人物的放大;笔法上也借鉴山水画的基本表现手法,出现水墨画法。这种题材的扩大、表现形式的增多,为人物画的发展开阔了前景。

两宋时期发达的社会经济,也为人物画提供了前所未有的绘画题材。北宋是人物肖像画创作活跃的一个时期,除了宫廷画院中一批写真名手外,在民间也出

蛤蟆仙人像
颜辉

人马图
任仁发

武侯高卧图
朱晓基

携琴仕女图
黄慎

现了以肖像为职业的民间画师。另外故事画以及风俗画也得到了高度的发展，绘画开始从过去在题材上占绝对优势的释道人物、宫廷贵族，转移到了平民阶层，于是耕织、渔牧、村医、山樵、行旅、学童、婴戏以及历史故事，均成为画家常用的题材，而且绘画作为商品也进入了市场，其中适应广大平民阶层的爱好和兴趣、贴近于百姓生活的人物风俗画很受欢迎。王居延的《纺车图》、张择端的《清明上河图》、李唐的《村医图》、苏汉臣的《杂技戏孩图》、刘松年的《斗茶图》、李嵩的《货郎图》等，都是这时期的优秀作品。

人物画发展到元代，因受到社会政局的变化和审美情趣的影响而进入了衰落时期。这一方面是因为当时特殊的社会现状和民族冲突，使画家避之不及；另一方面，文人画的兴盛以及士大夫们只寄情于山水花木的逃避思想的出现，影响了元代人物画的进一步发展，使这个时期几乎没有什么有积极意义的作品流传下来。元代人物画家如赵孟頫、刘贯道、张渥、王绎等作品，大多为历史题材，或仿古之作，没有更多新意。但不容忽视的是，元代的壁画艺术成就却达到了一个前所未有的高度，除了敦煌莫高窟的壁画以外，最具影响力的山西永乐宫壁画，可以说是道教绘画的最高典范，代表着民间绘画的杰出成就。

明代的人物画沿袭了前代的风尚，题材多为历史故事，没有多少新的创意。其画法则以宋代为宗，或单线白描，师李公麟；或设色浓丽，学院体；或水墨点染，法梁楷。尽管明代的人物画也表现出多种风格形式，但基本上还是反映文人画的审美特征，表现出与当时山水画、花鸟画相似的时代风尚。在当时以各具特色的山水画而著名于世、颇有影响的“明四家”中，唐寅和仇英都是擅长人物的画家，沈周亦兼人物。唐寅曾临过五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》，从中可以领略前人的工笔重彩、色彩对比等关系，又加入了他自己的绘画特点。而他的代表作《秋风纨扇图》则以典雅庄重的明代风格，反映了继承宋元的成就。仇英的人物画的成就在当时更为突出，《明画录》成方评他的画“其发翠豪金，丝丹缕素，精丽艳逸，无惭古人。”明代后期最有创造性的人物画家首推陈洪绶，他对晋唐以来的各家名迹悉心研究，并把研习的心得融入自己的创作中，特别到了晚年，其人物形象夸张之极，用笔凝练沉厚，古拙中见清秀，变形中见俊美，设色淡雅，背景简洁，装饰味极浓，开一代人物画之新风。

到了清代，人物画的发展呈现了多元化的局面。人物画画家主要分为两大类，一类是供奉内廷的宫廷画家，他们或画肖像、或图功绩，其中重要的作品有清初的《南巡图》十二卷，后来又由十四位画家合作的《万寿图》。这些作品都是由皇室组织人员创作的，讲究规模的宏大，刻画的细腻，在艺术创新上并无太高的造

钱改东像诗

钟王素
植图

任熊
大梅诗意图

任颐
酸寒尉像

诣，但它们所烘托出的人物画的繁盛局面，却是史无前例；另一部分是宫廷之外的大批画家，以反传统的标新立异的画风著称于世，尤其清代中期，以“扬州八怪”为代表的画家，在人物画中更是表现出不拘成法的特点，如写人物最多的黄慎，所画渔民纤夫等下层人物和民间生活。罗聘笔下人物形象奇特，构思立意与众不同；华岳以山水和人物融合一体，显示了坚实的功力；闵贞的人物，形象生动幽默，笔墨淋漓。而指画派的高其佩等人的指画风格，也为人物画开创新的表现形式。

晚清人物画家以改琦和费丹旭的成就最为突出，他们都以仕女画独步画坛，有“改派”和“费派”之称，其画风对后世的仕女画和民间年画都有产生了很大影响。自1840年鸦片战争以后，许多画家云集于上海，形成“海上画派”，画风清新活泼，代表画家有“四任”、吴昌硕、蒲华等人。他们所画题材多样式，构图具有巧趣，用笔流畅而富于变化，设色淡雅而不落俗套。这使人物画在长久的低潮期后形成了一个新的发展高峰。

近代画坛虽处于风雨飘摇之中，但也涌现出了一批杰出画家。以齐白石、黄宾虹等为代表，他们既坚持人物画的传统，又大胆创造出雅俗共赏的新型风格，为中国绘画史留下了重要一笔。

这套人物画册汇集了自远古的彩陶人面至近代名家的传世作品。全书共分四卷，每幅名画都配有作者、画名、尺寸、质地、收藏单位以及作品的赏析文字，图文相衬，更显珍贵，是我国少有的大规模人物艺术的总汇和集大成者。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中有不足之处，恳请广大的鉴赏者批评指正。

《中国人物名画鉴赏》编委会
二零零二年四月一日

目 录

人面鱼纹图

人物御龙图

出行图

远古汉时期

人面鱼纹图 [西安半坡博物馆藏]	2
舞蹈纹图 [中国历史博物馆藏]	2
龙凤人物图 佚名 [湖南省博物馆藏]	3
人物御龙图 佚名 [湖南省博物馆藏]	4
升天图·轅侯妻墓 佚名 [湖南省博物馆藏]	5
鸿门宴图 佚名 [洛阳古墓博物馆藏]	6
赵氏孤儿图(部分) 佚名 [洛阳王城公园]	6
上林苑训兽图(部分) 佚名 [(美) 波士顿艺术博物馆藏]	7
男墓主与男侍仆图 佚名 [洛阳朱村东汉墓]	8
御车图 佚名 [洛阳朱村东汉墓]	9
君车出行图(部分) 佚名 [河北安平县东汉墓]	9

魏晋南北朝时期

洗烫家禽图 佚名 [甘肃省博物馆藏]	10
猎兽图 佚名 [甘肃省嘉峪关市文物管理所藏]	10
墓主人生活图 佚名 [新疆维吾尔自治区博物馆藏]	11
女史箴图 顾恺之 [(英) 大英博物馆藏]	12
洛神赋图 顾恺之 [北京故宫博物院藏]	14
列女图 顾恺之 [北京故宫博物院藏]	18
乐伎与百戏图 佚名 [甘肃酒泉丁家闸北凉墓]	20
宁懋石线画 佚名 [(美) 波士顿艺术博物馆藏]	20
列女古贤图(之一、二) 佚名 [山西省博物馆及大同市博物馆分藏]	21
职贡图 萧 绎 [南京博物院藏]	22
北齐校书图 杨子华 [(美) 波士顿艺术博物馆藏]	24
出行图(部分) 佚名 [山西太原王郭村娄叡墓]	25
牧牛图 佚名 [(德) 柏林印度美术馆藏]	26
伎乐天 佚名 [甘肃敦煌莫高窟 249 窟]	27

隋唐五代时期

授经图 展子虔 [中国台北故宫博物院藏]	28
----------------------	----

张莹
捣练图

周昉
挥扇仕女图

孙位
高逸图

历代帝王图(部分) 阎立本 [(美) 波士顿艺术博物馆藏]	29
步辇图 阎立本 [北京故宫博物院藏]	30
锁谏图 阎立本 [(美) 弗利尔美术馆藏]	32
伏生授经图 王 维 [(日) 大阪市立美术馆藏]	34
维摩诘图 吴道子 [甘肃敦煌莫高窟 103 窟]	35
五星二十八宿神形图 梁令瓚 [(日) 大阪市立美术馆藏]	36
牧马图 韩 幹 [中国台北故宫博物院藏]	39
虢国夫人游春图 张 萱 [辽宁省博物馆藏]	40
捣练图 张 萱 [(美) 波士顿艺术博物馆藏]	44
簪花仕女图 周 昉 [辽宁省博物馆藏]	46
挥扇仕女图 周 昉 [北京故宫博物院藏]	50
调琴啜茗图 周 昉 [(美) 纳尔逊·艾克斯艺术博物馆藏]	50
六尊者像 卢稜伽 [北京故宫博物院藏]	52
游骑图 佚 名 [北京故宫博物院藏]	56
高逸图 孙 位 [上海博物馆藏]	56
双骑图 韦 偃 [中国台北故宫博物院藏]	60
骑马人物图 佚 名 [(法) 吉美国立东方美术馆藏]	60
伏羲女娲图 佚 名 [中国历史博物馆藏]	61
宫乐图 佚 名 [中国台北故宫博物院藏]	62
舞乐图 佚 名 [新疆维吾尔自治区博物馆藏]	64
弈棋仕女图 佚 名 [新疆维吾尔自治区博物馆藏]	65
侍女图(之一、二) 佚 名 [新疆维吾尔自治区博物馆藏]	66
双童图(残片) 佚 名 [新疆维吾尔自治区博物馆藏]	67
胡服美人图 佚 名 [(日) 私人藏]	68
侍马图 佚 名 [新疆维吾尔自治区博物馆藏]	69
舞乐图 佚 名 [甘肃安西榆林石窟 25 窟]	70
反弹琵琶图 佚 名 [甘肃敦煌莫高窟 112 窟]	71
引路菩萨图 佚 名 [(英) 不列颠博物馆藏]	72
行脚僧图 佚 名 [(英) 大英博物馆藏]	73
菩萨像 佚 名 [(英) 不列颠博物馆藏]	74
菩萨像 佚 名 [(英) 不列颠博物馆藏]	74

马球图名

调马图赵嵩

菩萨头像佚名

王诜绣枕晓镜图

金刚力士像 佚名	[(英) 不列颠博物馆藏]	75
金刚力士像 佚名	[(英) 不列颠博物馆藏]	75
树下美人图 佚名	[(日) 热海美术馆藏]	76
各国王子图 佚名	[甘肃敦煌莫高窟 65 窟]	77
恶友品图(之一、二) 佚名	[甘肃敦煌莫高窟 85 窟]	78
马球图(部分) 佚名	[陕西唐李贤墓]	79
宾客图 佚名	[陕西唐李贤墓]	79
乐舞图(之一、二) 佚名	[陕西省西安市苏思颋墓]	80
执扇宫女图 杨 璿 杨 瑾	[陕西唐李重润墓]	81
男侍从图 杨 璿 杨 瑾	[陕西唐李重润墓]	81
调马图 赵 嵩	[上海博物馆藏]	82
八达春游图 赵 嵩	[中国台北故宫博物院藏]	82
十六罗汉图·诺距罗 贯 休	[(日) 高台寺藏]	83
十六罗汉图·迦诺迦伐蹉 贯 休	[(日) 高台寺藏]	84
十六罗汉图·阿氏多 贯 休	[(日) 高台寺藏]	85
卓歇图 赵 璲	[北京故宫博物院藏]	86
韩熙载夜宴图 顾闳中	[北京故宫博物院藏]	88
文苑图 周文矩	[北京故宫博物院藏]	92
重屏会棋图 周文矩	[北京故宫博物院藏]	94
宫中图 周文矩	[(美) 克里夫兰艺术博物馆等地藏]	96
琉璃堂人物图(部分) 周文矩	[(美) 大都会艺术博物馆藏]	97
勘书图 王齐翰	[南京大学藏]	98
阆苑女仙图 阮 郛	[北京故宫博物院藏]	99
菩萨头像 佚名	[(德) 柏林印度美术馆藏]	100
二祖调心图 石 恪	[(日) 东京国立博物馆藏]	101

宋辽金元时期

番王礼佛图 赵光辅	[(美) 克里夫兰艺术博物馆藏]	102
纺车图 王居正	[北京故宫博物院藏]	103
朝元仙仗图 武宗元	[(美) 私人藏]	104
绣枕晓镜图 王 诜	[中国台北故宫博物院藏]	106

维摩诘像
佚名

五马图
李公麟

维摩天女像
佚名

维摩诘像 佚名 [(日) 京都国立博物馆藏]	107
五马图 李公麟 [(日) 私人藏]	108
维摩天女像 佚名 [(日) 圣福寺藏]	110

中国人物名画鉴赏

1

图 版

人面鱼纹图

新石器时代仰韶文化
彩绘陶盆 盆高 19.3 厘米
口径 44 厘米
西安半坡博物馆藏

在西安半坡出土的这件人面鱼纹彩陶盆，是黄河流域仰韶文化绘画艺术的代表作之一。人面呈圆形，人面上绘三角形的鼻子，圆大的双眼，嘴上衔一条鱼，头上顶着锥状物，似帽子，又似发髻。人物五官虽只用简单的墨线勾勒，但总的形态颇为生动逼真，具有浓厚的意趣与艺术魅力。

舞蹈纹图

新石器时代马家窑文化
彩绘陶盆 盆高 12.7 厘米
口径 28.5 厘米
中国历史博物馆藏

1973年，在清理青海大通县孙家寨一座马家窑型墓葬时，考古学家发现了这只绘有舞蹈纹饰的陶盆，而在此以前还未发现一幅完整描绘人类活动的陶器纹饰。陶盆内壁的上部，均匀地画着三组舞蹈者，每组五人，皆头垂发辫，腰系兽皮，正并列携手共舞。舞蹈

者脚下是四条平行的带纹，三组舞蹈者之间亦用弧线带纹相隔。整个画面呈现欢快和谐的气氛。陶盆装饰意味独特，人物只用线勾勒，但笔法流畅，具有爽朗而简朴的风格。它表明了原始先民已经能够把智慧和情感熔铸于美的形式之中了。

龙凤人物图

佚名

帛画 墨笔 设色 纵31.2厘米 横23.2厘米

湖南省博物馆藏

此画1949年出土于湖南长沙陈家大山楚墓。画面主要位置绘一侧面而立的细腰女子，身着长袍、头梳长髻、双手合掌作祈祷状。

她的上方绘一龙一凤。凤鸟头上昂，振翼奋爪，尾翻飞，呈奋起状。龙则双足曲伸，身体蜿蜒，势若扶摇直上。据考证，画中的仕女为墓主人形象，帛画无疑是葬仪中用以引导死者“灵魂升天”的铭旌。此画造型简洁生动，比例匀称，仅以墨线勾勒，用笔流畅挺拔。线描纹饰都经过精心处理，线之曲直配合得当，用色讲究，画面协调而富装饰意味。

人物御龙图

佚名

帛画 墨笔 设色 纵 37.5 厘米 横 28 厘米

湖南省博物馆藏

此图 1973 年出土于湖南长沙子弹库一号战国楚墓，是一幅描绘墓主人御龙升天的铭旌。帛画顶端裹一细竹杆，并系丝绳，可以

举挂。画面描绘一身着广袖长袍、头系峨冠、腰佩长剑的男子手驾龙舟，遨游天宇，飘飘然迎风而行的形象。男子有胡须，身材修长，神情潇洒自若，其上方有华盖。龙尾立一昂首鸣叫的仙鹤，龙身下画一尾游动的鲤鱼。画中人物形象写实，比例准确，线条转曲流畅，兼用淡彩渲染，以突出其神采风貌。那些向后飘拂的冠带和华盖上绦带的刻画，更使整个画面具有飞动之感。

升天图·轪侯妻墓

佚名

帛画 设色 纵205厘米 上横92厘米 下横47.7厘米

湖南省博物馆藏

此帛画1972年出土于湖南长沙马王堆一号汉墓。帛画用三幅棕色细绢拼合成“T”形，顶系有丝带，在四角缀有青黑色的麻绦带。出土时画面向下，覆盖于内棺上。根据记载，这种形式的帛画在当时称为“非衣”，是出殡时张举的铭旌。

帛画的构图分为天上、人间、冥府三部分。天上部分取“T”形的横幅面来表现绘有金乌、蟾蜍、蜃龙、翼龙和天堂的守门神“帝阍”等；人间部分则描绘了年迈的妇人即墓主人拄杖而立，有三个侍女陪同，在众家人的祭奠中，正告别人间，缓缓升天；冥府部分则绘有巨人站在鲸鲵之上托举着大地。整个画面通过两条穿璧的游龙联成一个有机的整体，具有丰富的神话内容和瑰丽的浪漫色彩。帛画的线条精细劲健，施以朱砂、石青、石绿、白粉等矿物颜料，浓淡相宜，鲜明富丽。

鸿门宴图

佚名

壁画 纵23厘米 横顶14厘米 横底193厘米
洛阳古墓博物馆藏

此图据郭沫若考证为《鸿门宴》图。楚汉相争，项羽率军进驻鸿门，谋士范增计划在刘邦前来赴宴时杀之。画作展现了这一富有戏剧性的场面，表现平静，却暗藏杀机。这里选取的是画的部分。图中立最右者为张良，据《史记》称，“其貌如妇人女子”，中为手持长干、怒目而视的范增，最左为杀气腾腾、跃跃欲刺的项庄。作品以墨线勾描，表现人物大的动势和神情，又用对比强烈的大色块渲染，使画面有声有色。

赵氏孤儿图（部分）

佚名

壁画 纵25厘米 横194厘米
洛阳王城公园

“赵氏孤儿”的故事见《史记·赵世家》。原画面共有四人，在这里所选的是大夫韩厥，正拍掌大笑，逗赵武玩耍的情景。画中人物表情生动，其苍老而慈爱的表情，刻画的栩栩如生。动态夸张，用笔极为娴熟。这里介绍的《赵氏孤儿图》。