

014020128

J212.2
05

中国美术·人物画教程

何枫 等 编著

Chinese Art: Course for Painting Character
Liaoning Fine Arts Publishing House



辽宁美术出版社

J212.2
05

图书在版编目 (C I P) 数据

人物画教程 / 何枫等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.2

(中国美术)

ISBN 978-7-5314-5750-3

I. ①人… II. ①何… III. ①国画技法—人物画技法
IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024981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

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳新华印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 20

字 数: 380千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 郭 丹

装帧设计: 范文南 彭伟哲

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5750-3

定 价: 155.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

Chinese Art is centered on the Chinese nation and has an important position in the art history. It maintains the features of inclusiveness and innovation, which has made great contribution to the development of world's art. The series of *Chinese Art* is a huge publishing project, which is the achievement of the theoretical research and teaching practices of hundreds of university teachers over a decade and has developed into a complete teaching system. It is the most solid theoretical basis and rich knowledge system and it will give a brand-new and authoritative experience to the reader.

With the arrival of the creative economy, the art has witnessed rapid development. With the industrialization, globalization and urbanization, various kinds of art have come into being and the social and economic development has greater need for talent in art, design and creativity. In 2011, the State Council Academic Degrees Committee and the Ministry of Education made major adjustment on the discipline of colleges, separating the study of art from literature as an independent discipline. As a result, artistic theory, fine arts and design science have become the first-level discipline of art. It is the inevitable result of the development of art and the requirement of age on art. It will greatly change the pattern of China's art education and is directly related to the cultivation of independent creativity of the Chinese nation.

For the past two years, based on the change of the art discipline and to accommodate to the development of art major of university and the need for art learning and appreciation, we compiled the large series *Chinese Art* with the aim to establishing the academic framework and standardizing teaching books. The series covers the major part of the hierarchical subjects of the fine arts. It is the ideal book for Chinese to learn about the fine arts. Its publication will bring benefit to the Chinese art and has great significance in both the theoretical circle and the educational circle.

The categories and the major characteristics of the fine arts are the major content of artistic features. It is also the basic knowledge for artistic creation and appreciation. It usually refers to the kind of visual art in certain space such as painting, sculpture, industrial art and architectural art. When it was firstly used in Europe in the 17th century, it generally referred to the paintings, sculpture, literature and music with aesthetic significance.

There are lots of categories and forms of paintings. Due to the differences in

society, politics, economy and cultural tradition among nations, the artistic form, ways of expression, artistic style differs greatly in paintings. Generally speaking, eastern paintings originated from ancient Egypt, Persia, India and Chinese and western paintings originated from ancient Greek, Rome with Europe as the center form the most important two painting systems in the world. The painters have had impact on each other and have done great contribution to human civilization.

In terms of painting classifications, it can be classified into Chinese painting, oil painting, print, water colour, gouache, sketch and speed painting. According to the materials, tools and performance techniques, the paintings can be subdivided. Based on the theme, it can be classified into portrait, genre painting, history painting, landscape painting and still life. Similarly, the above paintings can also be done with different materials and tools. In other words, oil paintings can be portrait, genre painting, history painting, landscape painting and still life. Other categories can also be done with different themes.

Chinese paintings are closely related with Chinese calligraphy and they supplement each other. Chinese calligraphy is the treasure of traditional Chinese culture and a unique form of world's art. The inscriptions on bones or tortoise shells of the Shang Dynasty, inscriptions on ancient bronze objects, bamboo slips of Han Dynasty and clerical script are all the milestone of respective times and treasure in world art. Chinese nation shows special preference to calligraphy, which has been passed by generation to generation and makes calligraphy more dazzling.

There are altogether 23 kinds of books in *Chinese Art*, which centers on basis, creation, appreciation and research. Specifically, they are *The Basis of Sketching*, *The Basis of Color*, *The Basis of Quick Painting*, *Anatomy and Perspective*, *Gouache and Watercolor*, *Chinese Painting*, *The Basis of Oil Painting*, *Integrative Painting*, *Painting Theory*, *The Basis of Photography*, *Copy and Creation of the Regular Script*, *Guide of Famous Copybook for Calligraphy* and so on.

The establishment of art provides larger space and autonomy for China's art talents. Based on the characteristics of the fine arts discipline, to promote artistic books in a systematic, planned and creative way for art lovers and universities students and teacher has significance to the prosperity and development of China's higher art education.

Contents

总目录

01

中国水墨人物画教学

徐正一等 编著

02

人物画教学

何枫一等 编著

03

中国工笔人物画教学

梁文博一等 编著

Contents

总目录

01

中国水墨人物画教学

徐正一等 编著

02

人物画教学

何枫一等 编著

03

中国工笔人物画教学

梁文博一等 编著

序

中国美术是以华夏民族为主题所创造出来的,是在艺术发展的长河中占有重要地位的艺术。它经过发展,始终保持着兼容并包的延续性与创新性,并对世界艺术的发展做出了极大的贡献。《中国美术》系列丛书是超大型的重点出版工程。它汇集了几百位全国高校优秀教师十多年来美术理论研究和教学实践总结的优秀成果,形成了一套完整的教学体系。这些是最为扎实的理论基础和丰富的知识体系,将会带给读者一个全新、权威的体验。

随着创意经济时代的到来,今天的艺术领域发生了飞速的变化。在工业化、全球化、城市化的大背景下,各类艺术不断拓展出新,社会经济发展对艺术、设计、创意人才的需求也在日益增加。2011年,国务院学位委员会、教育部对我国高等院校的学科门类作出了重要的调整,将艺术学从文学门类中分离出来,成为新的独立的学科门类。由此,艺术学理论、美术学、设计学升为艺术学门类下的一级学科。这是艺术学科自身发展的必然结果,也是时代发展对艺术学科的要求。它将极大改变我国艺术教育的整体格局,直接关系到中华民族伟大复兴所必需的自主创新能力培养的大问题。

近两年来,根据艺术学学科设置的此项变化,为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要和社会人员艺术学习和欣赏的需求,建构艺术学的学术框架和科学规范教学用书,我们组织编辑了《中国美术》大型系列丛书。本系列丛书涵盖美术学下设的主要分级学科的内容,是大美术的概念,是针对中国人学习和认识美术的需要所配备的图书。它的出版也将造福于中国美术事业,不论在理论界,教育界都具有里程碑的意义。

美术的种类及其主要特征,是美术本身的基本规律的重要内容之一。它也是进行美术创作及鉴赏首先需要掌握的基本知识。它通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17世纪欧洲开始使用这一名称时,泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。

绘画的种类和形式丰富多彩。由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异,世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为,从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画,与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画,是世界上最重要的两大绘画体系。绘画在历史上互有影响,对人类文明作出了各自的重要贡献。

从画种来分,它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同,又可分成不少样式。从绘画表现的题材内容来分,一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的,这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具,即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画,其他画种也大都可以用来画上述几种题材的绘画。

中国绘画和中国书法关系密切,两者的产生和发展相辅相成,故历来都有“书画同源”之说。中国书法是中华民族传统文化的瑰宝,是独居世界艺术之林的艺术形式之一。甲骨文、金文、汉简、隶书等,不同时期的座座丰碑,为人类的艺术世界贡献颇丰。中华民族对书法艺术更是情有独钟,几千年来代代相传,使书法艺术璀璨夺目。

本套《中国美术》图书共计23种。主要围绕基础、创作、欣赏、研究四个方面而展开。具体有《素描基础》《色彩基础》《速写基础》《解剖·透视》《水彩·水粉》《中国画及其教程》《油画基础》《综合绘画》《绘画理论》《摄影基础》《楷书临写与创作》《名碑名帖临创指南》等。

设置艺术学门类为我国艺术类人才培养提供了更大的空间和自主性。在新的学科门类体系下,针对美术学科的特性,有系统、有计划、有新意地推出美术学范畴的图书,以供社会广大美术爱好者、高等院校师生之用,对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的意义。

01

徐正 等 编著

**中国水墨
人物画教学**

目录

CONTENTS

概 述

第一章 人物画发展简史

- 一、秦汉时期的人物画 9
- 二、魏晋南北朝时期的人物画 10
- 三、隋唐时期的人物画 10
- 四、五代两宋时期的人物画 11
- 五、元、明、清时期的人物画 13
- 六、近、现代的人物画 15

第二章 水墨人物画的工具介绍

第三章 水墨人物画的学习方法

- 一、水墨人物画的临摹 21
 - 1. 水墨人物画临摹的意义 21
 - 2. 选择范本 22
 - 3. 读画 25
 - 4. 方法步骤 29
- 二、水墨人物画的写生 31
 - 1. 室内写生 31
 - 2. 生活写生 42

第四章 水墨人物画的创作

- 一、人物画创作的立意与构思 60
 - 1. 绘画的一般规律与个人独创 60
 - 2. 艺术创作观念的建立 60
 - 3. 个人表现语言的探索 66
 - 4. 如何从生活中提炼素材 72
- 二、水墨人物画的空间概念及其基本要素 76
 - 1. 空间概念 76
 - 2. 笔墨元素 80
 - 3. 点、线、面 80
 - 4. 色彩 80
- 三、小品画的创作方法 82
 - 1. 品位 82
 - 2. 笔墨 82
- 四、总结 83

第五章 名画欣赏

概述

OUTLINE

水墨人物画是中国人物画中独具魅力且极富表现趣味的一种绘画形式。从形成之日起,经过漫长的发展阶段,到现在这样一个表现形式多样、艺术风格多元、审美趣味迥异的繁荣自由的水墨人物画创作局面,反映了多个不同历史时期画家们不同的艺术追求和美学主张,并且在这种艺术追求和美学主张之下,创作出了众多的优秀作品,各自建立起了自己的水墨艺术表现形式,展现出自己的精神世界与审美境界,在画面中呈现出了精美绝伦的水墨绘画效果,给后人留下了无数的艺术精品,使我们得以品味、欣赏、学习。

学习水墨人物画,就要对它的形成原因、发展历史以及水墨语言形式、美学思想主张等有一个全面的了解与把握,才能更好地学习它、掌握它、运用它,从而更自觉地发展它。而在这些诸多的学习环节中,无疑对水墨人物画的艺术表现形式与笔墨构成语言的学习和研究是最重要的了。

真正意义上的水墨人物画表现形式的独立与运用,是从五代、宋开始的。在此之前,工笔是人物画创作中的主流。虽然也有水墨表现的成分在其中,但水墨语言里所蕴藏的“意”的趣味,是非常少的。如唐·吴道子《释迦降生图卷》,人物的勾线随意、洒脱,生动飞扬,墨色变化也精细微妙,但仍属工笔系列,缺少淋漓生动的水墨韵味。梁楷的出现,才真正为水墨人物画的表现形式在审美理论、笔墨语言构成以及笔墨趣味上创造出了一个全新的形式法则,从而在水墨人物画的创作规则和规律上影响、左右了以后的一千多年。时至今日,尽管水墨语境发展、变化、丰富了很多,但它基本的“趣”和“意”,仍在支撑着画面里的笔墨精神。他的《泼墨仙人》和《李太白像》,一个用墨块表现,一个用线条表现,两种形式,一个法则,都是在强调水墨变化的因素里,最大限度地运用了水墨艺术形式的表现功能,创造出了优美生动的画面,令人神往。

宋、元两朝，人物画创作仍是以工笔形式为主流。水墨人物画还未形成大的创作局面，这和当时人们的审美心境与绘画欣赏习惯有很大关系。明代吴伟、史文、唐寅等人的人物画有了水墨趣味变化，陈老莲、王仲玉在人物造型、笔墨表现上又大大向前推进了一步。入清，黄慎、石涛、闵贞诸人在水墨表现形式上更趋成熟，且富有时代精神。特别是任伯年的出现，更是把古典水墨人物画的创作推向了极致，创造出了一个伟大的艺术高峰。任伯年大大丰富了水墨语言的词汇，超越了前人，在人物造型、画面构成、水墨表现力度诸多方面，都有着自己的独到之处，闪烁着天才的光辉。后学者从他的作品里启动了无数的灵感，从而为自己的创作注入了生生不息的艺术活力。

任伯年的水墨人物画可以称做是古典水墨人物画和现代水墨人物画的分界点与交融点，对任伯年进行认真的研究和学习，会对理解古典艺术精神和传统与现代结合的新的水墨语言形式有更深一层的理解和把握。

19世纪末20世纪初，西方绘画传入中国，给中国绘画这个体系谨严的古老的艺术形式以极大的冲击力。很快，中国绘画的艺术语言程式就发生了变化。在诸多画种中，水墨人物画首当其冲。西方科学的观察方法、表现形式进入到水墨人物画里，彻底改变了传统上的技法形式，呈现出了全新的画面效果与视角效果。这在中国绘画史上是一个划时代的革命，从此中国水墨人物画步入到一个新的发展时期。

20世纪三四十年代到五六十年代的水墨人物画的写实主义风格成为主流绘画，创作出一大批人物画的精品，涌现出许多优秀画家。早期如徐悲鸿、蒋兆和、叶浅予等，稍晚的如方增先、姚有多、周思聪、黄胄等，他们绘画风格截然不同，水墨语言形式大异其趣，但都有一个共同的特点，就是基本的写实风格没变，走着同一条创作之路。

20 世纪 80 年代以来,第二次西画东进之风吹入正在改革的中国大地。这次的西方绘画对中国绘画的影响同第一次不同,主要在审美意识和艺术观念上影响改变,并从根本上动摇了中国水墨人物画的表现手法和形式体系。在构图与造型,笔墨与色彩,与西方现、当代绘画有着密切的关联,呈现出全新的手法与形式,以至于有人发出了“中国画还姓不姓中?”这样的慨叹。在水墨人物画发展史上,变化最为激烈,改革最大的应是这个阶段了。代表人物有周京新、王迎春、杨力舟、田黎明等人,他们的画面效果各有风采,他们的美学思想也不尽相同,但是,创新求变却是他们的共同追求和目标,以此来宣泄现代人对社会的理解和看法,处世的态度和方法。

水墨人物画的发展史也是一部波澜壮阔的变革史,学习水墨人物画应对此有深入的了解。要认识到只有顺应时代潮流的变革,才是艺术发展的根本之路。石涛所讲的“笔墨当随时代”也是这个意思。“笔墨”是指表现方法和艺术语言的形式,这是水墨人物画的核心部分,没有它,谈不上绘画。因此,学习水墨人物画,就要对其表现方法和技巧、水墨语言的形式与构成要素进行深入而科学的研究,从而把握住其基本法则及规律,再在自己的实践经验基础之上,加上个人的审美意识和表现语言的特殊性,形成自己的风格和面貌。本书的目的就在于此。所以,书中主要重点在于水墨人物画的学习方法和表现方法两大部分,从学习的方法入手,由初级到高级,从写生到创作,各个阶段、各个时期学习过程中的重点问题和可能遇到的不同难点,基本都涉及到了,对怎样画好水墨人物画会有所帮助的。

由于编者的水平、学识所限,书中难免会有不足和缺点,敬请各位专家、读者批评指正。

第 7 章

人物画发展简史

本章要点

- 秦汉时期的人物画
- 魏晋南北朝时期的人物画
- 隋唐时期的人物画
- 五代两宋时期的人物画
- 元、明、清时期的人物画
- 近、现代的人物画

一、秦汉时期的人物画

公元前221年，秦始皇吞并六国，在历史上第一次建立了统一的多民族封建大帝国。秦王朝是中国历史上极其短命的王朝，于公元前202年便被西汉王朝取而代之，因此美术上少有遗迹留存于世。但从文献记载和已出土的文物来看，秦时的艺术颇具大的帝国风度，如果说从咸阳市窑店镇的牛羊村所残留的秦代壁画的人物车马中还看不出秦代的强盛气势，那么就从被誉为“世界第八大奇迹”的秦始皇兵马俑看，面对这排山倒海与真人真马等大的陶塑兵马俑，便会感觉出秦时的磅礴气势和威武雄壮的军阵！而这些均是当年秦军将士百万、战车千乘、军容严整、无坚不摧的宏伟气势的再现。

公元前202年汉高祖刘邦定都长安，经历数位刘氏帝王，尤其是武帝刘彻时代的发展，汉帝国一跃为当时世界上最大、人口最多、物产最丰富的一个国家。在华夏漫长的历史上，汉帝国与后世的唐王朝均是中国封建社会历史上的伟大历史时期。国力的强盛，内外文化艺术的频繁交流，使汉帝国走向了封建史上的第一个辉煌。

秦汉时代的绘画主要以帛画、壁画、画像石、画像砖等种类展现。

壁画是秦汉时期广泛采用的绘画形式，它依附于宫殿堂庙等建筑，但又有其相对独立的功能和意义。随

着汉代厚葬风气的盛行，它又成为墓室装饰的主要手段，因此，秦汉壁画大致分为宫殿寺观壁画和墓室壁画两种。

宫殿寺观壁画的内容十分广泛，既有原始图腾或巫术礼仪的山川神灵、神话故事，亦有现实中的本朝功臣。前者多将天堂、地府、仙界、人间图之一壁，表现人们愉快、达观、积极和开朗的时代精神；后者多带有政治教化的功能，如《论衡须颂篇》载：“宣帝之时，图画汉列。或不在于画上者，子孙耻之。何则？父祖不贤，故不画图也。”这种被后人喻为“成教化，助人伦”图画功臣于壁的方式一直沿用至今。

墓室壁画于汉代大兴，且分布区域广阔，内容丰富，题材多样，大大丰富了两汉绘画史的内容。较为著名的墓室壁画遗迹有：洛阳卜千秋墓，洛阳八里台汉墓。山西平陆枣园村，河北望都，内蒙古和林格尔及河南密县打虎亭汉墓。其中以洛阳卜千秋墓壁画为最早，艺术水平也较高。该墓约建于公元前86年至前49年。壁画绘于墓室的顶部，描绘男女墓主人在持节方士和仙女的导引下，由仙禽神兽护卫升天的景象。画面中的形象活泼生动，勾线流畅挺劲，构图饱满，显示出较高的绘画技巧，总的风格是雄健奔放，体现着汉代绘画雄浑大度的艺术特色。

东汉前期的壁画题材仍旧沿袭着西汉晚期以来的传统，以日月天象、四神、祝祷升天为主要内容。但值得

注意的是出现了歌舞宴饮、农耕牧放、杂技百戏、车马出行等具有强烈生活气息的画面。

西汉时期的帛画出土较少,以长沙马王堆一号墓彩绘帛画最为精美。画面呈T形,以繁杂严谨的构图把全画分为上、中、下三段。上段用女娲、金乌、扶桑、蟾蜍和玉兔来描绘天界的景象;中段用身着华衣的老妇人、婢女、侍者、几案、鼎壶来描绘墓主人生前的生活;下段用巨人、鱼龟和猫头鹰描绘大地。画面用线均匀有力,设色以石色为主,厚重沉稳,绚丽鲜明而又不失协调。

画像石雕刻着不同画面,用于筑造墓室、石棺、石阙的建筑石料。画像石发现于西汉晚期,兴盛于东汉。且以河南、山东、陕西、四川为重镇。汉画像石是研究汉代人物画的最好资料,汉代的艺术风格、美学标准、风土人情、社会生活、历史故事、社会生产及日常生活中的占卜行医、百戏杂技、烹饪、守猎等无所不有,是一个琳琅满目的汉代图卷。汉画像石的表现形式分为阳刻块画、阴刻线、阳刻线等艺术手法。构图饱满充实,且富于变化,造型大度,刻线质朴生动,是中国一项丰富宝贵的艺术遗产。

二、魏晋南北朝时期的人物画

魏晋南北朝的历史时段是公元220年至公元589年,前后经历369年。这是中国历史上著名的大动乱、大灾难的时代,同时也是哲学文学艺术上硕果累累的时代。被史学家称之为继春秋战国后哲学、文学的第二个黄金时代。

鲁迅在《魏晋风度及药与酒的关系》中说“曹丕的一个时代可以说是文学的自觉时代”。与文学一样,中国的人物画在这个时期得以高度的发展,出现了一批著名的人物画家,中国人物画从此走向了审美的自觉。

这个时代所产生的著名的人物画家很多,三国两晋有曹不兴、卫协、顾恺之,南朝有陆探微和张僧繇,北朝有曹仲达和杨子华等。

曹不兴是中国绘画史上第一位享有盛誉的人物画家,也是记载最早的佛教人物画家,一则“误墨成蝇”的典故,让皇帝孙权为他做了近两千年的广告。

卫协是曹不兴的继承光大者,一生创作了很多道释题材的人物画卷,被晚生百年的美术理论家谢赫列为六品中的第一品。且以“古画皆略,至卫协始精”的美辞将其推向“凌跨群雄,旷代绝笔”的崇高位置。

顾恺之的名气远远超出了绘画的范畴,是很多稍稍了解中国绘画的外行人都知道的东晋画家,《女史箴图》、《洛神赋图》和《列女传·仁智图》这三卷唐宋摹

本至今仍然是高校学生学习工笔课程的范本,但顾恺之的伟大意义并不仅仅是这三卷墨迹给后人留下了多少技术技法方面可研究或继承的价值,尽管偏重技术的人对其连绵不断,悠缓自然,如春蚕吐丝般的“高古游丝描”赞叹不已。顾恺之真正的伟大之处更多地体现在他的“传神写照”和“以形写神”带有理想成分的理论建树上。魏晋前的汉画,无论是画像石、画像砖还是壁画,其重大的突破是将现实中的人和物作了主题,较之战国前以神灵作主体有了很大的进展,但汉画的着力点仅仅表现在对环境、事件、姿态的铺张描绘上,对人物内在神情的刻画追求还谈不上,从这方面来看便可了解“以形写神”的倡导所具有的划时代意义。其二,“以形写神”虽然仅仅是顾恺之对人物画的要求,但却与魏晋尚玄学、尚清谈、盛行人物品藻表现人物内心的精神气质格调风度相一致,代表着魏晋时的最高美学准则。故使人物画一跃与其他艺术门类如文学、品评、书法等,具有同样高的境界。其三,“以形写神”对后世的人物画的发展一直是一种最高的美学准则,甚或包括山水花鸟画的发展也深受其影响。

南朝的陆探微、张僧繇与东晋的顾恺之往往被史学家合称为“魏晋三杰”。唐·张怀瓘在《画断》中提到顾、陆、张的创作时说:“张得其肉,陆得其骨,顾得其神。”陆探微创造的人物形象在画史上美称为“秀骨清像”,与当时的雕塑形象相一致,代表着一个时代的审美风格。张僧繇是萧梁时代佛画的顶级高手,深受佛教徒梁武帝的喜爱,他的人物创作被称之为“张家样”,很多人竞相模仿。

另外,北朝也有两位极重要的画家,一位是用笔瘦劲稠密,素有“曹衣出水”之称的曹仲达;另一位是善画鞍马人物的画家杨子华。

三、隋唐时期的人物画

隋朝也是历史上较为短暂的王朝,但艺术上却得了不少的成就,这是一个承上启下的历史时代,中国历史第一张成熟的山水画《游春图》便出自隋代的展子虔之手。展子虔兼善人物画,同时期的人物画家还有田僧亮、杨契丹、郑法士等画家。

历史发展到唐奏响了中国古代最为激越高昂的乐章,中国传统绘画的各个门类,如人物、山水、花鸟、牛马都在唐代以成熟的姿态独立于画坛,画种纷呈,争奇斗艳,这是一个集前代之大成,又开后世之先风的伟大时代。

阎立本是初唐时期的第一位著名画家,与唐初时的文人普遍关注大漠、边塞建功、立业一样,阎立本也必须描绘反映国计民生的重大题材。所以他所画的《凌烟

《阎立本二十四人图》、《秦府十八学士》、《昭陵列像》及《步辇图》、《历代帝王图》均是为适应唐初巩固政权的需要而画的“力作”。

吴道子是生活在盛唐的一个伟大画家，史书赞其“凡画人物，佛像，鬼神，禽兽，山水，宫殿，草木皆冠绝于世”。与阎立本相比，吴不仅仅是一位集前贤之大成者，同时也是一位辞旧立新的伟大画手。他所创的“吴家样”有“天衣飞扬，满壁风动”的艺术效果，故美术史家用“吴带当风”来形容他的艺术风貌。苏轼在评论唐代的文艺时，曾把吴道子的绘画与韩愈的散文、杜甫的诗和颜真卿的书法一并奉为最高的艺术楷模。又赞吴道子的画“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”。吴道子对中国绘画的革新是多方面的，最具体的应表现在对线条的超越这一点上，“吴生每画，落笔便去，多使琰与张藏布”对线的肯定是吴道子对后世影响最大的要素，如后世的《八十七神仙卷》，永乐宫壁画，及宋代李公麟的画作，都是以回旋曲折驰骋飞扬的墨线，表达出流畅庄严的动静姿态和生机旺盛的气势。这种影响不仅仅表现在人物画上就山水和花鸟一直以笔墨为主，突出笔情墨趣的千年行进历程，也深受吴画的至深影响。

吴道子的大量绘画作品都描绘在寺观庙殿的墙壁上，岁月流逝，日久年远，墙倾而屋坍。壁画也随之毁坏，只能从为数较少的如《送子天王图》的传世摹本去约略感受些吴带当风的风采。

如果说反映贵族生活的风俗画肇始于南北朝，那么将这种风俗画发展到极致是唐代的张萱和周昉。唐王朝的审美趣味趋向于丰腴华贵，无论是当时的唐三彩还是如今出土的唐代雕塑、陶俑均以丰腴为美，所以张萱和周昉笔下的贵族仕女形象也不例外。无论是张萱的《虢国夫人游春图》、《捣练图》还是周昉的《簪花仕女图》、《纨扇仕女图》、《听琴图》等无不以丰厚为体。如果说吴道子以“天衣飞扬，满壁风动”的艺术风格对应着盛唐的激越、飞扬、浑厚阔大的时代气象。那么，从张萱、周昉“绮罗人物”中的闲散、拈花、捕蝶、戏犬、观鹤、赏花的安闲神态中便不难看出画家已转入对一般的、日常的、普遍的自然景象做更具体、细致、新巧的细腻追求上来。从气势上看，张、周不如吴画；但从深入描绘、从技法拓展上看，吴不如张、周；而从绘画的自身发展和建设上来看，似乎更需要后者的深入。

四、五代两宋时期的人物画

中国的历史翻过其最为辉煌的唐王朝一页之后，随

之又进入到一个大分裂的状态，江南江北由林立的小国取代了大一统的疆域，史称“五代十国”。时局的动荡、政权的频繁更迭，使大批文人士大夫更加珍视由中晚唐形成的细腻柔美的美学品位以飨自己朝不保夕的感官需求。同时政治的凶险、人事的复杂也促使很多画家把目光由人事投入到山水和花鸟上。致使人物画在五代不得不过早地进入夕阳余晖的景象之中。周文矩和顾闳中便是染出这一片晚霞的重要画家。

周文矩是南唐后主时的画院待诏，工于冕服、车器、仕女，尤擅以宫廷、文士生活为题材的人物画，以“用意深运”著称，画风师承周昉纤丽的风格，且以用笔屈曲表现出自己的绘画风貌。其代表作有《重屏会棋图》、《琉璃堂人物图》、《宫中图》等。

顾闳中在人物画史上的重要地位多赖其巨作《韩熙载夜宴图》，该画以连环画的形式工笔重彩地描绘出于政治上失意的韩熙载以声色自娱来回避政治的五段夜生活场面。画家不仅成功地揭示出韩熙载复杂的心境，并对众多人物根据不同的身份、不同年龄、不同性格做出不同的神情表现。

《韩熙载夜宴图》的技艺很高，无论造型、用笔、设色都可看出作者深厚的绘画修养。用色浓淡兼施，浓处层层加深，淡处变化自然，全局构图的处理尤其别致。如图中所画的屏风，它既起到把画面段落分开观赏的作用，又有把各段画面连接起来的效果。其他如对场面中的衣冠文物、樽俎灯烛、帐幔乐器等的写照，无不为历史学家考据的好资料。

五代时期的人物画家除去周文矩和顾闳中外，较为著名的还有贯休和石恪。贯休是画史上较早的僧人画家，人物画先师承阎立本，后来朝着夸张变形与装饰风格上发展，终以奇古不媚的风格自创一家面目。这种人物画直至明末的陈洪绶才得以重视和发展。

石恪为西蜀画家，擅长佛道人物，笔墨纵横淋漓，是中国写意人物画的开山人物。《二祖调心图》是其传世作品，描绘降龙和伏虎两罗汉，笔法精简，水墨纵横，对南宋梁楷及后世意笔人物画影响极大（图1-1、1-2）。



图1-1 石恪 二祖调心



图1-2 石恪 二祖调心

公元960年北宋王朝建立，结束了五代十国的分裂局面。宋王朝是中国历史上著名的“重文轻武”的朝代，故异常重视文学艺术的发展。宫廷依旧设立画院，皇帝也亲自参与创作，以至于在画家队伍中增添了宋徽宗这样的皇帝身份，这是世界其他民族所罕见的。值得注意的是，尽管宋代的绘画得以长足的发展，但所发展的并非是人物画，而是山水和花鸟，正如宋人郭若虚所说：“若论佛道人物，仕女牛马，则近不及古；若论山水林石，花竹禽鸟，则古不及近。”所以翻开中国绘画史，宋之前是人物画作为主流，而自宋开始，扑面而来的是山水和花鸟处于主导地位。人物画的这种状况一直延续到中华人民共和国建立之后，尽管历代都不乏人物画的高手出现，如宋之武宗元，明之陈老莲，清之任伯年，但不管从人物画家的数量和质量上看，均远远不及山水和花鸟画家的阵容和艺术成就。

宋代的人物画特点从画法上看，一反唐代的工笔重彩而转入到单一色的水墨，如以“白描”著称的李公麟，以淡墨写意著称的梁楷。从题材和内容上看，重视现实生活的风俗画居多，如张择端的《清明上河图》及苏汉臣、李嵩的风俗画。另外，还有宗教人物画家武宗元在光扬着吴道子的艺术精神。

武宗元的《朝元仙仗图》堪称构筑中国人物画史的力作。该画为绢本白描，描绘南极天帝和东华天帝率金童、玉女、神王、力士等80余人去朝拜玄元皇帝，线条细劲流畅，人物神采飞扬，衣带飘举，生机旺盛，颇有“吴带当风”的遗韵。

李公麟是宋代诗文书画兼善的画家。与同时的文化精英苏轼、黄庭坚、米芾等多有交往，且受王安石的推许。李公麟的人物画多用白描，笔法行云流水。表现对象达到“分别状貌”及“动作态度，颦伸俯仰，大小美恶咸有区别”的程度。尤精画鞍马，常仔细观察群马的生态——“终日不去，几与俱化”，故下笔形神俱现。

苏汉臣，宋徽宗时的画院待诏，善长画道释人物，尤善画儿童、仕女。画仕女人谓“能得其闺阁之态”；

画儿童“深得其状貌而更尽神情”，传有《货郎图》和《林庭婴戏图》。

李嵩，南宋画家，善人物，道佛像，尤精人物风俗题材的画。曾画《观潮图》描绘钱塘江大潮，颇为壮观。最引人注目者是其《货郎图》，描写一货郎来到乡村，引来乡间村妇前来的瞬间景象，画家不惜笔墨地描绘出琳琅满目的货物及各具姿态表情的儿童、村妇，人物安排聚散错落、生动有趣，堪称风俗人物画的杰作。

梁楷，南宋画院待诏。生性狂放不羁，嗜酒如命，不耐画院规矩，离职而去，人称“梁疯子”。梁楷的画分两种风格，一曰“细笔”，宗法唐代吴道子，北宋李公麟，衣纹用尖笔作细长撇捺，转折劲利，称“折芦描”。一曰“减笔”，师承“五代”的石恪。寥寥数笔，俱现神采，对后世的徐渭、朱耷、石涛、金农等影响甚大。传世作品有《六祖截竹图》、《六祖破经图》及《泼墨仙人图》（图2、3）。



图2 宋 梁楷 人物