

中国人物名画全集

第四卷

清代
近代

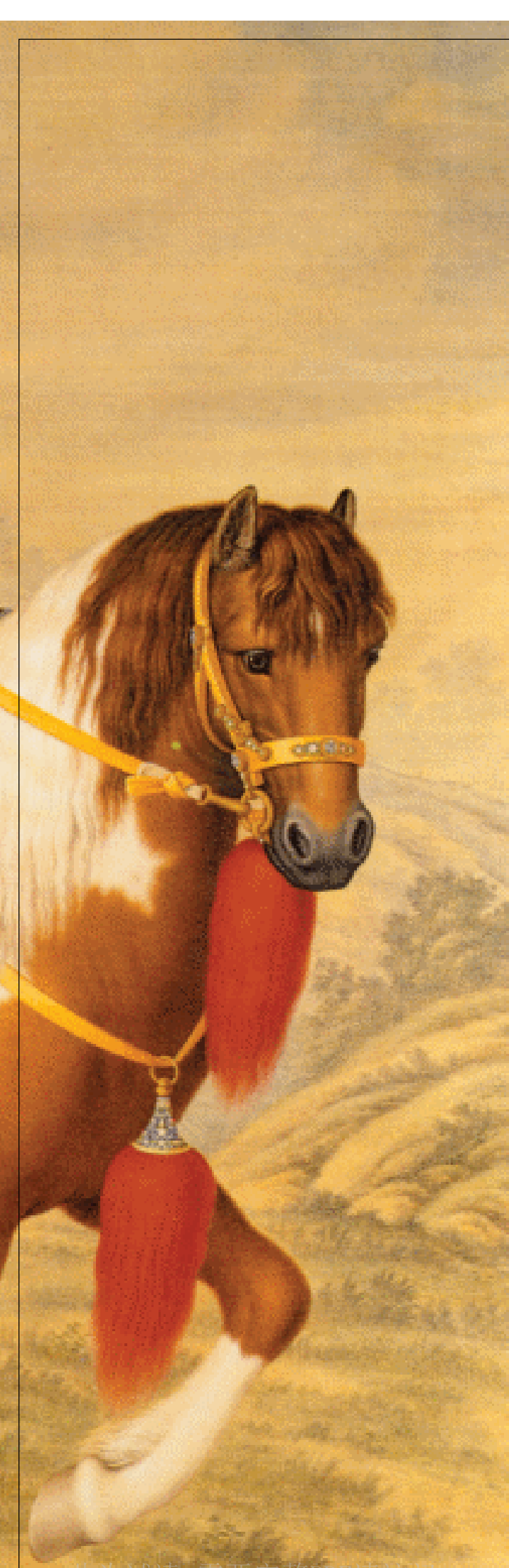
光明日报出版社

清代

——高峰陡现 中西合璧——

清代是中国历史上最后一个封建王朝，整个社会文化和艺术都反射出末世的形态。人物画在这一时期再次繁盛，呈现了中国绘画史上人物画的黄金时代。当时流派林立，空前绝后，以郎世宁为首的中西合璧的独特画派显示了宫廷绘画的金碧辉煌；江南四僧、“八大山人”以及后来的“扬州画派”以荡尘涤浊的声势席卷了清朝中期的画坛，人物画也成为他们最喜爱的题材之一，画法多泼墨大写意，得形传神。清代后期，中国沦为半殖民地半封建社会，“海上画派”应运而生，创造出雅俗共赏的艺术风格，尤以“四任”中的任伯年及任熊最为突出。清末，西方油画艺术再次传入中国，在沿海各地产生了巨大的影响，一大批画家从事油画创作，出现了许多高超的作品。而各种思想和潮流交汇的民间，众多的绘画工艺得到了更为迅猛的发展，年画、版画、瓷板画、剪纸画相继涌现并争相斗艳，一大批专门从事绘事的画家也从民间画法中汲取了丰富的养料。

康熙南巡图卷 清 王翬 绢本

清代宫廷绘画，指的是清朝的宫廷组织职业画家，专门为皇帝而绘制的作品。顺治、康熙时，宫廷绘画属于初创阶段，规模不大，特色不明显，机构也不完备。到了雍正、乾隆时国力达到极盛，宫廷绘画发展至顶点，作品多，具有中西合璧的新时代特点。同时，还有若干欧洲画家在清廷供奉，将欧洲的绘画技巧传授给中国宫廷画家；他们也结合中国传统技法，创作了一大批油画、玻璃画、国画、铜版画：清代宫廷绘画艺术风格上最大的特点是中西合璧。

王翬(1632-1717)，江苏常熟人，字石谷，号耕烟散人、乌目山人、剑门樵客、清晖老人等，祖上五代均擅绘画。王翬的启

蒙教师叫张珂，专仿元代黄公望，年轻时王翬多临摹黄氏之作。稍长，王翬相继拜著名山水画家王鉴、王时敏为师，眼界大开，画艺精进，独步江南，名闻海内。康熙三十年（1691），年已六十岁的王翬被聘至京师主绘《康熙南巡图》十二巨卷，历时六年方告完成。王翬终年八十六岁，葬在家乡的虞山脚下。本卷是中国清代宫廷绘画中的巨作。康熙南巡图十二卷的绘制由都察院左副都御使宋骏业主持，内务府曹荃任“监画”，组织王翬、杨晋以及宫廷画家合力创作。王翬特别受聘进宫为此图担任主笔。

康熙朝服像轴 清 佚名 绢本

此为康熙皇帝老年时肖像。康熙身穿朝服，坐在龙椅上。此图色彩华丽鲜艳，地毯及坐椅均有西洋透视画法的明显影响。

康熙帝写字像 清 佚名 绢本

爱新觉罗·玄烨是清朝第二代皇帝，福临第三子，八岁即位，年号康熙，卒于康熙六十一年（1722）。

图中的方桌采用中国传统透视画法，而屏风的足部则运用欧洲焦点透视法。二者集于画面，风格不太统一。

康熙帝戎装像 清 佚名 绢本

图中的康熙皇帝年纪尚轻，甲胄全身披挂，佩带腰刀弓箭。康熙两旁各立二人，形象各具特点，应是真人肖像。

乾隆朝服像 清 佚名 油画 纸本

清宫档案中多次记载欧洲传教士画家为乾隆皇帝绘油画肖像，但实物存留下来的极少见，此乾隆皇帝朝服像油画是其中之一。

平安春信图 清 佚名 油画 纸本

此图为雍正皇帝和皇子弘历一起于竹枝下赏梅的情景，色彩鲜艳夺目。画上无作者款印，据图上弘历题诗“写真世宁擅”句及绘画的风格，可以断定是郎世宁所作。

雍正妃行乐图轴 清 佚名 纸本

本图参用西画的透视，人物面部勾染并用，颇富立体感，衣纹用笔流畅劲健，设色清新明快，明暗变化自然。人物倚案握表，体态修颀，端庄娴雅，尽显大家风范。两张方案则镂金雕花，精美绝伦，突显王家富贵之气。而墙上洞箫及行书条幅、案上书卷则呈现书香之韵。整幅画构图自然，设色妍雅而不无清新，当是出自宫廷高手之笔。

雍正妃行乐图轴 清 佚名 纸本

乾隆妃梳妆图轴 清 佚名 绢本

图绘乾隆妃对镜梳妆的情景。其头戴金冠，双目炯炯，一手插簪于冠间，一手抚之，桌上圆镜陈放，脂粉盒、鲜花左右摆放。妃子身后窗户洞开，外面秀竹扶疏，湖石玲珑，塘中荷花粉艳

欲滴。整幅画洋溢着宁馨、富贵及幽雅之气。作者用笔工整细腻，设色浓艳。

屈原卜居图卷 清 黄应谳 绢本

黄应谳(1597~1676),字敬一,号剑庵,顺天(今北京)人。书法、绘画相比肩,擅长人物、婴孩、鬼判,画风古朴。

本画描绘屈原被放逐后,心怀国事而不能为,因而心思迷乱,遂拜访太卜郑詹尹,询问自处之道的场景。图中山势高峻,树木蓊郁,溪水潺潺,近处殿堂折落,堂内桌案之上日晷、龟策等卜器整齐排放,一白发苍苍的老者拱手迎接来客。屈原头戴纶

巾，身披广袖长袍，腰系丝绦，长可及地，二人隔门相揖。旁边童子执杖侍立，树下奚官牵马等候。作者用笔工细，人物刻画直追古意，运笔细劲而透朴拙。殿堂界画工整，山石树木勾皴点染恰到好处，设色典雅，深显幽雅意境，令人不禁忆起“用君之心，行君之意，龟策诚不能知事”。再现当年屈原忠心报国的心怀。此图颇得宋人画风妙趣，堪称清初宫廷画精品。

张良像轴 清 张风 纸本

张风(?~1662),字大风,号升州道士,上元(今江苏南京)人,自称上元老人。自幼家境贫寒,常于寺院内居住。擅长人物、山水、花卉、肖像画,风格早年严谨,晚年简率。

张良,字子房,西汉沛郡城文人。祖与父相继为韩相。传说逃亡至下邳,遇黄石公,受《太公兵法》。秦二世时,响应陈胜起义而聚众,后跟随刘邦,为主要谋士。高帝六年,封留侯。晚年闭门不出,潜心学道,其曾说:“愿弃人间事,从

赤松子游耳。”赤松子,中国古代神话中的仙人,相传为帝喾之师,后为道教所崇信。本图中作者以简爽劲健之笔挥扫出这一代贤士。其身着道服,拱手趋步,英姿勃发而又透出超然孤傲之气。作者于画面右上端以粗笔书“愿从赤松子游”,笔劲墨重,与人物交相辉映,浑然一体。如此,道出了张风作为明末清初遗民画家不愿依附清王朝的遗民思想及忠君爱国情怀。此作颇富作者晚年风韵,是其上乘之作。

渊明嗅菊图轴 清 张风 纸本

本画描绘东晋大文学家陶渊明爱菊的情景。陶渊明，一名潜，字元亮。陶潜一生酷爱菊花，尝吟“采菊东篱下，悠然见南山”等名句。画面中靖节先生以手掬菊躬身而嗅，头戴风帽，身着长袍，隐士风范赫然。人、菊如此亲近，不由令人想起靖节先生不为五斗米折腰的孤高性情，以及《桃花源记》中超然雅居的情形，而菊作为“四

君子”之一与先生正相匹配。张风巧手搭配，借此画抒发自己不为清廷折腰追靖节而幽居之愿望。正如款诗所云：“采得黄花嗅，唯闻晚节香。须令千载没，相慕有陶张。”作者用笔凝练粗放，人物造型逼真，靖节先生陶醉于菊香的神态跃然纸上。

岳飞参花图轴 清 吕焕成 绢本
吕焕成(1630~?),字吉文,浙江余姚人,擅长人物、道释、山水,山水师戴进之法,喜作斧劈皴,道释神像用笔工整,敷色古雅。

岳飞是我们家喻户晓的民族英雄、抗金名将,后为秦桧所害,但其“直捣黄龙”的英雄气概永不可磨灭。画面中岳飞居中而坐,坐姿随意,两手轻垂或搭手腿上,或撑于榻上,将军眉宇目间尽现安详,但飞扬的两道剑眉及雍容的仪态,仍不失轩昂气质、英雄气概。其正听手下人禀报,来人单手捧盘,一手指点。岳飞身旁侍女端花瓶,侧目而视,体态优雅,另一边一武侍持大斧站立,体态威仪。衬景亦为作者精心裁选,玉兰绽放,清雅怡人,湖石兀立硬挺,作者以大斧劈皴绘之,画法颇似周臣留白斧劈皴法,更映衬了主人公刚强不阿的性情。本画人物刻画用笔工细,衣纹线条或如行云流水,或细劲方硬,设色淡雅,构图层次分明,以疏胜密,人、景搭配精妙,相得益彰。

人物故事图册(之一) 清 吴历 绢本

吴历(1632~1718),字渔山,号桃溪居士,墨井道人,江苏常熟人。一生布衣,后加入天主教,以传教为业。诗文书画无一不精,尤工于山水,师法宋元,兼学西法,画风苍浑厚重,亦擅长人物、竹石。与“四王”及恽寿平并称“清初六大家”。

信陵君,即魏无忌,战国时魏国人,安釐王异母弟。封于信陵,故称信陵君。门下有食客三千,为战国四公子之一。诸侯皆因其贤能,不敢妄然攻打魏国。信陵君广纳贤士,他慕大梁夷门监者七十岁高龄的侯嬴才能,前去拜访。侯嬴言说要去看望身为屠夫的朱亥,信陵君便请其上坐,用自己的车将他带至朱亥处,然后在门旁毕恭毕敬地等候。侯、朱二人

谈了足足半天时间,信陵君一动不动,侯嬴看了看他,没说什么,起身告辞,信陵君又以车载之而归。后来,侯嬴成为信陵君著名的门客。本图即绘信陵君在门外静候侯嬴的情景。画面中枯树劲挺,房屋连连,房屋里透出乡俗气息。一老者与一壮汉携手而谈,旁若无人。旁边着红袍的信陵君拱手垂目而立,一副谦恭十足的样子,而身后的仆从却抄手歪头,并作指点,似对信陵君此种做法不予理解,并流露出对侯嬴及屠夫朱亥的不屑。作者用笔寥寥,人物神情跃然纸上,令人叹服。本画手法以瘦见长,人物亦小,树木见萧条,虽瘦却精,信陵君礼贤下士之德表现得淋漓尽致。

人物故事图册(之二) 清 吴历 绢本

荆轲是战国时燕国太子丹手下的勇士。秦灭韩、赵之后，又向燕国进军，荆轲便携樊于期人头及地图前去刺杀秦王，后终因寡不敌众而惨死。荆轲去秦国之前，便抱着必死的决心，于易水江边把酒临风，高渐离击筑，荆轲高吟：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还！”吟罢上车而去，头也不回。此图即绘荆轲上车离去的情景。作者构图别致，山水各峙两端，长草于风中摇曳，河水汹涌，悲壮之气充盈画端，令人如闻易水呜咽，长草哀鸣。送行之人皆拱手而立，身子略躬，头或仰或低，皆现

哀戚之态。而这一切更映衬出荆轲的昂扬英姿；其端坐马车之上，头裹软巾，身着亮丽红袍，脚踏乌靴，头高高昂起，双目直视前方，神采奕奕，无丝毫怯态。

作者用笔柔婉，长草多事勾勒，现其纷披之态，水纹用笔繁复，然密而不乱，共同烘托出萧索悲壮的氛围。人物刻画追求神似，这与整幅画注重意境渲染相吻合，用笔稚拙，神韵倍出，与当时崇尚仿古笔墨功夫的画坛风气背道而驰。

人物故事图册(之三) 清 吴历 绢本

本图取材自蔺相如完璧归赵历史故事。赵惠文王在位时，得到了楚国丢失的和氏璧。秦昭襄王得知后假以十五城池换取和氏璧。蔺相如受命往秦，不惧秦之威，机智相对，视死如归，终完璧归赵。本画即绘蔺相如捧璧怒视秦王以撞柱相胁的情景。人物刻画传神入化，蔺相如之凛然不屈，秦王之诡诈淫威，大

臣之交头接耳，皆表现得淋漓尽致。作者用笔工细严谨，其间可见稚拙之气，当为早年风格，设色艳而不俗，构图选取角度巧妙别致，蔺相如正面相对，而秦王、大臣则仅绘后背及侧面，衬出蔺氏誓死力争、智勇双全的形象。