

五、意象与表象

——中国传统绘画

第一节、人物画

课堂问题

- 1、为什么中国绘画发扬光大了线的艺术表现手段？
- 2、西画的传入对中国写意人物画有什么影响？
- 3、能否简要说明什么是白描人物、工笔人物和写意人物？

一、人物画

- 1、白描人物
- 从古至今，线都是一种最简洁、最便利的绘画表现形式。从涂鸦的孩童到艺术巨匠，都离不开线的运用，而且东西方早期的绘画都是以线作为表现手段的。

1、白描人物

但随着社会的发展，中国绘画发扬光大了线的艺术表现手段，并将“以线立骨”作为其基本特征，这主要是因为我国古代的画家用毛笔作画，这种特殊绘画工具决定了中国画的特殊魅力。现在白描已经作为绘画中独立的一科，是学习中国绘画的基础。

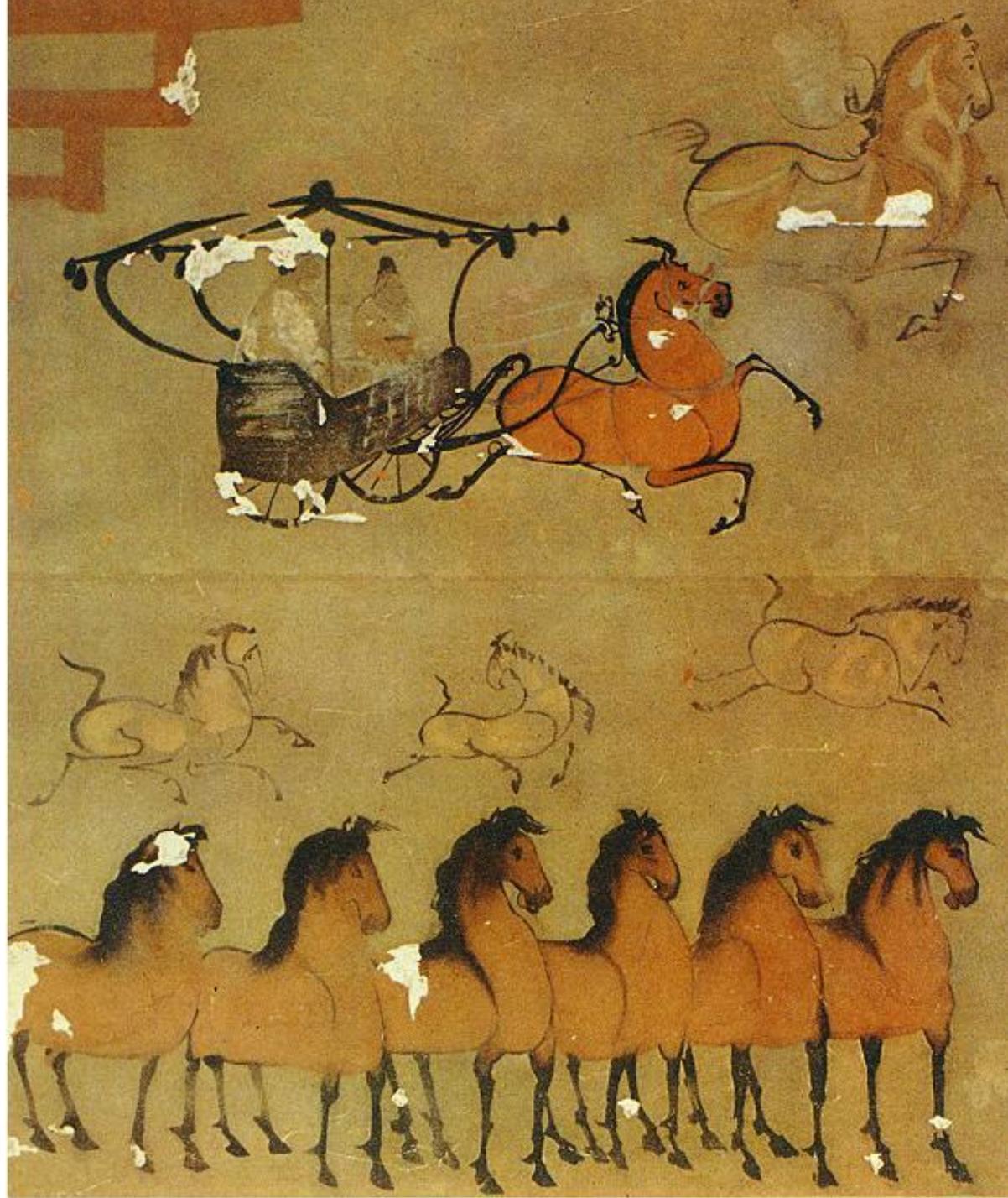

1、白描人物

- 在不同的历史时期白描有不同的风格。在新石器时代的晚期，人们用白色的土在陶器上描画出几何图案，这是“线的最初形式”，只起到表现形式的作用，处在稚拙阶段。到了商、周时期，人们在铜器上描绘狩猎、交战的情景，已把线的应用提高到了一定的高度，这时线开始表现形态。

▶ 1、白描人物

- 到了汉代，“线”表现形式的能达到高峰，如汉代壁画所描绘的奔驰的马。

1、白描人物

- 晋代顾恺之使线的应用发展到了更加成熟的阶段，他的人物线描如春天的蚕丝，用线连绵不断，婉转柔细，这便是有名的“春蚕吐线”描，他作品中的线已揉进了书法的用笔。

到了唐代，随着我国工笔重彩人物画达到了鼎盛，线的表现力也具备了同时代的线描风格。如吴道子使笔如风，线条如斩钉截铁，气势磅礴，被后世称为“吴带当风”。他的作品有《送子天王图》、《八十七神仙图》等。

▶ 87神仙图卷

▶ 1、白描人物

- 白描最终成为独立的艺术形式源于北宋著名画家李公麟。
- 李公麟, (1049——1106), 字伯时, 安徽舒城人, 好古博学, 山水鞍马书法无所不能, 尤擅人物, 作画多不设色喜用澄心堂纸, 临摹古画则用绢素着色, 他继承了吴道子以来唐代人物画的优秀传统并加以融汇贯通, 增加了白描的文学性, 最终创立完善了白描这一独特的中国画画种。

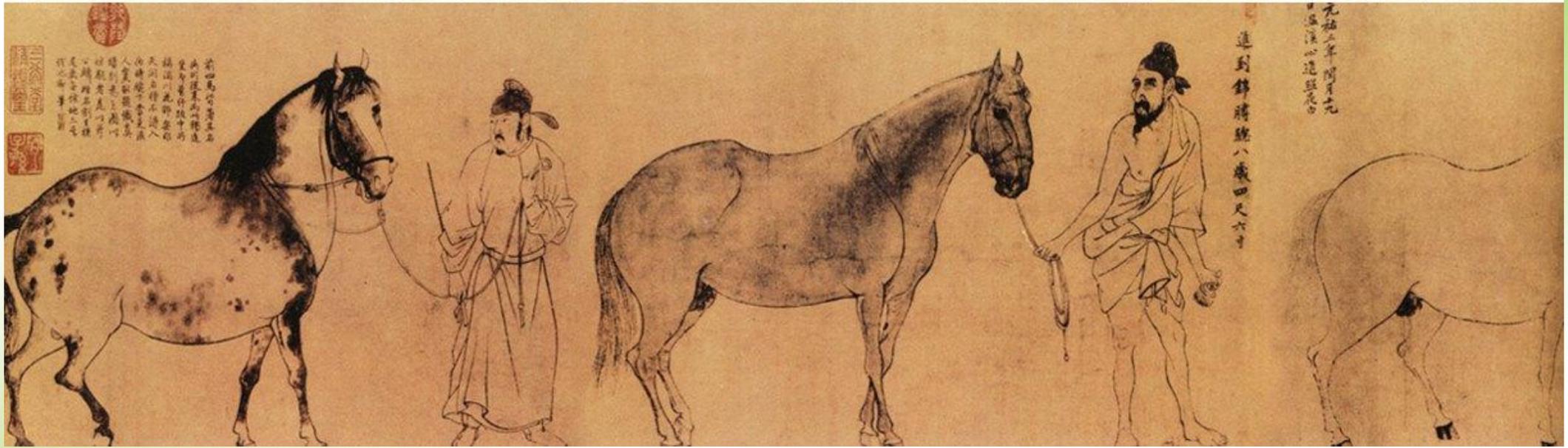
1、白描人物

- 白描人物是以单纯的线条勾勒作为造型手段，用线的粗细、长短、曲直方圆、轻重缓急、虚实疏密、顿挫刚柔、浓淡干湿，表现形体的质量感、体积感、动态感和空间感，区别于西方以色彩、明暗来表现物体的方法。无论是工笔人物画还是写意人物画，他们都是以线构成，故而白描人物不仅可以独立存在，也是中国人物画的基础。

李公麟存世作品不多，有《西园雅集图》，《维摩诘图》，《九歌图》等等，比较可信的作品，除了《免胄图》外，还有《牧放图》和《五马图》。

《牧放图》是李公麟奉皇帝之命临摹唐代画家韦偃的作品,画中展现了皇家牧场的浩大场景,全卷描绘马匹一千二百余匹,牧者二百四十余人,千姿万态,有聚有散,有虚有实,构思巧妙,场面极为壮阔,右上角有李公麟篆书题“臣李公麟奉敕摹韦偃牧放图”,并有清乾隆帝题七言诗。

- 《五马图》是李公麟传世作品中可靠的真迹,图中描绘的是宋哲宗天驷监中的五匹骏马及牵马的奚官和圉人,五匹马姿态各异,于平静中透露出神驹的风采,对五位牵马人也做了细致的刻画,使我们对他们的神态、年龄、身份和民族有了比较明确的了解。

▶ 一、人物画

• 2、工笔人物

- 工笔画是与写意画相对立而存在的，总的特征来讲是工整细腻，以色彩为主的画种。传统工笔人物画一般画在纸或绢上，人物画好后，在其轮廓线的内部平涂、渲染。现代工笔人物画引入了现代绘画观念，更注重材料与表现的交融，毛笔是其主要绘画工具。

工笔人物画是中国艺术的原发形态，它在唐代成为画坛主流，宋、元以后，工笔画的主体地位逐渐为文人水墨画所替代。

从现存的湖南长沙楚墓出土的帛画《人物夔凤》和《人物驭龙》来看都具有工笔画的特点。它们都以人物为主体，采用墨线勾勒的技法，没色时平涂而略加渲染，构图有装饰意味，且都画在帛上面。人物夔凤帛画让人们看到了善与恶的较量：画面中一只华丽飘逸的观音，柔韧流动的夔，在尺寸之间显示了一场殊死的搏斗，画中的女子耐人寻味，头顶高髻，楚腰纤纤，华裙垂地，双手合十，这是对善的胜利的祈祷与礼赞！这幅画中夔凤的较量，代表着正义与邪恶的斗争，寄寓着人类善良的愿望。

2、工笔人物

- 在魏晋南北朝之前中国的画家基本是工匠，因为他们只学习绘画的技巧，并不研究绘画的理论，没有文化，只能进行绘画的实践与临摹，所以社会地位很低。

到了东晋时代，工笔人物画达到另一个高峰，顾恺之是当时的杰出代表。他出身贵族，从小饱读诗书，是一个文人，不仅有可贵的创作实践，同时还有着一套完整的绘画理论，著有《论画》、《魏晋胜流画赞》、《画云台山记》，其中迁想妙得、以形写神等论点，对中国画的发展，有很大影响，因此曾被当时人称为才绝、画绝、痴绝。

自魏晋南北朝之后，中国文人开始进行绘画创作，他们熟知文学、历史与哲学，对绘画有了更深层次的理解，使中国的绘画开始走向艺术表现的自觉。

人咸知備其容莫知飾其性之
不飾或密禮正齊之漆之允念
聖

出其言善千里應之苟違斯義
同衾以疑

文帝法... 在位七年

後周武帝宇文邕在位十八年五帝共廿五年
武滅佛法

後周武帝宇文邕在位七年

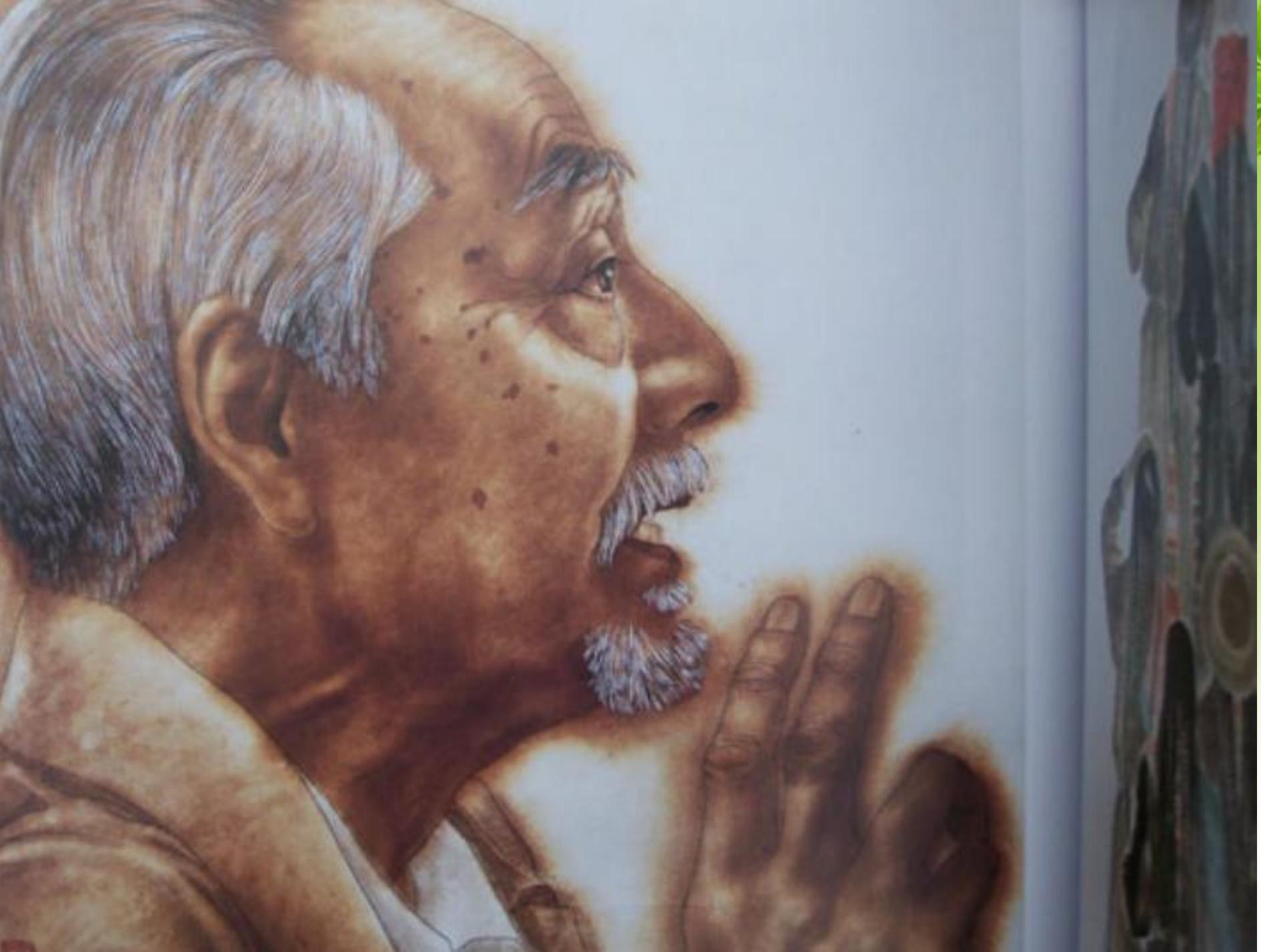
2、工笔人物

唐朝人物画经过初唐阎立本、吴道子的探索和开拓，经过张萱溢而秾肥的审美转换，到了晚唐，又出现了独抒性灵的逸士画家孙位，以及南唐翰林院宫廷人物画家顾闳中、周文矩等。

南唐人物画家中，顾闳中、周文矩、王齐翰是三位比较有影响的画家，其中顾闳中可称为一个领头羊式的人物，李后主命顾闳中潜入“多好声色，专为夜饮”的韩熙载府中观察韩的生活。

- 顾闳中经过仔细观察，暗中琢磨，画出了著名的《韩熙载夜宴图》，人物栩栩如生，描形摹神，笔致细腻，敷色清丽，尤其是把韩熙载政治上不得意，转而纵情声色夜生活的复杂心态刻画得入木三分，标志着顾闳中绘画风格的最高水平。

现代画家引入新的绘画观念，更注重材料与表现的交融。在艺术表现上改变了传统的以墨色浓淡为中间色的手法，他们创造性地运用了许多中间色，为重建中国工笔画做出了艰辛的劳动产生了新的色彩美感，使观众耳目一新。

贯休《十六罗汉图》

3、写意人物

- 我国古代的写意人物画家并不多见，比较有名的为唐末五代时的贯休、石恪和梁楷。
- 贯休生于唐末，7岁出家，长大后云游四方，是个诗画俱通的奇才，在绘画上贯休师承阎立本又自成一家，他画人物应真为基础，但是却又有着相当浓重的奇张变形的成分，加之极其浓郁的装饰趣味，令世人啧啧称奇。

Calligraphic inscription in seal script, enclosed in a red square seal.

Three small square red seals arranged vertically.

A rectangular red seal impression at the bottom right.

梁楷 《泼墨仙人图》

梁楷，宋宁宗时做过画院待诏，他生性疏阔，清高自矜，所以人们称他为“梁疯子”。他平时爱喝酒，喜欢与僧人交往，传世作品有《泼墨仙人图》、《李白行吟图轴》等。

瓶仙收歸甲甲新王上為

一九八零年法京巴黎罗多尔

村中
掛角
宿緣
遲甘
幸年
華始
有師
訂茅
無油
何苦
事自
乾松
去讀
唐治
叔臨
錄
甲寅
年
春
畫

陈鹤良画
chx.sino.com.cn

chx8963060.blog.163.com

-
-
- 1、为什么中国绘画发扬光大了线的艺术表现手段？
 - 2、西画的传入对中国写意人物画有什么影响？
 - 3、能否简要说明什么是白描人物、工笔人物和写意人物？