

《美术鉴赏》

中国人物画鉴赏

目录

- 一、中国画基础知识
- 二、中国人物画发展概述
- 三、中国人物画艺术特色
- 四、中国古代经典人物画鉴赏与分析

一、中国画基础知识

（一）中国画

国画一词起源于汉代，汉朝人认为中国是居天地之中者，所以称为中国，将中国的绘画称为“中国画”，简称“国画”。主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。国画是汉族的传统绘画形式，是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上。工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等，题材可分人物、山水、花鸟等，技法可分具象和写意。中国画在内容和艺术创作上，体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认知。

(二) 文房四宝

文房四宝是书房中四种文具的佳称。这一词源于北宋苏易简撰写的《文房四谱》，又名《文房四宝谱》。其内容泛指笔墨纸砚。

1、毛笔：用各种兽毛禽羽等加工制作而成的书写工具。按照笔毫的软硬程度可以分为软毫、硬毫与兼毫三种。软毫笔吸水量大，用于铺画花叶、花瓣、鸟的羽翅、鱼身及大面积的染色，羊毫笔是最常用的软毫笔。硬毫笔宜书宜画，其笔力劲挺，在写意画里经常用于勾画花瓣、叶片脉纹及绘制一些较为坚硬的事物如鸟爪、树枝等，常见的硬毫笔有狼毫、紫毫、獾毫等。兼毫笔以硬毫为心柱，软毫为辅而制作的笔，性居软硬之间，具有刚柔相间的特点。

(二) 文房四宝

2、墨：常用墨的形态有墨汁和墨锭两种，而墨锭一般分为油烟、松烟两种。其中油烟墨乌黑发亮，不滞笔，宜于作画；松烟墨色黑而无光泽，胶质轻，入水易化，适宜写字。建议初学者使用墨汁，简单方便。随着水平的提高，可以选择墨锭绘画。

（二）文房四宝

3、画绢和纸：画绢是中国画早期的主要载体，如今也是常用的好材料，绢又分为熟绢和生绢两种。生绢是一种未经加工制作过胶矾的绢，易透色、不宜留住墨和色，适宜画写意画；熟绢是在捶压加工过的生绢上刷胶矾水制成的。

宣纸可分为生宣、熟宣和半生熟宣纸三类。生宣纸吸水性较强，适合写意画。熟宣纸是由生宣加胶矾水加工而成，遇水不洇。半生熟宣纸的纸性则介于前二者之间。

(二) 文房四宝

4、砚：我国的砚石种类较多，一般以端砚和歙砚质料较好。砂砚过粗，不宜用，细的陶砚也可用。砚以质细能出墨者为佳。

（三）其他工具材料

1、中国画颜料：一类是矿物质颜料，如朱砂、赭石、石青、石绿、白粉等；另一类是植物性颜料，如花青、藤黄（有毒）、胭脂等。

常用的中国画颜料有管状和块状之分。管状开封挤压即可使用；块状需要放入碟中加入温开水，待颜料完全泡开后调匀呈糊状，略加清水稀释后方可使用。

2、笔洗：笔洗是用来盛清水的器皿，在书画创作过程中它是必备的用品。

3、镇纸：用以压纸的东西，也称镇尺、压尺。最初的镇纸无固定形状，古代文人时常会把小型的青铜器、玉器放在案头上把玩欣赏，镇纸起源于此。

4、调色盘：用以调墨和调色，以白色的瓷器制品较佳，宜多购置几个备用。

5、笔帘：笔帘是用于保护毛笔的竹帘子。

（三）其他工具材料

6、印章和印泥：元、明以来，文人画成为主流，题款风气盛行，绘画逐步形成了诗、书、画、印一体的模式。中国绘画独有的东方风韵，很大程度上就体现在诗、书、画、印的完美结合。

书画印章多以篆字入印，可以分为朱文和白文两种。印章的使用与题款一样，要服从于画面构图的需要，也要考虑到与画面的风格相适应。常用的印章有“名章”“压角章”“引首章”“闲章”“肖形印”“吉语印”“年代章”等。印章大小不一，朱文白文均可，初学者至少应备有一方名章。此外，印章所配用之印泥必须是书画专用印泥，而非普通的印油之类。

（四）写意画

写意画是传统中国画里令人赏心悦目的画种，它以淋漓的水墨、纵横的笔法，使观者叹为奇观，并拥有广泛众多的欣赏者。通过画的立意叩动欣赏者的情意，产生回味无穷的画意是成败的关键。写意画讲究意，所以我们欣赏写意画也得捕捉画中的意，在回味无穷的意趣中得到艺术的享受，陶冶自己的性情。

（五）工笔画

工笔画是以精谨细腻的笔法描绘景物的中国画表现方式，画法工整严谨，以描绘被画对象的准确形象为准则，用笔工整细致，敷色层层渲染，细节刚彻入微，要用极细腻的笔触描绘物象，故称“工笔”。

“工笔”追求绘画手段的装饰意味，造型手法上强调写意性的概括、提炼，并主张以神韵、神态的需求为前导来把握物象的本质形态，即意象造型，而不是自然主义的描绘，包括白描、淡彩、重彩等诸种形式。它以细致的刻画、准确的造型和精微的色彩进行严谨的创作。

（五）工笔画

工笔人物画是以人物为主要表现对象，以单纯的线条勾勒作为造型手段，借助线条的方圆曲直、粗细长短，用笔的轻重缓急、虚实疏密、顿挫刚柔，用墨的浓淡干湿在造型上的生动运用和有机结合，再加之色彩分染、罩染、烘染等手法的运用处理，细致入微地充分表现形体的质量感、动态感和空间感。其作品呈现工整、工细与工丽的画风。

二、中国人物画发展概述

（一）原始人物画的萌芽形态（史前至先秦前）

1、考古发现所提供的原始人物画材料及其开端的确定

原始人物画分布在我国东西南北中各个地区，其中以岩画人物的数量最为丰富。有一大部分岩画显然属于原始社会的产物，纵跨旧石器和新石器两个历史时期，距今约有**40000年~4000年**之久。

原始陶器上也有一些人物图像材料。从陶器的文化形态来看，有仰韶文化陶器、马家窑文化陶器、大汶口文化陶器、龙山文化陶器、大溪文化陶器、屈家岭文化陶器、河姆渡文化陶器、马家浜文化陶器、良渚文化陶器、这些陶器大都是新石器时期的产物，距今约有**10000年~4000年**之久。

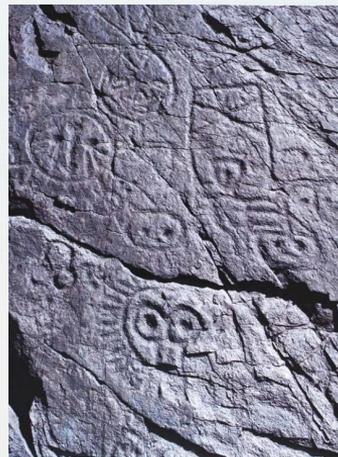

（一）原始人物画的萌芽形态（史前至先秦前）

2、原始人物画的存在方式及其原因探讨

存在方式：二度平面、物质载体、环境和场合

原始初民能够以岩石、陶器和土地为物质载体进行绘画（人物图像）创造，是和当时生产技术（特别是工具）的发展水平相联系的。具体来看，只有当他们成功地制造出刮削器、尖状器和石镞等劳动工具，岩画（旧石器时期）的制作和创造才有可能。进一步看，只有当原始初民成功地制造（打磨）出带有较为锋利刃口的石器（三棱大尖状器、石刀、石斧）时，其岩画（新石器时期）的制作和创造才能实现。

新石器时期阴山岩画人面纹崖壁敲击磨刻

（一）原始人物画的萌芽形态（史前至先秦前）

3、原始人物画所蕴含的创作动机及其文化观念结构

从主观方面来看，他们没有明确的审美态度；从客观方面来看，他们也没有为观众提供纯粹观赏的审美目的。

原始人物画所表现出来的生存需求，如《猎人和动物图》，画面中间刻画了一群造型概括洗练的动物形象，画面右下方则站立一个猎人，右手执弓，左手抚面。

（二）人物画的确立（先秦至两汉）

- 1、先秦时期人物画的初步确立
- 2、秦汉时期人物画的进一步拓展
- 3、人物画理论观念的延伸
- 4、两汉人物画透视出的文化观念和社会风尚

（三）人物画的兴盛（魏晋南北朝）

- 1、魏晋南北朝的艺术自觉与人物画兴盛
- 2、魏晋南北朝人物画兴盛原因再探究
- 3、魏晋南北朝人物画兴盛的几个重要标志
- 4、魏晋南北朝人物画审美面面观
- 5、重要人物画家的风格和语言特征
- 6、魏晋南北朝的壁画人物和刻线人物
- 7、「线」的风韵
- 8、魏晋南北朝人物画批评的理论建构

（四）人物画的重大发展（隋唐五代）

- 1、隋唐政治和艺术的完满联姻
- 2、隋唐的文化交流、艺术交汇和思想交融
- 3、唐及五代文艺『重法』的审美风范
- 4、隋唐五代人物画发展历程之考察
- 5、争奇斗艳的人物画语言和风格形态
- 6、五代人物画的精神格调和审美风致
- 7、隋唐五代的壁画人物
- 8、隋唐五代人物画理论中的历史意识

（五）人物画的持续发展（宋代）

- 1、宋代人物画的基本阵营和发展梗概
- 2、宋代人物画发展所面临的两种处境
- 3、宋代人物画的两种风格旨趣
- 4、宋代人物画题材的两种取向
- 5、宋代人物画中的笔波墨澜
- 6、宋代及辽、金、西夏人物画的几种类型样式和题材风貌

（六）人物画的延续形态（元代）

- 1、元代人物画的历史处境及衰落原因之探究
- 2、元代人物画家对李公麟的推崇及其意义
- 3、赵孟頫的「崇古」主张为元代人物画所提示的境界
- 4、肖像画在元代的新发展
- 5、元代其他人物画家及其多种题材取向
- 6、宋元的壁画人物
- 7、宋元人物画鉴赏理论和创作方法的探讨

（七）人物画发展的复苏趋势（明代）

- 1、明代人物画发展的三个阶段和三条线索
- 2、明代人物画的综合势态
- 3、明代人物画的主观倾向
- 4、明代人物画的感性色彩
- 5、明代人物画的『白描』精神
- 6、明代诸家人物画风格之考察
- 7、明代壁画人物

（八）走向近代的人物画（清代）

- 1、清代人物画的审美格局及发展阶段
- 2、清代宫廷人物画的审美趣味和功能
- 3、清代人物画的变异趋向
- 4、清代人物画中的洋风洋调
- 5、清代后期人物画透发出来的近代气息
- 6、清代主要人物画家的审美风格巡览
- 7、从明清木板年画的兴盛来看民间人物画的审美取向和特点
- 8、明清人物画理论的总结

（九）人物画发展的新纪元（近现代）

- 1、人物画现代审美形态的建立
- 2、现代人物画家的新风格建构

三、中国人物画艺术特色

(一) “以形写神”的创作思想

(二) 意象造型、空间和“随类赋彩”

(三) “骨法运笔”、“如飞如动”——人物线描艺术

四、中国古代经典人物画鉴赏与分析

（一）唐代阎立本《步辇图》

绢本，设色，纵**38.5**厘米，横**129.6**厘米。中国十大传世名画之一，现藏于故宫博物院。作品设色典雅绚丽，线条流畅圆劲，构图错落富有变化，为唐代绘画的代表性作品。内容是吐蕃（今西藏）王松赞干布迎娶文成公主入藏。公元**640**年，吐蕃王松赞干布仰慕大唐文明，派使者禄东赞到长安通聘。《步辇图》所绘是禄东赞朝见唐太宗时的场景，是汉藏兄弟民族友好情谊的历史见证，具有珍贵的历史和艺术价值。现存画作被认为是宋朝摹本。

（一）唐代阎立本《步辇图》

相关链接：

阎立本《步辇图》卷

点击可查看更多

学习强国

（二）唐代周昉《簪花仕女图》

春夏之交时节，一群服饰艳丽的贵族妇女在庭园里嬉戏、赏花的闲逸生活片段，真实地反映了贵族妇女奢侈闲逸生活中的苦闷心情。《簪花仕女图》对人物神态抓得较好，注重挖掘仕女精神上的苦闷和空虚，反映了贵族奢侈生活背后的精神困境。其中，有别于其他五位的那个执扇侍女，表情相当安详，默默中若有所思的神情，与其他五位仕女的神态构成了鲜明的对比，这在反映现实的同时，在一定程度上也预示出唐代后期审美意趣由宏丽转向婉约的变化。

全幅构图中以相等的间隔安排了几位贵族妇女，人物之间似有联系，又似独自悠闲。依靠人与人之间的呼应和所营造的整个闲适和谐的气氛。画面中，横列的散点视线之内，多半用静穆的姿态分站适当的位置；她们之中的两位妇女又被安置在距离较远的后方，整个画面增大了视野，扩展了空间，观者的视线不至于被囿于狭小的范围中。庭园里不需要更多景物作为衬托，但趣味并不显得单调和贫乏，反而觉得愈益接近事物的真相。

（二）唐代周昉《簪花仕女图》

相关链接：

周昉《簪花仕女图》：雍容华贵
的大唐芳华

点击可查看更多

 学习强国

百幅名画课程——周昉《簪花仕女图》赏析 1010

新教育

 学习通（公测版）

（三）五代顾闳中《韩熙载夜宴图》

顾闳中，南唐著名人物肖像画家。工画人物，用笔圆劲，间以方笔转折，设色浓丽，善于描摹神情意态。《韩熙载夜宴图》绘写南唐中书侍郎韩熙载夜宴。顾闳中奉后主之命，与周文矩、高太冲潜入韩熙载的府第，窥其放浪的夜生活，仅凭目识心记所绘成。

作品以屏风为界，分为五个独立成章又相互关联的情节：听乐（韩熙载与来宾聆听乐女弹奏琵琶）、观舞（舞女在韩熙载的击鼓声中翩翩起舞）、休息（韩熙载在围床上休息）、清吹（韩熙载手执执扇欣赏乐女吹奏，两人吹横笛，三人吹笙箫）、送别（韩熙载和宾客与乐女调笑，以此结束夜宴）。全局构图张弛、疏密有序；人物刻画精细、传神、古朴、大气，通过对韩熙载头像的细致描绘，表现出韩熙载当时的心理状态。无论是造型、用笔、设色方面，都显示了画家的深厚功力和高超的绘画技艺。

（四）北宋李公麟《维摩演教图》

纸本，墨笔，纵34.6厘米，横207.5厘米。以曲直、粗细、刚柔、轻重、浓淡不一而富有韵律变化的线条，创造了摄人心魄的艺术魅力，将工笔白描人物的水平推向了一个新的高峰。

(五) 明代陈洪绶《观音大士像》

绢本，设色，纵72.5、横34厘米。绘观音端坐于菩提叶上，手执拂尘，面部经过艺术夸张，更显得雍容大度。高古游丝的衣纹描法，更见其精绝之处，有如行云流水般的韵律。菩提叶勾勒之工细，表明画家有扎实高深的功底。

陈洪绶(1598—1652)，字章侯，号老莲，浙江诸暨人。工画人物、山水、花鸟，尤以人物画成就最为突出。其作品寄寓强烈个性，风格奇古，善夸张，多装饰意趣。

课后拓展

赏析《虢国夫人游春图》。

感谢 您的欣赏

