

于传神法中出一新机杼——明清肖像画中的现实趣味

编者按：我国人物画历史悠远，从战国楚墓出土的《人物龙凤帛画》一直到晚清时期人物画的发展，可谓纵横两千余年，蕴含着深厚的历史渊源和文化积淀。

从艺术表现来说，从古至今，古代人物画画法门类至多，而传神写照由来最古。早期人物画比较注重成教化、助人伦，用细节写真来突显人物个性。唐、元时期，中国古代人物画开始朝另一方向发展，以审美为追求。而宋代的人物画走向成熟和完备，观赏价值与艺术价值突显。在宋画中，我们经常能见到会客、访友、坐禅、听泉、夜游等场景，精致的审美贯穿文人雅士的日常生活，这些人物既有着精神面貌和个

性表达，也不乏独有的审美传递。

在历经唐宋元的延续和嬗变之后，明清时期的肖像画不仅对西方传入中国的写实性绘画技法予以了吸收借鉴，同时也充分融合了本民族的绘画语言，包括文人画和民间艺术的融合，达到了一个新的高度，形成了鲜明的特色和完整的体系，在中国绘画史上占据着非常重要的位置。

明清时期由于商业贸易、政治经济、思想文艺的蓬勃发展，人物画作为表现新观念、新思想的画种之一，有着直接或间接的鲜明体现，亦与时俱进，凝聚着时空记忆，体现着时代风采。这一时期的人物画主要向民生、国事及

反封建意识方向上发展。

近日，上海中国画院以“因心造境”为主题，探究明清时期画家们如何以心抒情、以情入画，创造出独具内涵与面貌的人物画。展览聚焦明清名家，精选四十余件/组院藏人物画作品，无论是丰富的人物画类型题材，抑或是表现方法、情境意趣都具有深深的时代特色，体现了中国人物画的丰富性，亦为观者呈现了一幅充满生命力和时代气息的历史画卷。

本期让我们一起来聚焦“明清人物画”这个主题，期望能够透过这一时期的人物画来感受传统绘画中深厚的文化底蕴与历史内涵，从而更好地领略中国传统文化的魅力！

曾鲸 张翀 陈玉璞像(局部) 38x167.5cm 绢本设色 1633年

“因心造境——上海中国画院院藏明清人物画研究展”开展

本报讯 安一 由上海中国画院主办的“因心造境——上海中国画院院藏明清人物画研究展”于7月13日在程十发美术馆3号厅开展。此展精选院藏珍品40余件/组，展出有陈洪绶、丁云鹏、曾鲸、华嵒、黄慎、高其佩、罗聘、任伯年等名家作品，涉及写真、高士、仕女、道释等不同题材的人物画。其中部分藏品鲜为面世，亦有首次展出的佳作。

展览以“因心造境”为名，在激活典藏精品之际，折射我国星光灿烂的历史人文修养与古人先贤多姿多彩的人生面向。希冀明清人物画的发展变化与所凝聚的人文精神能为当下的人们带来不一样的精神文化与视觉享受，从而领略中国传统文化的魅力，增强人们的精神力量。

“佛道、人物、士女、牛马则近不及古；若论山水、林石、花竹、禽鱼则古不及近。”宋代郭若虚在其画论中如此谈论到。尽管中国人物画在文人画风靡时期“不及古”，但明清时期的人物画发展却在日渐式微中出现了新的转向与具有意义的突破，涌现了一批别具面目、勇于创新的人物画家与流派。如本次展览中这批画家：“如影写照”的曾鲸、墨趣纵横的徐渭、浅淡雅致的文徵明、高古奇骇的陈洪绶、富于个性的扬州八怪代表以及雅俗共赏的海上画派“三任”等。他们穿越时空，带领观众领略明清人物画的艺

术魅力，体悟各自不同的心声。

本展览分为俗世纷呈、与古为新、道释瑞彩三个板块，在“俗世纷呈”中的《陈玉璞像》《瘞瘡图》《清代人物写生》等作品，从不同角度描绘了生活中的真实人物形象，展现了他们的生活状态与俗世情感。其中《陈玉璞像》中人物倚坐于湖石之上，衣着敷色淡雅，颌须笑眼，恬然自得，为文人怡情抒意之写照，也是文人理想状态的投射。而“与古为新”板块中的《东山丝竹》《簪花曳杖》《代父从军》《抱剑仕女》等作品，展现了画家们追慕先贤，追寻传统文人画的价值理想。齐白石的《抱剑仕女》鲜为面世，画中女子环臂持剑，眉目传情，透着一股帅性英气。“道释瑞彩”板块中的“钟馗”“铁拐李”等神仙人物，从洒脱纵横、泼辣有力的笔法中寄托着俗世情怀与超然象外的内心表达。可以说通过画家笔下形形色色的人物，将古人平常生活中温情与情思成功保鲜，记录了他们当时的生活情境和真实存在。透过画家所捕捉到的情感，体味古人在俗世生活中的企盼、对高古之境的追慕以及对精神信仰的关注。

本次展览项目入选2023年全国美术馆青年策展人扶持计划，展览将持续至10月18日，主办方希冀在探索明清人物画发展的同时，探讨明清人物画史对后人的启发，领会传统绘画内在的生命力。

◀ 华嵒 抱瑟侍女 117x60cm 绢本设色 年代不详