

中国人物画经典 元代卷

MASTERWORKS OF CHINESE FIGURE PAINTING
YUAN DYNASTY (AD 1271-1368)

本卷主编 胡德智
整体设计 李 红
英文翻译 温晋根
英文译审 凯伦·史密斯(英)
责任印制 陆 联
责任编辑 李 红

图书在版编目(CIP)数据

中国人物画经典. 元代卷 / 《中国画经典丛书》编辑
组编著. —北京: 文物出版社, 2006. 1
(中国画经典丛书)
ISBN 7-5010-1771-9

I. 中... II. 中... III. 中国画: 人物画—作品集
—中国—元代 IV. J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第062360号

书 名 中国人物画经典·元代卷
编 者 中国画经典丛书编辑组
出版发行 文物出版社(北京五四大街29号 邮政编码100009)
经 销 新华书店
制版印刷 北京画中画印刷有限公司
开 本 889 × 1194 毫米 1/20
印 张 5
版 次 2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷
书 号 ISBN 7-5010-1771-9/J·581
定 价 48.00 元

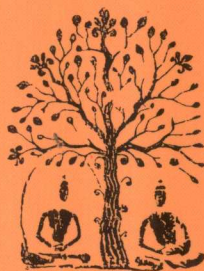
中国人物画经典

MASTERWORKS OF CHINESE FIGURE PAINTING

- 战国秦汉卷
WARRING STATES PERIOD, QIN AND HAN DYNASTIES
(475 BC-AD 220)
- 魏晋南北朝卷
WEI, JIN, NORTHERN AND SOUTHERN DYNASTIES
(AD 220-589)
- 隋唐卷
SUI AND TANG DYNASTIES (AD 581-907)
- 五代卷
FIVE DYNASTIES (AD 907-960)
- 北宋卷
NORTHERN SONG DYNASTY (AD 960-1127)
- 南宋卷
SOUTHERN SONG DYNASTY (AD 1127-1279)
- 西夏辽金卷
WESTERN XIA, LIAO AND JIN DYNASTIES
(AD 916-1234)
- 元代卷
YUAN DYNASTY (AD 1271-1368)
- 明代卷
MING DYNASTY (AD 1368-1644)
- 清代卷
QING DYNASTY (AD 1644-1911)

中国画经典

丛书

中国人物画经典

中国山水画经典

中国花鸟画经典

中国画经典丛书

策划

苏士澍

编辑组

段书安 李 红

张征雁 王 伟

中

国

人

物

画

经

典

本书特点

Features of the Series

Masterworks of Chinese Figure Painting

经典的内容 Masterpieces

展示中国古代人物画经典，按时序分为战国秦汉卷、魏晋南北朝卷、隋唐卷、五代卷、北宋卷、南宋卷、西夏辽金卷、元代卷、明代卷、清代卷 10 大部分，每部分包含若干册。

This is a chronological presentation of a series of ancient masterworks of Chinese figure. It consists of the following volumes: the Warring States Period, the Qin and Han dynasties; the Wei, Jin and Northern and Southern dynasties; the Sui and Tang dynasties; the Five Dynasties; the Northern Song Dynasty; the Southern Song Dynasty; the Western Xia, Liao and Jin dynasties; the Yuan Dynasty; the Ming Dynasty; and that of Qing Dynasty. Each section contains a number of albums.

开放的结构 Open Structure

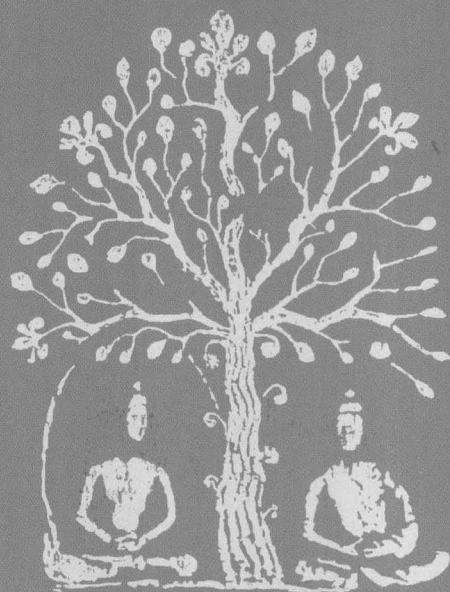
入选作品包括卷轴画、岩画、漆画、壁画、石刻线画、版画、年画等多画种，考古新发现的内容随机加入，不受册数限制。

The series covers scrolls, rock painting, lacquer painting, bas-relief line carvings on rock, block printing, new year pictures and other genera. New archaeological finds will be included whenever possible.

权威的点评 Commentaries by Established Art Historians

每册均由美术史家撰文介绍时代背景，并对每幅作品作精彩点评。信息准确，语言简洁生动。

This series includes articles written by distinguished professors who are authorities in their field of art history that present the stylistic evolution of figure painting through different periods of history. Each painting included in the series is accompanied by a precise commentary, which is concise and expressive.

中国画经典丛书编辑组 编

中国人物画经典 ⑦ 元代卷

Masterworks of Chinese Figure Painting
Yuan Dynasty (AD 1271-1368)

文物出版社

Cultural Relic Publishing House · Beijing, China

目录

专 论

心灵的图境——元代人物画概述 / 胡德智

作 品

20 中山出游图 卷 龚开 元

22 红衣罗汉图 卷 赵孟頫 元

24 浴马图 卷 赵孟頫 元

26 三世人马图(部分) 赵孟頫 元

27 人骑图 卷 赵孟頫 元

28 张果见明皇图 卷 任仁发 元

30 元世祖出猎图 刘贯道 元

32 消夏图 刘贯道 元

34 归庄图 卷 何澄 元

36 伯牙鼓琴图 卷 王振鹏 元

37 铁拐仙人像 颜辉 元

37 李仙像 颜辉 元

38 玄门十子像 卷(部分) 华祖立 元

40 秋舸清啸图 轴 盛懋 元

41 沧江横笛图 轴 盛懋 元

42 揭钵图 卷 朱玉 元

44 临李龙眠九歌图 卷(部分) 张渥 元

48 杨竹西小像 卷 王绎 倪瓒 元

50 元世祖忽必烈像 元

51 元世祖后像 元

52 搜山图 卷 元

62 蕃王礼佛图(部分) 元

64 龙宫水府图 页 元

65 消夏图 轴 元

66 祈雨 壁画 元

68 园林梳妆 壁画 元

69 下棋 壁画 元

70 卖鱼 壁画 元

71 后宫奉食 壁画 元

72 杂剧 壁画 元

74 梵天圣众 壁画 元

76 护法善神 壁画 元

78 七佛图(部分) 壁画 元

80 朝元图 壁画 元

82 太乙 壁画 元

83 奉宝玉女 壁画 元

84 玉女、太乙、雷公和八卦神 壁画 元

85 奉宝玉女 壁画 元

86 水星 壁画 元

87 天丁力士 壁画 元

88 白虎星君 壁画 元

89 救苦天尊 壁画 元

90 玄元十子之一 壁画 元

91 南极长生大帝 壁画 元

92 钟离权度吕洞宾 壁画 元

94 吕洞宾故事(游寒山寺) 壁画 元

95 吕洞宾故事(神化赵相公) 壁画 元

96 王重阳故事(诞生咸阳) 壁画 元

97 王重阳故事(会纥石烈) 壁画 元

98 八仙过海 壁画 元

Contents

Pictures from Depth of Hearts
— Yuan -dynasty Figure Painting
(by *Hu Dezhi*)

List of Plates

- 20 Outing in the Mountains, hand scroll, by Gong Kai, Yuan Dynasty
- 22 Arhat in a Red Garment, hand scroll, by Zhao Mengfu, Yuan Dynasty
- 24 Bathing Horses (detail), hand scroll, by Zhao Mengfu, Yuan Dynasty
- 26 Three Generations of Men and Horses (detail), by Zhao Mengfu, Yuan Dynasty
- 27 Man on Horseback, hand scroll, by Zhao Mengfu, Yuan Dynasty
- 28 Zhang Guo Paying Audience to Emperor Minghuang, hand scroll, by Ren Renfa, Yuan Dynasty
- 30 Emperor Shizu on a Hunt, by Liu Guandao, Yuan Dynasty
- 32 Summer Repose, by Liu Guandao, Yuan Dynasty
- 34 Returning Home, hand scroll, by He Cheng, Yuan Dynasty
- 36 Yu Boya Playing *Qin* (detail), hand scroll, by Wang Zhenpeng, Yuan Dynasty
- 37 Immortal with an Iron Walking Stick, hanging scroll, by Yan Hui, Yuan Dynasty
- 37 Immortal Li, by Yan Hui, Yuan Dynasty
- 38 Ten Immortal Daoists (details), hand scroll, by Hua Zuli, Yuan Dynasty
- 40 Chanting on a Boat on the River in Autumn, hanging scroll, by Sheng Mao, Yuan Dynasty
- 41 Playing Flute on the River (detail), hanging scroll, by Sheng Mao, Yuan Dynasty
- 42 Child-Eating Demon Lifts the Bowl to Save Her Child Trapped Under It (detail), hand scroll, by Zhu Yu, Yuan Dynasty
- 44 Copy of Li Gonglin's Painting "Nine Songs" (detail), hand scroll, by Zhang Wo, Yuan Dynasty
- 48 Portrait of Yang Zhuxi (detail), by Wang Yi and Ni Zan, Yuan Dynasty
- 50 Portrait of Kublai Khan the Yuan Dynasty Emperor Shizu, Yuan Dynasty
- 51 Portrait of the Queen of Kublai Khan, Yuan Dynasty
- 52 Searching the Mountains for Devils, hand scroll, Yuan Dynasty
- 62 Barbarian Rulers Paying Audience to the Buddha (detail), Yuan Dynasty
- 64 Dragons' Palace Under the Water, leaf of album, Yuan

Dynasty

- 65** Summer Repose, Yuan Dynasty
- 66** Praying for Rain, Yuan Dynasty, mural painting
- 68** Applying Make-Up in a Garden, Yuan Dynasty, mural painting
- 69** Playing Chess, Yuan Dynasty, mural painting
- 70** Selling Fish, Yuan Dynasty, mural painting
- 71** Serving Food, Yuan Dynasty, mural painting
- 72** Opera, Yuan Dynasty
- 74** Buddhas in Paradise, Yuan Dynasty, mural painting
- 76** Dharma-palas, Yuan Dynasty, mural painting
- 78** Seven Buddhas (detail), Yuan Dynasty, mural painting
- 80** Pilgrimage of Celestials, Yuan Dynasty, mural painting
- 82** Deity Tai Yi, Yuan Dynasty, mural painting
- 83** Jade Lady Presenting Treasure, Yuan Dynasty, mural painting
- 84** Jade Lady, Tai Yi, Thunder God and Gods of Eight Trigrams, Yuan Dynasty, mural painting
- 85** Jade Lady Presenting Treasure, Yuan Dynasty, mural painting
- 86** Mercury, Yuan Dynasty, mural painting
- 87** Heavenly Warriors, Yuan Dynasty, mural painting
- 88** God of White Tiger, Yuan Dynasty, mural painting
- 89** Heavenly Worth of Mercy, detail of Pilgrimage of

Celestials, Yuan Dynasty, mural painting

- 90** One of the Ten Daoist Immortals, Yuan Dynasty, mural painting
- 91** God of the South Pole, detail of Pilgrimage of Celestials, Yuan Dynasty, mural painting
- 92** The Immortal Zhong Liqun Enlightening Lü Dongbin, Yuan Dynasty, mural painting
- 94** The Immortal Lü Dongbin Visiting Cold Mountain Temple, Yuan Dynasty, mural painting
- 95** The Immortal Lü Dongbin Deifies Mr Zhao, Yuan Dynasty, mural painting
- 96** Wang Chongyang Born in Xianyang, Yuan Dynasty, mural painting
- 97** Wang Chongyang Meeting with Qi Shilie, Yuan Dynasty, mural painting
- 98** Eight Immortals Crossing the Sea, Yuan Dynasty, mural painting

心灵的图境 —— 元代人物画概述

■ 胡德智

1279年，南宋最后的抵抗力量在厓山之战中全部葬身南国海底，忽必烈统一了自五代十国后期起就分裂了的南北江山。

骑兵以密集队形冲锋陷阵是成吉思汗及其子孙们势不可挡的征服利器；马是蒙古民族的骄傲和灵魂，也是元初画家们不能回避的主题。1280年，御前画家刘贯道奉命画《元世祖出猎图》：雪后初晴，大漠无垠。忽必烈勒马昂首，看着亲信骑从臂鹰控弦，正要猎取天上的大雁，踌躇满志，大有“马上得天下，可以马上治之”的豪气。1280年，江南才子任仁发（1254~1327）也画了颇具唐人风格的《出圉图》。他是在南宋国都临安沦陷的当年主动求见元朝的地方长官，从小吏步入政坛的。这时年轻气盛，正以出圉的骏马自诩，跃跃欲试。但几十年的为官生涯大都在治水的艰难中度过，他心有不甘，又画了《张果见明皇图》。这次，他把自己比喻为从张果老巾箱口袋中出人意料地疾驰而出的神奇的小白驴。希冀得到蒙古君王赏识的渴望依然强烈。萨都刺《题画马图》诗云：“入为君王驾鼓车，出为将军靖边野。将军与尔同生死，要令四海无战争，千秋万古歌太平。”道出了元代画马的官方美学。赵孟頫（1254~1322）一生爱画马，自不能免其俗。他是赵宋王室后裔，1286年被御史程钜夫举荐入京见忽必烈，却未获重用。他在设色单纯、线条圆润的《人骑图》中写道：“画固难，识画尤难。吾好画马，盖得之于天。若此图，自以为不愧唐人，有识者，许渠巨眼。”大谈识人与用人之道，颇有自我解嘲的意味。当受到仁宗（1312~

1320)知遇时,他已经老了。在将现实的观察与传统的笔墨熔铸为一的《浴马图》中,他以多样的书法用笔和富丽的色彩,画出穿插于树石溪涧之间的奚官和马匹各不相同的生动姿势。悠闲宁静的清趣中,透出画家洗兵浴马致太平盛世的社会理想,在艺术上走出一条借古以开今的新路。

南宋遗民画马,却是完全不同的心境。曾效力于南宋大将赵葵、李庭芝幕下的龚开(1227~?)在经历了五内俱焚的亡国惨痛后画《骏骨图》,自喻为失去主人的哀伤的瘦马。他一贫如洗,甚至以儿子的脊背当画案。《中山出游图》以感情汹涌的强劲笔墨,涂抹出魑魅魍魉任逍遥的怪诞世界,表达自己“文章汗马两无功,痛哭乾坤遽如此”的悲哀。钱选(约1239~1299)是赵孟頫的好友却拒绝出仕元朝,沉醉于诗、酒、丹青。《真妃上马图》画唐玄宗和杨贵妃上马准备出游的情景,线条纤细,设色古雅,人物造型富于装饰美。他在画上题诗:“玉勒雕鞍宠太真,年年秋后幸华清。开元四十万匹马,何是骑骡蜀道行。”充满对故国繁华的回忆和亡国缘由的沉痛思考,首开人物画诗书画结合的风气之先。

元代统治者不愿接受儒教的独尊地位而崇信喇嘛教。立国数十年从未开科取士,直到喜欢汉文化的仁宗才举行首次的科举考试。但汉人尤其南方士人从政的机遇仍然很小,因而献画也成了士大夫的进身之阶。何澄、李士行、王振鹏、朱德润等都是靠献画封官的。待诏三朝的老画家何澄献画时年已九十,仁

宗超赐其“从二品”的官衔。《归庄图》是他遗存至今的惟一作品，犹带宋人遗风。仁宗最欣赏年轻画家王振鹏，赐名“孤云处士”，安排他任职秘书监，使之得以观摹古书画，技艺益进。《伯牙鼓琴图》以优雅的兰叶描和淡淡的墨色，将沉浸在音乐境界中的春秋高士俞伯牙和钟子期相互间微妙的心灵呼应，表现得惟妙惟肖，画家因此官至知州。元代后期的朱玉（1293~1364）、卫九鼎等画家师从王振鹏，把界画工整细致的技巧运用到人物画中，却往往使画面淹没在细密繁琐的曲线漩涡里；只有文人画家张渥（？~1356）的《九歌图》（1364）仍然坚持着李公麟、赵孟頫文人白描画简洁、清疏的传统格调。

元代宫廷不设画院，但对具有实用意义的肖像画还有足够的重视。据《元代画塑记》记载：画家们为王室成员画肖像不是直接写生，而是以被画对象的祖先或后辈的形象为参照，推想或默想画成的。不过服饰制度须严格按王室规范描绘。《元世祖忽必烈像》、《元世祖后徹伯尔像》是元代早期宫廷肖像画的代表，色彩明亮，线条轻淡，晕染依据形体结构有深浅浓淡的变化，使充满自信与生命力的蒙古王族饱满浑圆的形象跃然于绢素之上。士大夫们也有画肖像的雅兴，据文献记载，李肖岩为程钜夫（1312），陈鉴如为赵孟頫，李齐贤（1319），陈芝田为揭傒斯（1326）都画过肖像。从程钜夫称赞李肖岩“含毫泚墨笑且谈，忽见威仪在屏几”的诗句来看，画家是在谈笑风生之间发现被画者的本真性情，默记于心而后放笔顷刻画成的，较之正襟危坐的王室成员肖像更

有生气。王绎（1333~?）的《杨竹西小像》（1363）是此类肖像画的典范。画家只用极其简淡的笔墨，便抓住了策杖于小石孤松下的老人饱经风霜仍平静友善的面部特征和卓然独立的风骨。王绎以其论著《写像秘诀》和艺术实践，确立了“形与神兼顾，人与自然合一”的文人肖像画的发展方向。

元代描绘当代生活的人物画较为罕见，但宗教艺术却远比宋代繁盛。得到王室扶持的道教全真教派修建了无数宏伟的道观，许多读书人受残酷的阶级压迫和民族歧视逃入道门，元代道观壁画的新格调，即得益于当时民间爆发出来的创造性。山西永乐宫三清殿壁画完成于泰定二年（1325），高达三米多，描绘以帝君为中心的青龙、白虎、仙曹、玉女、五星、八卦、十二宫神、廿八宿等二百八十多位神祇朝元谒拜的壮丽场景。这些以浑圆遒劲的线条，灿烂辉煌的色彩，再加上沥粉堆金所塑造的男、女、老、少，文武皆备而神情各异、仪态万千的人物，闪耀着千百年来无数宗教艺术家智慧的光芒，倾注着元代晚期人们对“汉宫威仪”的狂热幻想。假如说永乐宫壁画是以夸张的方式炫耀天国的庄严和富丽，那么《搜山图》则是以荒诞的象征手法隐喻人间的搜捕杀戮赛过地狱的残忍和恐怖。画中由二郎神和哪吒统率的搜山降魔队伍，衣甲装备完整鲜明，完全像元代的正规官兵；那些惊恐退缩的山妖林怪，面目情态却表现出人在受到追逐虐杀时的悲痛与无奈。所画的内容，虽是道教一个已逝的古老神话，却包含着对当时统治者强烈而悲愤的控诉。