

人物部分
戴敦邦绘

荣宝斋书画谱



一六



荣宝斋书画谱

人物部
戴敦邦绘

图书在版编目(CIP)数据

荣宝斋画谱：现代编(16)：人物 / 戴敦邦绘；荣宝斋出版社编. - 北京：荣画斋出版社，1987.6(2001.7重印)
ISBN 7-5003-0103-0

I . 荣… II . ①戴… ②荣… III . 中国画：人物画－作品集－中国－现代 IV .J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 12466 号

荣宝斋画谱 (16) 人物部分

作者:戴敦邦
编辑出版发行:荣宝斋出版社 邮政编码:100735
地址:北京东城区北总布胡同 32 号
制版:北 京 印 钞 厂
印刷:北京精彩雅恒印刷有限公司
经销:新华书店总店北京发行所

开本:787 毫米×1092 毫米 1/8 印张:7
版次:1987 年 6 月第 1 版 印次:2001 年 7 月第 5 次印刷
印数:60001-65000 定价:18.00 元

榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出，一個真理，就
是我們擔任何學問要老實，
先搞基本訓練。討論便宜走捷徑
是不能成為大器。的。榮寶齋
畫譜保留中國歷代畫學的傳
統，又整頓列為時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作
者又係現代名手，可以肯定說他
的水平大大超過舊譜以上。
值得歡迎，值得介紹，祝譜
學新生，祝畫學大發展！

陳 毅



一九六二年一月

序 言

李 行 百

人物画的传统题材往往与文史(小说、戏剧、传记、诗歌、散文等)密切相关,画中的种种形象真实地展现出诸般生活场面和不同时代、环境之风貌、情调,以及不同的愿望与理想。览者于欣赏、观摩之际受到慰藉、启迪或某些裨益。其功能可谓『成教化,助人伦;穷神变,测幽微』。(唐·张彦远《历代名画记》)

古代殿宇、庙堂和墓穴中的壁画,文学名作中的绣像、插画以及连续的故事画,其艺术语言及社会作用不仅陶冶、怡养情性,而且是有其针对和明确的意义。许多优秀之作堪称生活、历史的形象记录。纵观我国绘画史册,人物画一直占有重要篇章,这份艺术遗产的确极为珍贵而丰富。

在社会主义新时代,歌颂英雄业绩(包括历史人物),宣传新人新事新风尚,使人物画不断发扬光大,并为广大的人民群众喜闻乐见。当代的画家们从生活与客观实际中,不断努力实践,继承发扬优良传统,兼容并包,融会提炼,百花齐放,众美争妍,展示着繁荣兴旺的宏伟气派,为民族画坛增辉添彩!

戴敦邦一九三八年出生于江苏镇江(丹徒),他不曾上过美术学院,仅凭自学和对艺术的刻意追寻,广搜博采而成为誉满遐迩的连环画和插图美术家。多年来,他一直孜孜不懈地『心织笔耕』,从多方面学习、吸取,形成了独特的画风,殊为难能可贵。我国传统人物的造形,线描是主要的表现形式。戴敦邦在绘画创作中的线描,善于突破藩篱,不为成法所囿,不拘一格,按描绘的内容而变幻有致,行笔的力度、速度具有丰姿,既流利洒脱,又凝炼酣畅,轻重徐疾,富有明快的运动感、质量感和节奏感,恰当地表达出客观物象,气韵相当生动,足见其功底之深厚和严谨的矩矱。

人物画的形象、神情及性格是有机的组合。画图中历史人物的外表很难找到实际的、一致的『标准像』。画家们对史料和原著的理解且大都是『见仁见智』,因之所塑的人物形象也就『各有千秋』。然而,所画人物的善恶、忠奸、贤愚、正反、主从却有其公认真则。如何展示『典型环境中的典型性格』(恩格斯语),仍是画家们认真追求的。以形写神,形神兼到,人物栩栩欲活。使人一目了然,浮想联翩,从而『见善足以警恶,见恶足以思贤』,产生应有的艺术效果和客观功能。因它并非文史原著的图解,戴敦邦的许多精品在这方面颇有独到之处。他善于理解、分析,较透彻地掌握原著的精神实质,不因循保守,以其开阔的视野,『得心应手』地『再创造』出理想中的艺术形象。人物情态的表达着重于面部的变化,而眼睛又是心灵的窗户。戴敦邦所画的各类人物,在这方面也是相当考究的。他巧妙地抓住其本质及共性、个性特征,『笔简意明』故得以『引人入胜』,似乎令人如闻其声,如临其境,与画中之人『同喜怒,共哀乐……』,赏心悦目,呼之欲出,摩挲反复于审美之中获得精神颐养。——而这,不仅是画家的高技艺所致,同时,也是画家的多方面修养的升华。画面的布局,情节、环境的安排,当有高下之分、雅俗之别。戴敦邦之作,立意精到,『经营位置』别会有会心。即使是单独的没有背景陪衬的人物形象,仍有其丰神姿采,助人联想,『赏以象外』,少中见广,寓情于物,别饶『画中之意』及『意外之妙』。例如:『宝钗出闺成大礼』便可印证,此图乍看似乎单调,但颇能启人遐思。他处理庞大、复杂的场面,人物、建筑、陈设、花木等等的相互关系,剪裁得宜,主次分明,虚实错综,层次不紊,境界豁朗,中心意思极为明确。

诚然,戴敦邦的创作未见得俱已 尽善尽美,无懈可击,但他勤奋、刻苦,不懈地探讨,按照艺术规律实践,再实践,自辟蹊径,确是值得赞扬的。如何对待创新问题,他也有明确的观点:『人物画的形象塑有两条不同的路子:一是崇尚古典人物的传统,以神态为主,但承继者不多,且往往贬斥为不懂解剖、透视,不科学,甚至把旧内容与传统艺术技巧混同,而予以否定。二是以西洋画的素描 改造 中国画,似乎已形成 正统局面,这难免忽视民族艺术精髓。丢失了传统人物画的各种描法,以及与书法用笔的巧妙结合,即使人物的形体准确,可是中国绘画的韵味却淹没了,成为在宣纸上作素描,或是以中国 文房四宝 画西洋画。其实,两者并无不可逾越的鸿沟,何况早已有些画家力求融为一体。我认为既称中国人物画,总应以中国传统的民族特征为主,吸取外来艺术精华是为了丰富自己的表现力,不应本末倒置或因噎废食。强调本民族固有的风格特色,并非保守或固步自封。综观世界艺术的发展是基于各民族自身艺术的发展,只有各民族发扬各自具有特点的优秀文化艺术,才能对世界有所贡献。而戴敦邦自己的艺术实践,也正是循此并努力以赴。从本册画谱所选之作,当可窥其梗概。

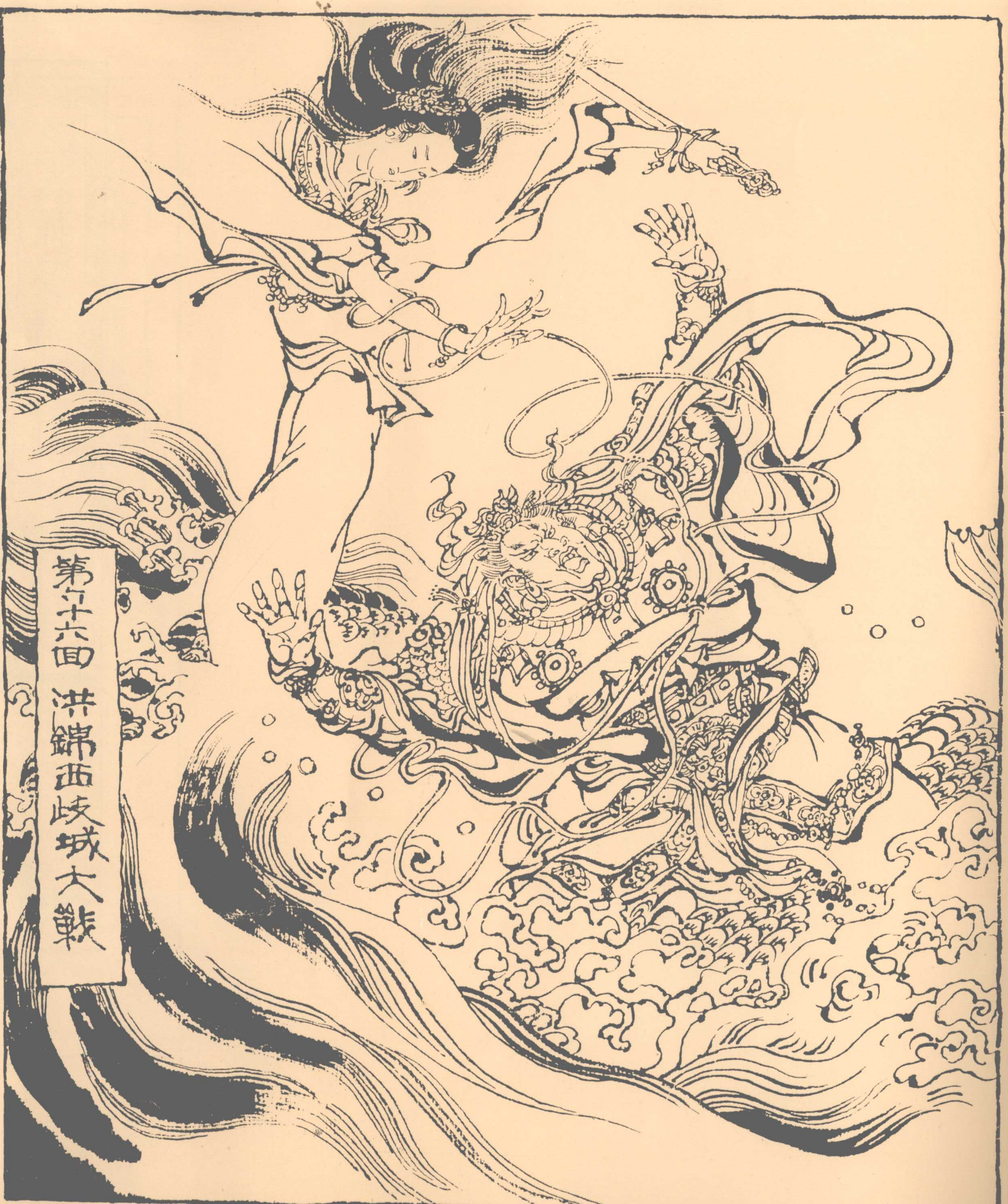
画谱仅仅是学画者入门的向导,逐步的津梁,并非现成的『公式』。『传摹移写』是不可忽略的基本练习,但应从参悟中求取舍,从生活中去印证。若 墨法乃是相辅相成的基本功,从而熟能生巧,众妙攸归。

艺无止境,惟愿戴敦邦不断精进,为人物画的 推陈出新 再获硕果,为后之来者示范、引路。

一九八六年新春佳节于北京

目次

一	洪锦西岐城大战	二八	鲁智深倒拔垂杨柳
二	苏妲己请妖赴宴	二九	宋江三打祝家庄 晁盖中箭曾头市
三	伯邑考进贡赎罪	三〇	牡丹亭画页
四	三姑计摆黄河阵 燃灯议破十绝阵	三一	牡丹亭画页
五	陈塘关哪吒出世 姜子牙归国封神	三二	景阳岗武松打大虫 智取生辰纲
六	秦王世民义释尉迟恭	三三	林教头风雪山神庙 梁山英雄排座次
七	江采苹月下梅花侍宴诸王 赐浴华清池	三四	丽人行 木兰诗意
八	梅妃一斛珠 岢岢乐工雷海青	三五	老僧古柏图 卖炭翁
九	郭子仪免胄图 不痴不聋不作阿家翁	三六	穆桂英挂帅 十五从军征
一〇	太宗御祭魏征墓 李渊凌烟大宴群臣	三七	行者武松 岳飞
一一	长恨歌之一 长恨歌之二	三八	孔子像
一二	长恨歌之三 长恨歌之四	三九	曹雪芹像
一三	马上唐装仕女 长安水边多丽人	四〇	忽报人间伏虎图 女娲补天
一四	载歌图 丝绸之路友谊桥	四一	黛玉戏鹦鹉图
一五	丝绸之路	四二	湘云 宝玉黛玉
一六	老子出关	四三	省亲
一七	风尘三侠	四四	雪雁手巧 探春远嫁
一八	铁杵磨针	四五	袭人劝主结丝萝 怡红伤情夜半时
一九	名花倾国西厢欢	四六	宝钗出闺成大礼 洞房度良宵
二〇	七月初七长生殿	四七	开格门莺儿搬枕 惜春出家洁自身
二一	古柏行	四八	西雪慰宝玉 花袭人有始有终
二二	病牛诗意	四九	卖画 站街乞食
二三	仕女 荷花三娘子	五〇	宝玉撒手出家 卖茶话旧
二四	晚霞 荷花三娘子		
二五	牛郎织女 瑞云		
二六	阿宝 竹青		
二七	黄英 公孙九娘		



第六回 洪錦西岐城大戦

封神榜

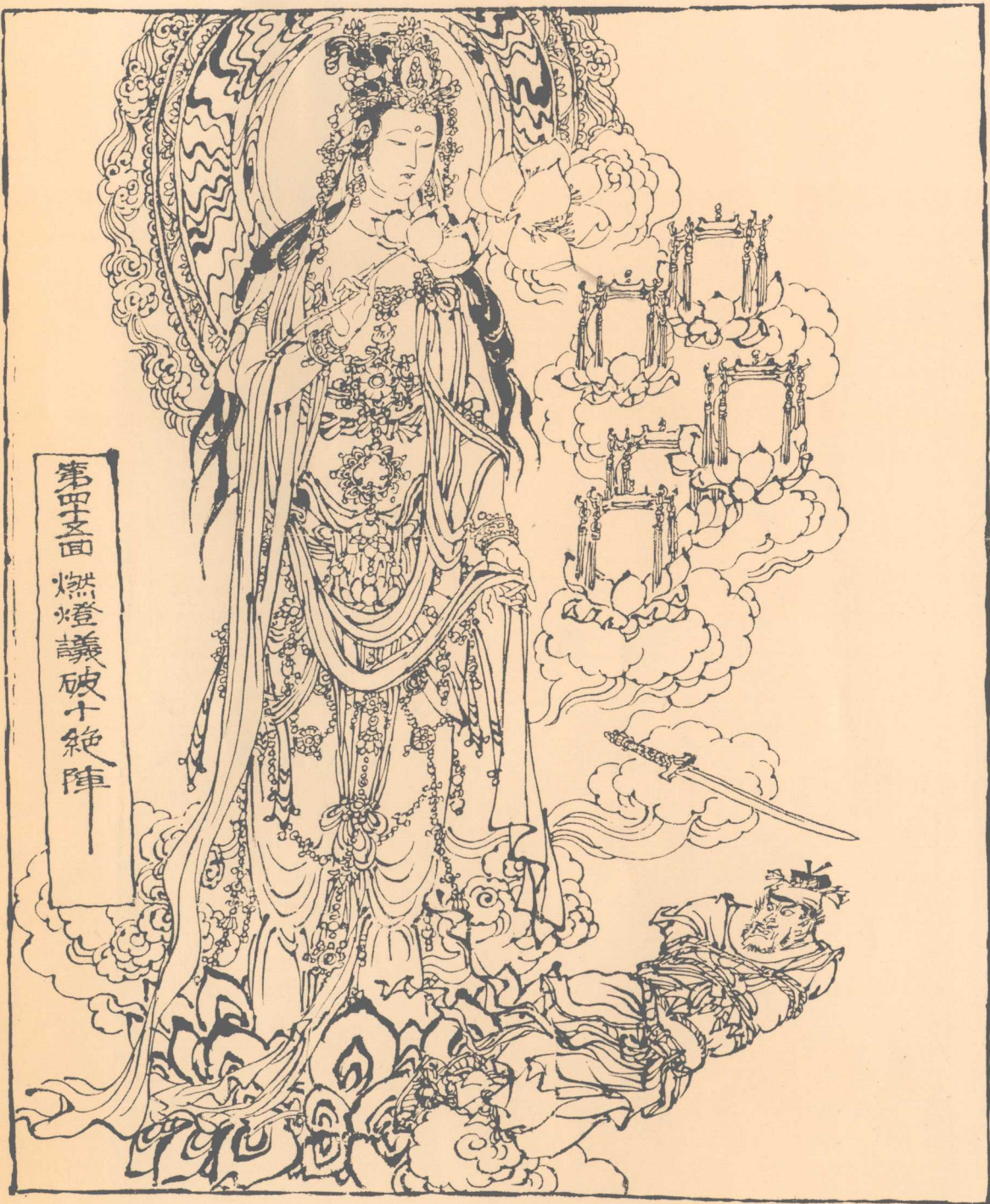
《封神演义》是古典的神话故事名著，作者采用了相传为唐吴道子的『送子天王图』的笔意『竹叶描』与『吴带当风』的线描加之中国章回小说传统插图形式画成这套组画。为了更好地表现神话气氛，画面构图也注意装饰性和某些动物造型的夸张；人物造型基本借鉴于寺庙壁画——主要是『永乐宫壁画』上的人物造型。



第五回 蘇妲己請妖赴宴

第十九回 伯邑考進貢贖罪





第四回 燃燈議破十絕陣



第五回 三姑計擺黃河陣



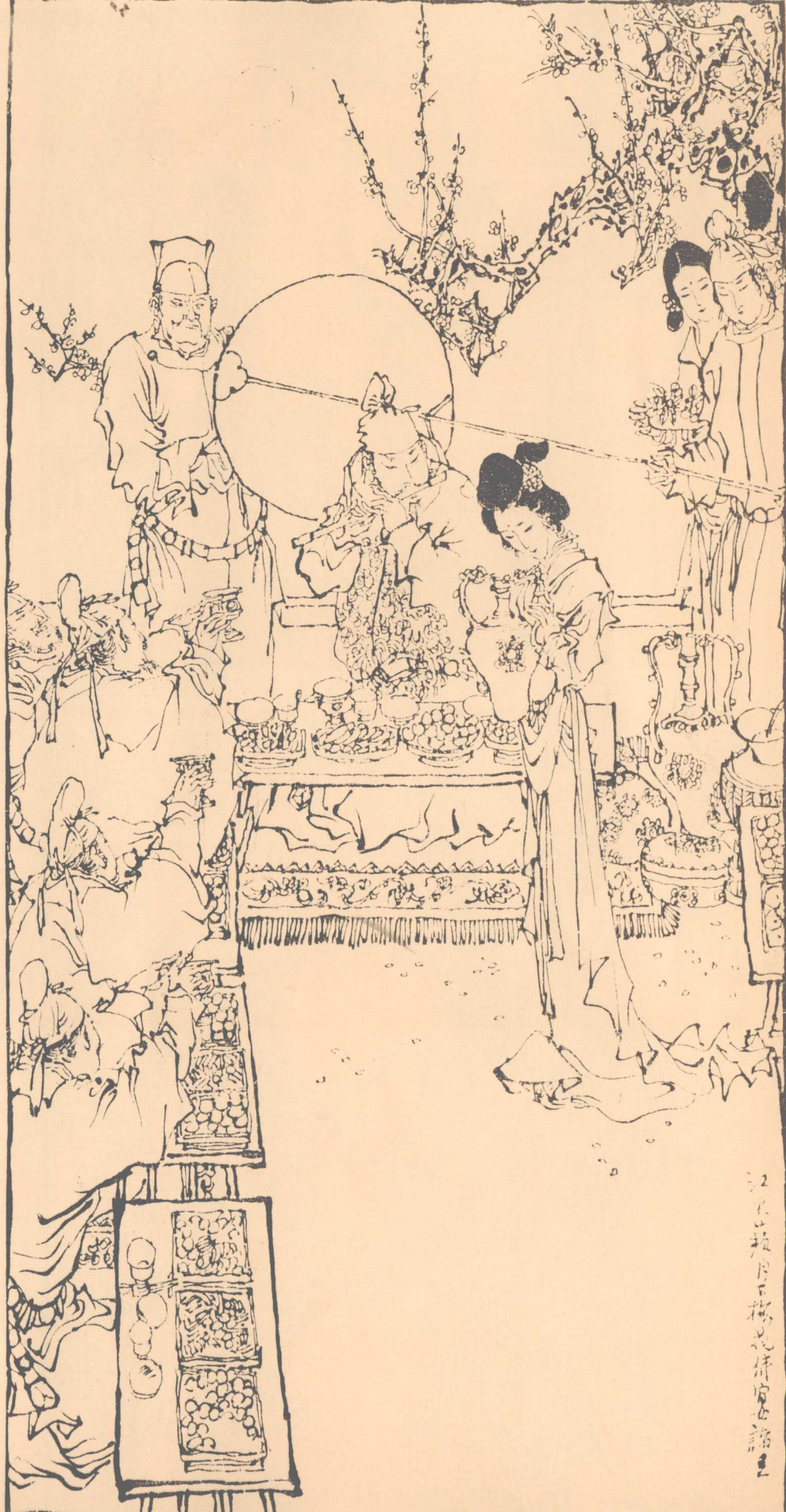
唐宫故事画

作者对于画唐代历史题材有深切的爱好，唐朝有过一段十分繁荣昌盛的时期，不论在政治、军事、经济、文化、艺术上出现过不少的杰出人物，为中华民族的发展作出了历史的贡献。这组画是根据唐宫历史演义小说绘制的，学习了陈老莲、任伯年的人物造型与线描方法，画来似乎一气呵成颇为顺手，因为没有依样画葫芦地死描，用笔较为自然。

秦王世民义释尉迟恭

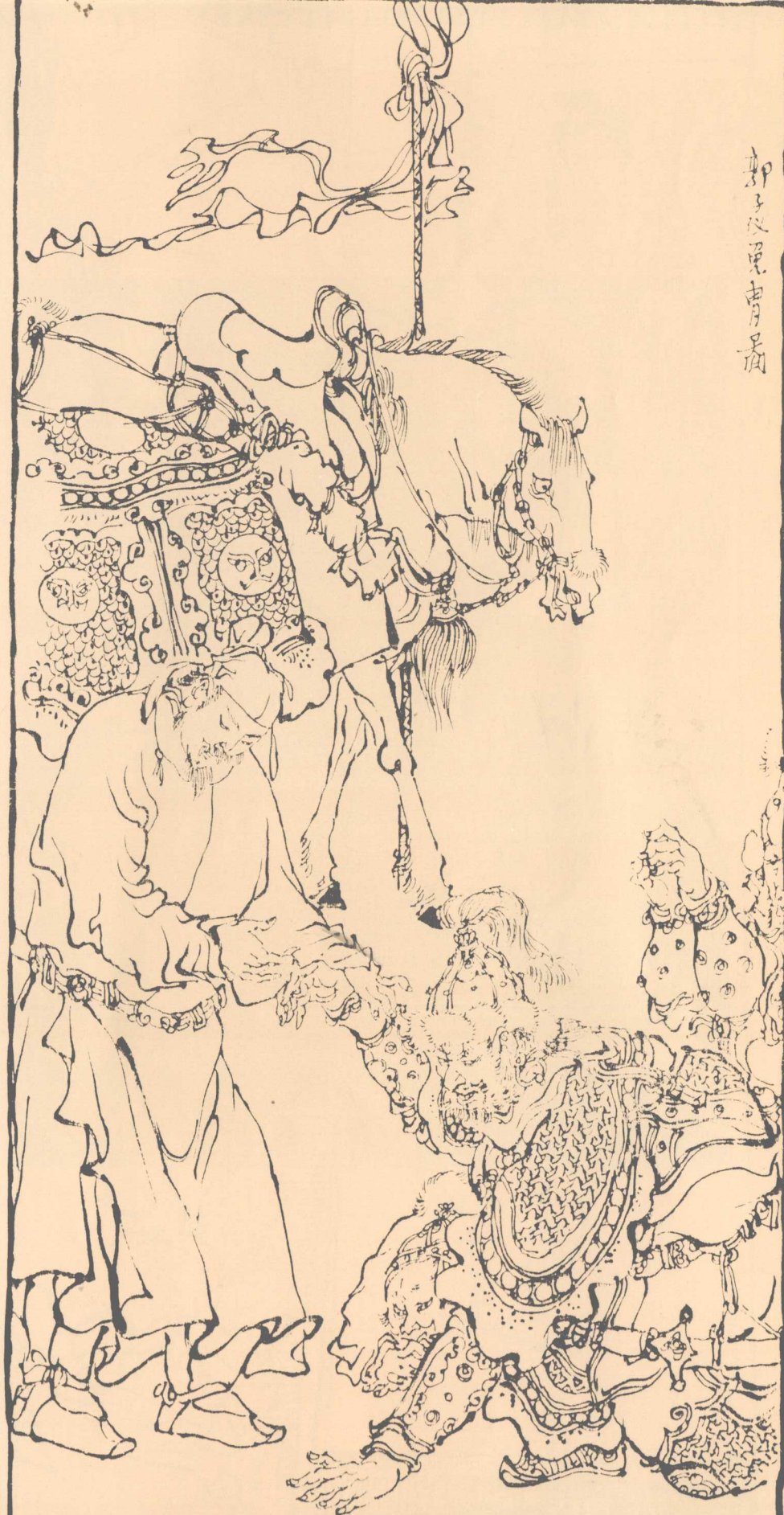


秦王世民义释尉迟恭 大丈夫必有相期 向以小节介意 岂但友聊为路旁如何？



柳葉眉人不識我北窗紅顏長門自是無梳洗
何處珠圓夜夢梅妃一斛珠





太宗御祭魏征墓



太宗御祭魏征墓



李淵凌烟大宴群臣

李淵凌烟大宴群臣

这组画是根据白居易《长恨歌》所作，这里选用了四幅，是画在温州皮纸上并施重彩。这是作者在一九七九年参加中国美术家协会组织去敦煌等地的西行之孕育已久的创作。采用了壁画形式，勾线填彩法并运用唐代纹饰图案与较强烈色彩对比。试图表现大唐帝国由兴盛到衰落的某些历史场面。

长恨歌之一

承欢侍宴无闲暇

春从春游夜专夜



长恨歌之二

缓歌慢舞凝丝竹

尽日君王看不足

