

戴敦邦畫譜·中國仕女畫

白描

戴敦邦畫譜 · 中國仕女畫

戴敦邦畫譜

戴敦邦作 戴紅倩編

上海辭書出版社

圖書在版編目(CIP)數據

戴敦邦畫譜·中國仕女畫/戴紅倩編. —上海:上海辭書出版社,2008.8

ISBN 978-7-5326-2516-1

I. 戴... II. 戴... III. 仕女畫—作品集—中國—現代 IV. J222.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2008)第 078566 號

供稿:戴家樣藝術畫廊

戴敦邦畫譜·中國仕女畫	
戴敦邦畫	戴紅倩編
責任編輯	祝振玉
裝幀設計	戴紅倩
出版人	張曉敏
上海世紀出版股份有限公司 上海辭書出版社 出版、發行 (上海陝西路四五六號 郵政編碼: 200040) 電話 (021-62472088) www.cwph.com.cn www.cishu.com.cn	
印刷	杭州蕭山古籍印務有限公司
開本	六八〇×一三八〇 1/6 印張 三三
版次	二〇〇八年八月第一版 二〇〇八年八月第一次印刷
ISBN 978-7-5326-2516-1/J·119	
定價	貳佰玖拾捌元
如發生印刷、裝訂質量問題,讀者可向工廠調換 聯繫電話: 0571-8221110	

序

戴敦邦人物畫中的文化現象

戴敦邦先生的人物畫，是應當作為一種文化現象來看待的。將戴敦邦畫作為文化現象來觀察，主要是感到在人物國畫的改革中，它表現了一種前景較為廣闊的個性化思路。作為這場改革中最具共性的吸納西畫理念、技法的作法，是完全必要的。戴先生在這方面的努力，同樣顯而易見。然而戴畫的根本不在於此，而更在於作者對於並不止於畫藝的中國文化關注點的拓展與對其本質精神的把握，一種由宋及明便日漸失墜的民族優良傳統，在戴畫中已然浮現。

我一直有一個看法，明代文人人物畫確立，可稱是骨相呈現而氣韻消歇（按，我是在氣勢韻度的意義上使用『氣韻』一詞的。有骨也可以有神，但未必有從氣勢中生發的韻度。不知戴先生是否同意我這種外行話，然而從他的作品中，却分明可感受到一種由明清骨相上窺晉唐氣韻的努力。戴先生對於明清人物畫神骨的取法用力甚勤。神骨氣韻兼備，似乎是戴先生的不懈追求。

連環畫家要成為高手，固然必須取法乎上，具備傳統國畫（還有西洋畫）乃至中國文化精神的堅實根底，不然必陷於流俗粗陋；反之，傳統人物國畫，要走出窘境而尋求新生，也應當屈尊禮俗，吸納包括連環畫在內的民間畫風的上述精神。戴先生正是由這一層次兼融了他雅俗畫兩方面的修養，使之互濟並榮，而並非是將兩者的技法作簡單的捏合。戴先生的人物畫素養是兼收並蓄的，但任何兼收並蓄，必須以所從事畫類的基本體勢為主幹，也必須以作者的藝術個性為主腦進行熔煉。戴畫兼取西畫、近現代年畫、連環畫的理念與技法，而尤善於通過取勢以兼融衆長，又是戴畫發揚這種體勢的突出個性。

作為一個廣受當代中國人歡迎的國畫家，戴先生的實踐啓發了我們，在中國畫的改革中，如果把對傳統中國畫的關注點放開闊點，放寬到那些失墜了的傳統，那些被漠視了的近現代民間藝術的活力，並進而放寬到文史等其他文化部類中，加以融通而把握其內含的民族本質精神，那末改革的路向主要應不是向西畫靠攏，唯其如此，對西畫理念技法的吸納，方不致變為中國人畫類西洋畫。

趙昌平

（作者為上海古籍出版社總編輯）

序

吹盡狂沙始到金

戴先生是位善於思考的畫家，他的思考超過他的辛勤勞作。他在繼承藝術遺產上提出『一學二躲』的方法。這種方法體現在畫家的創作上。他對宋代名畫《清明上河圖》的研究和臨摹深入透徹，把它當做宋代的百科全書來學習。他不但從中去尋找宋代汴梁各階層人物的生活依據，而且對各階層人物的服飾、各種職業的用品和道具、車船、建築、商業牌幌乃至樹木都進行了深入的研究。所以他創作的《逼上梁山》真實可信，具有很强的地域性，透着那個時代的氣息，耐人尋味。使人百看不厭。戴先生對大量的古代美術作品如：漢畫像磚，魏晉、唐代、元代的壁畫，民間木版插圖等都進行過深入細緻的研究、臨摹和剖析，廣泛地吸收傳統的營養並運用到創作中來。他在《陳勝吳廣》這部作品中吸收了漢畫像磚的表現方法。使作品濃重渾厚並富於時代感。在《長恨歌》中他在認真地研究唐代繪畫的基礎上吸收了敦煌盛唐壁畫的造型和敷彩方法，使作品更具大唐遺風，讓人再次領略吳家樣的風采，令人感到耳目一新。

戴先生的『學』字還體現在對相關科學與科研成果的廣泛研究和吸收上。他是一位能把考古工作的最新成果運用到藝術創作上的能手。秦代兵馬俑的出土給戴先生的創作提供了一個廣闊的藝術天地。他把兵馬俑的服飾運用到創作《陳勝吳廣》中，給人以全新的時代感。自從連環畫這一藝術形式在本世紀二十年代誕生之日起，古典題材的連環畫創作就存在着這樣一種傾向：畫作中的人物朝代不分，不像古人。這種現象在影視作品中也屢見不鮮，成為歷史題材作品的致命傷。《歷代名畫記》指出：『若論衣服、車輿、土風、人物、年代各異，南北有殊，觀畫之宜，在乎詳審。』在創作中這種服裝、道具的戲劇化傾向一直沒能很好地克服。《陳勝吳廣》的出版在連環畫界掀起了研究歷史、研究考古的學風。在他的作品中不但服裝、建築講究，甚至每個道具都有考古依據。其中，一個小小的唐代舞馬銜杯紋仿皮囊銀壺在作品中都運用得那麼巧妙貼切，取得了畫龍點睛耐人尋味的效果。

戴先生的『學』字除了體現在對古代畫家的技術方法、古人對人物畫傳神的刻畫技巧、對綫的應用和組織方法的吸收之外，更重要的

還體現在對古典文學的深入研究和對古代詩詞的深厚文化素養方面。在此基礎上他對古代人物畫和人物綉像作品進行了深入研究。衆所周知。在古典文學作品中對人物的描寫儘管非常生動、具體、細緻，但從視覺藝術的要求來看這些文字的描寫還是屬於朦朧概念的東西，他雖然給人提供了任意想象的境界，但終究和視覺無緣。要求一位畫家刻畫人物、繪製綉像能真實地反映小說中人物的精神面貌不是一件容易的事情。要做到這一點除要求畫家具備基本的文學素養外還要吃透文學作品的深刻內涵，要站在時代和歷史的高度審視作品中的人物。更重要的是要有嫺熟的造型手段。戴先生的人物綉像作品不受故事情節的束縛，着重刻畫人物的精神面貌，省略了繁瑣的生活背景，突出了人物的本體。戴先生是一位對藝術精益求精的畫家，在辛勤的勞作中創造了大量的美術作品。他自言：『幹我們這一行是件苦事，要準備無止境地苦下去，在苦的長河中得到樂，這是旁人所難以理解的。』他就像是一位不畏艱辛的淘金者，在茫茫藝海中辛勤地耕耘。這不禁讓人想到唐代詩人劉禹錫的詩句『千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金』。

戴先生在繼承藝術遺產問題上的『一學二躲』『躲』的是古代畫家重帝王輕平民的立場觀點，『躲』他們的短處。在戴先生的畫中，你隨處可見他一絲不苟刻畫的小人物。老祖宗留下的作品並非都是十全十美，這其中有個怎樣繼承與發揚的問題。戴先生這個『躲』字用得非常妙。

戴先生是位達觀的人，用他自己的話說：『人逢盛世本人生活與創作可謂安居樂業。』生活上知足，學業上又情願吃苦，以苦爲樂。他自謙爲民間藝人，凡熟悉他的人都欽佩他的勤勉樂觀的精神。經濟大潮和『藝術新潮』改變不了他的價值取向。他更不會被爭取藝術『國際認同』的潮流所左右，他在辛勤的勞作中和不斷的藝術實踐中逐步理解和完善藝術的本土精神。

劉建平

（作者爲天津人民美術出版社社長）

序

筆底藏神

我幾十年裏一直注意戴敦邦老師的畫，研究老師的個中人物、山水、樹石、飛禽、走獸，每次翻看其畫其藝，總是感嘆，總是嘆息一聲『服』了。我幾乎找不出畫內的一點破綻，一點遺憾和敗筆。這些年來他的《水滸》、《三國》、《紅樓》一套套下來，那唐詩、宋詞的意境，特別是近期的《金瓶梅》所繪之珍品，令我眼球放大，瞳孔肆張，敦邦老師其繪畫出神入化，似有神助，這是我所歸結戴氏藝術的解說。中國人物畫的領域在上世紀中葉至今五十年，戴敦邦的藝術是一顆熠熠星座，他的星光照耀來者，以個人目力估計，保守地說，二百年後，他仍會發其光輝。

筆底藏『神』是我對戴敦邦老師的發現，如此現象也為中國文化所特有：遠古的不說，從顧愷之、吳道子、李公麟，到黃公望、倪瓚，再到八大、石濤，都有個『神』化的過程與傳說，吳道子為神、李公麟為聖、黃公望之仙去，八大、石濤的入仙入道皆有史迹可尋。

盧延光

（作者為廣東省美術家協會副主席、廣州市美術家協會主席）

目錄

序 戴敦邦人物畫中的文化現象	趙昌平	一	絲路花語	局部	十七
序 吹盡狂沙始到金	劉建平	二	大漠駝踪		十八
序 筆底藏神	盧延光	四	鍾馗嫁妹	局部	十九
雲想衣裳花想容		一	佳麗消暑圖		二〇
那娘娘生得來仙姿佚貌		二	佳麗消暑圖	局部	二二
那娘娘生得來仙姿佚貌		三	佳麗消暑圖	局部	二三
那娘娘在荷亭把官商細按		四	佳麗消暑圖	局部	二四
那娘娘在荷亭把官商細按		五	把酒問月	局部	二五
把鈿盒金釵親納評跋做昭陽第一花		六	碧玉妝成一樹高	局部	二六
把鈿盒金釵親納評跋做昭陽第一花		七	錦窠花朵燈叢醉	局部	二七
春色梨園絲竹聲		八	木末芙蓉花	局部	二八
春色梨園絲竹聲		九	香餌見來須閉口	局部	二九
江南絲竹		一〇	香餌見來須閉口	局部	三〇
那娘娘生得來仙姿佚貌		十一	畢竟西湖六月中	局部	三一
有佳人生長在弘農楊氏家		十二	離離原上草	局部	三二
譜新聲將霓裳調翻		十三	夜久無眠秋氣清	局部	三三
宛若仙境		十四	細雨輕寒二月時	局部	三四
號國夫人游春圖	局部	十五	細雨輕寒二月時	局部	三五
絲綢路上樂融融	局部	十六	人壽期滿百	局部	三六

戴敦邦畫譜·中國仕女畫

目錄

鵝兒啞喋梳黃嘴	局部	三七	手弄生綃白團扇	局部	五八
競日語還默	局部	三八	水陸草木之花		五九
蠶生春三月	局部	三九	久在樊籠裏復得返自然		六〇
洛陽城東桃李花	局部	四〇	小紅低唱吾吹簫		六一
春光冉冉歸何處	局部	四一	紅葉勝似二月花		六二
雨前初見花間蕊	局部	四二	東坡賞硯圖	局部	六三
素羅笠頂碧羅檐	局部	四三	嬌鸞雛鳳失雌雄		六四
小小閑花分外紅	局部	四四	餘音幽幽		六五
借水開花自一奇	局部	四五	江南絲竹		六六
落盡萬株紅	局部	四六	行樂圖		六七
驛外斷橋邊	局部	四七	小紅低唱吾吹簫		六八
竹塢無塵水檻清	局部	四八	迎仙客		六九
可憐池內萍	局部	四九	茶香文香紅袖更添香		七〇
一年社日都忘了	局部	五〇	佳麗私語		七二
史女救子胥圖	局部	五一	西子浣紗圖		七三
溪童相對採椿芽	局部	五二	夜來風雨聲花落知多少		七四
知音之一		五三	上壽	局部	七五
知音之二		五四	觀音寶像		七六
紅娘採花慰鶯鶯圖		五五	菩提本無樹明鏡亦非臺		七七
西廂記聽琴圖		五六	萬朵紅荷禮白蓮		七八
小園香徑獨徘徊	局部	五七	南無大慈大悲觀世音菩薩		八〇

孫公主梳妝圖 局部

紅樓緣畫水靈骨秀 局部

紅樓緣畫水靈骨秀 局部

紅樓緣畫水靈骨秀 局部

紅樓緣畫水靈骨秀 局部

紅樓緣畫水靈骨秀 局部

紅樓緣畫水靈骨秀 局部

紅樓緣畫水靈骨秀 局部

塢裏焚香學畫工 不隨時俗逐東風

後記

八一

八二

八三

八四

八五

八六

八七

八八

八九

九〇

戴敦邦畫譜·中國仕女畫

雲想衣裳花想容

戴敦邦畫譜·中國仕女畫

那娘娘生得來仙姿佚貌 說不盡幽閑寂寞 宛然如畫

花喻雙類柳輪腰丁亥新去戴敦邦玉滬

那娘娘生得來仙姿佚貌

戴敦邦畫譜·中國仕女畫

那娘娘生得來仙姿佚貌 局部

戴敦邦畫譜·中國仕女畫

那姑娘在荷亭把宮商細按

那姑娘在荷亭把宮商細按譜新聲將寬衣調翻舒素手拍香檀二子都吐月朱唇皓齒間丁亥那敦邦畫

把鉶盒金釵親納評跋做昭陽第一花

昆曲長生殿詞意圖

丙戌年中秋吉日

戴敦邦仙玉畫

