

張萱和周昉

人民美術出版社

群众美术画库

張萱和周昉

徐邦达 編

人民美術出版社

1959年·北京

新
學
社
PDG

張萱和周昉的繪畫藝術

唐代的人物畫，發展到了開元、天寶（公元713—755年）間就愈趨成熟了，而且，對於所描繪的不同對象，也產生了專業分工的傾向。張萱和周昉，不僅是唐代中期的二位代表性的人物畫家，並且還是專長畫婦人、嬰兒的著名畫家。

張萱是陝西長安（唐代稱為“京兆”，即首都的意思）人。他一生的經歷，文獻記載很少，也不太詳細，因此推想他可能是開元、天寶間的一位職業畫家。記載上說他善畫貴婦人和嬰兒，以朱紅色暈染耳根是他作畫的特點。他對於畫幅中陪襯人物的背景，如花竹樹木等，也都描繪得非常精工細緻，但可惜我們已無法得見他的原蹟了。他的畫，目前存世的只有一些古代摹本，如“虢國夫人遊春圖”、“搗練圖”等。因此，我們現在只能從這些仅有的摹本中去揣想這位大畫家的作品的本來面目了。

“虢國夫人遊春圖”和“搗練圖”，這兩幅畫相傳都是北宋趙佶（宋徽宗）所摹，上面有金帝章宗的題籤（金章宗的書法極像趙佶的字，不過沒有“雙龍”、“御書”等印記）。“虢國夫人遊春圖”，畫的是當時（天寶年間）貴族婦女生活的情景：皇帝的外戚虢國夫人和秦國夫人帶了女兒、保姆，以及一大羣侍從女官，都騎了高大的駿馬出外遊春。馬兒輕快的踏着步子，人們興高采烈的神態，淋漓盡致的表現了唐朝全盛時期，一些顯貴人物的生活面貌。人物的面容都畫得很豐滿，衣紋的綫條也勾描得非常勁挺流暢。但是，最顯出畫家高超才能的是用桃紅、嫩綠等極鮮艷的色彩來渲染人物的衣飾，因此，雖然全畫不加絲毫背景，而觀者極自然的會從這些色彩，以及人和馬活潑的動作上感到春光明媚的氣息。

“搗練圖”所描繪的，就和“虢國夫人遊春圖”不同了。“搗練”是我國古代婦女把裁制衣服的布帛，用砧、杵搗洗的勞動。這幅“搗練圖”使我們具體的看到了當時婦女們勞動操作的情況：有的在捶搗，有的在縫紉，還有在熨燙的，她們都在辛勤的勞動着，各種不同的動作、

姿态，都非常生动傳神的从画面表現出来了。

现在再談一談这位学自張萱而又和張萱“並駕齊驅”的大画家周防。

周防，字仲朗，又字景玄，也是長安人。他的生平事蹟，从文献中可以找到的，比張萱的記載詳細一些。他出身于貴族門第，他的哥哥周皓曾經为当时的皇朝立过战功。周防本人在“代宗”朝大历年間（公元766—779年）也曾做过越州（今紹兴）、宣州（今宣城）的“長史”。他从事繪画創作活动的年代大概在大历到貞元（公元766—804年）这段时期中，至于他的生卒年月，就無法詳細考証了。

周防的人物画，有他自己独创的面貌。記載上說他最初是摹仿張萱的，后来才有了改变；又說他曾临摹过六朝时代的一些古画。由此可見周防的繪画艺术成就，是和深厚的傳統分不开的。他尊重傳統，勤恳的向前人學習优点；但也能在这种基础上开创自己独特的風格，才会使他成为一个划时代的大画家。

周防不仅被后世公認為唐代人物画的代表作家之一，就是在他生前，他的声名就已經傳揚在国内外了。“历代名画記”上說：唐德宗貞元中，曾經召周防画京師長安的章敬寺的四壁。当他作画的时候，京都人士爭先來觀看，絡繹不絕，数以万計，哄动了当时的整个京師。同时，他的画还很受外国人士的欢迎，像同一本書所載的：貞元末（公元804年左右），新罗国（今朝鮮）就有人到我国江淮一帶，用高价收买了数十卷周防的画而回去的事情。

据說周防善于画像，“唐朝名画录”上載有郭子仪的女婿赵縱，曾經請周防和当时另一著名画家韓幹同时为他画了二幅肖像，都画得很像，大家一时难評高下。結果，等赵縱的妻子回来一看，她說：周防画的比韓幹高明，韓画只是“空得狀貌”，而周防的画却連性情神气都表現出来了。于是就評定了兩幅画的优劣，並且还送了几百匹錦綵給周防。

但是可惜周防的作品遺留到今天的却非常稀少。目前所能看到的有傳为周防所画的“簪花仕女圖”（这本画庫所介紹的是現代的摹本）、“執扇仕女圖”、“調琴啜茗圖”等一些作品。但是这些画上都無署名，因此很难断定它是否周防的真笔。

这里介紹的“簪花仕女圖”的原作是比較可信的一件作品，因此先

提出來詳細談一談。

“簪花仕女圖”描寫的是唐代貴族婦女生活情況的一些片段。從這幅畫的整體來看，章法結構好像很平板，但若深入一步來欣賞，可以看到在幾個各自獨立的片段中，作者刻劃人物形象神態的技巧確是無比高超的。畫中幾個主要人物——身披輕紗，頭簪鮮花的婦女，不同的服飾，不同的姿態、神情和動作，恰如其分的體現出來幾段不同的場景。打開畫卷，第一個婦女手執拂塵，正在逗弄着一條小狗。她半扭着身軀向前微步，隨着向后飄蕩着的拂塵而奔跑的小狗，和人物的姿態神情配合起來，確切的表現了逗引小狗的場景。第二個婦女站在那裡正在整理她肩頭的披紗，她全部注意力都集中在整理右肩的衣物，使她的左手不自覺的僵持在那裡，這確是在我們生活中習見的姿態，畫得很真實。第三個婦女手中拿着一枝剛折下來的花枝，好像在凝視細玩，但她的眉目間又像是在想些什麼？也許因為看花而想到了生活上的其他事情了吧！最後兩個婦女，一個從遠處緩步前來，畫家把她畫得較小，使人有來自遠處的感覺。另一個婦女剛從假山旁的花叢中捉到一只美麗的蝴蝶，小狗突然吠叫着跑來尋找它的主人，她就回過頭來含笑逗引小狗。短短的一幅畫卷，內容却是這樣的豐富！

“執扇仕女圖”（原題唐人作），它的体裁有點像“簪花仕女圖”，也是描繪當時社會里上層階級婦女的一些生活情況。全畫幾乎完全沒有背景，僅在最後有一株孤另另的大樹，因此人物的活動就更加突出了。畫中十三個人，容貌姿態也都栩栩如生。使今天的讀者能從這兩幅畫里看出當時封建社會上層階級中的婦女的那種閑散、苦悶和沉郁的生活面貌。

張萱和周昉，歷來都稱他們為唐代中期人物畫的代表作家，這決不是偶然的，因為他們在中國繪畫史上起着一定的承前啓后的作用，才使後人對他們如此重視。張萱和周昉在繪畫藝術上所以能有這樣大的成就，又和他們深刻的觀察當代生活，並在筆下再現出來這個現實生活，是分不開的。他們繼承了傳統技法，又用它來表現當時的現實生活，不僅發展了技法，也更豐富和發揚了傳統。這種藝術創作的態度，正是值得介紹的范例。

編者

虢国夫人遊春圖（右起，第一段）

唐 張萱作，宋 趙佶摹繪

虢国夫人遊春圖（第二段）

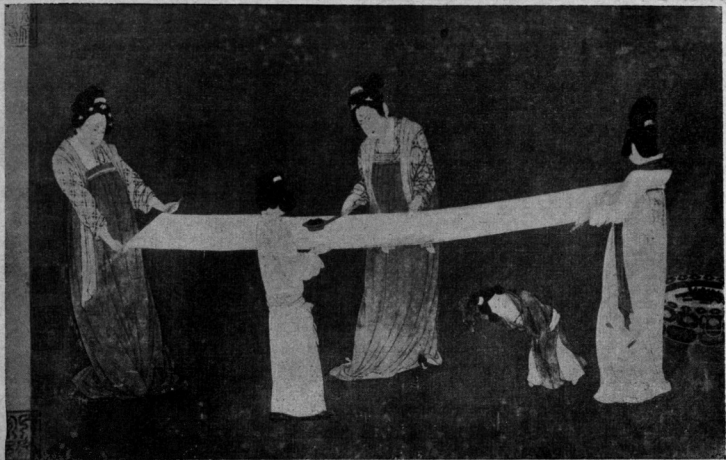

搗練圖（右起，第一段）

唐 張萱作，宋 趙佶摹繪

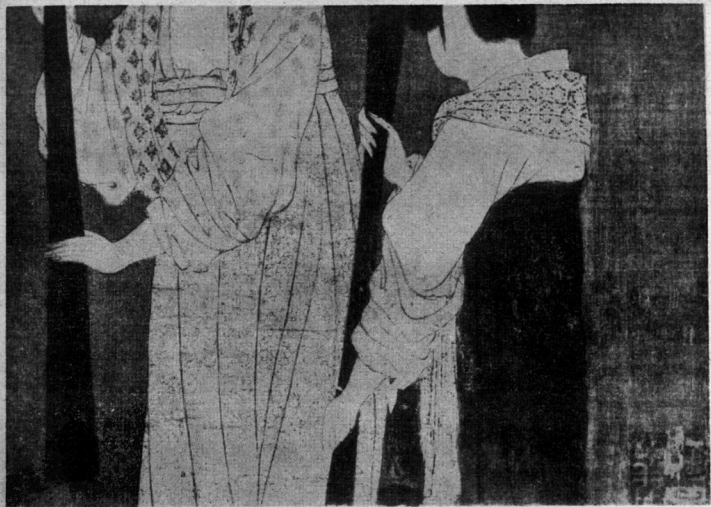
搗練圖（第二段）

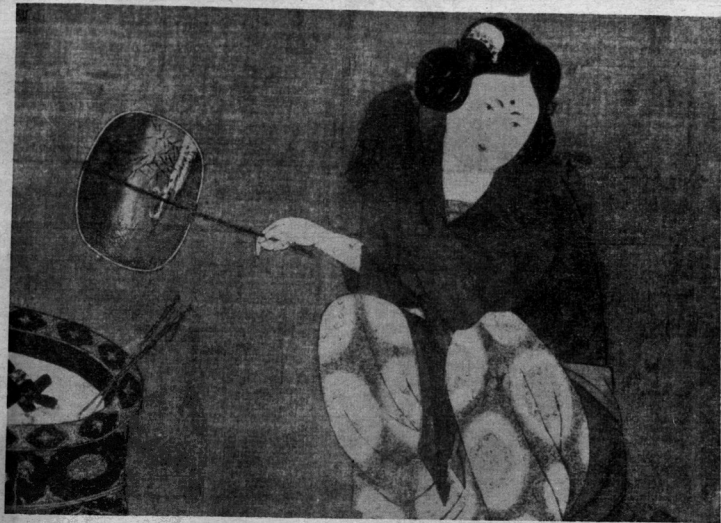
搗練圖（第三段）

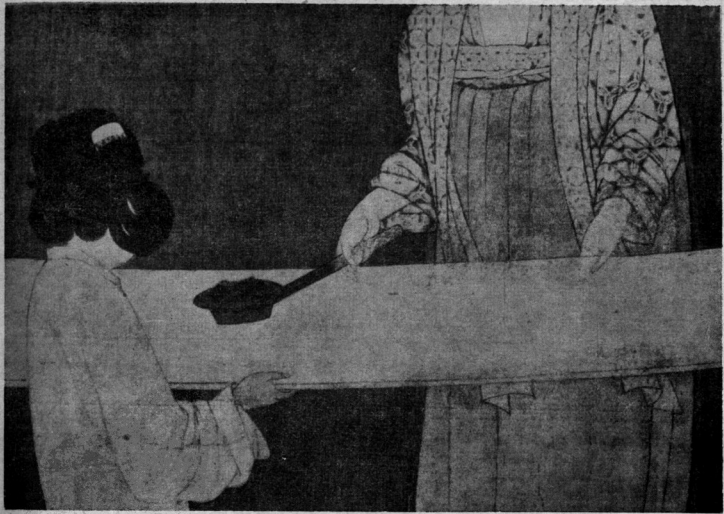
搗練圖（部分之一：挽袖操作时的姿态）

搗練圖（部分之二：雙手執杵時的姿態）

搗練圖（部分之三：熅火盆的姿恣）

搗練圖（部分之四：熨絲絹時手的姿態）

簪花仕女圖（全卷）

唐 周昉作，現代摹本

簪花仕女圖（右起，第一段）

簪花仕女圖（第二段）