

長恨歌
五十七圖

五十七圖

長恨歌

五十七圖

古今圖書集成

卷一百一十五

目錄

長恨歌五十七圖

徐淦改編
孟庆江画
〔唐〕白居易诗

广西人民出版社

读《长恨歌五十七图》（代序）

谢盛培

《长恨歌》系中华文苑大笔之构。自问世始随日月之长照，一千多年以来诗声袅传，诗情照人，丽笔耀，声容动，咏史寄慨，人人称道。「童子解吟长恨曲」（唐宣宗吊居易诗），而作者自己亦写道：「写了吟罢满卷愁，浅红笺纸小艮钩，未容寄与微之去，已被人传到越州。」（白居易《写新诗寄微之偶题卷后》），如此佳篇，孟庆江作画，端然染之，其艺术风格以其精严完整，繁密妍雅，工致纤秣之画风拂然入目，或端丽、或浑穆、幽深、丰腴、俏俊、淡雅，情随画移，古静生动，广大而深邃，绚烂而秀逸，使诗的意境得到了形象的美好表现。赏心悦目，一睹为快。请诉其画卷一二。

汉皇重色思倾国，御宇多年求不得。

画取第一主角玄宗造型，肖像画，亦即传统之绣像。玄宗高坐雕座，正对下面不在画内的选美的奴才嘱托。微有所思，思中有求，神貌伟严和昏聩并具，以细密笔致作恰到好处之绘。此首图以其造型高巧之构可系恋读者和作者一起漫游于全诗画意中。

回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。

以诗意充满迷恋之情，宜力绘杨贵妃之婉约万态。画面上杨占主要位置，线条圆劲流畅，富动感，色彩响亮，秾丽丰肥，菲然神彩；妃子宫女列后，着色稍灰暗，线条垂直、短硬、沉着，与贵妃对比清明。而妃子宫女亦丽姿秀出，正可衬映杨妃之「转动照人，可使上心油然」之绝世国色。

骊宫高处入青云，仙乐风飘处处闻。

此是「上益嬖焉」之吟。耽于淫乐，宠爱之深，境状声染。画图寓意于景，见华清宫外景，高处入云，屋内昭灯火，从窗格里可见翩舞人影。宫中夜静，于祥云缭绕的宫殿上空，一群白鹤鸣叫远去，似乎回荡着仙鹤齐鸣之声。画有尽意无穷，是以画外意表现诗句，如此清丽有致，不亦是画家心吟独白之笔！这是真正把诗读通了的画意之得拾。

《长恨歌》后半部吟玄宗、玉环「生死情缘」情节，是故事的高潮发展。是创造李、杨两个生动形象的重唱。最动魄处是仙山相晤，取神游于虚幻之境，得其相恋仙慰之状，委婉之极，爱怜之极。画幅移境于簇起五色祥云之仙山楼阁中，笔情酣移，气韵流溢，精致如诗情悠抒，尽得诗画相通之境。

闻道汉家天子使，九华帐里梦魂惊。

画中一侍女于帐前怜唤杨玉环出，遮于九华帐玉环未见，此时无声胜有声，凄然怅绪尽蕴于玉环未露情境间。

揽衣推枕起徘徊，珠箔银屏迤迤开。

杨玉环梦中惊醒，出，难为置信人间情，韵滋形妍更得清华之容。似一朵亭亭玉立之莲花临风欲笑，气味韵雅，深蓄，真切。此图画冢以简练、概括的线描之笔，舍去场景描绘，着意表现立体空间。写杨玉环心理之状，神态毕肖，色泽亦灵秀光洁，清腴深入神髓。

风吹仙袂飘飘举，犹似霓裳羽衣舞。

玉容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨。

画图中焦容怜人，黯然垂泪，与世尘隔，婉绵楚楚，此情此景，不亦给予读者以目哀意足之赏乎。

临别殷勤重寄词，词中有誓两心知。

七月七日长生殿，夜半无人私语时。

画卷至此，重现李、杨殿前相聚，好合如初，堪足慰藉读者。画面人物神态色度浑溶，清润庄静。深夜楼台凭栏，并肩相伴，圆月当庭，两心相诉，杨玉环两只手平扶于胸，微闭唇，玄宗提左手向天庭，神情清远。真切地刻划出「在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝」的共同心愿，美好极了。

如上述，画家如此清明透剔地为史诗《长恨歌》献画意，全五十七图以其歌词意境深度和形象深度运思其绘，浑然意度注重令人咀嚼回味之文学性，环境烘托亦无不具有唐古遗风，笔精墨妙，大雅大得。读罢掩卷托怀，为之肃然。为画者赞，无误诗之千古丽笔，无负作诗人千秋盛名，亦无愧画苑采笔韵传。依此，自当无负读者。此为议。

其二、此画卷以细腻工笔刻意雕琢，得其雅绘，其技法风格确有为美术界及美术爱好者研究之价值。画风法度严谨，线条讲求韵律，圆劲沉着轻柔细腻相用。设色以重彩显，亦取淡色，既有青绿的艳丽，又有晕染的淡雅。人物之丰腴，以及流畅线条，是得法于唐张萱、周昉画法，精工可寻迹到唐宋李成、范宽，全画卷中宫阙楼台，吸收界画某些特点很突出，亦见清袁江父子壮丽娴雅的界画影响。全画卷从人物形象到环境、衣饰醇正高古，辉丽有致。近代工笔人物画一度衰落，近年虽有刘凌沧、王叔晖等身体力行，但要达到复兴，仍有许多工作做。难能可贵是孟庆江君此《长恨歌》五十七图，在继承工笔重彩传统推陈出新上有脱颖而出之姿。严谨精到，典丽端雅，寄深意长表现诗情画意，显韵致而弃粗俗，这是值得推广、借鉴的。它的出版问世，于工笔重彩之复兴、发展亦必将起到积极的作用。

一九八三年八月十七日

【注释】

汉皇：诗中本指唐玄宗的事迹，唐代人为了避讳，就托词说是『汉皇』。倾国：语出《汉书·外戚列传》：『北方有佳人，绝世而独立；一顾倾人城，再顾倾人国。』是汉乐工李延年为汉武帝唱的歌。意指女色魅力之大，可以使帝王因之亡国。这里作为美女的代称。

一 汉皇重色思倾国，御宇多年求不得。

唐詩集卷之四

唐詩集

二 杨家有女初长成，养在深闺人未识。

【注释】

『杨家』两句：杨贵妃，弘农郡公杨玄琰的女儿，小名玉环，原是玄宗的儿子李瑁（yóu）的妃子。当时被玄宗看中，先度为女道士，后再召入宫中。此处两句及随后的两句，白居易把唐玄宗强占儿媳的丑事，说成是从杨家选入宫中，这是有意为他掩饰。

三 天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。

【注释】

丽质：美丽的姿质。难自弃：难于自我埋没，即谓终将被人发现。

四 回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。

【注释】

眸（móu）：眼中瞳人。回眸：回视。百媚：种种迷人的姿态。粉黛：铅粉和青黑色颜料，妇女修饰面容的化妆品，此称美女。无颜色：意思是在杨玉环的媚态前，宫中妃嫔都显得不美，黯然失色了。

【注释】

凝脂：凝固的油脂，形容杨玉环的肌肤细腻白净。

五 春寒赐浴华清池，
温泉水滑洗凝脂。

六 侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时。

【注释】

侍儿：指侍候杨玉环沐浴的宫女。新承恩泽：指杨贵妃初次受到唐玄宗的恩宠。

【注释】 云鬓：如云的鬓发，形容发型和装饰的华美。花颜：如花的容颜。度春宵：喻度过新婚之夜。

七
云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。

八
春宵苦短日高起，从此君王不早朝。

【注释】

不早朝：早晨不上朝听政。

【注释】

承欢侍宴：是说杨贵妃博得唐玄宗的欢心，整天陪他饮宴作乐。『春从句：意思是说，无论白天游玩或夜间休息，唐玄宗都只要杨贵妃陪伴。

九 承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。

十 后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。
金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。

【注释】

『三千』句：意思是说，唐玄宗把宠爱集中在杨贵妃一人身上。『金屋』二句：《汉武帝故事》载，汉武帝小时候，他姑妈指着自己的女儿阿娇，问他喜不喜欢，他说：『若得阿娇作妇，当作金屋贮之。』上句用其事。玉楼：极言楼阁的奢华。醉和春：是说玄宗带醉入寝。后两句写玄宗的好色荒淫，含有讽意。

十一

姊妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户。
遂令天下父母心，不重生男重生女。

【注释】

列土：指封爵赐邑。可怜：可爱，可羨。

