



中国历代名画点读

邓明编 韧石点读

百美图说

SH

上海画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

百美图说: 中国历代名画点读 / 邓明, 韧石编著.
上海: 上海画报出版社, 2001
ISBN 7-80530-774-1

I . 百 ... II . ①邓... ②韧... III . 仕女画 - 鉴赏
IV . J212.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 049729 号

责任编辑: 沈宝发

技术编辑: 鲍屹
李荀

百美图说

中国历代名画点读

邓明 韧石 编著

上海画报出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

新华书店上海发行所发行

上海质胜印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 6 印数 3201 - 4300

2001 年 8 月第 1 版 2003 年 3 月第 2 次印刷

ISBN 7-80530-774-1/J · 775

定价: 42.00 元

邓明编 韧石点读



作者简介

邓明1949年9月生,上海人,编审,现任上海画报出版社社长兼总编辑、《上海画报》主编、上海中国画院兼职画师。

自幼耽爱文史书画,接受正规教育,1980年4月起从事编辑出版专业,与美术、摄影、文学界多有交往。1986年至1993年期间任上海人民美术出版社副总编辑、社长。曾编辑或主持编辑多种大型丛书及画册,荣获多种奖项,著有《近现代名家书画品鉴》。

韧石,1942年9月生,张家港市人。原上海人民美术出版社副编审,现任朱屺瞻艺术馆副馆长。著有(合著)《世纪丹青——艺术大师朱屺瞻传》,并《苏东坡诗词》插图等。绘画作品参加海内外联展并入编各种画集。

百美图说序

邓明

原始美术遗存表明，人物画在中国画诸画科中起源最为久远，仕女画作为人物画的一个支科，也早在两晋时期卓然成形。顾恺之以描述妇女行为规范为内容的《女史箴图》便是早期仕女画的典范。春蚕吐丝般的线描富有表现力，显然比当时任何别的方法更能表现对象的形神、质感及组合关系，这种线描的不断丰富发展，与不同时期的书法成果结合之后，形成了以十八描(注一)为代表的中国人物画衣纹技法体系，至今魅力不减。

到了唐代，开元天宝年间的升平气象带来了贵族阶层宴乐、游猎、卜咒、歌舞的奢华风气，也带来了诗歌、散文、书法、绘画的空前繁荣。反映世俗生活的仕女、鞍马、功臣画与提倡教化的宗教画进一步分流，共同构成了人物画鼎盛期瑰丽、宏伟、博大的整体画卷。张萱、周昉的《游春图》、《簪花仕女图》代表了唐代仕女画的最高成就，画中娥眉丰颊、体态肥硕的女性形象也成为一种审美时尚。这固然与杨贵妃令“后宫三千无颜色”的“环肥燕瘦”有关，同时也确实反映了盛唐时期人们乐观、富足、自信、开放的社会状况。

五代、两宋的仕女画秉承盛唐之余绪而有所发展。一是山水、花鸟画先后取代人物画成为社会新宠，有影响的画家在创作人物画的同时，纷纷把主要精力投入山水、花鸟的创作，反过来也将后者的技法成果融入人物创作，大大丰富了仕女画的线描技法。二是色彩因素减弱，墨色因素加强，那是文人士大夫涉趣绘事以及程朱理学影响的结果，人们认为“墨分五色”比“目迷五色”更为高雅，更能揭示人物的“神识风采”之美。三是武宗元、李公麟将原本属于创作底稿的粉本，提升为被称作“白描”的独立画种，而梁楷则以故意省略细节专写神采的减笔画风，成为写意人物画的开山之祖。

随着文人画家持续的“疏于人事”与“寄情山水”，仕女画在元、明的主流画坛降为配角，有影响的画家仅唐寅、仇英、陈洪绶数人而已。明代初期以唐寅为代表，尖颏、细眼、樱口、削肩、纤手、柳腰、弱不经风成为时髦，这多少与当时社会审美取向视女性为从属人群与玩物有关。明代晚期，诸暨画家陈洪绶异军突起，他以夸张、有力的造型语言塑造带有复古情调的仕女形象，尽管在总体上并未摆脱明代仕女画的柔弱之气，却也为后来任颐等人的崛起提示了方向。

郎世宁等西洋画家进入宫廷，给清代的人物画带来了一系列的影响，光影、透视成了宫廷画家们敬绘三宫六院的重要手段，并开始蔓延民间。活跃在江南的改琦、费丹旭延续着唐、仇以来的传统，聚居上海一带的任颐及其前辈任熊、任薰兄弟则光大着陈洪绶开创的伟岸、装

饰之风，创作了一系列光彩照人的仕女形象。特别是任颐，工笔、写意、勾勒、没骨、水墨、设色无不精擅，臻于完美，将仕女画推到了一个堪与唐宋并美的新境界。只可惜国势衰微，仅靠少数天纵之才的个人努力，终究无法挽回整体的颓势。

仕女画又称美人画。古人习惯用四美、百美(注二)等数词来表示他们对历史上有名有姓的美貌女子们的喜爱与尊重。本书乃借用此说。

二〇〇一年六月于枕石楼

注一：十八描为高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、蚂蝗描、钉头鼠尾描、混描、撅头描、曹衣描、折芦描、枣核描、柳叶描、竹叶描、战笔水纹描、减笔描、柴笔描、蚯蚓描。见明汪珂玉《珊瑚网》

注二：百美图为李夫人、陈后、飞鸾、轻风、潘贵妃、张丽华、杨贵妃、钩弋夫人、虢国夫人、西施、潘夫人、吴绛仙、邓夫人、寿阳公主、甘后、莫琼树、张丽嫔、丽娟、娥皇、女英、官娘、凝香儿、梅妃、班婕妤、袁大捨、袁宝儿、孙夫人、王昭君、阴后、上官婉儿、窦后、乐昌公主、薛夜来、戈小娥、孟才人、花蕊夫人、邢夫人、息夫人、夏姬、懿德后、冯小怜、羊后、赵飞燕、武则天、卫庄姜、赵合德、宣华夫人、山阴公主、褒姒、虞姬、大乔、小乔、秦国夫人、李势女、王戎妇、楚莲香、孙寿、樊素、小蛮、薛瑶英、宠姐、莹娘、雪儿、苏蕙、刘采春、卫夫人、管夫人、蔡文姬、花木兰、琴操、张红红、隋清娱、薛涛、卓文君、紫云、朱淑真、桃叶、崔莺莺、韩翠苹、红绡、红拂、叶小鸾、粉儿、柳氏、浚阳妓、贾爱卿、关盼盼、徐月英、琵琶、秦若兰、绿珠、任氏、朝云、开元夫人、卢媚儿、萼绿华、云英、洛神、巫山神女、董双成、弄玉、嫦娥、织女。见清王钵池《百美新咏图传》

目录

百美图说序

东晋 顾恺之(传)
东晋 顾恺之(传)
南梁 张僧繇(传)
唐 周 昉(传)
唐 周 昉
唐 张 萱
唐 无 款
唐 无 款
五代 阮 郁
五代 顾闳中
北宋 武宗元
北宋 赵 佶(摹)
南宋 苏汉臣
宋 无 款
宋 无 款
金 张 瑄
元 刘贯道
元 张 渥
元 卫九鼎
明 杜 堇
明 郭 翽
明 吴 伟
明 吴 伟
明 吴 伟
明 张 路
明 唐 寅
明 唐 寅
明 唐 寅
明 唐 寅
明 唐 寅
明 张 灵
明 文徵明
明 仇 英
明 仇 英
明 薛素素
明 尤 求
明 崔子忠

邓明

洛神赋图卷局部.1.
女史箴图局部.2.
五星二十八宿神形图卷局部.3.
簪花仕女图附局部.4.
挥扇仕女图局部四幅.6.
虢国夫人游春图附局部.9.
宫乐图附局部.11.
舞乐屏.14.
阆苑女仙图.15.
韩熙载夜宴图局部二幅.16.
朝元仙仗图局部.18.
张萱捣练图局部.19.
梳妆仕女团扇.20.
太真上马图局部.21.
文姬归汉图.22.
文姬归汉图卷.23.
消夏图局部.24.
瑶池仙庆图.25.
洛神图.26.
仕女图.27.
琵琶行图.28.
琵琶美人图.29.
武陵春图.30.
歌舞图.31.
临流吹箫图.32.
牡丹美女图.33.
秋风纨扇图附局部.34.
李端端图附局部.36.
嫦娥奔月图局部.38.
吹箫仕女图.39.
织女图.40.
湘君湘夫人.41.
人物故事册.42.
修竹仕女图.43.
吹箫仕女图附局部.44.
人物山水册.46.
云中玉女图.47.

明

姜 隐
陈洪绶
陈洪绶
陈洪绶
陈洪绶
陈洪绶
陈洪绶
陈洪绶
佚 名
冷 枚
禹之鼎
丁观鹏
黄 慎
蔡 嘉
蔡 嘉
姜 壘
康 涛
闵 贞
闵 贞
闵 贞
改 琦
改 琦
改 琦
费丹旭
费丹旭
任 熊
任 熊
任 熊
吴嘉猷
周 权
任 颐
任 颐
任 颐
吴秋农
胡锡珪
倪 田
无 款

芭蕉美人图.48.
缥香图.49.
斗草图附局部.50.
对镜仕女图.52.
折梅仕女图局部.53.
扑蝶仕女图.54.
扑蝶图扇面局部.55.
红叶题诗图.56.
丝纶图.57.
麻姑献寿图.58.
女乐图卷局部.59.
乞巧图.60.
渔翁渔妇图.61.
兰花仕女图.62.
采桑图.63.
李清照小像.63.
华清出浴图.64.
梅花仕女图.65.
投壶图.66.
纨扇仕女图.67.
醺醺春去图附局部.68.
元机诗意图.70.
秋风纨扇图.71.
纨扇仕女图.72.
美人吹笛图局部.73.
瑶宫秋扇图附局部.74.
梅丛觅趣图.76.
麻姑献寿图.77.
仕女册四开.78.
采菱图.80.
修竹仕女图.81.
白鹿松贞图附局部.82.
临窗观梅图.84.
临窗幽思图.85.
临风秋思图.86.
昭君出塞图.87.
胤禩妃行乐图.88.



东晋 顾恺之(传) 洛神赋图卷局部
绢本设色 纵 27.1cm 长 527.8cm
故宫博物院藏

顾恺之(约345—406),江苏无锡人,字长康,小字虎头。曾任参军,散骑常侍等职。博学有才气,工诗赋、书法,尤精绘画。有才绝、画绝、痴绝之称。

洛神赋图卷,取材于魏曹植的《感甄赋》,赋借洛之神宓妃的神话,寄托他自己对嫂嫂甄妃的怀念。此段局部图,绘曹植在洛水之滨,注视着翩然凌波的洛神,丽人回眸顾盼,体态优雅,衣裾飘动。笔意紧劲连绵如春蚕吐丝,设色雅致,图中横向排列的山石林木的处理,反映了作为人物画配景的我国早期山水画的特征。

出其言善千里應之苟違斯義
同衾以疑





东晋 顾恺之(传)
女史箴图局部
绢本设色
纵 24.8 厘米
横 348.2 厘米
英国伦敦博物馆藏

这是历史故事图。西晋中书令张华(232—300)为讽谏贾后(惠帝司马衷的皇后)而撰的箴文,共八十句。顾虎头据原文分段图之。比较真实地反映了宫中晨起梳妆的情境,构图稳定,人物结构准确,神态安逸,连绵如蚕丝的高古游丝描,被称作“密体”。

南梁 张僧繇(传) 五星二十八宿神形图卷局部
绢本设色
纵 27.5 厘米 横 481.7 厘米
大阪市美术馆藏

张僧繇,南朝梁画家,吴(今江苏苏州)人,历官至右军将军、吴兴太守等职,擅长人物及佛教画,有“张家样”之称,对后世影响很大。曾用天竺(古印度)法作“凹凸花”,有立体感。评者谓其六法精备、气骨奇伟,用笔多依书法,与吴道子并称“疏体”。

此为《五星二十八宿神形图卷》局部太白星神形图。太白星,即金星,为五曜之一。“晨见东方,为启明(星),昏见西方为太白(星)”,这时也叫“长庚”。古人以为能主凶吉,后来渐渐被人格化,成了神。《西游记》中那个老太龙钟和事佬老头,是明代以后的事,在这之前,金星“形为女人,头戴西(鸡)冠,白练衣,弹弦”。图正与此吻合。



唐 周 昉(传)

簪花仕女图

绢本设色

纵 46 厘米

横 180 厘米

辽宁省博物馆藏

周昉，中唐时长安人，字景玄，又字仲朗，出身贵胄，官至宣州长史。宋米芾在《画史》中将他与顾恺之、陆探微、吴道子并称为人物画四大家。

此图写妇女六人、鹤一、犬二。描绘宫中贵妇闲适优游的生活情态。身披薄质轻纱，内着团花长裙，丰满端庄，雍容华贵，体现了唐代典型的审美取向。

唐 周 昉(传)

簪花仕女图局部二幅

上图二贵妇，右一手执拂尘，正回首逗引身背后的小犬，另一贵妇相向而立，仿佛为眼前情景吸引。两贵妇立髻高耸，排插着簪子与步摇，一妇头顶还有牡丹花饰。双眉染如蝶翅状似为盛唐宫中流行的“倒晕眉”。

下图一贵妇手拈红色辛夷花，正在急切观赏。直立的姿态中，衬以颈、肩、手腕的细微变化，静中有动，头上前倾的白牡丹，更是协调全身节奏的神来之笔。人前一鹤，左脚抬起，双翅欲飞初展，姿态十分生动。





唐 周 昉

挥扇仕女图局部

绢本设色

纵 33.7 厘米

横 204.8 厘米

故宫博物院藏。

全图描绘宫廷贵妇夏日纳凉、观绣、理妆等生活情景。此为局部，图中表现一贵妇慵坐，手中团扇搁在膝上。右一戴冠宫女侍立挥扇，为当时宫廷闲适生活的真实写照。



唐 周 昉

挥扇仕女图局部

图中绘二女，左女倚树而立，树根之土堆筑成方正的土堆，反映出宫院中的整洁。立女发髻上插银梳两把，唐代妇女喜于髻上插金、银、犀牛角、玉和象牙梳为饰。窄袖长裙，披帛垂于身后，“重台履”的高沿伸出裙外。面向左微侧，神色凝重，似在倾耳聆听。右一仕女背向斜坐月牙凳上，一手扬扇，头向左侧仿佛正与倚立者琅声交谈。



唐 张萱 虢国夫人游春图(宋摹本) 绢本设色
纵 51.8 厘米 横 148 厘米 辽宁省博物馆藏

唐 周昉

挥扇仕女图局部二幅

左幅一妇女对镜梳妆。右幅一妇女捧琴欲行，画外还有一侍女扶持着。

张萱，京兆(今陕西西安)人。玄宗开元十一年(723)，与杨昇、杨宁同任史馆画直。工人物画，以擅长绘贵族妇女、婴儿、鞍马名冠当时，与周昉并肩。所画妇女，惯用朱色晕染耳根为特色；又以点簇笔法构亭台、树木、花鸟等宫苑景物，又与周昉不同。

虢国夫人乃唐杨贵妃姊，嫁裴氏，天宝七载封虢国夫人，其姊封韩国夫人，妹封秦国夫人，皆得玄宗宠遇，穷奢极侈。安禄山攻长安时，随玄宗、贵妃西行，贵妃马嵬驿被缢后，她逃至陈仓自杀。比卷表现一行华贵男女，春日盛装骑马出游的场面。正所谓春风得意时。是图无款，绫隔水上写有金章宗完颜璟的标题，定为“天水摹”。天水乃赵姓郡望，意指赵佶摹本。

