

今 家 画 作 赏 古 百 国 名 欣

GUJIN BAIJIA GUOHUA
MINGZUO XINSHANG

张伯元 著
吉林出版社

主朝供约虎
三品册物之通流
也
老徐庚子臘月
自黃縣浦吳昌碩

古今
百家
国画
名作
欣赏

GUJIN BAIJIA GUOHUA
MINGZUO XINSHANG

张伯元 著
学林出版社

图书在版编目(G I P)数据

古今百家国画名作欣赏/张伯元著. ——上海:学林出版社, 1999. 11
(古今百家系列丛书/褚大为主编)
ISBN 7-80616-766-8

I. 古… II. 张… III. 中国画-作品集-中国 IV. J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 48324 号

古今百家国画名作欣赏

作 者—— 张伯元
责任编辑—— 褚大为
封面设计—— 周剑峰
出 版—— 学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)
电话: 64515005 传真: 64515005
发 行—— 新华书店上海发行所
学林图书发行部(文庙路 120 号)
电话: 63779027 传真: 63768540
印 刷—— 上海港东印刷厂
开 本—— 850 × 1168 1/32
印 张—— 8.625
字 数—— 18 万
插 页—— 1
版 次—— 2000 年 2 月第 1 版
2000 年 2 月第 1 次印刷
印 数—— 5 000 册
书 号—— ISBN 7-80616-766-8/J·50
定 价—— 16.00 元

序

褚大为

这是古今百家丛书的第四本。

张伯元先生就职于华东政法学院古籍研究所，任所长。多年来从事古籍整理研究工作，在繁重的研究教学专业之余，潜心于中国画史的探索整理，收集了百余幅历史上的名画代表作，用浅近的文字作点评与赏析，同时对画作者的生平作了简介，这样的普及类图书一定能使广大绘画爱好者对中国画的了解有一个正规的入门，从一开始就建构一种眼界，进而也可起到弘扬传统文化之效用。

马王堆出土的帛画将中国画的历史推前至西汉，而在本书中，顾恺之的《女史箴图》暂居榜首，作为百余幅名画的源头。一路下来，展子虔、吴道子、……董源、张择端、马远、赵孟頫、黄公望、倪瓒、唐寅、董其昌、陈洪绶、朱耷、石涛、郑燮、虚谷、任伯年、吴昌硕、齐白石、黄宾虹、徐悲鸿、张大千……真是满目玃珠，美不胜收。这样规模的雅集，在一本小册子里也算是难得之事。张伯元先生赏画点评，宏议谠论，纵横千年，并在迎接二千年之际得以出版，也算是一生的一大快事。

真是：一画一评思前贤，

笔下名作更翩翩。

古今百家融一书，

不觉窗外又千年。

顾恺之《女史箴图》妙绝于世

顾恺之是我国魏晋时期的伟大画家。

顾恺之(约346—407),字长康,小字虎头。晋陵无锡人。义兴初年为散骑常侍。博学多才,时人称之“三绝”:画绝、文绝和痴绝。尤好丹青,妙绝于世。当时的太傅谢安评价他的画说:“有苍生来所无”。

《女史箴图》是他的代表作之一。此图取材于西晋张华的《女史箴》。张华写作此箴的动机是力图用妇女的德行来规劝贾后南风。顾恺之以此为画题,意在强调妇女德行的重要。

《女史箴图》今存唐摹本,绢本。设色。纵25cm,横349cm。现存九段,每段题有《女史箴》原文,并在段末识有“顾恺之画”四字。如“人咸知修其容,莫知饰其性”一段,画的左边画一妇女(班姬)对镜端坐。站立身后的侍者,手臂一上一下,主仆配合自然和谐。全图以用线为主,线条清丽圆熟,流动有质感,衣裙的折皱和飘拂的动感都得到了很好的表现。此图着色浅淡,不主晕饰。

今故宫博物院所藏《女史箴图》为另一南宋摹本。

人咸知備其容美而師其性之
不飾或曰禮主齊之義之允念凡
聖

出其古善千里應之詢達斯義

顾恺之《洛神赋图》迁想妙得

三国时曹植因爱情受挫，用神话故事的形式写了一个洛神的故事，来宣泄内心失恋的痛苦，寄托自己对自由恋爱的向往和对封建婚姻制度束缚的愤怒控诉。

顾恺之读了《洛神赋》之后大有感触，情动于中而形之于笔。他发挥了丰富的想象，化文字为形象，用直观的形式寄寓自己的痛苦思恋。画面上洛神凌空而起，飘然离去了。然而，她又时时回过头来，满脸愁容，依恋不舍。忧伤的曹植由侍者搀扶着，无可奈何，愁肠百结。

此图人物形象的塑造已注意到人物的身份、动作和心理的刻画，以及周围场景的渲染作用。人物容貌“以浓色微加点缀，不求晕饰”（《画鉴》）。画面上的山水树石处于配景的地位，画得古拙有图案味。

据《石渠宝笈》卷三十五载：“（《洛神赋图》）每段节书洛神赋本文，卷前署洛神赋三字。卷高一尺五寸九分，广三丈六尺。”与今所存宋摹本相近。宋摹本今藏台北故宫博物院。绢本。纵27cm，横572cm。今另有宋摹本多种传世。《珊瑚网》卷二十五上说：“长康画宓妃卷，重着色。人物衣折秀媚，树石奇古，卷素破裂，尚是宋裱。”不过，汪氏文字苟简，不知宋裱破裂者为何卷。

张僧繇《五星二十八宿神形图》

奇诡想象

早年,郑振铎曾编印有《域外所藏中国古画集》大型画册,集中影印有《五星二十八宿神形图》。此图为唐人摹本,绢本,设色,纵 27.5cm,横 489.7cm。现仅存五星神和十二宿神图,在每一星神图旁写有星法篆文,图文相间,合于汉魏六朝的传统图式。

《五星二十八宿神形图》所绘星神形象有人身风体的太白星神,有人体牛头的牛星神,有上身为人体、下身为白状的虚星神等等,状貌奇诡,笔墨精微,充分表现出我国古代画家的奇特想象、非凡机智和把握人体结构的本领。以镇星神为例,人物形象的线条勾画工细轻盈,有的已融入晕染中;晕染又能体现出物象的质感和阴阳,给人有立体的感觉。这种晕染技法运用在寺院的壁画中,即所谓的“凹凸花”,“远望眼晕如凹凸,就视乃平”。我们细读《五星二十八宿神形图》,会发现画家除了对人体结构已有相当把握之外,在晕染方法的运用上也已经注意到了明暗的处理。

张僧繇,生卒年不详,他的绘画活动主要在南朝萧梁时期。吴人(今江苏苏州)。天监中为武陵王国侍郎、直秘阁知画事等。据《历代名画记》上引文所说,他是个很有灵性的人:“张公思若涌泉,取资天造;笔才一二,而像已应焉。”

也有人认为此图作者是唐人梁令瓚。

鎮星祠以災煙霧帝宮祭
用紫麻油蔬食飲水幣用
故災器用鐵戒在香經鎮
星是欲安水土事立祠
農田水溝

太白星祠祭用皮樂器用金
幣用黃食用血肉不殺牲犬

展子虔《游春图》开山水之源

山水风景是我国传统绘画创作中最重要的题材之一。绵延两千年，影响所及，直至今日，山水画依然是中国民族绘画的代表。在隋唐之前，山水画尚处于初始阶段。

自然山水从配景的地位中解脱出来而成为独立的画科，形成自己的独特面貌，那是从隋代展子虔的《游春图》开始的。展子虔（约550—640），渤海人。在隋曾任朝散大夫、帐内都督。在洛阳、长安的寺院里绘制壁画，他长于画人物鞍马、山水台阁。

《游春图》绢本，设色。纵43cm，横80.5cm。此图以春日出游为内容。明人詹景凤在他的《东图玄览编》卷三中评论说：《游春图》“殆始开青绿山水之源，似精而笔实草草。大抵涉于拙，未入于巧，盖创体而未大就其时也。”“致拙而趣高”。

此图无款，右上角有宋徽宗瘦金体题签“展子虔游春图”六字。是否真迹学术界时有争议。有人认为它是晚唐时人的复制品，这是从图中建筑物的“瓶吻”中看出来的。也有人认为它是宋徽宗时画院的仿作，“在服饰和建筑上不够谨严”，不够谨严的意思也就是它露出了复制的破绽。但是，学者们都不否定《游春图》原本为隋代展子虔的作品，且为我国山水画之创始者。

阎立本《北齐校书图》以图迷史

自西汉刘向首开校书之风以来，古书的校勘历朝都十分重视。

《北齐校书图》相传是唐代画家阎立本的大作。但据宋人黄伯思称，他所见画本其人物华虏相杂，认为是杨子华之迹无疑；不过他又说，当时画此图的不只一本。目前，学术界比较一致的观点认为：杨作、阎作早已佚失，留传至今的是宋人的摹本。

《北齐校书图》卷，绢本，重设色。它是一幅有历史史实内容的纪实性图卷。全图共绘十九人。图右一人坐着（樊逊），落笔状，左右侍者六人。中间画了几个秀才（高乾和等），有执笔者，有会话者，有欲出走者，连侍者一共六人。图左是侍从、奚官和马匹。此图所绘人物的服饰、形貌，以及用品、物具都反映了后魏北齐时的面貌。反映了汉民族与少数民族文化交融的历史。

据北宋黄庭坚题跋所记述的内容看，此图的后半已有所不同，图左的奚官、马匹已是后加，原来的半段早在南宋时已经丢失了。由此看来，现存的《北齐校书图》摹本已是后人拼凑的临摹之作。

李思训《江帆楼阁图》深透纸背

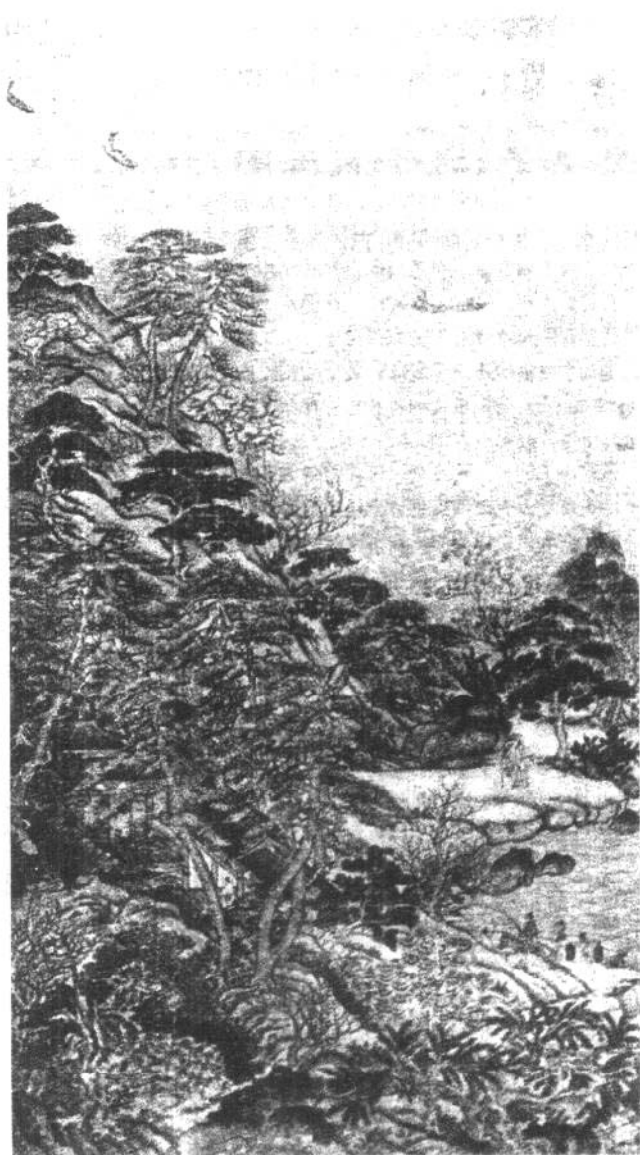
李氏父子是指唐代山水画家李思训和他的儿子李昭道。他们都擅长山水画的创作,而且创造了用大青绿着色,用螺青苦绿皴染的青绿山水画。

李思训(651—716?),字建见。唐宗室,开元初任左羽林大将军。因其子也擅长画山水,所以合称“大小李将军”。

《江帆楼阁图》,此图绢本。纵101.9cm,横54.7cm。无款。这是李思训大青绿山水画的代表作。今藏台北故宫博物院。如果我们把这幅画跟隋代展子虔的《游春图》放在一起,比较之后就会发觉它们之间的承继联系。

清初鉴藏家安岐在他的《墨缘汇观》中说:《江帆楼阁图》“传经久远,深透纸背”,并确认其为真迹。不过也有人认为此图只是李氏父子青绿山水一派的作品,能反映出李氏的面貌而已。

后人在评论李氏青绿山水时有说他们开创了一种新技法,即钩斫法。其“用笔侧锋,依轮廓而起之,曰斧劈皴,装涂金碧,以备全体”(《画学心法问答》)。对这种技法推崇备至,认为它可以与王维鼎足而立,媲美一时。有人用唐李贤墓壁画《马球图》上的山石画法作印证。

吴道子《送子天王图》如带当风

宋代郭若虚《图画见闻志》卷一“论曹吴体法”中说：“吴之笔，其势圆转而衣服飘举。”“故后辈称之为曰：吴带当风。”吴，指唐代画家吴道子。

吴道子(约 685—758)，又名道玄。东京阳翟(今河南禹县)人。“年未弱冠，穷丹青之妙”。开元中召入供奉，为内教博士。他擅长道释人物和山水。他的主要艺术活动在于宫廷壁画的制作。如他在兴善寺画神像时，“长安市肆老幼士庶竞至，观者如堵”。杜甫有诗云：“画手看前辈，吴生远擅场。”据粗略统计，吴道子在长安、洛阳寺院中所绘壁画就有 300 幅之多。他所画道释人物，在墨线描绘的基础上，着色时于焦墨痕中略施微染，是为“吴装”。并创造多种线描方法，提高了线描的表现力，后人用“吴带当风”来形容他画衣纹折带的超妙笔法。

《送子天王图》，又名《释迦降生图》卷，它描叙了释迦牟尼降生之后，其父净饭王抱他去拜谒大自在天神的情景。明代张丑《清河书画舫》记载：“吴道子《送子天王图》纸本，水墨。真迹。是韩氏名画第一，亦天下名画第一。”此画清末流入日本，现为东京山本悌二郎澄怀堂所藏。白麻纸，色浅淡，几近白描。此为后人摹本。