

中国人物画经典 ① 魏晋南北朝卷 · 1

MASTERWORKS OF CHINESE FIGURE PAINTING
WEI, JIN, NORTHERN AND SOUTHERN
DYNASTIES (AD 220-589)

本卷主编 罗世平
整体设计 李 红
英文翻译 温晋根
英文译审 凯伦·史密斯（英）
封面设计 孟 彤
责任印制 张道奇
责任编辑 李 红

图书在版编目（C I P）数据
中国人物画经典·魏晋南北朝卷.1/《中国画经典》丛书编辑组编.－
北京：文物出版社，2005.4
ISBN 7-5010-1698-4

I .中... II .中... III .中国画：人物画－作品集－中国－魏晋南北朝时代 IV .J222.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2005）第 117260 号

书 名 中国人物画经典·魏晋南北朝卷 (1)
编 者 中国画经典丛书编辑组
出版发行 文物出版社（北京五四大街 29 号 邮政编码 100009）
经 销 新华书店
制版印刷 北京画中画印刷有限公司
开 本 889 × 1194 毫米 1/20
印 张 4
版 次 2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5010-1698-4/J·564
定 价 39.80 元

国

画

典

物

中

人

经

本书特点

Features of the Series *Masterworks of Chinese Figure Painting*

经典的内容 Masterpieces

展示中国古代人物画经典，按时序分为战国秦汉卷、魏晋南北朝卷、隋唐卷、五代卷、北宋卷、南宋卷、西夏辽金卷、元代卷、明代卷、清代卷 10 大部分，每部分包含若干册。

This is a chronological presentation of a series of ancient masterworks of Chinese figure. It consists of the following volumes: the Warring States Period, the Qin and Han dynasties; the Wei, Jin and Northern and Southern dynasties; the Sui and Tang dynasties; the Five Dynasties; the Northern Song Dynasty; the Southern Song Dynasty; the Western Xia, Liao and Jin dynasties; the Yuan Dynasty; the Ming Dynasty; and that of Qing Dynasty. Each section contains a number of albums.

开放的结构 Open Structure

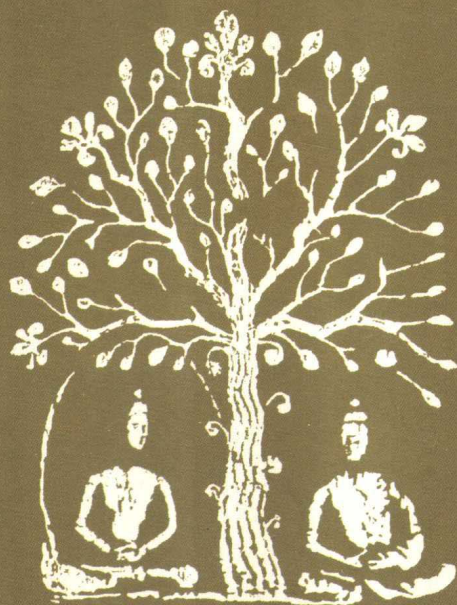
入选作品包括卷轴画、岩画、漆画、壁画、石刻线画、版画、年画等多画种，考古新发现的内容随机加入，不受册数限制。

The series covers scrolls, rock painting, lacquer painting, bas-relief line carvings on rock, block printing, new year pictures and other genera. New archaeological finds will be included whenever possible.

权威的点评 Commentaries by Established Art Historians

每册均由美术史家撰文介绍时代背景，并对每幅作品作精彩点评。信息准确，语言简洁生动。

This series includes articles written by distinguished professors who are authorities in their field of art history that present the stylistic evolution of figure painting through different periods of history. Each painting included in the series is accompanied by a precise commentary, which is concise and expressive.

中国画经典丛书编辑组 编

中国人物画经典 ⑦ 魏晋南北朝卷·1

Masterworks of Chinese Figure Painting
From Wei, Jin to Northern and Southern Dynasties (AD 220-589)

文物出版社

Cultural Relic Publishing House · Beijing, China

目 录

专 论

笔迹周密—晋宋人物画风 / 罗世平

作 品

- 22 女史箴图 卷(部分) 顾恺之 东晋(传)
绢本设色 24.8 × 348.2cm [英国不列颠博物馆藏]
- 24 洛神赋图 卷 顾恺之 东晋(传)
绢本设色 27.1 × 572.8cm [故宫博物院藏]
- 36 列女仁智图 卷(部分) 顾恺之 东晋(传)
绢本设色 25.8 × 470.3cm [故宫博物院藏]
- 40 孝子石棺 石刻线画(部分) 北魏
223.5 × 62.5cm [美国纳尔逊艺术博物馆藏]
- 46 升仙石棺 石刻线画(部分) 北魏
[河南洛阳古代艺术馆藏]
- 50 元谧石棺 石刻线画(部分) 北魏
[河南洛阳出土]

- 54 竹林七贤与荣启期 砖画 南朝
[南京西善桥南朝大墓出土]
- 56 羽人戏龙 砖画 南朝
[江苏丹阳建山金家村墓出土]
- 58 骑马乐队 砖画 南朝
[江苏丹阳建山金家村墓出土]
- 60 门卫武士 砖画 南朝
[江苏丹阳建山金家村墓出土]
- 61 郭巨埋儿 砖画 南朝
[河南邓县学庄墓出土]
- 61 吹笙凤鸣 砖画 南朝
[河南邓县学庄墓出土]
- 62 西王母 壁画 北凉
[甘肃酒泉丁家闸 5 号墓出土]
- 63 燕居图 壁画 北凉
[甘肃酒泉丁家闸 5 号墓出土]

- 64 人物故事 屏风漆画 北魏
[山西大同司马金龙墓出土]
- 68 佛传故事（九色鹿本生） 壁画 北魏
[敦煌莫高窟第 257 窟西壁中层]
- 70 佛传故事（沙弥守戒自杀缘品） 壁画 北魏
[敦煌莫高窟第 257 窟南壁后部]
- 72 佛传故事（须摩提女缘品之一） 壁画 北魏
[敦煌莫高窟第 257 窟西壁中层]
- 74 佛传故事（须摩提女缘品之二） 壁画 北魏
[敦煌莫高窟第 257 窟北壁后部中层]
- 76 佛传故事（萨埵太子本生） 壁画 北魏
[敦煌莫高窟第 254 窟南壁后部中部]
- 79 佛传故事（尸毗王本生） 壁画 北魏
[敦煌莫高窟第 254 窟南壁后部中层]

Contents

Refined Figurative Brush Stroke of the Jin and Liu Song Dynasties (by *Luo Shiping*)

List of Plates

- 22** Admonitions of Court Ladies (detail), hand scroll, by Gu Kaizhi (attr.), Eastern Jin Dynasty, colour on silk, 24.8 × 348.2 cm, British Museum, London
- 24** Rhapsody on Goddess of River Luo, hand scroll, by Gu Kaizhi (attr.), Eastern Jin Dynasty, colour on silk, 27.1 × 572.8 cm, Palace Museum, Beijing
- 36** Wise and Virtuous Women, hand scroll, by Gu Kaizhi (attr.), Eastern Jin Dynasty, colour on silk, 25.8 × 470.3cm, Palace Museum, Beijing
- 40** Carving on Sarcophagus with Pictures of Filial Sons, (detail), Northern Wei Dynasty
223.5 × 62.5cm, Nelson-Atkins Art Museum
- 46** Carving on Sarcophagus with Pictures of Humans Becoming Immortals and Soaring into Heaven (detail), Northern Wei Dynasty, Luoyang Museum of Ancient Arts, Henan Province, China
- 50** Carving on Yuan Mi's Sarcophagus (detail), Northern Wei Dynasty, unearthed from Luoyang, Henan Province, China
- 52** Seven Sages in the Bamboo Forest and Rong Qiqi, pressed tiles, Southern Dynasties, unearthed from the Southern-dynasty tomb at Xishanqiao, Nanjing, China
- 56** Feathered Man Playing with Dragon, pressed tile, Southern Dynasties, unearthed from a tomb at Jinjiacun Village, Jianshan, Danyang, Jiangsu Province, China
- 58** Mounted Band, pressed tiles, Southern Dynasties, unearthed from a tomb at Jinjiacun Village, Jianshan, Danyang, Jiangsu Province, China
- 60** Door Guardians, pressed tile, Southern Dynasties, unearthed from a tomb at Jinjiacun Village, Jianshan, Danyang, Jiangsu Province, China
- 61** Guo Ju Burying His Son Alive to Save Food for His Parents, pressed tile, Southern Dynasties, unearthed from Dengxian County, Henan Province, China

- 61 Playing Wind Instrument *Sheng* to Accompany Phoenix, pressed tile, Southern Dynasties, unearthed from Dengxian County, Henan Province, China
- 62 Queen Mother of the West, wall painting, Northern Liang Dynasty, unearthed from Tomb 5 at Dingjiazha, Jiuquan, Gansu Province, China
- 63 Staying Idle at Home, wall painting, Northern Liang Dynasty, unearthed from Tomb 5 at Dingjiazha, Jiuquan, Gansu Province, China
- 64 Human Figures, painted screen, Northern Wei Dynasty, unearthed from Sima Jinlong's tomb at Datong, Shanxi Province, China
- 68 Nine-coloured Deer (episode from Buddha's jataka), wall painting, Northern Wei Dynasty, middle frieze on the western wall, Cave 257, Mogao Grottoes, Dunhuang, China
- 70 Disciple-abiding Sramaneka Committing Suicide, (episode from Buddha's jataka), wall painting, Northern Wei Dynasty, rear part of the southern wall, Cave 257, Mogao Grottoes, Dunhuang, China
- China
- 72 Maid Sumagadhi, I (episode from Buddha's jataka), wall painting, Northern Wei Dynasty, middle frieze on the western wall, Cave 257, Mogao Grottoes, Dunhuang, China
- 74 Maid Sumagadhi, II (episode from Buddha's jataka), wall painting, Northern Wei Dynasty, middle frieze on the rear part of the northern wall, Cave 257, Mogao Grottoes, Dunhuang, China
- 76 Jataka of Mahasattva, (episode from Buddha's jataka), wall painting, Northern Wei Dynasty, middle frieze on the rear part of the southern wall, Cave 254, Mogao Grottoes, Dunhuang, China
- 79 Jataka of Sibi (episode from Buddha's jataka), wall painting, Northern Wei Dynasty, middle frieze on the rear part of the southern wall, Cave 254, Mogao Grottoes, Dunhuang, China

笔迹周密——晋宋人物画风

■ 罗世平

中国人物画开启样式，创立画风早在两晋、刘宋时期(317~420)，唐人将这个时期创立的人物画风，称作“密体”。开密体风气之先的画家是西晋的卫协，创立风范的画家是东晋的顾恺之，而光大门户的是刘宋画家陆探微。他们前后相继，一脉师承，带动了那个时代的审美风尚。

密体，作为一种绘画风格，自有它的发育过程和成熟的面貌。它的发育，尽可以上溯到汉魏时期，而种子却早已埋在了先秦的土壤里。它的成熟面貌则可以通过三方面的信息获得。首先是文字的记载，翻检移录下来，即能合成密体的印象。卫协作画，意在人物的情势。他的画“伟而有情势”，“巧密于情思”。顾恺之师从卫协，注重人物的神采。画风“紧劲联绵，循环超忽，调格逸易，风趋电疾”。人物用笔“如春蚕吐丝”，“流水行地”。陆探微师法顾恺之，强调人物的风骨。曾吸收草书的笔法，“作一笔画，连绵不断”。他笔下的人物，“秀骨清像，似觉生动，令人懔懔，若对神明”。比较记述三人画风的文字，都有紧劲联绵，笔迹周密的共相。

能与文字记录相印证的是传世的绘画作品。卫协和陆探微的画，今天只见于画史著录，作品久已不存。顾恺之的画也不见真迹传世，今天博物馆珍藏的顾画，大体是唐宋人的摹本。看这些摹本，尽管得不到纯粹的原画气息，但其

间总有可以参详的基本内容。伦敦大英博物馆收藏的《女史箴图》，据认为是唐人的摹本。图卷中一组组动人的形象，用笔连绵悠缓，疏密而有节奏。宫闱人物的优雅通过高古游丝描表现出来，紧劲联绵的笔法特点得到了充分地显示。传为顾恺之的《洛神赋图》和《列女仁智图》，是宋人的摹本。人物用笔飘逸风举，细密劲爽，间杂有转承向背的勾染，比之唐人摹本绵密悠缓的笔法，多了些流畅和清丽，有几分接近“调格逸易，风趋电疾”的印象。

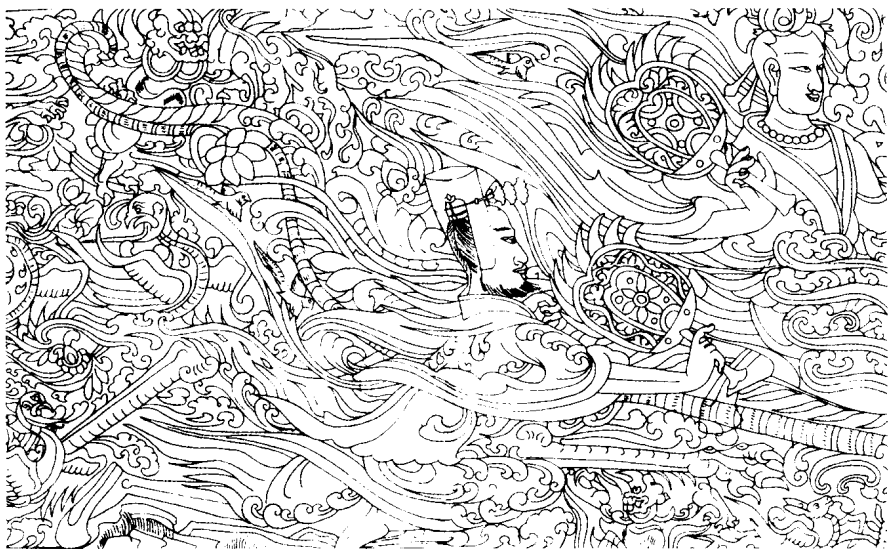
文献和摹本概因出自后人的手笔，信息相对杂乱。“密体”是否存在？单靠文献和摹本获得的印象，其真实性往往受人怀疑，它的可靠信息是由考古学的资料披露出来的。1960年，在六朝的故都，今天的南京城，考古发现了《竹林七贤与荣启期》的模印砖画，人物的线描属于笔迹周密、风格。随后，考古学家在江南地区陆续发现了一批东晋南朝的

南京西善桥南朝大墓模印
砖画拓片（嵇康和阮籍）

模印砖画，均属密体的画风，从而有力地证明了密体的真实存在。最有说服力的仍要数“竹林七贤”砖画，这一题材的砖画作品，共出土了五件，原都拼镶在南朝王侯大墓的墙壁间。人物取坐姿，动态和情节各有典型，都能见出每人的性情。一人一树，隔而不断，前后连属而成长卷式的构图。刻画人物的手法则笔笔相接，线条绵长细劲。这样的面貌看上去并不陌生，曾是顾恺之传世摹本的笔法基调。竹林七贤是魏晋之时的高蹈名士，引他们入画的画家先有顾恺

河南洛阳北魏画像石棺
石刻线画摹本

之、戴逵，后有陆探微、史道硕。由这些晋宋名家经手的七贤画本在当时就很风行，稍晚竟被模刻用作了帝王贵戚陵墓的壁画。这样看来，南朝大墓的砖画又或隐或显地与顾恺之和陆探微二人挂上了关系，它们自然也成了今天人们观察讨论密体画风的重要依据。

与陆探微有些关系的南朝砖

画，另有江苏丹阳金家村墓、河南邓县学庄墓和湖北襄阳贾家冲墓出土的菩萨和狮子画像。这些狮子昂首对卧，张口吐舌，鬃毛纷披，神情喜悦。菩萨清秀，衣带风动飘举，观之真有“令人懔懔，若对神明”的感受。据宋代鉴赏家米芾的记载，陆探微曾有画文殊菩萨睡狮子的绝技。润州甘露寺壁的菩萨狮子，据说是他的手笔，到唐代还保存着。出自他笔下的菩萨狮子，神采惊人，为天下所盛传，以至于民间凡见文殊狮子，便直呼作陆探微。民间的这一传说典故或许有夸张的成份，不过考古发现的菩萨狮子，笔力神采有大家风范，说明当时确有以陆探微式的精湛笔法描绘菩萨狮子的图本画样在民间流传。南朝出土的模印砖画，题材常见羽人龙虎、骑马乐人、门吏武士、孝子仙人、车辇出行等属于仙界的人物，造型清俊，线条流转绵密，概属于晋宋密体画风的传承系统。

晋宋密体人物画还有山西大同司马金龙墓漆画屏风的例子值得一提。司马金龙原是晋王室的后裔，北魏袭爵。在他的墓中出土了漆绘屏风多扇，内容为孝子列女故事。屏风两面绘制，以朱漆为地，墨线描绘，人物衣冠服饰敷有彩色，造型及笔迹透着典型的江南画气息。略作比较，一些情节和图像与顾恺之的《女史箴图》和《列女仁智图》极其相似。司马金龙死葬于北魏太和八年（484年），出土的屏风画可看作南风北渐的显例。

龙门石窟古阳洞南壁法生龕
基座左侧北魏供养人列像

北魏“太和改制”是晋宋密体画风流入北朝的契机，直观的作品有石棺线刻画和佛寺石窟的壁画。北魏的石棺线刻画，以线条作为人物造型的基本手段，表现方式与南朝的模印砖画同出一辙。美国

波斯顿艺术博物馆收藏的宁懋石室，纳尔逊艺术博物馆收藏的孝子石棺，明尼阿波利斯美术馆收藏的元谧石棺，河南洛阳古代艺术馆收藏的升仙石棺，沁阳西向粮管所出土的石棺床，日本奈良大学天理馆收藏的棺床石屏风等等线刻人物，是北魏人物画的代表作品。石棺线刻画的题材和造型风格有些还能与南朝砖画对应起来。比如，升仙石棺两帮上仙人御龙御虎的线刻画就与丹阳金家村羽人戏龙戏虎的砖画相去不远。孝子石棺上郭巨的线刻与襄阳贾家冲的郭巨砖

画,宁懋石室守门武士与金家村墓门吏砖画也都有神貌相合,可资比照的地方。大量出现在石刻线画中的高髻女子,清秀飘逸的体态和褒衣博带的服饰足以作为观察陆探微“秀骨清像”风格的形象资料。

北朝佛寺石窟保存下来的数量较多,分布在河西走廊和中原一线,从敦煌、麦积山到云冈、龙门石窟,所保存的雕刻和壁画都不乏密体风格的实例,尤其是在北魏孝文帝迁都洛阳之后,石窟艺术更趋附于南朝画风,陆探微的“秀骨清像”样式一跃而成为石窟艺术的主流。陆探微生平中多曾参与江南佛寺的绘画,他结合晋宋时期的审美好尚和服食神仙的风气,赋予佛教人物神清气远,清丽瘦劲的神仙品格,创出了独领画坛的道释画风格样式。只要我们留心一下敦煌或者龙门石窟中北魏中晚期以及西魏的雕刻和壁画,大致就能体会到陆探微式的风格要义。文献上并没有谁说起过“陆家样”,但作为一种艺术风格的存在,“秀骨清像”实质上已充当了南北朝中后期绘画和雕塑的主流样式和时代风格。若从影响力看,卫协和顾恺之似乎也要让位于陆探微。

晋宋之际开创的密体画风,在南北画坛风行了将近三百年,它的势头受到南梁北齐的阻遏,周隋时缓下了脚步。当“疏体”新画风亮相于前台时,它安然地淡出,韬光养晦,等待下一轮的登场。