

中国人物画经典 五代卷

MASTERWORKS OF CHINESE FIGURE PAINTING
FIVE DYNASTIES (AD 907-960)

文物出版社

本卷主编 胡德智
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·五代卷 / 《中国画经典》丛书编辑组编. — 北京：文物出版社，2005.4
ISBN 7-5010-1699-2

I .中... II .中... III .中国画：人物画—作品集—中国—五代（907～960） IV .J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2005）第117254号

书 名 中国人物画经典·五代卷
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 7-5010-1699-2/J·565
定 价 39.80 元

国

中

画

物

人

典

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

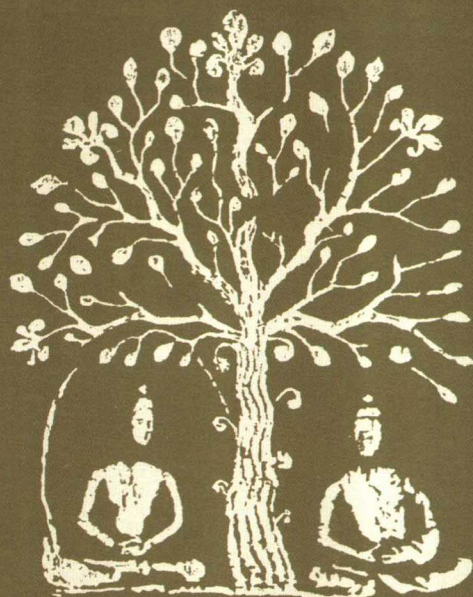
入选作品包括卷轴画、岩画、漆画、壁画、石刻线画、版画、年画等多画种，考古新发现的内容随机加入，不受册数限制。

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 ⑤ 五代卷

Masterworks of Chinese Figure Painting
Five Dynasties (AD907-960)

文物出版社

Cultural Relic Publishing House · Beijing, China

目录

专 论

禅意与花间——五代人物画概述 / 胡德智

作 品

- 22** 十六罗汉图(部分) 贯休 五代
各 $92.2 \times 45.4\text{cm}$ [日本宫内厅藏]
- 24** 二祖调心图 卷 石恪 五代
纸本墨笔 $33.5 \times 129\text{cm}$
[日本东京国立博物馆藏]
- 25** 高士图 轴 卫贤 五代
绢本设色 $134.5 \times 52.5\text{cm}$ [故宫博物院藏]
- 26** 江行初雪图 卷(部分) 赵幹 五代
绢本设色 $25.9 \times 376.5\text{cm}$
[台北故宫博物院藏]
- 28** 勘书图 卷 王齐翰 五代
绢本设色 $28.4 \times 65.7\text{cm}$ [南京大学藏]
- 30** 重屏会棋图 卷 周文矩 五代
绢本设色 $40.3 \times 70.5\text{cm}$ [故宫博物院藏]
- 33** 宫中图(部分) 周文矩 五代
绢本设色纵 28.3cm
[美国克里夫兰艺术博物馆等地藏]
- 34** 文苑图 卷(部分) 周文矩 五代
绢本设色纵 $31.3 \times 58.5\text{cm}$
[故宫博物院藏]
- 36** 韩熙载夜宴图 卷 顾闳中 五代
绢本设色 $28.7 \times 335.5\text{cm}$
[故宫博物院藏]
- 46** 阆苑女仙图 轴 阮郛 五代
绢本设色 $42.7 \times 177.2\text{cm}$
[故宫博物院藏]
- 47** 侍女与童子 壁画
五代·同光二年
[河北省曲阳县王处直墓出土]
- 48** 侍女 壁画 五代·同光二年
[河北省曲阳县王处直墓出土]
- 50** 奉侍图 浮雕彩绘
五代·同光二年
[河北省曲阳县王处直墓出土]
- 53** 侍女 壁画 五代·显德五年
[陕西省彬县冯晖墓出土]
- 54** 伎乐 浮雕彩绘 五代·显德五年
人物高 $38 \sim 77\text{cm}$
[陕西省彬县冯晖墓出土]
- 56** 千手千眼观音菩萨像 轴
五代·天福八年
绢本设色 $123.5 \times 84.3\text{cm}$

- [法国巴黎集美博物馆藏]
- 58 观世音菩萨像 轴 五代·天复十年
绢本设色 77 × 48.9cm
[英国不列颠博物馆藏]
- 59 法华经普门品变相图 轴 五代
绢本设色 84.4 × 61.7cm
[英国不列颠博物馆藏]
- 60 普贤菩萨图 (部分·乐人从者) 五代
绢本设色 219.4 × 115.2cm
[英国不列颠博物馆藏]
- 61 文殊菩萨图 (部分) 五代
绢本设色 218.7 × 114.8cm
[英国不列颠博物馆藏]
- 62 文殊变 壁画 (部分) 五代
[敦煌莫高窟第 36 窟南壁]
- 64 射手 壁画 五代
[敦煌莫高窟第 346 窟外小龕]
- 65 东方天王 壁画 五代
[敦煌莫高窟第 98 窟窟顶东壁南隅]
- 66 维摩诘经变 壁画 五代
[敦煌莫高窟第 98 窟东壁北侧]
- 67 维摩诘经变 (部分·各国王子) 壁画 五代
[敦煌莫高窟第 98 窟东壁北侧]
- 68 回鹘公主供养图 壁画 五代
[敦煌莫高窟第 98 窟东壁腰壁北侧]
- 69 于阗王李圣天供养图 壁画 五代
[敦煌莫高窟第 98 窟东壁腰壁]
- 70 劳度叉变相 壁画 五代
[敦煌莫高窟第 146 窟西壁北侧]
- 72 劳度叉变相 (部分·外道信女) 壁画 五代
[敦煌莫高窟第 146 窟西壁北侧]
- 73 维摩诘经变 (部分·方便品) 壁画 五代
[敦煌莫高窟第 61 窟东壁北侧]
- 74 摩耶夫人出行 壁画 五代
[敦煌莫高窟第 61 窟]
- 76 维摩经变相 壁画 五代
[敦煌第 61 窟东壁南侧]
- 78 飞天 壁画 五代
[敦煌 61 窟背屏南侧上部]
- 79 女子供养者 壁画 五代
[敦煌 61 窟东壁北侧]

Contents

The Wit of the Meditator and the Passion of the Flower-Singer — Human figure painting during the Five Dynasties (by *Hu Dezhi*)

List of Plates

- 22 Sixteen Arhats (detail) by Guan Xiu, Five Dynasties 92.2 × 45.4 cm each
- 24 Two Patriarchs Sink^{ing} into Meditation by Shi Ke, Five Dynasties, ink on paper, 35.5 × 129 cm
- 25 The Hermit by Wei Xian, Five Dynasties, colour on silk, 174.5 × 52.5 cm, Palace Museum, Beijing
- 26 Early Snow on the River by Zhao Gan, Five Dynasties, colour on silk, 25.9 × 376.5 cm, National Palace Museum, Taipei
- 28 Checking Books by Wang Qihan, Five Dynasties, colour on silk, 28.4 × 65.7 cm, Nanjing University
- 30 Playing *Weiqi* Against Double Screens by Zhou Wenju, Five Dynasties, colour on silk, 40.3 × 70.5 cm, Palace Museum, Beijing
- 33 In the Palace (detail) by Zhou Wenju, Five Dynasties, colour on silk, 28.3 cm (h), Cleveland Museum of Art, USA
- 34 Men of Letters (detail) by Zhou Wenju, Five Dynasties, colour on silk, 31.3 × 58.5 cm, Palace Museum, Beijing
- 36 Night Banquet of Han Xizai, by Gu Hongzhong, Five Dynasties, colour on silk, 28.7 × 335.5 cm, Palace Museum, Beijing
- 46 Female Immortals in Langyuan Garden by Ruan Gao, Five Dynasties, colour on silk, 42.7 × 177.2 cm, Palace Museum, Beijing
- 47 Maid Servant and Child, wall painting, AD 924, Later Tang of Five Dynasties, unearthed from Wang Chuzhi's Tomb, Quyang County, Hebei Province
- 48 Maid Servants, wall painting, AD 924, Later Tang of Five Dynasties, unearthed from Wang Chuzhi's Tomb, Quyang County, Hebei Province
- 50 Attendants, painted relief, AD 924, Later Tang of Five Dynasties, unearthed from Wang Chuzhi's Tomb, Quyang County, Hebei Province
- 52 Attendants, painted relief (detail), AD 924, Later Tang of Five Dynasties, unearthed from Wang Chuzhi's Tomb, Quyang County, Hebei Province
- 53 Maid Servants, wall painting, AD 958, Later Zhou of Five Dynasties, unearthed from Feng Hui's Tomb, Binxian County, Shaanxi Province
- 54 Musicians, painted relief, AD 958, Later Zhou of Five Dynasties, human figures 38 - 77 cm (h), unearthed from Feng Hui's Tomb, Binxian County, Shaanxi Province
- 56 Avalokitesvara with Thousand Eyes and Thousand Hands, hanging scroll, AD 943, Later Jin of Five Dynasties, colour on silk, 123.5 × 84.3 cm, discovered in Cave 17, Mogao Grottoes, Dunhuang, Musée Guimet, Paris
- 58 Avalokitesvara, hanging scroll, Five Dynasties, colour on silk, 77 × 48.9 cm, discovered in Cave 17, Mogao Grottoes, Dunhuang, British Museum, London
- 59 Illustration of the "Varga of Thoroughfare" in *Lotus Sutra*, hanging scroll, Five Dynasties, Colour on silk, 84.4 × 61.7 cm, discovered in Cave 17, Mogao Grottoes, Dunhuang, British

- Museum, London
- 60 Bodhisattva Samantabhadra (detail, musicians and attendants), Five Dynasties, colour on silk, 219.4 × 115.2 cm, discovered in Cave 17, Mogao Grottoes, Dunhuang, British Museum, London
 - 61 Bodhisattva Manjusri (detail), Five Dynasties, colour on silk, 218.7 × 114.8 cm, discovered in Cave 17, Mogao Grottoes, Dunhuang, British Museum, London
 - 63 Manjusri, wall painting, Five Dynasties, Southern wall in Cave 36, Mogao Grottoes, Dunhuang
 - 64 Archer, wall painting, Five Dynasties, in the shrine outside Cave 346, Mogao Grottoes, Dunhuang
 - 65 Deva-guardian (maharaja) Dhrtarastra, wall painting, Five Dynasties, southeastern corner of ceiling of Cave 98, Mogao Grottoes, Dunhuang
 - 66 Illustration of *Vimalakirti Nirdeśa Sūtra*, wall painting, Five Dynasties, northern part of the eastern wall in Cave 98, Mogao Grottoes, Dunhuang
 - 67 Illustration of *Vimalakirti Nirdeśa Sūtra*, (detail, princes of various countries), wall painting, Five Dynasties, northern part of the eastern wall in Cave 98, Mogao Grottoes, Dunhuang
 - 68 Uyghur Princess the Offeror, wall painting, Five Dynasties, northern part of the middle frieze, eastern wall in Cave 98, Mogao Grottoes, Dunhuang
 - 69 Khotan King Li Shengtian the Offeror, wall painting, Five Dynasties
The middle frieze on the eastern wall in Cave 98, Mogao Grottoes, Dunhuang
 - 70 Heretic Magician, wall painting, Five Dynasties, northern part of the western wall in Cave 146, Mogao Grottoes, Dunhuang
 - 72 Heretic Magician (detail, pagan female worshippers), wall painting, Five Dynasties, northern part of the western wall in Cave 146, Mogao Grottoes, Dunhuang
 - 73 Illustration of *Vimalakirti Nirdeśa Sūtra*, (detail), wall painting, Five Dynasties, northern part of the eastern wall in Cave 61, Mogao Grottoes, Dunhuang
 - 74 Procession of Queen Maya, wall painting, Five Dynasties, Cave 61, Mogao Grottoes, Dunhuang
 - 76 Illustration of *Vimalakirti Nirdeśa Sūtra*, (detail), wall painting, Five Dynasties, southern part of the eastern wall in Cave 61, Mogao Grottoes, Dunhuang
 - 78 Flying Apsaras, wall painting, Five Dynasties, Top of the southern part of the aureole in Cave 61, Mogao Grottoes, Dunhuang
 - 79 Female Offerors, wall painting, Five Dynasties, eastern wall of Cave 61, Mogao Grottoes, Dunhuang

禅意与花间——五代人物画概述

■ 胡德智

公元907年，大唐帝国的最后一线光芒终于在军阀混战的烽火硝烟中熄灭。梁、唐、晋、汉、周五个王朝在其后五十余年中兴亡更替，中原大乱。割据南方的各小国利用短暂的稳定，得以迅速发展其势力。西蜀和南唐率先设立“翰林图画院”，汇聚起大批杰出的艺术家，他们在人物、山水、花鸟各领域突破唐代传统，创立了新的绘画风格。西蜀画院以花鸟胜，南唐画院则长于人物。不过，独立于画院以外的西蜀画家的道释人物，却以出奇致胜。这个只产生平庸政治家的时代，却产生伟大的艺术。

贯休（832~912）是浙江的高僧，集诗书画绝技于一身，性格偏奇。因与吴越王钱镠不合来到四川，前蜀主王建不敢怠慢，赐号“禅月大师”。与普通画工按传统规范依样画葫芦不同，贯休所画的罗汉是出于自己坐禅时的内心体验，他们庞眉大口、朵颐隆鼻；惊愕似触电，默然如岩石。这种夸张变形的外貌所暗示的是顿悟时心灵深处电闪雷鸣似的震撼。人们怪而问之，贯休答：这是我在睡梦中见到的。可见他任意驰骋想象，力求以奇特对抗甜俗和千篇一律。不过画中那坚细挺劲的线条和严整的构图，却限制了他内心的万丈激情。擅长草书的贯休并没有想到将草书笔法融于画中，因而未能找到恰当地表达禅意的新语汇。奇怪的是，贯休充满禅意的艺术却最先得到当时花间派文学主将欧阳炯的击节赞赏。

石恪（十世纪中后期）是成都人，自小受贯休遗风熏陶，对“诡形殊状”的人物也有同样的嗜好。他不但蔑视“豪右”，连皇帝任命也敢拒绝。这种不同凡响的个性，鲜明地反映在《二祖调心图》中：画中的佛祖既无传统的威严肃穆，亦非贯休的胡貌梵相，竟像是寻常巷陌中随处可见的老者。但那强劲飞动又毫不经意的草草逸笔，又直截了当地表现出静坐敛心、观照明净的状态，揭示出微妙至深的禅境——它是动中的极静，也是静中的极动。这种境界与画风若没有对禅宗教义的深思和顿悟的体验，是难以达到的。前所未见的新奇格调，当然曲高和寡。直到百年以后，天才诗人苏轼才对其同乡石恪的艺术作出真知灼见的读解。他在“石恪画《维摩画像赞》”中写道：“……我观石子一处士，麻衣破帽露两肘，能使笔端出维摩，神力又过维摩诘。若云此画无实相，毗耶城中亦非实；佛子若见维摩诘。应作此观为正观。”他认为石恪在本然的心理状态下，以迅猛无羁线条和水墨无拘无束地画出的形象，表现了真正的佛性，就是佛家弟子看了也会首肯的。石恪狂放的笔墨与禅宗的顿悟状态合二而一，中国的水墨戏笔人物画由此横空出世。

或许是因为南唐的君主雅好文艺，为人处事温和宽容的缘故，存在不足四十年的南唐画院竟涌现如此众多的人物画家，令人惊讶。他们虽然身为宫廷画家，但个性并未被泯灭，因而均创立出与他人不同的画风，堪为后世典范。

卫贤（十世纪中）是长安人，由北方流寓南唐。《高士图》画的是汉代隐士梁鸿与其妻孟光相敬如宾，“举案齐眉”的故事。画中雄壮的笔墨饱含着他对故乡太华山水的深情记忆。人物在画中所占的比例很小，因为画家擅长的是楼台殿阁，此举可以扬长避短，更重要的是画家想以山的崇高和水的柔顺来象征梁鸿夫妇人格的伟大。这正好为中国的人物画开拓出一种人与自然密不可分、不知孰主孰次的新格调。赵幹的《江行初雪图》同样将人与自然等量齐观，但他不用隐喻而以更为朴素的方式，表现出南国江岸水村百姓生活的艰辛。

王齐翰（十世纪中）擅道释人物，画风“不吴不曹，自成一家”。《勘书图》的新颖之处在于他选取人物在书房内校阅间歇剔耳，以这种常人不经意的动作来揭示人物的心理活动。这样细腻的观察与演绎方式也是前所未见的。至于画中是否包含张翰所云“能净能清贵有根，不聋不聩要多问”的深意，则又当别论了。

周文矩（十世纪中）以其优美的风度和善于思考，深受南唐两代君主的赏识。他的仕女学周昉，《宫中图》是描绘宫廷妇女生活的长卷，人物体态丰硕，线条流畅圆润，所谓“深得闺阁之态”。但除了未傅粉少施朱之外与唐人区别不大。在《重屏会棋图》中，周文矩却让我们看到与唐代传统迥然不同的全新风格。与《历代帝王图》强调主大仆小以突显帝王的威严不同，周文矩的这张

人物群像画，选择李璟在日常家居的环境中与诸弟围棋这一生活化情节。除了头戴高帽，座位稍稍居中之外，贵为君主的李璟与诸弟并没有形体的、服饰的区别。画家表现他们沉浸在兄弟无猜、相互关爱的喜悦之中，而重点则放在刻画他们的外貌、个性和心理状态的微妙差异上。在历代表现帝王生活的作品中，我们很难看到比此画更真实、更细腻、更富于人性温情的杰作。

周文矩在画中运用一种瘦硬颤掣的线条，它既有别于吴道子雄沉有力的莼菜条，又不同于周昉流畅而稍带顿挫的铁线描。那轻盈婉转一笔三过的波状线条，内敛、秀丽而挺劲，自有一种清爽与萧疏的气韵。正如山水画中的披麻皴一样，它只能产生于南国。这种后来被称为颤笔（战笔）纹的线条，有人认为是受到后主镂金雕玉般精巧的书法——“金错刀”的影响，但从两人的年龄差距看，更似为周文矩的独创。由于这种线条极富表现力，使色彩是否需要存在都成了疑问。所以周文矩在画中极力减弱色彩的强度，朱砂、大红、石青、石绿等色彩只少量地运用在道具上。这种简淡的设色风格完全不同于唐代的浓艳，也同样达到烘托主要形象的效果。这幅画构思的精巧还见于屏风的设置，在人物背后的屏风上，画着白居易《偶眠》的诗意，屏风里面还画着一座屏风，其上画着暗示通向无限的山水画。这重重屏风造成令人迷惑的空间幻觉和深度，引起人们对真实与虚幻等问题的思考。宋代诗人梅尧臣看见此画，惊叹画家构

思的巧妙，作诗赞曰：“……画中见画三重铺，此幅巧甚意思殊；孰真孰假丹青模，世事若此还可吁。”

顾闳中（十世纪中后期）善画人物。长卷《韩熙载夜宴图》，是他奉后主李煜之命，乘夜窃至当时显宦韩熙载家，偷窥其夜生活，目识心记而后画成，呈献后主御览的。长卷象诗一般徐徐展开，屏风巧妙地将长卷分隔成五个既独立又连接的空间。随着空间的变化，我们看见韩熙载与友人在听琵琶弹奏；亲自为王屋山击鼓伴舞；在姬妾群中休息；摇扇休闲地坐在椅子上听歌伎们奏乐；在客人与歌舞伎们亲昵调笑的场景中缓步酬应。仿佛电影缓慢的运动镜头似的，我们看到了南唐贵族社会生活的豪奢、风雅、淫靡与忧伤；我们闻到了《花间集》中同样的气息……。听乐与观舞是夜宴的主题，这些都是与当时正统的文人德行不合而被轻视的。在击鼓观舞的场面中出现的和尚德明，曾问韩熙载为何如此？韩回答说：“吾为此自污，避入相尔。老矣不能为千古笑端。”原来他是为了避开当亡国宰相的耻辱，才广蓄歌伎、夜夜笙歌的。画家同样没有被夜宴表面的喧哗所迷惑，他敏锐地捕捉到不同客人对夜宴的不同反应；准确地画出每一个客人不同容貌、动态和心理活动。人群中最突出的是韩熙载，他头戴高冠、体态魁梧，但在整个夜宴中郁郁寡欢，无论是歌伎纤纤玉指的弹奏，舞女妖娆胴体的媚姿，都驱不散他心中的乡愁，“如幻如沧海，多悉多病

身；乱来知酒圣，贫去觉钱神。异国清明节，空江寂寞春，声声上林鸟，唤我北归秦。”同是从北方流落南国当官的韦庄的《遗兴》诗，与顾闳中笔下的韩熙载，有如异曲同工，道出了在这混乱与衰败的时代，表面依红偎翠的浪子内心的寂寞与悲哀。

与周文矩减弱色彩突出线条的韵味不同，顾闳中追求线条与色彩的和谐。在画中他使用了金黄、朱红、黑、淡黄、淡蓝、粉绿等大块的，对比强烈的色彩，令人想起夜间灯火之下的各种色调，从而产生一种沉重感与现实感。画中美人们的面庞，不再是盛唐满月似的丰满圆润而呈现鹅蛋形；身材不再是肥硕到近乎臃肿而是修长优美。那跳六幺舞的王屋山，娇小玲珑，令人想起同时代在李煜宫中金莲花上跳舞的宫娥。不过百年，人们的审美反差竟如此巨大。顾闳中以其天才的彩笔，表现出一个颓废而香艳的带有忧愁感觉的美的世界，给我们留下中国十世纪社会生活和精神生活的准确图景。