

凌烟閣功臣圖

207

刘源 作
朱圭 刻

凌烟閣功臣圖

顾炳鑫 藏
四川美术出版社

《凌烟阁功臣图》小叙

顾炳鑫

在清初的人物绣像版画中，《凌烟阁功臣图》是一本有影响而具有代表性的作品。画成于清康熙七年（公元一六六八年），吴门柱笏堂授梓刻成于清康熙八年（公元一六六九年）、绘画作者刘源，字伴阮，号恕庵，生卒年不详，河南祥符（今开封）人，籍镶红旗汉军旗，曾寄居苏州。善山水、人物、花鸟，能诗、工书法，自钟王以下八分行草，临摹无不酷似。清顺治间召入内廷，官至工部侍郎。为景德镇御窑「呈瓷样数百种，参古今之式，进以新意，备诸巧妙」。又能于一笏上刻藤王阁序一篇、心经一部，字画嶄然、又能自制清烟墨，并自出心裁制成各种木器漆器。所以又是清初一位多才多艺的工艺美术家。

唐贞观十七年，太宗召阎立本画功臣长孙无忌、秦叔宝等二

十四人于凌烟閣，亲为之赞，又命褚遂良题閣，以表彰瞻仰于后世。刘源取功臣二十四人画成绣象，并附大士三幅，关帝三幅共三十图付刻，乃沿其名谓《凌烟閣功臣图》。从本书的「自叙」中知道，刘源曾见到陈老莲的水浒人物，并说：「陈公精笔妙墨，不以表著忠良而顾有取绿林之豪客，则何为者也！」在慨叹之后，他阐明自己画这本书的意图说：「然而退水浒而进凌烟，更由凌烟而进之贤圣之菩萨，是图者置身将相之林，印证菩提之镜，余小子实有深感焉。」这句话也正好反映了这位官高爵显的工部大人由于与陈老莲处于不同的地位，因而有不同的立场观点和思想感情。

尽管刘源在「自叙」中对《水浒叶子》进行贬责，但从他这

部作品的线描看，还是直接受到了《水浒传叶子》的启示和影响，譬如书中某些人物的造型和用笔。当然，《凌烟阁功臣图》自清初以后的长时间里能够得到人们的喜爱和重视，是有它自身的特色和艺术成就的，不论从中国绘画史看，还是从中国版画史看，它毕竟是一部有一定价值的优秀人物画作品。

在这本画集里描绘的人物，全部是对大唐开国有卓著功勋的文臣武将，根据这一特点，作品在二十四个人物形象塑造上，注意了人物的气质、风度和威仪。如「魏徵」这幅，脸上画了坚毅的皱纹，身向右而头向左，看来似乎别扭，却恰到好处地刻画了这位敢于直谏的大臣的倔强性格。「尉迟敬德」是一幅惹人注目的成功作品，无论脸的造形、动态处理或甲冑装饰，都突出了这

位一代名將的威嚴和強悍。「秦叔寶」這一幅也是武將，却有另
 一種效果，人物丰腴飽滿，体现了他寬宏大度的氣魄。在民間，
 尉遲敬德和秦叔寶很早就被尊為能給老百姓帶來安居樂業的一對
 門神，歷史上出現過不少優秀的門神、門畫作品。這本書里兩個
 人的形象，正好一個向左，一個向右，拱手垂立，合在一起正好
 是一對。從這裡可以看出，劉源是從民間藝術中汲取了養料的。
 書中的「程知節」，就是常說的「三斧頭」的程咬金，這一幅的
 造像，既不象《說唐》小說中的莽漢，也不象戲劇中的丑角。作
 者根據史實，塑造了一位前額飽滿、劍眉鳳眼、富有涵養而性格
 內向的形象。其他如「李靖」、「劉弘基」、「張公謹」、「唐
 儉」、「虞世南」等幅，也都是刻畫得有血有肉、虎虎有生氣

的。

对这二十四个功臣，从人物造型的角度来看，大致可以分为正面、侧面、正侧面和背面这样四个类别，其中背面的造型有六幅之多，即「杜如晦」、「高士廉」、「段志玄」、「屈突通」、「侯君集」、「刘政会」，这在绣像人物画中是少有的。

由于作者充分运用了背部的微妙动势，这些人物或背手、或挺立、或射、或举、或转折、或扭动，虽不见容貌或仅见局部容貌，而达到了传神的效果。应该说，这是一个大胆而有成效的尝试，所以有人称赞它是「迴出常畦，独来独往」。

这本画集的用笔比较单调，不象陈老莲的《水浒叶子》那样变化多样，也不象《博古叶子》那样拙朴凝炼，但是作者的铁线

描的功力还是十分深厚的，特别是服装与佩戴饰物纹样纤巧细密，显得非常突出，成为这部版画图册的一个特色。所以佟彭年在书前的序文中特别指出：「刘子所画凌烟功臣图一帙，精巧工密，栩栩欲生。」还有人给了他「气象英伟，衣装镶异，虽阎立本不过是也」的美誉。

这部版画的刻工朱圭，字上如，吴郡（今苏州）专诸巷人，善绘事，工雕版，是清初苏州的名刻手。由于他雕工精巧，进京「选入养心殿事，几大内字画皆出其手，以效力授为鸿胪寺叙班」。除了这部作品外，他在康熙间还刻了金古良绘的《南陵无双谱》、石濂绘的《大汕画传》（又名《石濂和尚行迹图》）、焦秉贞绘的《耕织图》、沈喻绘的《避暑山庄图诗》、王原祁、

宋骏业绘的《万寿圣典图》等几部极负声誉的版画名著。后三部是他入内后刻的殿本。因为朱圭是一位善绘事的刻工，能体察画稿的笔意，所以他刻制的作品既能体现版画的木韵刀味，又能充分保存画家的用笔神韵。《凌烟阁功臣图》这部作品的成功，当然首先在于刘源的手稿，但和朱圭银钩铁划的剗剔也是分不开的。还需特别提出的是，本书画页的木版水印是采用浓淡墨印刷的。为了能保持细密线条的清晰，人物图像用墨淡，为了使文字醒目，人名、传略用墨浓。可惜这次覆印时不能把这种效果体现出来。

原书高二十七点六公分、宽十六点八公分，前面有刘源自书「刘源敬绘凌烟阁」内封一页，有佟彭年序、萧震序、沈白题

辞、袁鈞题序、尤西堂题辞、刘源自序等文章，还有朱主题记一方和目录二页。接下来是图像三十页，前面是图，画面不加边框，背面是作者摹仿历代书法家钟繇、王右军、颜真卿、米襄阳、赵文敏、祝枝山等人的各体书法题赞，和用各种博古画的边饰。本书图版宽大，绣像人物硕长，现在覆印时有了缩小。原有的序文、题辞等文字以及图像背面的书法题赞，使篇幅多而用处不大，一律割爱不印。

最后，提一下关于《凌烟閣功臣圖》绘画作者的一桩公案。

据《国朝画征录》记载，此画原稿乃出于朱宾占的手笔，「刘伴阮见之，遂攘其名以付雕。」王伯敏的《中国版画史》也提供一个资料说，在藏于浙江图书馆的一部《凌烟閣功臣圖》中，有一

个叫周春的乾隆进士（浙江海宁人）亲笔写了「相传是图为嘉禾朱宾占所画，……中州刘源攘为已有雕」的题跋。还说「朱宾占字仲立，浙江嘉兴人，常游江南，对于人物画，颇为擅长。」这样，这本书的作者究竟是谁就有了问题，有待于将来发现更充分的证据后再予廓清，现在只好存疑。

一九八三年九月

司徒趙國公最孫無忌

字籍機為行軍典籤後征討有功封上黨
縣公隱巢平以功進齊國公貞觀十三年命為趙州刺史國子趙辭不就進司徒加太子
太師遙領揚州牧

中州

司空河間王苻林

西平懷王苻林子也。以擊朱梁蕭統有功。趙郡王倫輔公祐平江南。以功進左僕射。攝太都督。貞觀十一年。命為觀州刺史。王河間辭不就。年五十。贈司空。揚州都督。及誥。

又原

一

司空莊國公杜如晦

字克明京兆杜陵人初封建平縣男兼文學館
學士遷兵部尚書封莊國公食三千戶利食益州王百戶攝吏部進右僕射
年五十三薨諡簡敬國三司加司空謚曰成貞觀十三年贈齊州刺史國子祭

參閱原

司空太子太師鄭國公魏徵

字玄成魏州曲陽人初拜尚書右丞兼
諫議大夫以秘書監參豫朝政進左光祿大夫封鄭國公貞觀十三年
命為宋州刺史國子監拜太子太師贈司空相州都督諡曰文貞
辭不就

後

司空梁國公房玄齡

歲

字喬肅臨潼人與僕天策府即封臨淄侯隱巢
平論第封那國公食邑三千戶進左僕射監備國史更封梁魏二國加太
子少師居宰相十五年七十一贈太尉并州都督諡曰文昭

李子源

司徒并州都督申國公高士廉

名儉齊清河王岳之孫平隱

累封至武衛將軍封公為益州大都督治蜀有績進便部尚書封許國公貞觀十三年命為中書令史國子中辭不就特進攝太傅同掌機務年七十贈司徒并州都督諡曰文獻

中原布衣

