

華三川繪新百美圖

序

大約是一九五二年夏，結識了華三川先生（他當時才廿二歲），在上海延安中路多福里的一間廂房裏，滿桌子的連環畫原稿，讓我這個十六歲的少年如入『芝麻開門』的神奇寶庫……我貪婪地讀着，日以繼夜地臨摹，更得到他手把手的教導，領着我進入了繪畫藝術的大門。

今天六十來歲或略年輕一些的畫家，從華先生的畫作中得到啓示和教益者，可以說不計其數。一部作品能够橫貫幾十年，得到幾代人的歡迎，而且還會延續下去，應該說這是華三川先生藝術創作的魅力，也是對中國美術事業作出的貢獻。

二十世紀八十年代初，他在連環畫創作取得巨大成就後，又爲讀者奉獻了一批仕女畫，從開始的掛曆到今天精美的人物繡像及富麗恢宏的群像圖，令人耳目一新。

他有豐富的創作經驗、堅實的繪畫基礎，幾十年風風雨雨的生活歷程，在逆境中挑燈夜讀的反思和心得……他的立足點始終站在人民群眾這一邊，憂人民之憂，樂群衆之樂，抒中華民族豪邁之情，狀神州歷史秀美之境。從選題和立意緊緊把握這一點，更在畫的深處體現出中華民族優秀的道德觀念和深刻的人文關懷。

中國的仕女畫可以追溯到唐、宋之前，時代的變遷、社會之更迭，一代又一代傑出的畫家都承

前啓後推出代表那個時代的道德規範和審美觀念的力作，而得到後世的崇敬。

今天的仕女畫應該有更高的要求。既要繼承傳統，更要有發展，死抱着老祖宗是沒有出息的，而一味追求現代，無本之木、無源之水也不足爲訓。當代好幾位國畫大師都強調：『既要打進去（繼承），更要打出來（發展）。』說實話，真正『打進去』是不容易的，要『打出來』就更不容易了。縱觀華三川先生的仕女畫，他做到了這一點，有很深的傳統功力，又博採衆長，奮力地打了出來，形成自己獨特的藝術語言和風格，這已是有口皆碑、毋庸置疑的了。

中國畫講究綫，他的綫描功力是非常精到的，那看似飄逸、婉約的綫條，却不失力度；粗獷、頓挫的勾勒，更是透出瀟灑的書法功力。仔細去看，飄逸也好，粗獷也罷，都不是信手拈來，而是有的放矢，進一步詮釋主題和人物的情感。背景上的山水、花卉、翎毛走獸也都一筆不苟，既表現了物體本身的質感，更烘托了整個畫面的意境。

仕女畫的設色是一大難題，華三川先生在這方面取得了很大的成功。他一再強調：『顏色要穩，白無盡白……要服從主題立意、人物性格、環境氣氛，作者要傳達給讀者一種層次和內涵。』所以讀他的畫，不是那種視覺上的單純刺激，而是一片美和雅的豐富色調，讓你愉悅地接受，激發你細細品味，情不自禁地走進畫家要表現和傳達的意境和氛圍，而後悸動、嘆服，引起共鳴……我想起有些烹飪大師的體會：『甜的菜，不是單加糖，而是靠其他的作料來反襯或互補。』色鮮味

美的菜品要講究『火候』，不夠則是生澀、寡味，過之又爛熟、焦糊，掌握『火候』，既是經驗，更是修養。烹飪的道理是否和繪畫也有某些相同之處？

中國畫還講究『疏可走馬、密不透風』，這是一位成熟畫家修養的一部分。華三川先生在這方面的造詣和魅力，也是令人嘆服的。他有很多畫作，留有大片空白，或者淡淡地染上幾層透明的色彩，乍看起來似乎是漫不經心，但細細讀來，却感到這是作者斟酌再三，匠心獨運，無聲勝有聲。我常有這種體會：這片空白，猶如是空靈浩渺之宇宙，當你凝思真正融了進去，就會感到像一陣陣天籟之聲，自遠至近叩動你的心扉，會激起你某些特殊時段感情上的漪漣，讓你振奮或者唏噓不已。而『密不透風』，在他的作品中同樣佔有不少份量，但這絕不是那種程式化，沒有生命、靈性，符號式的填充和描繪，而是一層又一層的深入發展，從畫面最前端的物體質感和本身的規律，到中層的轉折起伏，再淡化到遠處成調子或是空白，總讓人有一種尋覓探幽無窮盡的意味，繼而讓每位讀畫者得到各自心靈的感悟和滿足。

很多朋友都提到華三川先生的作品是『雅俗共賞』，這是繪畫中較高的境界。這『俗』絕不是庸俗、媚俗之俗，而是一種充滿了對民族精神和民間文化的關愛，表現了人民對美好事物的憧憬；而『雅』也不是那種『故弄玄虛』、『孤芳自賞』，是畫家自身的文化底蘊，將作品提升到高于生活，而又平和、完美的境界，讓讀者來共同擁有和享受。

華三川先生作畫時感情磅礴，氣在筆先，他在題識上的率情表露就是有力的證明。因此，說他的仕女畫『畫中有詩，畫外有意』，是一點不溢美的。這次上海古籍出版社出版華先生綫裝仕女畫冊，邀請史良昭先生撰寫文字說明，為每幅畫作配上古人的成詩，猶如影視鏡頭的畫外配樂，相信對於讀者的欣賞和遐思都是有益的。

鄧柯 壬午年春分序于天津畫院

目錄

序

名媛遺韻

西施

西施

卓文君

麗娟

王昭君

班昭

蔡文姬

貂蟬

大喬

衛夫人

謝道蘊

桃葉

蘇若蘭

韓蘭英

小喬

桃根

一 二 三 四 五 六 七 八 九 一〇 一一 一二 一三 一四

木蘭

竇皇后

上官婉兒

江采蘋

楊貴妃

蓮香

公孫大娘

薛濤

韓翠蘋

盲娘

魏夫人

穆桂英

李清照

戈小娥

紅樓夢影

林黛玉

附《西廂記》人物

一五 一六 一七 一八 一九 二〇 二一 二二 二三 二四 二五 二六 二七 二八 二九

薛寶釵	三〇	嫦娥	四六
賈元春	三一	嫦娥	四七
賈探春	三二	巫山神女	四八
賈惜春	三三	湘君 湘夫人	四九
秦可卿	三四	湘君	五〇
王熙鳳	三五	雲中君	五一
史湘雲	三六	洛神	五二
李紈	三七	麻姑	五三
妙玉	三八	董雙成	五四
薛寶琴	三九	許飛瓊	五五
晴雯	四〇	弄玉	五六
鶯鶯	四一	吳彩鸞	五七
紅娘	四二	七仙女	五八
閨苑驚鴻		何仙姑	五九
女媧	四三	龍女	六〇
女媧	四四	天女散花	六一
精衛	四五	天女散花	六二

蘭閨群芳

清秋望月
春閨調鸚
翠柳紅粉
雲衣花容
芙蓉仙子
南國佳人
嬋娟獨游
姊妹行春
百鵲集艷
千彩同舞
玉欄紅葉
桃源深洞
鹿苑晚翠
瓊官秋月
豐澤有余
萬事騰飛

六三
六四
六五
六六
六七
六八
六九
七〇
七一
七二
七三
七四
七五
七六
七七
七八

麒麟送子
芳祉呈祥
庭院觀梅
韶春數芬
芳春試琴
月夜遣懷
蒲塘消夏
吳宮嬉春
帝里春曉
璇閨慵愁
春園趁蝶
楚丘嬉猿
新妝宜面
碧玉風流
情繫紅梅
坐讀新詩
淇水綠春

七九
八〇
八一
八二
八三
八四
八五
八六
八七
八八
八九
九〇
九一
九二
九三
九四
九五

梅林清韵	九六	麗姝賞春	一一三
曉鏡晨妝	九七	荷香清暑	一一四
孤芳幽抱	九八	荷香清暑	一一五
牡丹仙子	九九	紅豆相思	一一六
蕉窗玉人	一〇〇	唐宮伎樂	一一七
瓊宮趣樂	一〇一	唐宮伎樂	一一八
蘭閨雅集	一〇二	唐宮伎樂	一一九
柳塘清趣	一〇三	唐宮伎樂	一二〇
韋曲春風	一〇四		
聽簫對月	一〇五		
踏雪探梅	一〇六		
春游拾翠	一〇七		
挾卷游春	一〇八		
琳宮風暖	一〇九		
琳宮風暖	一一〇		
琳宮風暖	一一一		
瓊宮風暖	一一二		

西施 春秋越國苧蘿村浣紗女。姿容絕世，「沉魚落雁，閉月羞花」，殆其人耶？勾踐會稽戰敗，范蠡獻西施于吳王，遂得助越滅吳。功成，隨范蠡泛五湖，不知所終。一說吳滅後為勾踐沉于江。

鹿鳴《吳宮詞》
 厖移得苧蘿春，沉醉君王夜宴頻。
 臺畔卧薪臺上舞，可憐同是不眠人。

西施浣紗

歲次己未

年
 夏至前一日
 浙東華三川寫於海

西施

華三川繪新百美圖

西施

二

宋之問《浣紗篇》
越女顏如花，越王聞
浣紗。國微不自寵，
獻作吳宮娃。山藪
半潛匿，苧蘿更蒙
遮。一行霸勾踐，再
顧傾夫差。

卓文君 西漢蜀郡臨邛富豪卓王孫女。眉色姣好，望之若遠山。司馬相如飲于卓氏，以琴心挑之，乃與相如私奔成都，又返臨邛，當壚賣酒。王孫耻之，不得已分與相如財物，遂成就古今才子佳人之最早佳話。

盧仝《卓女怨》 妾本懷春女，春愁不自任。迷魂隨鳳客，嬌思入琴心。託援交情重，當壚酌意深。誰家夫婿，作賦得黃金？

卓文君
鳳兮鳳兮
游遊四方
亦其南有
北有
佳人何
路去情
若此
同月夜
極得
永為
佳和
中夜
知者
華三川
唐

華三川繪新百美圖

麗娟

四

麗娟 西漢武帝所幸
官人。年十四，玉膚
柔軟，吹氣如蘭。身
輕弱，不欲衣纓，拂
之恐傷鳥痕。嘗于芝
生殿旁歌《迴風》之
曲，庭中樹花為之翻
落。

楊維禎《芝生殿》
銀宮翠島烟霏霏，珠
樹玲瓏朝日暉。仙安
望見不得到，却舞迴
風何處歸。

王昭君 西漢元帝宮人，名嬀。因不甘賂遣畫工，遭圖破形貌，配往匈奴和親。當其去國，丰容靚飾，光明漢宮，顧影徘徊，竦動四座。絕域萬里，琵琶作歌，「一去紫臺連朔漠，獨留青塚向黃昏」，令後世無數文人一掬同情之淚。

郭祥正《昭君》 飄秀色奪仙春，只恐丹青畫不真。能爲君王罷征戍，甘心玉骨葬胡塵。

華三川繪新百美圖

班昭

六

班昭 東漢史學家班彪女。博學高才，氣度嫺雅。兄班固著《漢書》，未竟而卒，和帝詔昭續成之。帝召入宮，令皇后、貴嬪師事之，號曹大家。著有《女誡》、《東征賦》等。

陳基《曹大家》續史成兄志，懷才觀國光。玉闌陳奏草，鐵筆乘秋霜。名訓歲魚貫，殘編泣雁行。扶風開帳日，薰沐薦心香。

蔡文姬 東漢文學家
 蔡邕女，名琰。博學
 善音律。漢末為胡騎
 所擄，沒于南匈奴十
 二年，曹操以金璧為
 贖助其歸漢。文姬整
 理亡父藏書四百餘篇，
 使後世重睹芳華。所
 著《悲憤詩》、《胡
 笳十八拍》，慘惻動
 人。

彭兆蓀《文姬歸漢》
 明妃冢接烏孫路，又
 送文姬萬里還。看盡
 往來人似玉，無情最
 是絃千山。

華三川繪新百美圖

貂蟬

八

貂蟬 傳為東漢司徒王允侍女。漢末董卓橫行，王允行連環計，將貂蟬先後許配董卓與呂布，離間其義父子之誼。貂蟬天姿傾國，巧妙周旋，終使呂布衝冠一怒，倒戈殺死董卓。

羅貫中《浣溪沙·贊貂蟬》原是昭陽宮裏人。驚鴻宛轉掌中身。只疑飛過洞庭春。按徹梁州蓮步穩。好花風裏一枝新。畫堂香暖不勝春。

