

国风美术

国画瑰宝

传世名画的绝色魅力

肖东发◎主编 石静◎编著

《洛神赋图》是我国古代十大传世名画中年代最久远一幅，开创了传统绘画长卷的先河，被誉为“中国绘画始祖”，是我国古典绘画中的瑰宝之一；唐代最杰出代表莫过于《虢国夫人游春图》、《捣练图》、《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》和《宫乐图》，其中《唐宫仕女图》是唐代仕女画主要艺术特征，《步辇图》是我国艺术宝库中一幅十分珍贵作品，具有珍贵历史和艺术价值……

中国出版集团

现代出版社

中华精神家园

国风美术

国画瑰宝

传世名画的绝色魅力

肖东发 主编 石静 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

国画瑰宝 / 石静编著. — 北京: 现代出版社,
2014. 7

ISBN 978-7-5143-2469-3

I. ①国… II. ①石… III. ①中国画—鉴赏—中国—
古代—通俗读物 IV. ①J212.05-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第165252号

国画瑰宝：传世名画的绝色魅力

主 编：肖东发

作 者：石 静

责任编辑：王敬一

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市定安门外安华里504号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264（传真）

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷：北京海德伟业印务有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：11

版 次：2014年8月第1版 2014年8月第2次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-2469-3

定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

长卷始祖——洛神赋图

顾恺之为《洛神赋》感动 002

顾恺之创作《洛神赋图》 011

流传千古的千古名画 022

盛唐瑰宝——唐宫仕女图

030 唐代辉煌时期成就仕女图

036 瑰宝《虢国夫人游春图》

042 美女齐胸襦裙的《捣练图》

046 气韵古雅的《簪花仕女图》

059 猗兰清画的《挥扇仕女图》

066 表现饮茶昌盛的《宫乐图》

071 仕女图在历代的发展历程

丹青神化——步辇图

084 汉藏和亲与创作《步辇图》

091 《步辇图》中蕴含的美感

098 《步辇图》的流传与收藏

长卷神品——韩熙载夜宴图

108 躲避祸患的画中人韩熙载

113 顾闳中奉诏探韩熙载而作画

125 《韩熙载夜宴图》的传承

精品巨迹——文姬归汉图

陈居中被蔡文姬感动而作画 134

内涵丰富的《文姬归汉图》 141

宫廷百态——汉宫春晓图

仇英被汉代宫殿折服而作画 148

匠心独运的《汉宫春晓图》 153

继承画史经典的仇英绘画 160

洛神赋图

《洛神赋图》是我国古代十大传世名画中年代最久远的一幅，开创了传统绘画长卷的先河，被誉为“中国绘画始祖”。作品是根据曹植著名的《洛神赋》而作，为东晋时期著名画家顾恺之的传世精品。现存世的《洛神赋图》为宋人绘制的摹本。

全卷分为3个部分，曲折细致而又层次分明地描绘了曹植与“洛神”真挚纯洁的爱情故事。此卷无论从内容、艺术结构、人物造型、环境描绘和笔墨表现的形式来看，都称得上是我国古典绘画中的瑰宝之一。

顾恺之为《洛神赋》感动

002

国画瑰宝
◎ 传世名画的绝色魅力

那是在三国时期的时候，上蔡县令甄逸有一个女儿，长得非常漂亮，用“沉鱼落雁，闭月羞花”来形容一点都不为过，她的名字叫甄洛。

甄洛不仅长得倾国倾城，而且才学过人，自幼就熟读经书，琴棋书画无所不能。可是自古红颜多薄命，她的人生可以说是很不幸。在17岁的时候，受父母之命，嫁给了袁绍的第二个儿子袁熙。

可是没过多久，她的婚姻就出现了戏剧性的转折。在官渡之战中，袁绍被曹操打得惨败，于205年病死。曹操乘机出兵，袁熙带着残兵败将逃

■曹丕（187年~226年），三国时期著名的政治家、文学家，曹魏的开国皇帝。他在位期间，平定边患，于诗、赋、文学皆有成就，尤擅长于五言诗，与其父曹操和弟曹植，并称“三曹”。

往了辽西。而甄洛不愿意背井离乡，过亡命天涯的生活，选择留下来等待不可知的命运。

后来，曹丕到城中执行搜查任务，在一个简陋但很整洁的小屋中发现了甄洛，当即“惊若仙人”，完全为她的美貌所倾倒。于是，曹丕请示父亲曹操，希望能娶其为妻，不久便得到了应允。

如果甄洛单单只拥有一个漂亮的外表，那她也许不会受到命运的如此的捉弄。可是，这个女子却秀外慧中、才华横溢，而且敏感多情。偏偏她的丈夫曹丕，经常忙于政务，一直待在她身边的却又是那个拥有着旷世才华，同样敏感多情的绝世公子曹植。

曹植作为甄洛的小叔子，虽然对美丽而智慧的嫂子早已心存爱慕，但始终未敢越轨。于是两个人朝夕相伴却两心相知而不能言，爱情的火焰因受到压抑而更加灼热。

直至又一次曹丕征战归来，从他们两人对视的眼神中发现了些许端倪，曹丕不禁怒火中烧，就想了一个办法，随便找了一个理由把曹植从京城调到了偏远之地。从此，甄洛和她命中的真爱天各一方。

曹操（155年~220年），东汉末年杰出的政治家、军事家、文学家、书法家。是三国时期中曹魏政权的缔造者，以汉天子的名义征讨四方，对内消灭袁、吕布、刘表、韩遂等割据势力，对外降服南匈奴、乌桓、鲜卑等，统一了我国北方，并实行一系列政策恢复经济生产和社会秩序，奠定了曹魏立国的基础。

后来，曹丕如愿以偿当上了魏王，而甄洛也为他生了两个孩子。可是，甄洛与曹植一别经年，眼看重逢无望，脸上的笑容也渐渐开始减少，整天郁郁寡欢。

而曹丕这位昔日无限钟情于甄洛的皇帝，却始终对她与弟弟曹植之间暧昧的情愫难以

■《洛神赋》局部

妃 古代帝王的妻妾，也是古代皇宮里的女官。按照等级可以分成惠妃、淑妃、德妃、贤妃、宸妃、庄妃、丽妃、昭仪、昭媛、昭容、昭华、淑仪、淑媛、淑容、淑华、夫人、容华、美人、贵嫔、修容、顺成等多个等级。

圣旨 古代以皇帝名义发布的公文统称。诏令大体上可分两大类，一是发布重大制度、典礼、封赏的文书；二是日常政务活动的文书。概括起来有制、诏、诰、敕、旨、册、諭、令、檄等。

释怀，再加甄洛总是忧郁沉默，于是他便有意无意地开始冷落了甄洛，转向别的妃子。失去宠爱的甄洛更加落寞，在曹丕称帝的第二年便抑郁而终。

几年后的一天，曹植接到圣旨到京城朝见，这个时候的曹植才得知甄洛已经抑郁而死，心里非常难过。当他在归途中经过洛水时，想起古时宋玉所讲的洛水神女的故事，更激起了对甄洛的无限怀恋。一时思如泉涌，作了叙事赋一篇，名《感甄赋》，以后被魏明帝曹叡改名为《洛神赋》。

在这篇赋中，曹植用极其优美的语言抒发了自己在爱情生活中的感伤情绪。在洛水边上，看着夕阳西下，一股愁绪不禁涌上心头。曹植看着随行的车马都很疲乏了，于是在铺满香草的河岸上停下车，让马儿自由自在地在芝草田里吃草歇息。

而曹植怀着满心的忧愁在树林中慢慢地走着，抬头放眼欣赏洛水美丽的景色。忽然，感到心神一阵一阵的震撼，思绪飘到了远方。曹植回过神来，猛一抬

头，看到一幅奇异景象，他看见一个美如天仙的女子正在山崖之旁，深情凝望着他。

曹植惊呆了，好久，才拉住随从问道：“你看到那个女子了吗？你知道她是谁吗？简直真是太美了！”

随从回答说：“臣听说洛水的神灵叫作伏妃，那么，君王见到的莫非是她么？她相貌如何？臣没有看到，很想听听。”

曹植回过头，望着女子站过的山崖，缓缓地说：“她长得体态轻盈柔美，像极了一只受惊后翩翩飞起的鸿雁，身体健美柔曲像腾空嬉戏的游龙。容颜鲜明光彩像秋天盛开的菊花，青春华美繁盛如春天茂密的青松。行止若有若像薄云轻轻掩住了明月，形象飘荡不定如流风吹起了回旋的雪花。”

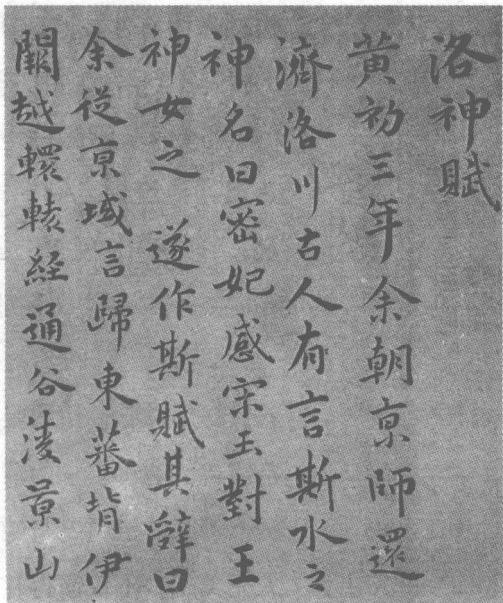
曹植顿了顿，继续说：“远远望去，明亮洁白像是朝霞中冉冉升起的太阳，靠近观看，明丽耀眼如清

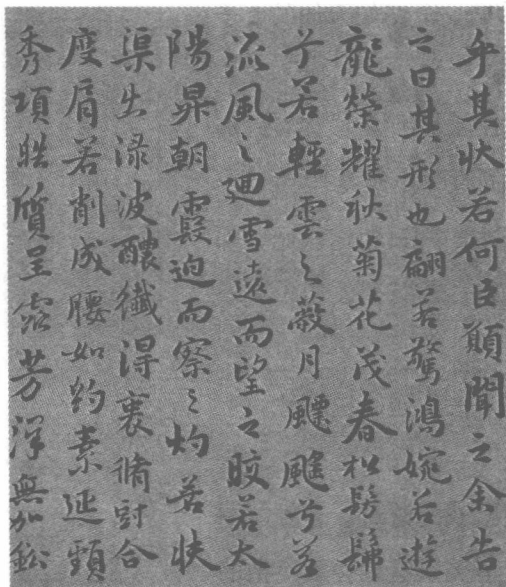
澈池水中亭亭玉立的荷花；丰满苗条恰到好处，高矮胖瘦符合美感；肩部美丽像是削成一样，腰部苗条如一束纤细的白绢；脖颈细长，下颚美丽，白嫩的肌肤微微显露；不施香水，不敷胭脂水粉；浓密如云的发髻高高耸立，修长的细眉微微弯曲；在明亮的丹唇里洁白的牙齿鲜明呈现；晶亮动人的眼

龙 古代神话与传说中最神异的祥瑞之兽，是华夏民族的象征，也是我国的象征。传说龙能显能隐，能细能巨，能短能长，可以呼风唤雨，上天入地。龙也代表着兴旺、胜利和吉祥。

胭脂 是古代女性的化妆用具之一。古时的妇人用来妆面的胭脂有两种，一种是以丝绵蘸红蓝花汁制成，名为“绵燕支”；另一种是加工成小而薄的花片，名叫“金花燕支”。

■《洛神赋》卷局部

■ 《洛神赋》卷局部

灵芝 自古以来就被认为是吉祥、富贵、美好、长寿的象征，有“仙草”、“瑞草”之称，中华传统医学长期以来一直视为滋补强壮、固本扶正的珍贵中草药。民间传说灵芝有起死回生、长生不老之功效。

眸顾盼多姿，两只美丽的酒窝儿隐现在脸颊；她姿态奇美，明艳高雅，仪容安静，体态贤淑；

“情态柔顺宽和妩媚，用语言难以形容；穿着奇特人间罕见，骨骼相貌像画中的仙女；她披着鲜丽明净的绫罗做的衣服，戴着雕刻华美的美玉做的耳环；黄金和翠玉作为配挂的首饰，点缀

的稀世明珠照亮了美丽的容颜；

“她踏着绣着精美花纹的鞋子，拖着雾一样轻薄的纱裙，隐隐散发出幽幽兰香，在山边缓步徘徊；偶尔纵身跳跃，一边散步一边嬉戏；左面有彩旗靠在身边，右面有桂枝遮蔽阴凉；她正卷起衣袖将洁白细腻的臂腕探到洛水之中，采摘湍急河水中的黑色灵芝。”

不觉间，曹植的声音哽咽了，眼中泛满了盈盈的热泪，他停顿了一下，整理了下自己的心绪，接着说：“我深深地爱慕上了她的贤淑和美丽，一想到她就心情振荡，以至于每天都因为见不到她而闷闷不乐。

“可是苦于没有好的媒人去传达爱慕之情，于是就只好用脉脉含情的眼光来表达我对她浓浓的爱意，希望自己这份真挚的情感能先于别人向她表达，于是解下腰间的玉佩赠与她，表示要与她相约。她真的是太完美了，不仅懂得礼仪而且通晓诗歌，她举起美玉

与我应答，指着深深的潭水约定会面的日期。

“我心里充满真诚的依恋，唯恐美丽的神灵在欺骗我，因为在传说中，曾经有两位神女在汉水边赠白玉给郑交甫以定终身，却背弃信言顷刻不见了，于是我惆怅犹豫将信将疑，收敛了满心欢喜，稳定情绪，告诫自己要严守男女之间的礼仪来约束控制自己。

“于是洛神受到了感动，低回徘徊，只见五彩的神光忽隐忽现，忽明忽暗，耸起轻灵的身躯像黄鹤一样欲飞还留。她徘徊于香气浓郁的生满椒兰的小路上，流连在散发着幽幽花香的杜衡丛中，怅然长吟抒发长久的思慕，声音悲哀凄厉持久不息。

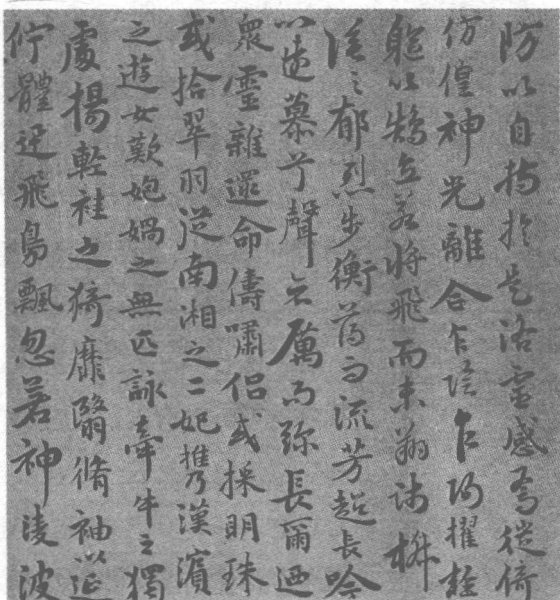
“不久众多的神灵呼朋唤友地会聚过来，有的在清澈的河水中嬉戏，有的在洛神常游的沙洲上翱翔，有的在河底采摘明珠，有的在岸边拾取羽毛。

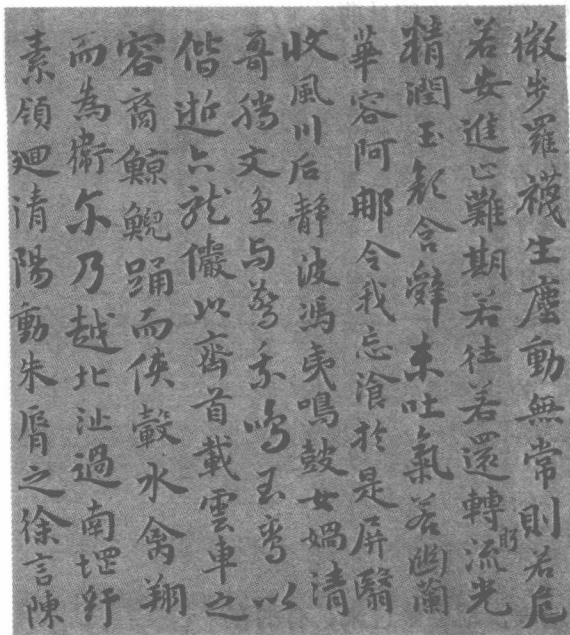
“洛神由湘水的娥皇、女英跟随着，由水边漫游的汉水女神陪伴着，哀叹匏瓜星的孤零无匹，同情牵牛星的寂寞独居。她举起手臂用修长的衣袖遮蔽阳光扬首眺望，轻薄的上衣在阵阵清风中随风飘动。

“她行动轻盈像飞鸟一样，飘逸若神深不可测；在水波上细步行走，脚下生起蒙蒙水

黄鹤 古代，鹤是具有极大神秘色彩的动物。古人认为鹤有仙气，是神话传说中仙人的坐骑。黄鹤自古以来就代表着得道成仙，古代神话传说中成仙的凡人或者回归天庭的神灵，都是坐着黄鹤离开的。黄鹤也代表着一去不回的离别。

■《洛神赋》卷局部

■《洛神赋》卷局部

鼓在远古时期，鼓被尊奉为通天的神器，主要是作为祭祀的器具。在狩猎征战活动中，鼓都被广泛地应用。鼓作为乐器是从周代开始。周代有八音，鼓是群音的首领，古文献所谓“鼓琴瑟”，就是琴瑟开弹之前，先有鼓声作为引导。鼓的文化内涵博大而精深，雄壮的鼓声紧紧伴随着人类，远古的蛮荒一步步走向文明。

雾；行踪不定，喜忧不明；进退难料，欲去还留，眼波柔情流动，目光神采飞扬，爱情的喜悦润泽着美丽的面容；好像有许多话含在口中，气息中散发着幽幽兰香；她花容月貌羞涩柔美，深深地吸引着我而不知身在何处。

“就在这个时候，
风神将风停了下来，

水神让江波不再起伏，司阴阳神敲响了天鼓，女媧唱起了清亮的歌声；文鱼腾跃簇拥车乘，玉制鸾铃“叮咚”作响；6条龙齐头并进，载着云车缓缓而行；鲸鲵争相跳跃夹护车驾，水鸟穿梭飞翔殷勤护卫。

“于是洛神越过水中的岛屿，翻过南面的山冈，回转白皙的颈项，用清秀美丽的眉目看着我，启动朱唇，缓缓陈述无奈分离的大节纲常，痛恨人与神的境遇难同，苦怨青春爱情不遂人意，举起罗袖擦拭眼泪，而泪水不禁滚滚而下沾湿了衣裳。

“伤心美好的聚会将永远断绝，哀怨从此别离会天各一方。没有表示爱情的信物可以相赠，就将江南的名贵玉环送给我，说：‘虽然隐居在天界，我会时常思念君王……’可是话还没有说完，就忽然行迹隐去，神光消逝，我怅然若失于是我翻山越岭，上下

追踪，寻找洛神遗留的足迹。”

洛神已去，情景犹在，曹植这个时候才发现身旁空空荡荡只有自己一个人，他赶忙四下寻找，什么都没有，原来只不过是自己平添惆怅罢了。

曹植久久凝望着洛神消失的方向，盼望着洛神的影踪可以重新出现，于是就驾起小船逆水而上，在洛水之上任意漂泊不知回返，思念绵绵不绝，更增加思慕之情，良久，洛神的样子逐渐和心中的那个人重叠在一起。

天很快就黑了，曹植心神不安，难以入睡，厚厚的晶霜沾满衣裳，直至天光大亮，还满满地都是她。

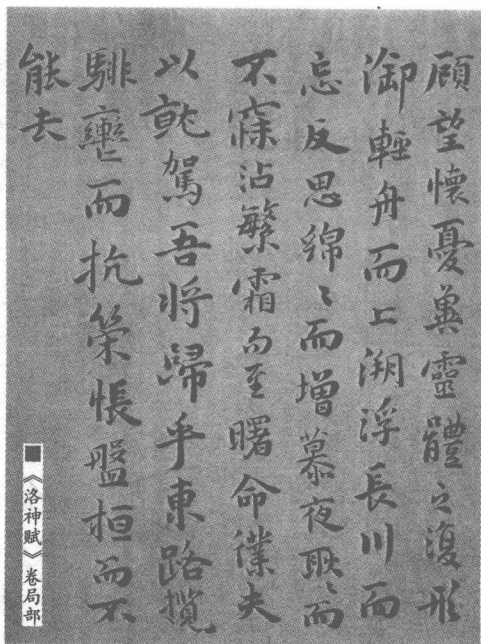
身边的随从提醒曹植该启程了，无奈，曹植起身，再次回望山崖，命令仆夫起驾，继续归程。可是尽管这样，曹植还是紧紧揽住缰绳，在原地盘桓，久久不能离去。

时间流转，当东晋时期著名画家顾恺之诵读曹植的这篇《洛神赋》时，深深地为文章中描绘的动人爱情所感动，一幅幅画面在自己的脑海中浮现，于是有感而发，挥毫成就了这幅我国千百年流传的经典之作，也就是《洛神赋图》。

阴阳 源自古代中国人民的自然观。古人观察到自然界中各种对立又相联的大自然现象，如天地、日月、昼夜、寒暑、男女、上下等，以哲学的思维方式，归纳出“阴阳”的概念。早至春秋时代的易传以及老子的道德经都有提到阴阳。阴阳理论已经渗透到中国传统文化方方面面，包括宗教，哲学，历法，中医，书法，建筑堪舆，占卜等。

■ 《洛神赋》卷局部

陳玄接巨大經恨人神之道殊恍
感年之無當抗羅袖以掩涕予
凌流襟之浪悼良會之永絕
兮哀一逝而異鄉無微情以效
愛獻江南之明珠雖潛處於
泰陰長寄心於君王忽不悟
其所思曠神消而殺光於是
背下陵高足佳心留遺情如像
願望懷憂冀靈體之復形

《洛神赋图》画卷，高0.271米，长5.728米，曲折细致而又层次分明地描绘出曹植在幻想中与洛神会晤而两情相通的场景。

第一部分描绘的是曹植与洛神相遇的情景。第二部分是“陈情”，才子佳人互诉衷肠。第三部分表现的是佳人离去，曹植怅然若失的画面。整幅作品的艺术结构富于诗意与抒情气氛，也是第一次将诗以连续性的篇幅画在长绢上，是在古代艺术史上将诗和画相结合的重要范例。

阅读链接

据说，曹操与曹丕为消灭群雄而奔忙，只有曹植因为年龄小而有余闲。曹植天赋异禀，博闻强记，10岁能撰写诗赋，他陪着这位多情而又美艳的少妇，消磨了许多风晨雨夕与花前月下的辰光；耳鬓厮磨，了无嫌猜。

曹植与甄洛的浓情蜜意，已经快速升到难舍难分的地步。当年龄比她小的曹植表现出天真无邪的情意时，不知不觉中使甄洛陶醉在虚无缥缈的快意之中，于是毫无顾忌地施展出母性的光辉与姐姐般的爱意。渐渐地甄洛沉醉于曹植的才华之中，而曹植也予了她无限的柔情蜜意，两人演绎出了一场动人的爱情故事。

顾恺之创作《洛神赋图》

364年，顾恺之在南京为瓦官寺画维摩诘像，因画艺高超引起轰动。366年，他当上了大司马参军，392年为荆州刺史殷仲堪的参军，405年升为散骑常侍。

顾恺之多才，工诗赋，善书法，被当时的人们称为“才绝、画绝、痴绝”。他的画作风格独特，人物清瘦俊秀，线条流畅，简直像春蚕吐丝，被人们称为“顾家样”，也叫“秀骨清像”。

■ 顾恺之（348年~409年），字长康，小字虎头。生于晋陵无锡，即今江苏省无锡。博学有才气，工诗赋、书法，尤善绘画。与曹不兴、陆探微、张僧繇合称“六朝四大家”。顾恺之作画，意在传神，其“迁想妙得”“以形写神”等论点，为我国传统绘画的发展奠定了基础。其作品无真迹传世。流传至今的画作为唐宋摹本《女史箴图》、《洛神赋图》和《列女仁智图》。

顾恺之还著有《画论》、《魏晋胜流画赞》和《画云台山记》绘画理论书籍，提出“以形写神”、“尽在阿堵中”的传神理论。

顾恺之学画曾经师从东晋著名画家卫协，他最擅长画人物，东晋时期的大名士谢安认为顾恺之的人物画是前无古人的。后人评论顾恺之的画说：意存笔先，画尽意在，笔迹周密，紧劲连绵；其笔法如春蚕吐丝，轻盈流畅，遒劲爽利，称为“铁线描”；造型布局俱全，运思精微，襟灵莫测。

顾恺之与后来师承他的南朝宋国著名画家陆探微、梁国的张僧繇，并称“六朝三杰”。当时有说法，“像人之美，张得其肉，陆得其骨，顾得其神，神妙无方，以顾为最”。与陆探微合称“顾陆”，称为“密体”画派，以区别于南朝梁国张僧繇、唐代吴道子的“疏体”画派。

顾恺之的画迹有《秋江晴嶂图》、《庐山图》、《雪霁望五老峰图》等名作，其中《雪霁望五老峰图》被推崇为山水画的开创之作。

顾恺之的《洛神赋图》相传是根据三国时期著名诗人曹植的同名

