

Stories of Paintings

in the Palace Museum Collection

故宫藏画 的故事

余辉 著

故宫出版社

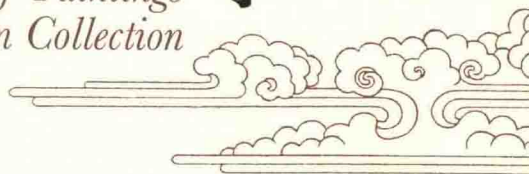

故宫藏画的故事

余辉 著

*Stories of Paintings
in the Palace Museum Collection*

故宫出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

故宫藏画的故事 / 余辉著. —北京: 故宫出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-5134-0610-9

I. ①故… II. 余… III. ①中国画—鉴赏—中国—通俗读物

IV. ①J212.05-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第118508号

故宫藏画的故事

故宫博物院 编

作 者: 余 辉

图片资料: 故宫博物院资料信息中心

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 徐小燕 赤 新

装帧设计: 赵 谦

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京市东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85007816 010-85007808 传真: 010-65129479

邮箱: ggcb@culturefc.cn 网址: www.culturefc.cn

印 刷: 北京雅昌艺术印刷有限公司

开 本: 185×240毫米 1/16

印 张: 15

字 数: 130千字

图 版: 160幅

版 次: 2014年7月第1版第1次印刷

印 数: 1~5,000册

书 号: ISBN 978-7-5134-0610-9

定 价: 66.00元

目录

古画揭秘	
——探索画家的创作动机	8
一 巾幗楷模 教化之用	
——东晋顾恺之《列女图》卷（南宋摹本）	14
二 顾画之胜在传神	
——东晋顾恺之《洛神赋图》卷（北宋摹本）	20
三 民族通好 史证之图	
——唐代阎立本《步辇图》卷（北宋摹本）	32
四 落叶闻宫怨 纨扇知春秋	
——唐代周昉（传）《挥扇仕女图》卷	36
五 胡骑是哪朝 衣冠报族门	
——五代胡瓌（传）《卓歇图》卷	42
六 重屏会棋 宫中行悌	
——五代南唐周文矩《重屏会棋图》卷（北宋摹本）	46
七 举案齐眉 相敬如宾	
——五代南唐卫贤《高士图》卷	52
八 史鉴为画谏	
——五代南唐顾闳中（传）《韩熙载夜宴图》卷	56
九 唐画气象 宋儒雅韵	
——北宋李公麟《临韦偃牧放图》卷	70

一〇 商贸催行 盘车暮归	二〇 宫闱余话
——北宋佚名《盘车图》轴 74	——南宋佚名《女史箴图》卷 126
一一 画里江山犹胜	二一 丰年人乐业 垌上踏歌行
——北宋赵佶《雪江归棹图》卷 78	——南宋马远《踏歌图》轴 134
一二 花石无情人有情 江山不在枉有情	二二 金军习泗引宋谍
——北宋赵佶《祥龙石图》卷 82	——南宋佚名《柳塘牧马图》页 138
一三 锦鸡寓德	二三 弄潮得偏安
——北宋赵佶(传)《芙蓉锦鸡图》轴 88	——南宋李嵩《钱江观潮图》卷 142
一四 画中之音	二四 金带扣眼紧 水墨天地宽
——北宋赵佶(传)《听琴图》轴 94	——南宋梁楷《秋柳双鸦图》页 146
一五 丹青不负少年头	二五 思慕强唐 笔下龙骧
——北宋王希孟《千里江山图》卷 96	——金代赵霖《昭陵六骏图》卷 148
一六 盛世危图	二六 古意入思 逸气出胸
——北宋张择端《清明上河图》卷 102	——元代赵孟頫《秀石疏林图》卷 152
一七 问道于祖	二七 工笔青绿中的逸气
——北宋杨世昌《崆峒问道图》卷 112	——元代赵孟頫《秋郊饮马图》卷 154
一八 书画洗冤	二八 天地晶莹显道性
——南宋赵构书、马和之绘《赤壁后游图》卷 116	——元代黄公望《九峰雪霁图》轴 158
一九 宗室之万颂	二九 渔父知鱼乐
——南宋赵伯驊《万松金阙图》卷 122	——元代吴镇《渔父图》轴 160

三〇 囿于绳矩而不窘

——元代王振鹏(传)《龙舟夺标图》卷 162

三一 民族恩怨之桥

——元代陈及之《便桥会盟图》卷 168

三二 宦途难测 山林可居

——元代王蒙《稚川移居图》轴 172

三三 非貌人之形状 惟得人之神气

——元代王绎《杨竹西小像图》卷 176

三四 尘封的历史 鲜活的形象

——明人摹周朗《佛郎国献马图》卷 180

三五 画中瓜鼠亲 画外得子乐

——明代朱瞻基《苦瓜鼠图》卷 184

三六 不怒而威

——明代林良《鹰雁图》轴 186

三七 仁政趋虎患 德行化民怨

——明代朱端《弘农渡虎图》轴 190

三八 泪雨和墨倾盆下

——明代徐渭《墨葡萄图》轴 192

三九 澄怀观道

——明代蓝瑛《澄观图》册 196

四〇 如镜取影 妙得神情

——明代曾鲸《葛一龙像》卷 202

四一 哭留根失土 笑有花无果

——清代朱耷《古梅图》轴 206

四二 画中之园 园中之画

——清代王时敏《杜甫诗意图》册 210

四三 龙行初履

——清代郎世宁《乾隆皇帝大阅图》轴 .. 218

四四 指头生活

——清代高其佩《高岗独立图》轴 220

四五 一像知春秋

——清代肖像画琐谈 224

四六 卸了媚装换新装

——清末海派仕女画小议 230

后记 239

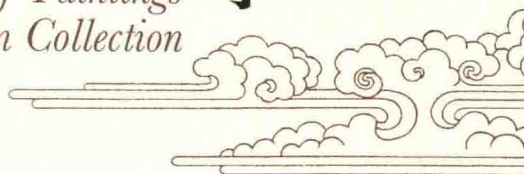

故宫藏画的故事

余辉 著

*Stories of Paintings
in the Palace Museum Collection*

故宫出版社

目录

古画揭秘	
——探索画家的创作动机	8
一 巾幗楷模 教化之用	
——东晋顾恺之《列女图》卷（南宋摹本）	14
二 顾画之胜在传神	
——东晋顾恺之《洛神赋图》卷（北宋摹本）	20
三 民族通好 史证之图	
——唐代阎立本《步辇图》卷（北宋摹本）	32
四 落叶闻宫怨 纨扇知春秋	
——唐代周昉（传）《挥扇仕女图》卷	36
五 胡骑是哪朝 衣冠报族门	
——五代胡瓌（传）《卓歇图》卷	42
六 重屏会棋 宫中行悌	
——五代南唐周文矩《重屏会棋图》卷（北宋摹本）	46
七 举案齐眉 相敬如宾	
——五代南唐卫贤《高士图》卷	52
八 史鉴为画谏	
——五代南唐顾闳中（传）《韩熙载夜宴图》卷	56
九 唐画气象 宋儒雅韵	
——北宋李公麟《临韦偃牧放图》卷	70

一〇 商贸催行 盘车暮归	二〇 宫闱余话
——北宋佚名《盘车图》轴 74	——南宋佚名《女史箴图》卷 126
一一 画里江山犹胜	二一 丰年人乐业 垌上踏歌行
——北宋赵佶《雪江归棹图》卷 78	——南宋马远《踏歌图》轴 134
一二 花石无情人有情 江山不在枉有情	二二 金军习泗引宋谍
——北宋赵佶《祥龙石图》卷 82	——南宋佚名《柳塘牧马图》页 138
一三 锦鸡寓德	二三 弄潮得偏安
——北宋赵佶(传)《芙蓉锦鸡图》轴 88	——南宋李嵩《钱江观潮图》卷 142
一四 画中之音	二四 金带扣眼紧 水墨天地宽
——北宋赵佶(传)《听琴图》轴 94	——南宋梁楷《秋柳双鸦图》页 146
一五 丹青不负少年头	二五 思慕强唐 笔下龙骧
——北宋王希孟《千里江山图》卷 96	——金代赵霖《昭陵六骏图》卷 148
一六 盛世危图	二六 古意入思 逸气出胸
——北宋张择端《清明上河图》卷 102	——元代赵孟頫《秀石疏林图》卷 152
一七 问道于祖	二七 工笔青绿中的逸气
——北宋杨世昌《崆峒问道图》卷 112	——元代赵孟頫《秋郊饮马图》卷 154
一八 书画洗冤	二八 天地晶莹显道性
——南宋赵构书、马和之绘《赤壁后游图》卷 116	——元代黄公望《九峰雪霁图》轴 158
一九 宗室之万颂	二九 渔父知鱼乐
——南宋赵伯骕《万松金阙图》卷 122	——元代吴镇《渔父图》轴 160

- 三〇 囿于绳矩而不窘
——元代王振鹏(传)《龙舟夺标图》卷 162
- 三一 民族恩怨之桥
——元代陈及之《便桥会盟图》卷 168
- 三二 宦途难测 山林可居
——元代王蒙《稚川移居图》轴 172
- 三三 非貌人之形状 惟得人之神气
——元代王绎《杨竹西小像图》卷 176
- 三四 尘封的历史 鲜活的形象
——明人摹周朗《佛郎国献马图》卷 180
- 三五 画中瓜鼠亲 画外得子乐
——明代朱瞻基《苦瓜鼠图》卷 184
- 三六 不怒而威
——明代林良《鹰雁图》轴 186
- 三七 仁政趋虎患 德行化民怨
——明代朱端《弘农渡虎图》轴 190
- 三八 泪雨和墨倾盆下
——明代徐渭《墨葡萄图》轴 192
- 三九 澄怀观道
——明代蓝瑛《澄观图》册 196
- 四〇 如镜取影 妙得神情
——明代曾鲸《葛一龙像》卷 202
- 四一 哭留根失土 笑有花无果
——清代朱耷《古梅图》轴 206
- 四二 画中之园 园中之画
——清代王时敏《杜甫诗意图》册 210
- 四三 龙行初履
——清代郎世宁《乾隆皇帝大阅图》轴 .. 218
- 四四 指头生活
——清代高其佩《高岗独立图》轴 220
- 四五 一像知春秋
——清代肖像画琐谈 224
- 四六 卸了媚装换新装
——清末海派仕女画小议 230
- 后记 239

古画揭秘

——探索画家的创作动机

古代内涵丰富的绘画作品传至今天，因时过境迁，有的历史文化信息因后人的认识不完整而被减损，或因后人误读而被扭曲，最终以讹传讹，造成古画中历史文化信息加速衰减。而这其中最容易被忽略、也是最重要的就是：古人作画的动机或意图。

绘画活动来自创作动机，创作动机有社会因素、个人因素以及两者的结合。而创作动机又来自时代背景，不同的时代背景会产生不同的创作动机，不同的创作动机进而导致不同的绘画活动。由于时代背景涉及社会政治、历史文化故事、还有来自艺术发展自身的风格因素等，其创作动机也是多方面的，如政治、经济、文化和自娱等，古今绘画大多如此。如果探考出古人作画的动机或用意，则会加深对该作品的本质认识，甚至匡正以往的误识。只有真正弄清古代画家的创作意图，才能发现古画背后的故事，也许那里潜藏着一个不为人知的情感世界，或触目惊心的政治事件、军事手段，或文人与社会、文人与文人之间的种种纠结，还有诸多的历史隐秘等等，以求进一步深刻认识、完整掌握当时社会历史的相关方面。

因绘画具有不同的社会作用以及画具有不同的心理因素，其创作动机呈现的方式也是多样化的。有的动机是直白的，欣赏这类绘画，即辨识画中所描绘的艺术形象，画家所记录的事物为何事何物，其表现手法的

高低，艺术史家只需要介绍画家的身世、历史背景和作品在艺术史中的地位，具备生活常识的欣赏者就可从中获得感知或愉悦。有的古画受当时创作背景的制约，其动机是暗藏的，今人需要根据相关的历史文献和图像加以破解。

当创作动机转化为创作活动时，画家就会运用、调动多种艺术手段（如明比、暗喻、嘲讽等）来表达其绘画主题，画面上的主题内容和构图、笔墨、造型共同形成了艺术欣赏的基本要素。

一、直接表白的创作动机

此类创作动机比较单纯，主要是公开朝政倡导的教化内容和国政要事，只要查阅当时的政治历史文化背景，识别出其中的人、物、事，就能进行赏阅。如东晋顾恺之《列女图》卷（北宋摹本），出于维系当时的礼教而绘制和摹制的，南宋佚名临写顾恺之的《女史箴图》卷的用意也是如此。传为北宋佚名的《芙蓉锦鸡图》轴是徽宗的授意之作，其目的是以鸡的所谓“五德”来感化朝臣，其效用类同“政教挂图”。记事类的如唐代阎立本的《步辇图》（北宋摹本）卷，真实记录了唐贞观十五年（641年），吐蕃赞普松赞干布遣使臣禄东赞，来长安拜见唐太宗求亲的历史事实。明代朱端《弘农渡虎图》轴，实际是借画汉代的历史故事昭示明代正德皇帝的治国态度，清代郎世宁《乾隆皇帝大阅图》轴也属于同一种史实。当然，有的历史画早已被淡忘，需要对它们进行查证才能弄清史实，如明人摹元代周朗《佛郎国献马图》卷，它记载了1342年，罗马教廷遣方济各派教士马黎诺里使团向元朝政府赠送法国异马的历史，而不是画名所标识的是“佛郎国（法国）献马”。

有一些古画，由于今人对其中人物的判断失误，不可能准确阐述其绘画内容。如五代胡瓌（传）《卓歇图》卷，有学者判定其绘画内容是“文姬归汉”，根据其衣冠服饰，画中的主要民族是女真人，端坐着的是南宋使臣，所画内容是南宋使臣在出使金国时观看打猎中途的小憩情景。

还有一种情况，画家的创作动机是公开的，只为时人所知而不为今人所知。如五代南唐周文矩的《重屏会棋图》卷（北宋摹本）记录了李中主与三个弟弟弈棋的亲情，在当时是公开的政治意图。又如南宋赵构书、马和之绘《赤壁后游图》卷，将该卷置于南宋初的政治背景，就不难掂量该图的政治和艺术的重量，高宗恢复了苏轼、黄庭坚等北宋旧党的名誉，使他们的书画艺术大行其道。

画家交往的一些作品也属于直接表白的创作动机。如清王时敏的《杜甫诗意图》册就是在他74岁时画给外甥董旭的，表里如一。

二、间接表露的创作动机

辨别这类绘画的创作动机比较困难，画家出于创作构思的需要，不直接表白创作意图，使用了暗喻或含蓄的方式表达了自己的思想情感。如唐代周昉（传）《挥扇仕女图》卷绝不是为了让观者欣赏宫女的美貌，而是借王昌龄《长信秋》中“金井梧桐秋叶黄”的典故，表达了对宫中怨妇的同情。又如北宋赵佶（一说代笔）作于1110年的《雪江归棹图》卷不是一幅简单的山水画，分析这类绘画只要得知其创作时间，便可找出其时代背景，探知其创作用意，其中体现了诸多的必然联系。

当时的北宋在西南接连收复或开辟疆土，天下归赵，怎能不使他产生雪江归棹的构思？用借喻的方式表达某种意愿，在北宋赵佶的绘画里最为突出。他在全中国范围内搜寻奇花异草，是为了寻找祥瑞，一旦找到，就虔诚地写生入画，以祈祝国运，如他的《祥龙石图》卷则是如此。

南宋宗室赵伯骕的《万松金阙图》卷是出于感谢皇恩而绘制的。又如明宣宗朱瞻基的《苦瓜鼠图》卷被今人视为一顿普通的蔬果题材，而忽略了瓜鼠搭配在古今民间的喻意即祈求多子。宣宗是为得子而作，而宣宗没有在题跋中直接表露这个寓意，故被后人所淡忘。

三、记录生活内容的创作动机

以日常的生活内容或亲身所见入画，这类绘画相当多。北宋佚名《盘