

戴敦邦畫譜·中國用
宵圖

NLIC 2970651239

彩
圖

戴敦邦畫譜·中國甲冑圖

戴敦邦畫譜

NLIC 2970651239

戴敦邦作
戴紅儒編

上海辭書出版社

出版說明

本書是《戴敦邦畫譜·中國仕女畫》、《戴敦邦畫譜·中國高士圖》的姐妹篇。全書收錄了戴敦邦先生歷年所作的中國甲冑（武將）圖二幅，分彩圖與白描二集，以綫裝一函推出。本書描繪了中國歷史上的著名武將，既有忠義節烈的關公、力拔山河的項羽，也有替父從軍的中帼英雄花木蘭，還有神話傳說人物等，本書贊美了威武不屈的民族精神，體現了作者不以成敗論英雄，旨在弘揚中華民族堂堂正氣的創作思想。

上海辭書出版社 二零一零年六月

岸柳 历史

今天已是庚寅春分後的若許日了，還是連日陰冷凍雨，這是春寒，身上的冬裝是萬萬不能脫的。但家居漕河畔的岸柳已由剛破綻的米粒般的芽，變成嫩葉片片了。吾拽杖踱至橋頭，遠眺那朦朧如煙的青青柳色，不禁遙想當年及時行樂的隋煬帝，為南行揚州一睹瓊花，下令開鑿運河，又命沿河床兩岸植柳成行。據傳煬帝賜姓柳樹，故柳又稱楊柳。煬帝在中國歷史上以其荒淫與暴虐而臭名昭著。但他開鑿人工運河，促使南北縱橫，交匯交融，沃土成片，進而楊柳依依，景色蔥蘢，客觀上倒真福蔭後人。中國繪畫，歷來有以史為鑒的傳統，特別是人物畫，它通過具體形象表現歷史上的人物與故事，如歷代帝王圖、功臣圖等。唐代閻立本的《帝王圖》，將開創基業的大帝乃至後來的亡國之君都並列於畫卷之內，而且在人物的刻畫上不作美化或醜化以示褒貶，即避免程式化、臉譜化，力圖還原歷史事件和人物的真實面貌。這是古代畫師精湛技藝和正直公允藝德的結合，他們決不承迎屈從當代帝王權貴而詆毀醜化前朝的當政者，如同太史公司馬遷所撰《史記》。吾每每拷問自己的心靈，為先人秉持正義的行為所感動乃至流淚，吾雖然做不到捨身取義大義凜然，但在從業上不以次充好堅持職業操守。歷史總是為勝利者所寫，近年來由於各方面的進步與發展，很多被視作定論的歷史，正在被逐一甄別，甚至翻案。秉持正義的歷史學家們正在洗刷被蒙污垢的歷史或歷史人物，力圖還其本來面目，這使我看到了春天的萌動，眼前條條早春的岸柳，激發吾又一年的熱情和生機。吾該用自己的畫筆，為歷史繪就剛直不阿的民族脊梁，這樣纔不辜負滿目岸柳與動人春色。

小園草根

在吾陋室的戶外，有與鄰樓相間的十數平方米閑地，在寸土寸金的上海，這方寸土地正是如何的金貴。吾曾經雜亂地種植了些紫竹、羅漢竹、銀杏，但此地更多的是自然天生難以名狀的野生植物。偶爾，亦見有小蛇、壁虎或田鼠光顧，而流浪貓與麻雀更是常客。由於沒人來打掃與整理，樓上居民高空拋灑的有機穢物也是應有盡有。吾每日在這裏與這方土地相依伴守，倒有點敝園自珍的感覺，故昵稱其為『小園』（不屬吾個人產權）。但由於無人光顧，少有踩踏，種種無名的雜牌生命因毫無顧忌而欣欣向榮。所以這小小的園子已成為吾覓取靈感構思的精神伊甸園。在吾眼前呈現的一切無章法、不守規矩的綠色生靈們，無疑啓發了吾的創作激情。但凡來訪吾陋室（吾習慣稱之作坊）者，對陰冷潮濕、牆上顯見斑駁裂痕，杳見不乏條縷塵埃和蛛網，且沒有什麼適時家具，更無空調設備的苦行作坊，無不咋舌唏噓。然吾身藏陋室，面對小園，十數年來，人生漸入老境而繪畫勞作反迎來成熟黃金期，相繼完成了《紅樓夢》、《水滸傳》、《金瓶梅》的全圖，其他尚有《西游記》、《三國演義》題材的畫作以及不少唐詩宋詞的詩意圖。又為新中國成立六十周年慶奉命繪製了《中華民族人物譜》。此外還有《動物，人類的朋友》、《草木菁菁》、《日出山河》，可謂林林總總，其妍醜高下盡可任人評說，但吾是於心無愧盡力而爲了，在自己才智範圍內算精益求精了。吾對自己超負荷的勞作心甘情願，慶幸自己趕上了好時光人生末班車，以彌補昔年無所作爲的歲月，真是『夕陽無限好，祇是近黃昏』。每當擘畫新作、制定規劃時，每每想，這該是工作的最後一站，自己該下車了吧！比如在繪製《辛亥革命百年人物》時，就是如此感覺的。但一旦面對小園，在家徒四壁的陋室揮毫敷彩時，就會在這裏產生種種夢幻般的遐想、痴想與狂想。正是這個小園給吾慰藉，除却了人生的恐懼與孤獨，使吾有了異乎常人的心態和思緒。吾在此可以肆意苦行乃至狂號。或許癡狂正是激發藝術創作欲的原動力，邏輯思維的縝密與合理是科學家的素質，循規蹈矩祇能將藝術之

火熄滅，唯有感情煎熬異想天開纔能撥旺藝術的火焰。吾面對小園，審視這個千奇百怪的大千世界，將啓動的靈感轉化為筆下的藝術形象，展現出如同神助的圖畫。

但吾那如此神奇的藝術伊甸園好景不長，去年因大樓外牆的清洗與粉刷，把吾這個小園摧殘殆盡。在肅殺的嚴冬，小園幾乎再無生機，留下一片狼藉。吾痛惜每一棵草木的枯死，草芥亦是天造地設的生命，況且它們伴吾幾多春秋寒暑，所以吾為淒敗的小園作了速寫，以供吾日後憑吊。不過，『野火燒不盡，春風吹又生』。無名的小草，總是率先從泥土中伸展出它們的生命綠色，苟延殘喘的枯枝也在新一年裏呈現野間草根生命力的頑強。吾不禁感悟：自然中那些失却了眷愛之生命，越敢與命運作不屈的抗爭，乃至為維擊自己生存繁衍而忍辱負重、自強不息，而被恩寵溺愛者多嬌柔脆弱，經不起風吹雨打，還未遭受什麼考驗折磨，就夭亡消失了。吾就是生活在野間的老草根，逢春就泛青。雖說不上欣欣向榮，倒也自得其樂——吾愛小園與草根。

武圣关帝

中國的神祇，道、釋二教共同祭祀的不多，而關帝就是其中一位。關帝即關羽，又稱關公，是三國時蜀漢的五虎上將之一，是劉備、張飛的結義兄弟，曾被封為漢壽亭侯。讀小學時常路過上海市老西門附近的那座關帝廟，進去瞻仰，只見殿宇敗落，無甚香火，一派陰森。不過，關帝等神像偉岸高大，又蒙上周身的塵埃，似乎平添了歷史的距離感、滄桑感，吾頓時心存敬畏和崇敬。吾斗膽估量關帝旁側侍的周倉手執的碩大的青龍偃月刀，這刀杆又圓又粗又長，凡人如何舞動使得，可見真是非神莫屬了。

『文革』結束不久，吾隨中國美術家協會組織的中國西北藝術勝地參訪團一行外出學習考察，途經山西關帝的故鄉解州（今山西運

城)，這裏建有中國最大的關帝廟。因某些原因，尚未開放，因此失之交臂，未能恭往參拜，成爲終身遺憾。當時隔車窗遠眺，吾祇見關廟巍峨，廣廈參差連片，古柏參天，琉璃青瓦上蒙上了一抹歷史的煙塵，與吾兒時所見關帝神像上的塵埃相同。後來吾參與了中央電視臺電視劇《水滸傳》的組創工作，在拍攝現場見美工與劇務人員總喜歡在置成的布景上抹上層層灰土，並在置景周邊焚起縷縷香火。吾不諳其中奧秘，請教總導演張紹林，張導說歷史片不能花裏胡哨，要避免流行的輕薄與浮躁，設置一些縹緲煙塵能體現時間感與滄桑感。此話使吾頓悟，就此舉一反三，觸類旁通，對色彩有了新的覺醒與感悟，逐漸形成自己的繪畫定式。

歷史上的朝代更迭最終是通過戰爭的勝負來決定，可以說歷史就是血寫的相斫書。但是，『殺身成仁，捨生取義』始終是千古不變的志士風範，由此鑄就了大義凜然的民族精神。中國歷史上不知有多少忠勇將士馬革裹尸，血灑疆場。歷代忠貞不二的將士以自身的枯骨壘起了民族的脊梁。

中國朝代的更迭，很難辨是非曲直，面對成王敗寇的歷史，後人並不以成敗論英雄，所以至今人們崇敬關羽，尊奉敗走麥城的關公爲武聖，也懷念生作人傑，死爲鬼雄的項羽。他們雖都有出衆的武藝，但均敗於敵手而成爲斷頭將軍。關公一生忠義誠信譽滿天下，所以成爲國人至今敬仰膜拜的武聖，雖死猶榮。這就是民族精神、民族魂。一個國家能否屹立於世界之林，能否爲他國矚目，就看有沒有這種震懾世人的精神豐碑，這纔是強國之本而不是其他。

百年老店

上海的豫園是全國重點文物保護單位。園建於明代，乃潘允端的私家花園，至今已有一百五十年的歷史。『豫』者有愉悅快樂之

意，原本為孝伺父母之所在。園子佔地面積不大，但因造園經營設計精巧，佈局章法得體，小中見大，移步換景，是上海唯一可以稱道的古典園林。園內有得月樓，豫園書畫善會於公元一九〇九年即清宣統元年成立於此，首任會長為錢慧安，乃當時滬上畫壇班首。

豫園書畫善會已歷百年，二〇〇九年九月十六日下午三時，在豫園復會揭牌，牌匾集首任會長錢慧安手迹。本人被公舉為復會後首任會長。本會因歷史原因中止活動達數十年之久，幸會所原址仍存，當年同仁之嫡親後人，偶有轉業改行，然多半仍繼承祖業，改行者今亦以執筆歸隊為樂，這大概是受該會百年老店之聲譽，以及豫園這座舊貌換新顏的園林之感召吧。吾會以展示藝術活動和開展慈善事業為宗旨，今番老店新開，實乃盛世喜事。吾本草根村夫，蒙業內同仁之眷顧錯愛，權充會首，誠惶誠恐，此非天時地利人和之助歟？想當年，會內許多畫壇的弄潮人與魁首，本是吾一直心儀頂禮的偶像，除五體投地外別無他言，今番能與他們的嫡親後人共商大計，再展鴻圖，真是此樂何極，不知今夕是何年了！當吾落坐在原址裏的庭院樓臺，撫摸這古桌椅時，如同步入時空隧道，與前輩們直面言語，心領神交，幾乎忘却滄海桑田，換了人間。

吾惶恐榮幸之餘，也清醒認識到開張容易守業難。此番豫園書畫善會的復會，恰與豫園建園四百五十年慶誕同期舉行。各級政府首長蒞臨指導，全國兄弟名園乃至故宮博物院均有大員光臨同慶。吾告誡諸同仁，如此風光本係豫園聲名所致，更體現當今政府領導對民族傳統文化事業之倚重與青睞，吾等切勿沾沾自喜，忘乎所以。吾接受的是享有百年盛名的大業，名店大字號理當貨真價實，誠信為本。前人創辦善會宗旨，百年前即有告白：『爰集同志，創設書畫善會，賃豫園得月樓上為會所，書畫之餘，藉可縱談古今，陶淑後生。所有公定潤例，暨章程附後，應納之潤，半儲會中，存莊生息，遇有善舉，會議酌撥，聊盡善與人同之意雲爾。』此如同祖宗家規，後人怎可懈怠隨意。如今復會，唯有成功，豈能失敗，踵事增華，更上一層樓纔是天經地義，責無旁貸。時下書畫組織、畫廊畫院

開展經營拍賣，已是空前繁榮。但吾會追求德藝雙馨，既研討書畫技藝又實踐慈善宗旨，非惟利是圖，此需書畫界人士疏財仗義給予支持。吾書畫善會繼承前人的藝術光環，吾作爲掌櫃要保持光榮頗爲棘手，任伯年、吳昌碩、虛穀、王一亭等前輩大家，曾光顧豫園，留下星光燦爛，爲豫園在中國繪畫史上奠定了無可爭辯的歷史地位，故豫園被後人稱之謂海上畫派的發祥地。若吾輩後繼者祇有庸碌筆墨，變成狗尾續貂，必遭畫壇同行訕笑唾棄。若吾這個大掌櫃空佔原發祥寶地，徒有虛名，致百年老字號蒙塵蒙羞，則作爲掌門人，罪莫大焉！看來復業如同創業一般，吾纔有戰戰兢兢，如履薄冰，秉持善心一片，祈諸同仁衆志成城，頂着挺着，迎難而上吧！

戴敦邦

目錄

	戴敦邦	
繪事感言	一	桃園三結義一
忠義千秋一 (志在春秋一部書)	一	桃園三結義二
忠義千秋二	二	桃園三結義三 (跨頁)
忠義千秋二 (局部之一)	三	三英戰呂布
忠義千秋二 (局部之二)	四	三顧茅廬一
忠義千秋三	五	三顧茅廬二
忠義春秋 (關聖雲長公寶相)	六	三顧茅廬三
忠義春秋 (關聖雲長公秉燭夜讀)	七	夜衛皇嫂
關武聖羽雲長公漢壽亭侯	八	馬孟起興兵雪恨
漢壽亭侯 (蜀漢上將)	九	姜維自刎
漢壽亭侯寶像	一〇	京劇關公像
單刀會 (波濤滾滾渡江東)	一一	京劇《火燒裴元慶》
關廟聯 (對嫂非避嫌)	一二	京劇《單刀會》
杭州關廟聯 (先武穆而神)	一三	孫權飲泉 (跨頁)
廣州揭陽關廟聯 (師卧龍友子龍)	一四	三雄戰呂布 (跨頁)
關廟聯 (目讀孔子遺書)	一五	門神 (秦瓊 尉遲恭)
協天大帝關武聖雲長公寶相	一六	戴家樣門神圖
關聖秉燭讀春秋	一七	四季發財圖
關聖秉燭讀春秋 (局部之一)	一八	文武財神生財有道
關聖秉燭讀春秋 (局部之二)	一九	財源亨通

財神文武生財有道

四一

木蘭辭（阿爺無大兒）

六四

財神趙公明一

四二

木蘭辭（東市買駿馬）

六五

財神趙公明二

四三

木蘭辭（巨辭爺娘去）

六六

財神趙公明三

四四

木蘭辭（暮至黑山頭）

六七

財神趙公明四

四五

木蘭辭（寒光照鐵衣）

六八

財神趙公明五（跨頁）

四六

木蘭辭（歸來見天子）

六九

李白《永王東巡歌》（試借君王玉馬鞭）

四八

木蘭辭（爺娘聞女來）

七〇

王昌齡《從軍行》（青海長雲暗雪山）

四九

木蘭辭（對鏡貼花黃）

七一

晁天王曾頭市中箭

五〇

木蘭辭（不知木蘭是女郎）

七二

武士出征

五一

木蘭辭（安能辨我是雄雌）

七三

運籌帷幄

五二

鴻門宴（跨頁）

七四

疆場征戰

五三

鴻門宴局部（樊噲排闥）、（項莊舞劍）

七六

王昌齡《從軍行》詩意圖

五四

鴻門宴局部（沛公）

七七

王昌齡《從軍行》詩意圖（局部）

五五

鴻門宴局部（項王）

七八

王翰《涼州詞》（葡萄美酒夜光杯）

五六

烏江自刎

七九

王翰《涼州詞》（局部）

五七

烏江自刎（局部之一）

八〇

盧綸《塞下曲》（林暗草驚風）

五八

烏江自刎（局部之二）

八一

盧綸《塞下曲》（局部）

五九

戚虎俞龍平倭圖

八二

李賀《雁門太守行》（黑雲壓城城欲摧）

六〇

戚虎俞龍平倭圖（局部之一）

八三

李賀《雁門太守行》（局部）

六一

戚虎俞龍平倭圖（局部之二）

八四

木蘭辭（木蘭當戶織）

六二

戚虎俞龍平倭圖（局部之三、之四）

八五

木蘭辭（昨夜見軍帖）

六三

戴敦邦畫譜·中國甲冑圖

忠義千秋 關武聖 雲長公 志在春秋 一部書

戊子年 冬月

大吉

弟子 戴敦邦 畫

忠義千秋一 (志在春秋一部書)

忠義千秋

乙丑年 夫公吉日

予戴敦邦靜心恭繪滬上濟江

楊

戴敦邦畫譜·中國甲冑圖

忠義千秋二（局部之二）

戴敦邦畫譜·中國甲冑圖

忠義千秋三

戴敦邦畫譜·中國甲冑圖

忠義春秋（關聖雲長公寶相）

忠義春秋 關聖雲長公寶相

弟子丹徒民間藝人沐手淨心拜作戴敦邦

沐

