

戴敦邦畫譜·中國甲
白描

NLIC 2970651240

白描

戴敦邦畫譜·中國甲冑圖

戴

敦

書

NLIC 2970651240

譜

戴敦邦作
戴紅儒編

上海辭書出版社

圖書在版編目(CIP)數據

戴敦邦畫譜·中國甲冑圖/戴敦邦作;戴紅儒編. —上海:上海辭書出版社,2010.7

ISBN 978-7-5326-3151-3

I. ①戴... II. ①戴... ②戴... III. ①中國畫:人物畫—作品集—中國—現代 IV. ①J222.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2010)第 123234 號

供稿:戴家樣藝術畫廊

ISBN 978-7-5326-3151-3

9 787532 631513 >

戴敦邦畫譜·中國甲冑圖
戴敦邦作 戴紅儒編
責任編輯 祝振玉
裝幀設計 戴紅儒
上海世紀出版股份有限公司 上海辭書出版社 出版、發行 (上海陝西北路四七七號 郵政編碼: 200040)
電話 (021-62472088) www.ewen.cc www.cishu.com.cn
印刷 杭州蕭山古籍印務有限公司 開本 六八〇×一三八〇 1/6 印張 三三
版次 二〇一〇年八月第一版 二〇一〇年八月第一次印刷
ISBN 978-7-5326-3151-3/J·198
定價 貳佰玖拾捌元
如發生印刷、裝訂質量問題,讀者可向工廠調換 聯繫電話: 0571-82211100

本書是戴公繼《仕女畫》、《高士圖》之後，第三本專題系列圖譜。所謂「甲冑」，或稱「介冑」，即指鎧甲和頭盔，引申而指武器或戰爭，亦可喻為將士。中國傳統繪畫的分類，除了山水、花卉、翎毛、仕女之外，尚有甲冑一門。祇是人們更習慣用「人物畫」來概括，因其包含更廣泛，於是「甲冑」一詞反而鮮為人知了。

本集既名「甲冑」，所繪皆是我國歷代著名將領、赳赳武夫。其中，既有岳飛、戚繼光這些抗擊外來入侵者的民族英雄，也有載諸史冊、千秋傳誦的項羽、李廣；或被奉作財神和武聖、俎豆馨香的趙公元帥及關公，或為家喻戶曉的中樞英雄花木蘭……人物紛呈，內容多采，簡直是一部中國古代名將小史。

《鴻門宴》是太史公筆下極為精彩的一篇名作，戴公用細膩的筆觸表現了這一驚心動魄的歷史片刻：項羽臉上洋溢著統率四十萬大軍的英武霸氣和勝券在握的剛愎之情；項莊舞劍矯健婀娜，殺氣騰騰；項伯拔劍而起，以身翼蔽掩護；樊噲帶劍執盾，強自按捺。其他如范增的老謀深算，張良的沉著冷靜，劉邦的有備無驚，將士們或躍躍欲試，或靜觀待變……人物形象無不栩栩如生，表情真實準確。

再如同一題材的《烏江自刎》，展現英雄末路的蒼涼悲壯，又不失氣壯山河的豪邁氣概。項羽面部五官、鬚髮的刻畫，真個「虬鬚雲鬢，數尺飛動。毛根出肉，力健有餘」（唐張彥遠《歷代名畫記》）。表情略帶誇張，寫實、象徵兼具，頗有雕塑感。虞姬形象，一般均表現為自刎於軍帳之中，戴公則別具匠心地讓她香消玉殞於戰馬背上。至於江邊的船夫，似乎暗示了項羽潰敗的歸宿與命運！江水怒

號，烏雲翻墨，硝煙瀰漫，這些景致無不恰到好處地襯托出戰場的慘烈。戴公的畫筆揮灑馳騁，一任神行。他最善於捕捉特定環境之中人物剎那間的眉目表情，對於人物舉首投足的分寸把握、場景氛圍的營造渲染，以及聯想、象徵手段的運用，無不觸處生春，恰到好處。

中華是一個詩歌的泱泱國度，千百年來，家吟戶誦。尤其是唐詩宋詞，更是萬口喧騰。而據其繪製的詩意圖，一直是中國畫創作的一個主要內容。詩無達詁，所以一千個畫家就有一千幅《靜夜思》。戴公時常運用繪畫的形式，演繹自己對這些詩詞作品的畫面形象。他認為『詩貴含蓄，詩畫一理，畫雖直觀形象，亦須蘊藉耐看。』詩詞歌賦擁有廣泛的讀者，由於不同時代、不同經歷的讀者，對於作品自然會有千差萬別的理解。戴公所繪既闡發了自己的體會，又不妨礙觀者的各自想象。試看本集中的李賀《雁門太守行》一圖，該詩原係樂府《相和歌·瑟調曲》舊題，內容多述征戰之事。戴公深諳詩人所採用的『印象聯綴』結構方法，遂用仿古的色紙，施以濃墨重朱，以色狀物，以色感人，而不僅僅勾勒輪廓。並且運用光綫的強弱、色調的冷暖，構成鮮明而凝重的對比，給人以強烈的感官刺激，造成濃烈的氣氛和顯著的心理效果。展讀此畫，可以想象其中奮勇反擊、馳援奇襲的戰鬥過程。又如王昌齡《從軍行》一圖，原詩亦為樂府舊題，以軍旅戰爭為題材。詩中的『青海』與『玉門關』，原本東西相距數千里。戴公採用國畫中的散點透視方法，將它們組合在同一畫面之中，旨在展現戰區之廣漠，氣象之雄渾，含蘊豐富地充分展現當時西北邊塞將士生活、戰鬥的典型環境。由此，詩人藉以抒寫身經百戰的將士誓掃邊塵，以身許國的豪情壯志，便躍然紙上。

戴公精勤於繪事的同時，不時抽暇出入劇場，聆音顧曲。博大精深、典雅細膩的京昆藝術，以及各種具有濃郁地方色彩的戲曲，深深濡潤着戴公的繪藝，獲得創作構思的啓發。在他看來，秦腔《轅門斬子》中穆桂英的長幅水袖如同《紅網舞》的長綢飄帶，演員優美

的舞姿簡直可以與公孫大娘的舞劍相媲美。此時此刻劇中人物的悲歡離合、情節的曲折離奇已經不再重要，以畫家的慧眼專注於演員的服飾穿戴、道具砌末，以及手、眼、身、法、步等神情動作中。因為這是從事古代人物畫創作，取之不盡用之不竭的深厚源泉。由於熟悉舞臺演出時的人物角色、場景變化、身段舞蹈等，因此，戴公所作戲曲人物畫繪影繪聲，絕不是純粹、呆板的舞臺記錄。是戲也是畫，是畫更是戲，雖然來源於戲，却又高於戲！譬如在繪製《水滸傳》人物時，就成功地運用京劇行當的分類和程式化的亮相動作。如把宋江、吳用、晁蓋等歸入老生，強調要略帶書卷氣；林冲、武松、石秀等列為武生，突出其英武之氣；魯智深、李逵、劉唐等作淨角處理，凸顯勇猛英姿；陸謙、董超、薛霸則為小丑，表現陰險奸詐之態。分行歸路，臻於神筆。

集中昆曲《單刀會》一圖，源出元代偉大戲劇家關漢卿北曲雜劇《單刀會》第四折，係我國戲曲舞臺上最早的關公戲，至今傳唱不衰，也是雜劇昆唱的保留劇目。由於小說《三國演義》的影響，重棗面、丹鳳眼、美髯，加上青龍偃月刀，已成爲關羽形象最重要的外部特徵和武德標誌，早已家喻戶曉，深入人心。戴公在繪製時，除了把握住『面如重棗』的臉部特徵外，更通過眼神的運用、口面五綫微光，這種獨一無二的藝術處理，賦予了關羽形象如天神一般的莊重與肅穆。反之，一旦睜開眼來，由於有了閉眼的襯托，更顯得光芒四射，犀利閃爍。再加以捋髯、子午相等程式動作，關羽的威武、神勇和機智，便栩栩如生，攝人魂魄。

關羽一角，在昆班例由『正淨』應行，因臉譜繪爲紅色，俗稱『紅淨』。而在京班，則由『老生』扮演，所謂『紅生』。京劇舞臺上的關公戲極多，周信芳、唐韻笙、李洪春、李萬春等人，各擅其勝，名重一時。戴公於諸名家表演皆曾仔細觀摩，且於如何繪製關羽臉譜的譜式，更是成竹於胸。

我因昆曲一道，因緣際合，始與戴公相識，訂交垂十又五年矣。復以銜命組辦田笙昆曲研習會事，贊襄社務，相契密邇。誼兼師友，情逾父子。今以畫冊附文相囑，安敢以識小見辭？

我自垂髫，隨家君讀詩之餘，嘗略觀書畫。長而雖嗜此道，復襲椿蔭，敝篋亦藏賀天健諸名家法繪。暇時展玩，摩挲倦眼。然於六法，終在門外，不得要領。既承雅命，乃搜索枯腸，謹貢愚忱，以充嚮引。

嘗記宋人繪有梅花喜神一圖，堪喻此際心情。昔戴公七旬榮壽，我嘗獻蕪詞，調寄《百字令》。今移錄於此，聊表賀忱：

戴家新樣，看千幀圖畫、等身著述。大筆如椽曾奪席，碩望早尊寰宇。人物紛綸，衣冠飛動，一一從頭數。添籌海屋，匆匆七十初度。更喜老興婆娑，田笙組綬，不減歌場趣。佩蕙紉蘭添韻事，漫作周郎顧誤。擷笛風前，舒喉花底，忘了霜顛暮。八千椿歲，殷

勤虔祝應許！

目錄

彩筆凌雲	悠悠古韻	江沛毅	一	《大鬧天宮》神將之六	一九
忠義千秋一			一	《大鬧天宮》神將之七	二〇
忠義千秋二			二	《大鬧天宮》神將之八	二一
漢壽亭侯			三	《大鬧天宮》神將之九	二二
單刀會（波濤滾滾渡江東）			四	《大鬧天宮》神將之十	二三
三英戰呂布			五	《大鬧天宮》神將之十一	二四
桃園三結義一			六	《大鬧天宮》神將之十二	二五
桃園三結義二			七	《大鬧天宮》神將之十三	二六
桃園三結義三			八	《大鬧天宮》神將之十四	二七
桃園三結義四			九	《大鬧天宮》神將之十五	二八
三顧茅廬一			一〇	《大鬧天宮》神將之十六	二九
三顧茅廬二			一一	《大鬧天宮》神將之十七	三〇
京劇《單刀會》一			一二	《大鬧天宮》神將之十八	三一
京劇《單刀會》二			一三	《大鬧天宮》神將之十九	三二
《大鬧天宮》神將之一齊天大聖			一四	《大鬧天宮》神將之二十	三三
《大鬧天宮》神將之二			一五	《大鬧天宮》神將之二一	三四
《大鬧天宮》神將之三			一六	《大鬧天宮》神將之二二	三五
《大鬧天宮》神將之四			一七	《大鬧天宮》神將之二三	三六
《大鬧天宮》神將之五			一八	《大鬧天宮》神將之二四	三七

《大鬧天宮》神將之二五

三八

壬寅太歲賀諤大將軍

五九

《大鬧天宮》神將之二六

三九

乙卯太歲萬清大將軍

六〇

《大鬧天宮》神將之二七

四〇

辛卯太歲范寧大將軍

六一

《大鬧天宮》神將之二八

四一

壬午太歲陸明大將軍

六二

《大鬧天宮》神將之二九

四二

丙午太歲文哲大將軍

六三

《大鬧天宮》神將之三十

四三

乙未太歲楊仙大將軍

六四

《大鬧天宮》神將之三十一

四四

辛未太歲李素大將軍

六五

《大鬧天宮》神將之三十二

四五

癸酉太歲康志大將軍

六六

《大鬧天宮》神將之三十三

四六

丁酉太歲唐傑大將軍

六七

《大鬧天宮》神將之三十四

四七

辛酉太歲石政大將軍

六八

《大鬧天宮》神將之三十五

四八

己未太歲傅黨大將軍

六九

《大鬧天宮》神將之三十六

四九

丁亥太歲封濟大將軍

七〇

《大鬧天宮》神將之三十七

五〇

辛亥太歲葉堅大將軍

七一

《大鬧天宮》神將之三十八

五一

王昌齡《從軍行》(青海長雲暗雪山)

七二

《大鬧天宮》神將之三十九

五二

王翰《涼州詞》(葡萄美酒夜光杯)

七三

《大鬧天宮》神將之四十

五三

盧綸《塞下曲》(林暗草驚風)

七四

《大鬧天宮》神將之四十一

五四

李賀《雁門太守行》(黑雲壓城城欲摧)

七五

《大鬧天宮》神將之四十二

五五

《木蘭辭》(木蘭當戶織)

七六

《大鬧天宮》神將之四十三

五六

《木蘭辭》(昨夜見軍帖)

七七

《大鬧天宮》神將之四十四

五七

《木蘭辭》(阿爺無大兒)

七八

己丑太歲傅佑大將軍

五八

《木蘭辭》(東市買駿馬)

七九

《木蘭辭》 (旦辭爺娘去)

《木蘭辭》 (暮至黑山頭)

《木蘭辭》 (寒光照鐵衣)

《木蘭辭》 (歸來見天子)

《木蘭辭》 (爺娘聞女來)

《木蘭辭》 (對鏡貼花黃)

《木蘭辭》 (不知木蘭是女郎)

《木蘭辭》 (安能辨我是雄雌)

後記

戴敦邦

八〇

八一

八二

八三

八四

八五

八六

八七

八八

戴敦邦畫譜·中國甲冑圖

忠義千秋一

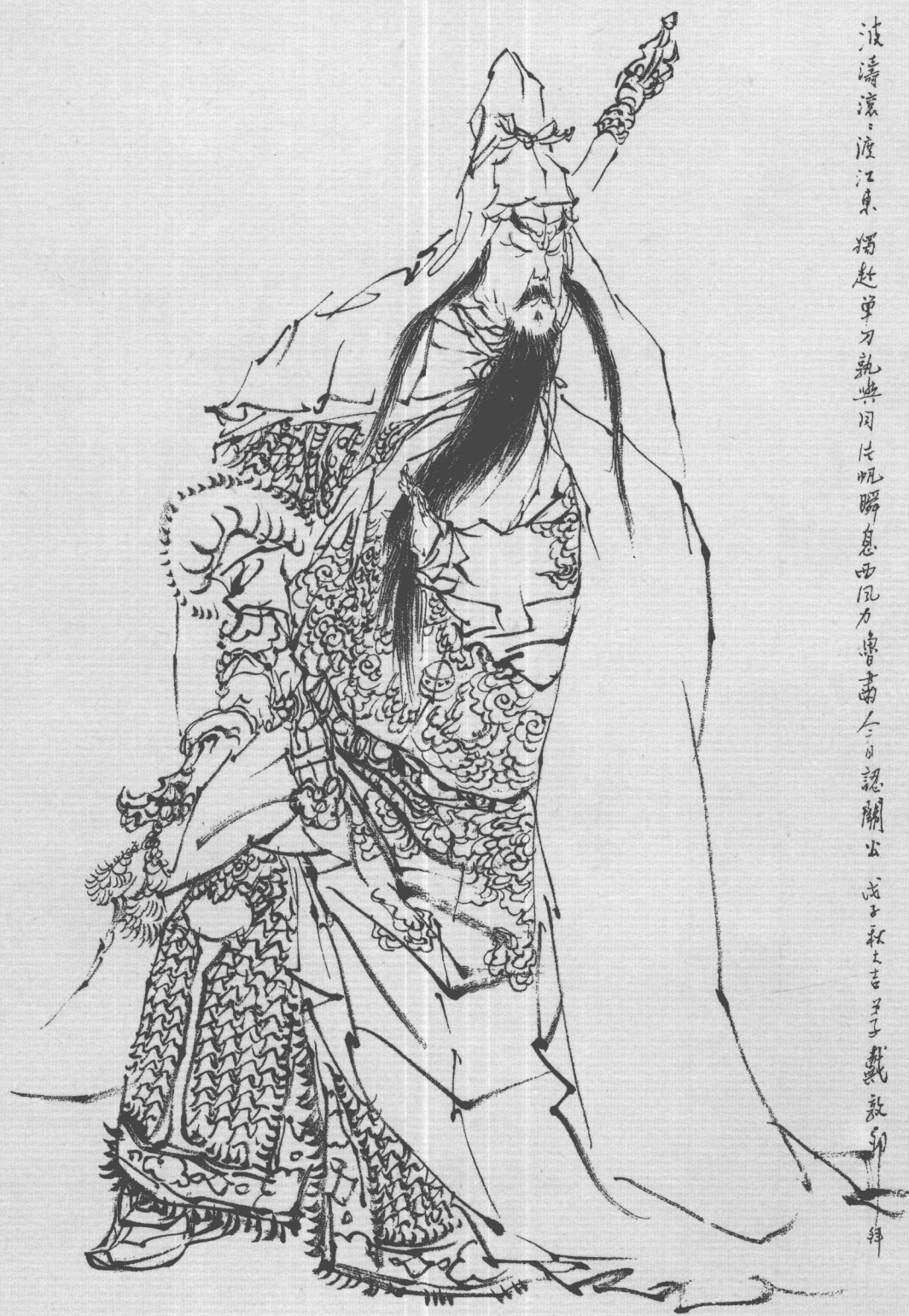

戴敦邦畫譜·中國甲冑圖

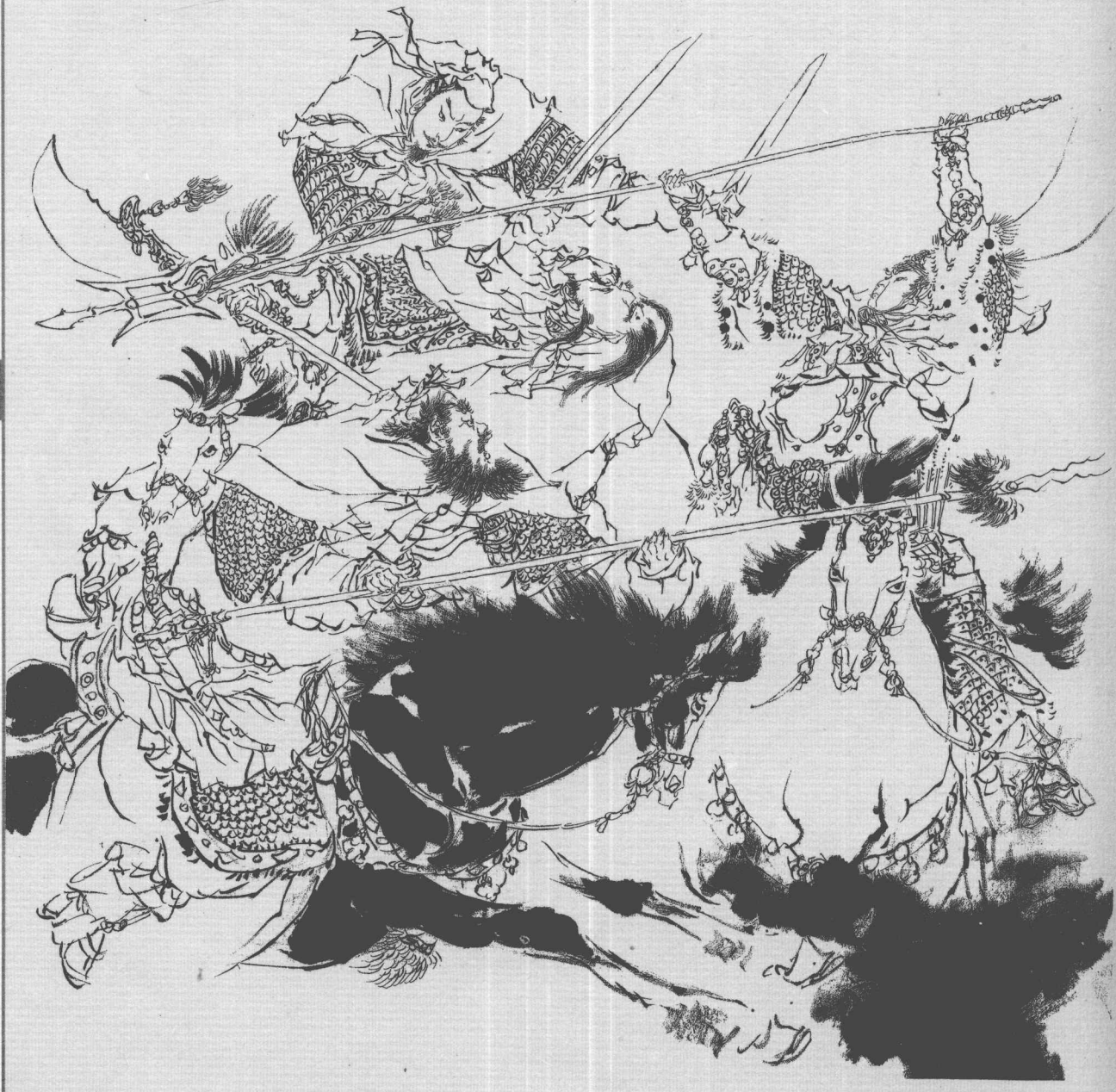
漢壽亭侯

戴敦邦畫譜·中國甲冑圖

三英戰呂布

