

戴敦邦畫譜·中國
士圖

彩
圖

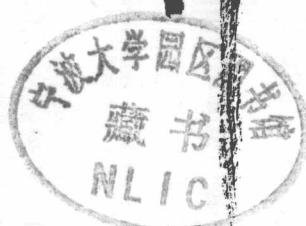

戴敦邦畫譜·中國高士圖

戴

敦

邦

NLIC 2970651155

五

卷

譜

戴敦邦作 戴紅倩編

上海辭書出版社

出版說明

戴敦邦先生是我國著名的中國人物畫家，他繼承明代陳洪綬、清代任伯年等人的傳統，又不斷汲取民間藝術與敦煌藝術的養料，在文學戲曲作品中尋求繪畫創作的素材，形成了自己獨特的創作風格，藝術成果豐碩。本書收集的是戴敦邦先生歷年創作的中國高士圖一百四十八幅，分彩圖和白描二集一函推出。彩圖部分收圖六十六幅，取材於歷史傳記、古代詩詞、文壇掌故、戲曲、小說等，其中有若干局部圖；白描部分收圖八十三幅，是作者構圖時的素稿，供愛好者觀賞其基本線條與藝術構思，以備學習臨摹。繪畫作品前後有作者《繪事感言》一篇《後記》一篇，撰述創作動機、繪畫心得與基本內容，可見作者之畫品與人品。另外，還在每集畫冊之首選載了部分畫家、文藝評論家、戴先生弟子對戴敦邦畫藝的分析評介，頗中肯綮，有助於讀者全面了解其創作特色，提高鑒賞力。

我先認識敦邦的作品，後認識敦邦其人。他是畫連環畫的能手，特別是運用中國畫的造型用筆，描繪歷史故事人物，是當今獨樹一幟的高手。他在精心刻畫《紅樓夢》人物之餘，傾全力追索水滸好漢的英雄楷模，用同一枝筆，畫出完全不同的兩個世界，這不是每個畫家都能做到的。由此想到，作為一個人物畫家，要有一點大演員的才華，演誰像誰，做到文武不擋，敦邦能畫魯智深，也能畫林黛玉，可謂男女不擋，那就比演員更强了。

葉淺予

（中國美術家協會副主席 中央美術學院中國畫系主任、教授）

戴敦邦畫了很多連環畫、連續性的插圖，以及四扇屏等等。他的作品可貴之處，是始終不脫離群眾，始終說中國話（雖然有兩三種不同的口音），始終不跟着外國畫家的屁股後面跑。他沒有因強調百花齊放而不提為人民服務、為社會主義服務，他是一個真正的愛國的畫家。

蔡若虹

（中國美術家協會副主席）

戴敦邦常自稱『民間藝人』，而民間藝人者，乃植根於人民中間也。畫家能否使畫有神韻，全在於畫家本身的人品人格；而在繪畫中所畫對象的神韻，則是畫家本人神韻的折射。

由是觀之，精神崇高的民間藝人，同樣可以是偉大的藝術家！

王弘力

（遼寧美術出版社編審、美術家）

作為一個廣受當代中國人歡迎的國畫家，戴先生的實踐啓發了我們，在中國畫的改革中，如果把對傳統中國畫的關注點放開闊點，放寬到那些失墜了的傳統，那些被漠視了的近現代民間藝術的活力，並進而放寬到文史等其他文化部類中，加以融通而把握其內含的民族本質精神，那麼改革的路向主要應不是向西畫靠攏，唯其如此，對西畫理念技法的吸納，方不致變為中國人畫類西洋畫。

趙昌平

（上海古籍出版社總編輯）

戴先生是位達觀的人，用他自己的話說：『人逢盛世本人生活與創作可謂安居樂業。』生活上知足，學業上又情願吃苦，以苦爲樂。他自謙爲民間藝人，凡熟悉他的人都欽佩他的勤勉樂觀的精神。經濟大潮和『藝術新潮』改變不了他的價值取向。他更不會被爭取藝術『國際認同』的潮流所左右，他在辛勤的勞作中和不斷的藝術實踐中逐步理解和完善藝術的本土精神。

劉建平

（天津人民美術出版社社長）

敦邦老師其繪畫出神入化，似有神助，這是我所歸結戴氏藝術的解說。中國人物畫的領域在上世紀中葉至今五十年，戴敦邦的藝術是一顆熠熠星座，他的星光照耀來者，以個人目力估計，保守地說，二百年後，他仍會發其光輝。

盧延光

（廣東省美術家協會副主席、廣州市美術家協會主席）

繪事感言

戴敦邦

在中國人物畫科中，讀者偏愛青睞仕女畫，亦是人之常情。這既是人們普遍的愛美之心，也是男人喜歡美女的生理和心靈的渴求。

高士者，與仕女有所不同，一般認為，他們是具有高風亮節的士人，其行為操守遠高於世俗常流，且為民族與衆生尊為楷模者。因其價值主要在道德層面上，故具有精神境界之大美，所以古時有人以香草美人比高士者。

今番吾集中所取所繪之諸高士，均為吾由衷感佩而尊崇的古之前輩先人，其取捨或不主故常，若依以往慣例而言，其高士的稱號或有不妥，如有些至尊先賢，僅以『高士』冠之，實不足以表達景仰尊崇，亦有些藝人伶工按常理不該尊為『高士』者也忝列其中，不免貽笑大方。然此僅為個人一介之見，愚見高士何須論尊卑，就像英雄不應問出身一樣。愚以為一人的價值地位當從大節和忠義論之。所以吾這集《高士圖》篇幅有限，而悠久中華的歷史，可歌可泣者猶如寰宇星斗，而吾擷取者寥寥，所以所繪者多半為歷史上丹青流傳的人物，故可稱為古畫新繪，不過是不拘一格而已。這是對本民族優秀傳統的傳承，是本民族優秀文化的傳播，是本民族高尚情操的弘揚，這是絕不能斷裂取消的，唯薪火相傳，纔能溫故而知新，繼往開來。

前一陣在繪畫或其他文化領域，大家比較熱衷於探覓外國五光十色、鶯歌燕舞的花花世界，並不時比對本民族的遺產文化，然後而一往情深地與世界各國文化藝術『接軌』。這若為文化交流亦無可非議。中國的優秀文化應該在開放的同時認真學習別人的長處強項，以他山之石攻己之玉，閉關自守與夜郎自大總不利於自身的成長發展。但往往物極必反，冷落貶低自身本土的文化藝術漸成為潮流和時髦，似乎只有本土的傳統文化藝術歸為沒落和阻礙發展的絆腳石與頑固勢力並且非掃蕩不可，纔能以一方白紙去全盤接受外來的任何東

西。這真與若干年前塵囂一時的『不破不立』的宏論同出一轍。倒是海外的有識之士把中國優秀傳統文化藝術遺產稱之為非物質文化遺產，把中國的昆曲奉為首批名單之冠。於是又有人由外轉內鷄子翻身，重新審視奄奄一息被視為垃圾的諸多文化遺產，好比一個自暴自棄的窮人一聽鄰居說自己破房子裏有寶藏，而後開始在自己家裏翻箱倒櫃，甚至挖地三尺尋覓起來。時下各級機構紛紛申報各種的非物質文化遺產似成熱潮，這多少折射出世風的轉變，似乎是風水輪換，但究竟出於一種獵奇，還是趕時髦的商業行爲，不得而知。要使人們真心呵護祖宗留下的遺產並當作傳家寶貽留子孫談何容易，口頭的輾闊猛是取代不了對遺產的真正傳承。對祖宗優秀文化的呵護是要有深厚的民族感情的。但這種感情的培養確立，從大而言者是出於對祖國、民族的自尊自信，就小而言之必能融入個人之生活情趣與種種日常愛好，成爲一種血脉灌注與流淌的、獨有的民族心靈。

當一種民族文化瀕臨衰亡之際，任何拯救總難立竿見形，可悲者莫大於心死了。吾是拒絕了作爲某一技藝傳承人的邀請，因爲自知時下難以傳承。一種專業技藝一旦從大環境中失却了生存環境與諸多延續的條件，任何優秀的傳人都是回天乏術的。但更爲悲哀的是某種藝術形式或品種的衰亡，多半是因爲此道中自身的相輕相賤的內耗，從而一蹶不振而趨於滅絕。在中國繪畫行當裏，同行是冤家，這似乎比文人相輕，更顯示在一種你死我活爭鬥的殘酷。中國繪畫冠名為中國畫後，總是把中國當成爲是一種地域的概念，以與西洋畫特別是西洋油畫進行區分，同時又在繪畫工具材料上加以區別，所以這個『中國畫』的名稱，在一段時間內被人稱爲彩墨或水墨畫，但彩墨和水墨，這兩者實難包括其畫種久遠的歷史和豐富的內涵，而且這彩墨或水墨畫，乃特指獨享尊榮的中國文人畫。如此，則中國早期的漆器畫、寺廟宮廷壁畫、流傳民間的種種民俗圖畫，似乎都難入其流，上述諸多畫類確實與文人抒情遣興是格格不入的，但在繪畫的功能與作用上，也是書齋中的文人畫無法取代的。若這些不配稱中國畫，那該稱什麼畫呢？如此則中國的石窟藝術亦無容身之地了。中

國的文人畫講求書畫同源，體現文化的學養，有它的革新變法開創歷史的功績，但它獨自為尊貶黜別家的霸道，同樣使文人畫在技藝上陷入因襲重複而導致近親繁殖，從而萎靡不振。中國繪畫發展至今，往往有種種文化因素的滲透與交融，已是很難確認某種派別為嫡系純種了，這是任何事物在歷史發展中的不為人意志而定隨緣所生的。今天中國的繪畫亦已逾越了『文人畫』的宗旨和準則，正如它當年是對南朝謝赫『六法』的否定一樣。世界上沒有不散的宴席。所以說今天的『中國畫』只是指『文人畫』，看來這個概念亦將越來越講不清楚了。所以吾對任何人對吾畫的任何評價都不介意，劃為什麼畫都接受，說『野狐禪』也無妨。吾只知道自己是個『民間藝人』，這也是吾對自身的定位，也可以說是自己繪畫的藝術守則——只把繪畫看作是一份手藝，僅是一種日常勞作方式而已。

吾在這冊《高士圖》中硬是安放上了『雷海青』一圖，這裏有吾同為藝人，『天涯淪落』的『惺惺相惜』。吾心目中的『高士』，其高不在官爵門第，乃『高風亮節』的道德楷模。雷海青是唐玄宗的宮廷樂師，一位琵琶演奏人，若沒有唐代的『安史之亂』，雷海青只能在官廷過着他的梨園子弟生活，絕不可名垂青史的。大唐在中國歷史上可謂空前的繁榮，而唐天子李隆基，失政誤國，貪色信佞，釀成『安史之亂』。李隆基逃亡四川，經馬嵬兵諫，唐天子忍痛賜死愛妃楊玉環，結束一場不該有的翁媳之戀。未及隨唐天子逃亡的皇家梨園子弟，其中如雷海青被安祿山叛軍所執，強逼他們獻藝侍逆，雷海青面對逆首當眾摔碎琵琶痛斥賊酋，大義凜然寧為玉碎，當場被賊軍剝為肉泥，使那些原本在唐天子階前做官，隨後又認賊作父屈就侍逆的貳臣之流多少為之動容而掩面而泣。雷海青僅存百字史實。吾一直把這位藝人在生命結束前最後的一摔，以為可圈可點、可歌可泣。吾不由自問，自己有否如此的硬骨頭呢！無用諱言，只會嚇斷了脊梁骨。當獨自纍纍哼誦昆曲《彈詞》九轉：『嚇哈他呵！罵逆賊久已身死名垂』時，情不自禁老淚縱橫，會感到民族精神榮辱是非觀的拷問，所以說幾千年來中國以大一統的國家延續至今，就是有大是非的精神脊梁在國人心中長存不息。有一幀照片是拍攝義

和團的義士們雙手被縛，連成一串，面對洋人儉子手的屠刀，在臉上表露出對侵略者蔑視的傲笑，料想唐代的雷海青必然有如此這般的浩然正氣，文天祥、方孝孺也應該都是如此的……

雷海青這位古人吾首次畫他，是在『文革』那顛倒的歲月裏。因出於一己私心做了畫樣板戲的始作俑者，但下場可悲，挨了一脚成了斷了脊梁骨的癩皮狗、名符副其實的喪家之犬，真是可悲而活該。當時處於無政府狀態，單位內亦是分幫派拉山頭，吾卻樂於流竄的生活，此時隱匿於一家工藝單位。北京好友瀚君找到吾暫栖之處，告知雷海青的故事，意欲要吾畫此圖，並直詢敢畫否？此時因批黑畫之案已是風雨全國，吾當即答曰：自己處境已是如此，爬起與打倒已無多區別，無所謂，既然朋友歡喜雷公，吾同樣遭遇厄運，更有感於雷公乃地位卑微而鐵骨錚錚的漢子，正是吾心儀與崇敬之英烈，亦可爲自己作某種自白。當然，吾亦是躲在家中，每每在夜半人靜時偷偷畫來。吾基本只用了黑墨繪成，當時顏料全無，朱砂用盡，雷海青的碧血是吾在家中覓到了昔日妻房用剩之口紅所塗上的。而後友人又來滬索圖，亦爲之動容。吾一再告之，這是捨命陪君子。君子者，非雷公誰與歸！歷史上形形色色的『安史之亂』最終被平息，吾以後又畫過幾次雷海青。在悠久的中國歷史上他只是個人微言輕的小人物，但他所具有的忠義精神將長久矗立在民族之魂的峰巔。

現在社會上大爲流行的一句時尚話：生命最重要，唯有健康纔是自己的。這句大白話似乎平常實在頗有道理，但如此只能營造平庸的世俗人生，造就不了氣貫長虹的英雄之輩。歌舞升平看似繁華的南宋社會，最後被北方的草莽民族滅亡，風波亭裏的岳飛似乎成了不識時務逆社會發展而動的愚盲者（吾還是把他列進了『高士圖』中的），他最後被那些善智取的識時務者的『俊傑』們謀殺。岳飛僅留下了仰天長嘯的悲歌，所以說在中國的小說尤其舞臺屢屢上演着一齣自古忠臣無好死的悲劇，而製造悲劇的往往是無知的愚民，還有奸佞和昏君。這就是一部中國歷史，所以覺醒的史家稱之謂血寫的歷史，其實縱觀其他世界各國，亦爲大同小異罷了。爲何忠良多顯迂腐

呢？當在生死之間立時作出艱難的抉擇，他們往往寧成玉碎、不為瓦全，殺身成仁、捨生取義，與苟營貪生的大眾成鮮明的對比。但忠奸如水火，歷史懸明鏡，公理如日月，志士若星辰，具有高風亮節的千古忠良最終將名垂史冊書之丹青。吾這本《高士圖》只是在浩瀚之中擷取滴水呈現讀者，通過中國人物繪畫傳頌千秋大義，使子孫萬代永遠珍之寶之。

自己已是衰年之人了，難免多發嘮叨的老話、老調，更似唱高調，惹人生厭，但吾還是須說常說，因為這些道理事關修身齊家治國平天下。作為一個畫畫手藝人，原該將這千載傳承的理念，用可視的形象來警示與教化世人，淨化眾生的心靈。此亦是藝人的平凡天職。但面對先賢高尚情操或悲壯的義舉，如何畫得到位，起碼似可接近境界，所以畫者首先要有對先賢祖輩的虔誠，其次亦要對得起自己的良心，在繪製中認真敬業，三要對得起讀者、觀眾或買主，做到『貨真價實』。不欺詐的交易務須有此三個對得起。從你手中流出的畫作去付梓、展示或出售，纔會心安理得，纔能換取你該有的聲譽和利益。說白了，久涉畫壇如同混迹江湖一樣，哪能不知自己的功夫與能耐，哪能不心知肚明自己真手絕招還是唬人的花拳綉腿，是光明磊落，還是惡意陰損，只是同行的潛規則不加點穿道破而已。有道是：江湖藝海一般同，忠義千秋丹青頌。如此而已。

戴敦邦

目錄

名家評述	葉淺予等	一	東坡居士愛硯圖	一一
繪事感言	戴敦邦	四	東坡賞硯圖	二二
蜀相		一	把三杯二盞記時光問有甚曲兒好唱一個	二四
諸葛亮舌戰群儒		二	米芾拜石圖	二五
諸葛亮舌戰群儒(局部)		四	秋圃文苑圖	二六
蘇武李陵泣別圖		五	琴——莫不是梵王宮夜撞鐘	二八
許由洗耳圖		六	棋——凡奕棋與勝已者對則日進	二九
許由洗耳圖(局部)		七	書——弄筆俚人久 描花試手初	三〇
陶公賞酒圖		八	畫——生得于中堪羨 露着龐兒一半	三一
陶公賞酒圖(局部)		九	昆曲《長生殿》彈詞一折之一	三二
竹林七賢圖		一〇	昆曲《長生殿》彈詞一折之一(局部)	三三
竹林七賢圖(局部之一)		十二	昆曲《長生殿》彈詞一折之二	三四
竹林七賢圖(局部之二)		十三	昆曲《長生殿》彈詞一折之二(局部)	三五
岳母刺字精忠報國		十四	欣欣向榮	三六
蕉蔭高士待知音		十五	寒雨連江夜入吳	三七
岳飛滿江紅詞意圖		十六	秋色佳	三八
以茶當酒話源頭		十七	詩仙詩聖雙星圖	三九
烹茶聽琴玩畫圖		十八	涼風起天末 江湖秋水多	四〇
千古江山英雄無覓		二〇	李白醉酒長安市上酒家眠	四一

品茗圖

四二

習琴

六四

飛流直下三千尺 疑是銀河落九天

四三

習琴(局部)

六五

高士行旅圖

四四

問道

六六

李商隱《錦瑟》詩意圖

四五

問道(局部)

六七

松下問童子 言師采藥去

四六

問道圖

六八

雪中送炭

四七

孔聖恭問老子圖

六九

莊子戲妻

四八

孔子行教圖

七〇

子陵垂釣

四九

齊宣王見孟子於雪宮

七二

屈子橘頌

五〇

齊宣王見孟子於雪宮(局部)

七四

梅妻鶴子

五一

千古絕唱廣陵散

五二

千古絕唱廣陵散(局部)

五三

張生辭官慰鶯鶯

五四

馬文才抗婚離故土

五五

琴堂三賢圖

五六

『千金小姐』渡子胥之一

五八

『千金小姐』渡子胥之二

五九

孫堅垂釣思慢民之一

六〇

孫堅垂釣思慢民之二

六一

『五讀村』名之來歷

六二

老子出關紫氣東來

六三

蜀相 三顧頻煩天下計 兩朝開濟老臣心 杜甫詩意 戊子年 杜吉 戴敦邦 蜀相

戴敦邦畫譜·中國高士圖

諸葛亮舌戰群儒

