

中华文化传承图谱

人物卷二

百美图

刘艳霞 编著

中華文化傳承圖譜·人物卷二

百美图

刘艳霞 绘著

图书在版编目（CIP）数据

百美图/刘艳霞编著. —北京:北京工艺美术出版社, 2010.1
(中华文化遗产图谱·人物卷; 2)
ISBN 978-7-80526-896-5

I .百... II .刘... III .①白描—人物画—作品集—中国—现代
IV .J222.7
中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第234956号

总 策 划：陈高潮
责任编辑：孟繁放
王 芸
封面设计：张 恬
版式制作：印 华
责任印制：宋朝晖

中华文化遗产图谱·人物卷二

百 美 图
BAI MEI TU

刘艳霞 编著

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区16号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64283627 (编辑部)
(010) 64283671 (发行部)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
印 刷 北京画中画印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/8
印 张 13.5
版 次 2010年1月第1版
印 次 2010年1月第1次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-80526-896-5/J·796
定 价 25.00元

这本《百美图》是《中华文化遗产图谱·人物卷二》，选自于《吴友如画宝》。《百美图》是以绘画的形式把历代史书、杂记，甚至口传的百位美女结册，集中展示中国古代仕女生活的场景，共绘美女形态108人。其中有些是虚构的人物，还有些人物因受当时历史条件的局限，有忠君、守节、烈殉的表现，但大部分人物还是表现了中国古代妇女的美丽、善良和智慧，不失为一本好书。

本书以采用石版印刷的《吴友如画宝·古今百美图》为母本，基本保存了吴友如绘画的风采。本书采用全图扫描，突出重点进行裁剪，配以注文的方式，力求既再现原作的风采，又便于读者了解历史知识。

吴友如（1840～约1893）江苏元和人。初名嘉猷，字友如。从小在苏州阊门内西街云蓝阁裱画店当学徒。这家裱画店除了装裱以外，还兼卖画，吴友如有机会接触大量的画作。吴友如在这样的艺术氛围中，凭借着悟性也动笔临摹，后经画师张志瀛指点，绘画工夫尤其是仕女人物画技法大有长进，被人赞誉有仇英之风。1860年6月，太平军攻打苏州，吴友如随祖父躲到上海避难以卖画为生。1884年受聘于《点石斋画报》，名声日重。1885年曾国荃曾发函请吴友如到南京作《金陵功臣战绩图》。1890年创办《飞影阁画报》。1893年5月，《飞影阁画报》出到一百期时，转让给了画友周慕桥。吴友如则创办半月刊《飞影阁画册》。只出了十期，吴友如就因病去世了。1908年文瑞楼汇集吴友如作品，印成《吴友如画宝》流传至今。

大家普遍认同的吴友如生平，与吴友如先生自己说的话有很大的出入。“余幼承先人余荫，玩愒无成。弱冠后遭‘赭寇’之乱，避难来沪，始习丹青，每观名家真迹，辄为目热心存，至废寝食，探索久之，似有会悟，于是出而问世，借以资生。”说自己没来上海之前从来没有画过画。避难到上海以后，才开始学习绘画，废寝忘食，似有所悟，于是画画成为自己谋生的手段。吴友如不是科班，未经名师，学的时又不长，就有那么大的成就，产生了那么大的影响，会使很多人不舒服。总得有个环境吧，裱画店合适；总得有个师傅吧，张志瀛合适，不然怎么他们成了同事呢？再说他是《点石斋画报》的主笔，也有把他说成是主编的，俱无实考，只是画得好而已。套用鲁迅先生的一句话，吴友如对他所熟悉的形象实在画得很好。

吴友如在近代画家中非常特殊，是一位依靠石版印刷技术出名的新闻图画大师。由于当时照相技术不普及，“画报”真的是要用绘画的手段来完成。机会成就了精于白描的吴友如，其中《古今百美图》和《古今人物图》成为众多入门者的范本，很多大师级的画者从中受益，至今为人们所看重。有人认为吴友如过于匠气，从笔法到构图基本是拿来主义，有些则明显脱胎于临摹，自己创作的东西太少，不够一个大师。吴友如靠临摹入门，成为画匠后靠卖画为生，到受聘于《申报》的画刊《点石斋画报》时，还只是一名普通画工。因为受到读者的欢迎而迅速窜红，成为署名画师。有了名望以后自创了画报，仍委托《申报》发行。又创了画册还是委托《申报》发行。吴友如在世时红了不到十年，即便在苏州真的被赞誉有仇英之风，也只是赞誉并不红。在上海二十多年，头十几年不红，说是卖画为生，是进了《点石斋画报》以后窜红的。当时有一批新闻画师，不是靠创作，而靠得是笔法熟，套子活，画新闻要的是快。1884年大部分人不认识字，画报很受欢迎，谁画得容易看懂，好看，谁就是好画家。广大人民群众喜闻乐见，说吴友如匠气，不艺术，少创作又有什么用呢？姑且说吴友如是新闻绘画大师好了。

中国的人物画起源可以上溯到新石器时期，历经几千年的发展，传世之作不胜枚举。仕女画是中国人物画的一个重要的组成部分，在发展过程中，其表现对象和形式随着时间的进程不断地扩展。中国第一幅仕女画是出土于湖南长沙陈家大山战国时期楚地的《夔凤图》，表现一名女子在夔凤的引导下成仙的状况。魏晋时期以古代贤妇和神话传说中的仙女为主，如顾恺之的《女史箴图》《洛神赋图》。唐代则热衷表现贵妇人，通过对纳凉、理妆、簪花、游骑女子，还有一批女供养人形象的描绘，向人们展现了当时上层妇女悠闲的生活场景，如周昉的《挥扇仕女图》，张萱的《虢国夫人游春图》等。五代、宋、元时期，世俗、平民女子题材出现于画家笔端逐渐多了起来，如王居正的《纺车图》，王诜的《绣枕晓镜图》等。

明、清时期，戏剧、小说、传奇故事中的各色女子则成了画者乐于创作的妇女形象，如《村妇图》《瞎子说唱》等。仕女画的表现范围从圣贤贵妇、仙女等扩展到了各个阶层、各种身份、各样处境的女子。也就是在这个时期，产生了百美图的形式。首先是画一百名仕女在宫中的情景，画在同一长卷上。继而是把历代的知名妇女绘画成卷或集册。到吴友如的时候，百美图的形式已经完全成熟，经过数百年的人物筛选，人物形象的提炼，再配以简短的图注、短诗。吴友如的《古今百美图》在各种《百美图》中，绝对称得上是上品。

画中女性容颜美丽、仪态优雅、服饰得体，一直为人们所称道。一个个女性生活的场景，也成为后人研究历史的资料。需要指出的是其中人物的服饰和人物所处的场景，与其主人公所处的历史时间段并不相符，基本是明、清时期的服饰和环境。

在仕女画的题材逐渐平民化、世俗化的过程中，仕女画的画家们的审美标准也因时代的不同而表现出了不同的审美意识，各个时代的画家都按照自己心中“美”的理想，塑造美好的女性形象，他们用对美女的理解创作美女。吴友如又是一位极擅长模写的大家，反倒使后人看到了“美女”的不同范本，同时影射着美女的演变历史。由此看来这些吴友如的这本画作，可以说是荟萃了历代美女的图片像，综合了历代的审美观念。

图册中仕女画所表现的人物生活尽管已经离我们很遥远，但看到这些画作，再通过注文解释，我们就能贴近她们的生活，体会她们的情感。如果换一个角度看，《百美图》所反映的仕女生活，中国古代妇女基本处于从属地位，受着政权、族权、父权、夫权的多重压迫，还受着旧道德、旧观念、旧习惯和旧文化的束缚。“女以悦己者荣”“楚王好细腰国人多饿死”，美与不美主要反映的是男人的审美观。但即使在那样的环境中，还是产生了《百美图》画册中的这些奇女子。她们表现出来的智慧、才华和勇气，虽历经千百年的磨砺却光彩犹存。由此《百美图》的人物和故事是可歌可泣的。

在编辑《百美图》的过程中，我倍感中华文化的博大厚重。我们的工作只是管中窥豹，中华文化的介绍和传承还要靠更多人的努力。对于弘扬传承中华优秀传统文化，《百美图》是体现妇女发展进程的特殊的艺术体裁，值得我们研究和借鉴。在对《百美图》进行裁剪编辑和增加图注的过程中，由于水平所限一定会有疏漏和错误，期盼读者予以指正。

寶如吳
畫友

上海
寶如
藏

圖百古
美今

1908年《吴友如画宝》中的书名页

作者
农历己丑年十一月

目录

百美图上

娥皇女英	1
息夫人	2
西施郑旦	3
虞姬	4
邢夫人	5
赵合德	6
王昭君	7
丽娟	8
阴后	9
班婕妤	10
甘后	11
孙夫人	12
薛夜来	13
孙亮四姬	14
邓夫人	15
潘夫人	16
潘妃	17
张丽华	18
宵娘	19
吴绛仙	20
窦后	21
杨玉环	22
虢国夫人	23
开元宫人	24
孟才人	25

寿阳公主	26
花蕊夫人	27
飞鸾轻凤	28
戈小娥	29
一宁	30
罗敷	31
曹娥	32
绿珠	33
木兰	34
孝妇	35
曹大家	36
文姬	37
卫夫人	38
谢道韞	39
苏惠	40
管夫人	41
蔡女萝	42
朱淑真	43
黄崇嘏	44
薛素素	45
谯国夫人	46
红线	47
荆十三娘	48
梁夫人	49
秦良玉	50

百美图下

随清娱	51
卓文君	52
貂蝉	53
二桥	54
王戎妇	55
桃叶桃根	56
红拂	57
韩采苹	58
红绡	59
樊素小蛮	60
贾爱卿	61
樵青	62
莺莺	63
盼盼	64
姚月华	65
张红红	66
粉儿	67
小红	68
小青	69
任氏	70
薛涛	71
李娃	72
莲香	73
宠姐	74
琵琶	75

柳氏	76
宠宠	77
媚儿	78
浔阳妓	79
琴操	80
徐月英	81
莹娘	82
金母	83
嫦娥	84
织女	85
麻姑	86
青女	87
弄玉	88
巫山神女	89
双成	90
天女	91
洛神	92
许飞琼	93
王妙想	94
云英	95
真真	96
叶小鸾	97
杨敬真	98
萼绿华	99
吴彩鸾	100

娥皇女英

据《湘川记》载，舜帝南狩巡时，死于苍梧。其妻娥皇、女英悲泣不已，泪痕留在竹上，“斑竹一枝千滴泪，红霞万朵百重衣”。人们至今把带有酷似泪痕的斑竹称为“湘妃竹”。

息夫人

春秋时息侯的夫人，出生于陈国，姓妫，又名息妫，容颜绝代，称“桃花夫人”。息侯沉湎酒色，疏于政事。息夫人夜劝息侯勤政理贤，奖耕战，兴农商，使息国走上了自强的道路。后楚文王受蔡侯唆使出兵抢息妫为夫人，息夫人虽与文王生有二子，却始终不语。至今，河南息县一带仍流传着“挂灯劝息侯”和“三年不语”的故事。

西施郑旦

西施

春秋越王勾践在蒙萝山征得卖柴女西施和郑旦，饰以绫罗，学习礼仪三年。派范蠡献于吴王夫差以泄其志，后勾践打败了夫差，成为春秋霸主。

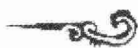
西施郑旦是春秋时期越国的两位美女，她们被越王勾践选中，作为美人计献给吴王夫差，最终帮助越国复国。

虞姬

据《史记》载，项羽军困于垓下，夜间四面传来楚歌，项王惊起饮酒消愁，虞姬陪伴左右，坐骑乌骓立于帐外。项羽悲歌一曲《垓下歌》：“力拔山兮，气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何？虞兮，虞兮奈若何？”

邢夫人

成语“尹邢避面”出自《史记》。汉武帝的邢夫人，封姁娥。另一尹夫人，封婕妤。因怕二人嫉妒，下诏使二人不得相见。尹婕妤求武帝准见邢姁娥一面，武帝命令另一夫人扮作邢夫人，带宫女数十人来见尹夫人。尹婕妤说：“这不是邢夫人。形貌不足以当人主。”于是武帝诏使邢夫人着旧衣一人前来，尹夫人一见，说：“这才是邢夫人”。低头而泣，自叹不如。

赵合德

赵飞燕的妹妹，是成帝刘骜的宠妃。她与赵飞燕联手，迫使班婕妤退出争宠，使皇帝废掉许皇后，被封为昭仪，后协助赵飞燕被封为皇后。赵合德体态丰腴，有“温柔乡”之称，较赵飞燕更受皇帝宠爱。

王昭君

据《西京杂记》载，王嫱，字昭君，十七岁入宫为掖庭待诏。王嫱自恃美貌不肯画工毛延寿行贿而被画丑，三年没有被召幸。匈奴与汉和亲，为呼韩邪单于选王妻。元帝准昭君等五名宫女应诏出塞。单于对王昭君格外喜爱，封“宁胡阏氏”。从此“边城晏闭，牛马布野，三世无犬吠之警，黎庶忘干戈之役”。呼韩邪单于亡故后，王昭君按照匈奴“父死，妻其后母”的风俗，嫁给了呼韩邪的长子复株累单于雕陶莫皋。在呼和浩特南郊的王昭君墓，后人称之为“青冢”。为了避晋太祖司马昭的名讳，曾改称王明君，史称“明妃”。

丽娟

郭宪的《洞冥记》载，丽娟汉武帝宫人，时年十四岁，皮肤软嫩吐气如兰香，深得皇帝宠爱。暗在衣服中佩戴琥珀发出琳琅之声，自言是骨节自鸣。图中所绘丽娟在芝生殿唱《回风曲》，李延年和，满庭中花都羞落的情景。

阴后

《阴后传》载，阴丽华，南阳人，汉光武帝刘秀的结发妻子。刘秀曾说：“仕宦当作执金吾，娶妻当得阴丽华。”更始帝杀刘縯，刘秀自知势孤，主动至宛城谢罪，躲过了杀身之祸。阴丽华建议刘秀向河北发展，自己归居新野。经过十四年征战刘秀称帝，迎阴丽华入洛阳立为贵人，废郭后以后，立为皇后。阴丽华为后期间，温良恭俭让，待人宽厚，逝世后与刘秀合葬于原陵，谥号“光烈”。

班婕妤

《乐府题解》载，班婕妤既美丽又有文采，为汉成帝所宠幸。后来成帝宠幸赵飞燕、赵合德姊妹，班婕妤无力争宠，只得退居东宫，题《团扇诗》：“新裂齐纨素，鲜洁如霜雪。裁为合欢扇，团团似明月。出入君怀袖，动摇微风发。常恐秋节至，凉飙夺炎热。弃捐篋笥中，恩情中道绝。”以寄托伤感。

甘后

刘备的夫人甘后，玉质柔肌，美艳异常。河南进献三尺高的玉人，刘备把玉人放在甘后身旁。白天图谋军国大事，夜晚则到甘后处把玩玉人。甘后与玉人一样洁白玉润，使人分不清哪是甘后，哪是玉人。争宠宫人不但嫉妒甘后，而且也嫉妒玉人。甘后告诫刘备说：“今吴魏未灭，怎么能玩物丧志呢？”刘备马上撤掉了玉像。

