

中国古代名画和它的故事

1

2000 YEARS OF
TRADITIONAL CHINESE
PAINTINGS

迟轲 胡震 编著

无声的诗史

WUSHENG DE
SHISHI

湖北美术出版社

05

中国古代名画和它的故事

1

2000 Years of
Traditional Chinese
Paintings

迟 轲 胡 震 编著

无声的诗史

人物部分

WUSHENG DE
SHISHI

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

无声的诗史 / 迟轲、胡震编著

—武汉:湖北美术出版社, 2003.1

(中国古代名画和它的故事)

ISBN 7-5394-1328-X

I. 无…

II. ①迟…②胡…

III. 中国画: 人物画—鉴赏—中国—古代

IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 097356 号

中国古代名画和它的故事

无声的诗史

© 迟轲 胡震 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路 75 号

电 话: (027)86787105

邮政编码: 430077

印 制: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 4.5

印 数: 4000 册

版 次: 2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1328-X / J · 1164 · I

全套定价: 56.00 元 本册定价: 28.00 元

序 言

有学者说，在中国古代，“诗教”几乎代替了宗教。中国是一个“诗之国”。

宋代苏轼称赞唐代的王维“诗中有画，画中有诗”，正因为苏轼本人既是诗人，也是画家。一幅好的绘画即使没有题诗，也充满诗意。诗是画的灵魂。

《洛神赋图》是一首寄托内心深情，充满浪漫奇想的诗；《文姬归汉图》是记载了民族姻缘，描写大漠风物的豪迈的诗；《挥扇仕女图》记述了深宫内院满身绮罗的宫女们寂寞幽怨的情感；《苏武牧羊》则表达了冰天雪地中放牧者眺望故国的忠心壮志。

诗人是喜欢做梦的。

《桐阴清梦图》里的唐寅，表明自己即使是在梦中，也不愿去追逐官禄。《雨窗春梦图》中，顾洛以梦一般的画境，渲染出少妇的思亲之情。苏轼的名篇《赤壁赋》传诵千古，《赤壁图卷》正是在史诗般的画境中，描写诗人畅游大江，抚今思昔而见景生情。

宋徽宗经常亲自选出诗句，要画院里的画师们依诗作画，考察他们诗词的素养。

诗是画家必修的课程。

二

老子说：“道法自然”，要人们向大自然学习。孔子说：“仁者乐山，智者乐水”。人们的道德要像山一样坚定不移；人们的智慧要像水一样灵活、清澈。中国山水画的发达有其久远的根源。《游春图》的创作，比荷兰风景画的出现早了1000多年。

石涛说：他自己是代表山川在讲话，人与山水交融在一起，“山川与余神遇而迹化也”。古代山水画中，总是有人物在旅行、观赏、劳动、居住。像《潇湘奇观图》那样朦胧简略的山水中，也有人住的房屋。艺术家热爱自然，欣赏自然，并深入地研究自然。荆浩说，他在太行山中画了上万本松树，“方如其真”。

也正是这种热爱自然，深入观察的精神，使五代和宋代的画家在花鸟画领域里创造了世界的高峰。西方画家常画厨下待烹的禽鸟鱼类；中国画家画的都是枝头跳跃的雀鸟，水里欢畅的游鱼。他们追求的是生命之美。

三

这一套画集主要是为了满足读者的欣赏需要而编的。我们尽量选印有代表性而又是比较完整清晰的名作。不是美术史的讲述，也不是文物的考证和鉴别。因此，我们采取了大体以题材分类为主，而不是以时代顺序为主的编排方法。按人物（上册）、山水、花鸟（下册）分类。同类题材便于作艺术上的比较。画家的年代，多数只标明朝代，少数近代的人，标明具体年份。宋代以前的名作，有些是宋人的摹本（如《洛神赋图》等）。对这类古画的考据鉴定，有的尚无定论，本书也不再作说明。

在这套篇幅不大的选集中，我们力求题材、风格、技法上的多样，而不求史学上的全面。比如，书中选了米友仁的“米点山水”，黄慎的“指画”，就是为了介绍特殊的风格。

我国古代文物历经兵燹战乱、盗窃、殉葬的破坏，是世界上罕见的。吴道子300间壁画，全部被毁，而《富春山居图》是从殉葬的火堆里抢出来的。许多石窟壁画既遭到人为破坏，又受到风日的侵蚀，要找出完整美好的形象很不容易。所以本书介绍了一幅五代壁画原作，又选了张大千的唐画摹本，也可借此看到临摹的技巧。古代画论“六法”中，有一项“临模”，那是画家必有的修养。

迟 轲

2002年中秋于广州美院

目 录

人物部分

龙凤人物图·····	1
(战国) 楚墓帛画	
女史箴图·····	3
(东晋) 顾恺之	
洛神赋图·····	7
(东晋) 顾恺之	
历代帝王图·····	13
(唐) 阎立本	
步辇图·····	16
(唐) 阎立本	
职贡图·····	21
(唐) 阎立本	
牧马图·····	25
(唐) 韩 幹	
明皇幸蜀图·····	27
(唐) 李昭道	

挥扇仕女图·····	31
(唐) 周 昉	
簪花仕女图·····	33
(唐) 周 昉	
维摩诘经变·····	35
(唐) 敦煌壁画	
送香供养菩萨·····	39
(唐) 敦煌壁画 张大千摹	
永泰公主墓室壁画·····	43
(唐) 约作于8世纪初	
执莲菩萨·····	46
(五代) 敦煌壁画	
韩熙载夜宴图·····	48
(五代) 顾闳中	
文会图·····	55
(北宋) 赵 佶	
清明上河图·····	57
(北宋) 张择端	
树下释迦图·····	64
(北宋) 陈用志	
柳阴高士图·····	66
(宋) 佚 名	
泼墨仙人图·····	68
(南宋) 梁 楷	

太白行吟图·····	70
(南宋) 梁 楷	
采薇图·····	74
(南宋) 李 唐	
寒江独钓图·····	76
(南宋) 马 远	
静听松风图·····	78
(南宋) 马 麟	
婴戏图·····	80
(宋) 佚 名	
扑枣图·····	83
(宋) 佚 名	
文姬归汉图·····	86
(金) 张 瑄	
赤壁图卷·····	91
(金) 武元直	
永乐宫壁画·····	98
(元) 民间画工	
羲之观鹅图·····	103
(元) 钱 选	
王蜀宫伎图·····	105
(明) 唐 寅	
桐阴清梦图·····	107
(明) 唐 寅	

蕉阴结夏图.....	110
(明) 仇 英	
雨窗春梦图.....	113
(清) 顾 洛	
天山积雪图.....	117
(清) 华 嵒	
自画像.....	121
(清) 金 农	
岭南十五仙像图.....	124
(清) 苏仁山	
苏武牧羊图.....	127
(清) 任 颐	

龙凤人物图

(战国) 楚墓帛画

战国末期的韩非，是当时一位了不起的思想家、政治家。在《韩非子·外储说》中，韩非讲述了一个有关绘画难易的有趣的故事：

客有为齐王画者，齐王问曰：“画孰最难者？”曰：“犬马最难。”“孰最易者？”曰：“鬼魅最易。夫犬马，人所知也，旦暮罄于前，不可类之，故难。鬼魅无形者，不罄于前，故易之也。”

尽管作为思想家的韩非本意并不在论画，但这段有关画犬马难而画鬼魅易的故事一直以来都是我们研究先秦绘画的重要史料，它所代表的重形似的艺术审美观在当时便具有相当普遍的思想基础。20世纪中下叶，湖南长沙战国楚墓中出土的人物帛画《龙凤人物图》和《人物御龙图》也进一步印证了先秦绘画强调形似这一重要特征。

《龙凤人物图》是我国现存最早的一幅独立的人物帛画（古时画在绢帛上的图画）。图中描绘了一位盛装侧立的妇女，身穿阔袖长裙，腰身紧细。妇女用双手合掌前伸，似乎在祈祷着什么。背景上有一龙一凤，正在向天空飞腾。目前，学界普遍认为，这件帛画的主题与楚地巫神迷信思想有关，图中妇女为墓主形象，表示墓主在龙凤引导下升天。

全图以墨笔勾线，妇女的发饰和长裙用墨块染出。线与面的构成，使画面具有很强的装饰性。凤鸟尾羽和长肢的刻画，其线条的运用和控制，充分说明了作为线条艺术的中国古代绘画的源远流长。特别是细腰女子的描绘，不仅真实地反映出“楚人好细腰”这一典型的时代审美特征，也充分地显示出早期人物绘画的写实之风。

龙凤人物图（战国）楚墓帛画

女史箴图

(东晋) 顾恺之

东晋著名画家顾恺之(约348——409)号称“三绝”:才绝、痴绝、画绝。所谓才绝,是指他能文善诗,博学有才气。一次,顾恺之从会稽归来,被人问起当地山川景色时,顾恺之脱口而出:“千岩竞秀,万壑争流。草木蒙笼,若云兴霞蔚。”不经意间显露出他的文采。所谓痴绝,是指他为了“苟全性命于乱世”而采取的一种“半痴半黠”的人生处世态度。至于画绝,则指他在六朝人物画创作上所达到的高度。现存传为顾恺之的作品有《女史箴图》、《洛神赋图》和《列女仁智图》等。其中,《女史箴图》原为清朝内府所藏,1900年八国联军攻入北京时被英军从颐和园劫去,现藏在英国伦敦博物馆。经专家考证,此图虽然不是顾氏手笔,但自唐宋以来,一直都有记载,因此,仍不失为与顾恺之绘画风格相近的较为可信的实物依据,代表着魏晋南北朝时期人物画发展的最高水平。

《女史箴图》是根据西晋张华的同名文章而作。“学业优博,辞藻温丽”的张华因不满西晋初惠帝时后宫专权,作《女史箴》宣扬封建妇德,以为讽鉴。顾恺之在创作《女史箴图》时,采取的形式颇像现代的插图,即先题写张华的箴文,然后根据文章的内容分段描绘。原图共分12段,前3段已佚去。在现存的9段中,以“冯媛挡熊”、“修容饰性”和“同衾以疑”中的人物刻画最为生动传神。例如“修容饰性”这一段,顾恺之借“修”、“饰”二字,生动自然地再现了当时宫廷贵族妇女对镜梳妆的情景,同时也巧妙地点出了张华原文中“人咸知修其容,莫知饰其性”的道德鉴戒。在处理“冯媛挡熊”这一段时,张华的箴文是:“玄熊攀槛,冯媛趋进。夫岂无畏,知死不吝。”顾恺之画冯媛面对猛兽,挺身而出。人物衣带的飘举,黑熊畏缩后退的姿态,构成稳定的黄金三角构图,把原文中的“趋进”二字传达得十分充分;

女史箴图 (东晋) 顾恺之

女史箴图 局部

冯媛镇定自若的目光与执戟卫士的惊慌、汉元帝的恐惧也形成鲜明的对照，突出地表现了冯媛“知死不吝”的凛然气概。顾恺之的艺术才情和巧思由此可见一斑。

从用笔用线方面来看，顾恺之亦有出色的创造。他的线条如春蚕吐丝，又如春云浮空、流水行地。这种利用毛笔的中锋在一个平面上运笔的游丝描法，在表现女性衣裙的转折起伏时，充满了谐和的韵律感，具有古朴、高雅的艺术效果。

顾恺之不仅仅是六朝时期一流的大画家，也是这个时代伟大的绘画理论家。在他的一些画论著作中，顾恺之围绕“传神论”这一中心，明确提出“以形写神”的艺术主张，即人物画的创作不能只是满足于表面的形似，而要力求通过形似去表现客观对象的精神内涵。顾恺之画论的建立，对后来中国绘画的创作和绘画美学思想的发展，都产生了极其深远的影响。

洛神赋图

(东晋) 顾恺之

人称顾恺之有“三绝”的记载，见于刘义庆所著《世说新语》。刘义庆出生时，顾恺之仍然在世。记载应该是可靠的。顾恺之性情放达，赞美真挚的情感，不受礼教约束。《女史箴图》虽然阐述了女子应守的规范，但同时也表扬了她们的有所作为。而《洛神赋图》则更直接地表现了对深挚爱情的赞美，并且极富浪漫主义的色彩。

《洛神赋》是三国时代曹操的儿子曹植所写的一首长诗，原名《感甄赋》。曹植曾爱过甄氏，却未能结婚。甄氏先嫁袁绍之子，袁军战败，甄氏被俘，后选入王宫，成了曹丕的王后。不久，甄氏抑郁而死。为了抒发聚积已久的思念、爱慕之情，诗人把甄氏比拟为洛水上的女神，并且用丰富的想像，华丽的文词，描述了“洛神”在洛水边与他相见的情景，形容她像云中的太阳、水中的荷花一样美丽；同时又惋惜自己无法和她接近，只能望着河水默默地表达情意。

《洛神赋》是古代诗作中敢于坦述自己内心情感的名篇之一；顾恺之依诗篇创作了精美的绘画，表现了他对于诗人的同情和赞许。全画采取了“横卷”（或称“手卷”）的形式，每个段落表现不同时间不同地点的情节，连接起来如同一组连环画。画卷开始表现曹植从车上下来，侍从随后，马夫在遛马，洛神出现在他前方。同时有许多神仙显现，或在空中，或在山间，或在水里。其