

顧愔之

歷代國畫名作擷英

長江美術出版社 湖南美術出版社

歷代國畫名作擷英

顧愷之

長江出版傳媒

湖北美術出版社

责任编辑：戴建国 肖志娅
技术编辑：李国新

图书在版编目（CIP）数据

历代国画名作撷英. 顾恺之 / 吴涤生主编.
-- 武汉: 湖北美术出版社, 2012.10
ISBN 978-7-5394-5650-8

I. ①历…
II. ①吴…
III. ①中国画—作品集—中国—东晋时代
IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第240672号

历代国画名作撷英 —— 顾恺之

出版发行：长江出版传媒 湖北美术出版社
地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号B座18楼
电 话：87679522(发行) 87679564(编辑)
传 真：（027）87679529
邮政编码：430070
印 制：武汉精一印刷有限公司
经 销：全国新华书店
开 本：787mm×1092mm 1/8
印 张：10
版 次：2012年11月第1版
2012年11月第1次印刷
定 价：68.00元

版权所有 侵权必究

图版目录

女史箴图（唐摹本） 6

洛神赋图（宋摹本） 32

听琴图（宋摹本） 70

顧愷之

歷代國畫名作擷英

長江出版傳媒

湖北美術出版社

责任编辑：戴建国 肖志娅
技术编辑：李国新

图书在版编目（CIP）数据

历代国画名作撷英. 顾恺之 / 吴涤生主编.
-- 武汉: 湖北美术出版社, 2012.10
ISBN 978-7-5394-5650-8

I. ①历…
II. ①吴…
III. ①中国画—作品集—中国—东晋时代
IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第240672号

历代国画名作撷英 —— 顾恺之

出版发行：长江出版传媒 湖北美术出版社
地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号B座18楼
电 话：87679522(发行) 87679564(编辑)
传 真：（027）87679529
邮政编码：430070
印 制：武汉精一印刷有限公司
经 销：全国新华书店
开 本：787mm×1092mm 1/8
印 张：10
版 次：2012年11月第1版
2012年11月第1次印刷
定 价：68.00元

版权所有 侵权必究

前言

王伯敏

顾恺之（346—407年），字长康，小字虎头，江苏无锡人，义熙中为散骑常侍，博学有才气。他的为人，说是“痴黠各半”，“好谐谑”，“好矜夸”，却又是“率直通脱”。他的这种作风，正是魏晋士人思想的典型表现。当他出生之时，王、谢士族正得势力。到了他的壮年，东晋王朝的偏安局势逐渐衰微，士族势力也逐渐减弱。顾恺之出生士族，但他的一生和他的学画条件，却未因士族的变化而受到多大的影响。谢安对他的绘画很看重，称赞他的绘画艺术为“苍生以来，未之有也”。（见《晋书·顾恺之传》）

顾恺之做过大司马桓温的参军，做过荆州都督殷仲堪的参军，后又投奔桓温之子桓玄的门下。总之，在有权势者的门下，做过一段“清客”。他对桓温相当崇拜，桓温死后，他悲伤地说：“山崩溟海竭，鱼鸟何所依？”他跟从桓玄时，桓玄窃取了他的画，他非但不生气，反而用“妙画通灵，变化而去，亦如人之登仙也”来解脱。桓玄政治上失败，顾恺之脱然无累。

顾恺之是一个早熟的画家。20余岁作江宁（今南京）瓦棺寺壁画，居然“光照一寺，施者填咽，俄而得百万钱”（见张彦远《历代名画记》），从此画名大振。他画《维摩诘像》，据张彦远说“有清羸示病之容，隐几忘言之状”，还以为“陆（探微）、张（僧繇）皆效之，终不及矣”（见张彦远《历代名画记·卷二·论画体工用拓写》），说明他在塑造维摩诘的形象上不但下过功夫，而且是有所创造的。

顾恺之与南朝的陆探微、张僧繇，被推为“六朝三杰”。他不仅精于画事，在绘画理论上也有贡献。他的著作，至今保存下来的有《论画》、《魏晋胜流画赞》及《画云台山记》等三篇，是现存我国较早成篇的画论著作。

顾恺之的画迹，散见于唐宋的记载中，有如《谢安像》、《桓温像》、《维摩诘像》、《雪霁望五老峰图》、《荡舟图》、《筭图》、《庐山会图》、《水府图》、《水雁图》、《中朝名士图》等。至今流传有绪的，有《女史箴图》、《洛神赋图》、《斫琴图》和《列女仁智图》。这些作品，虽然都是后人摹本，但也成为研究我国早期绘画的重要资料。其中又以《女史箴图》与《洛神赋图》最有名。《女史箴图》有两种摹本，一藏北京故宫，为南宋人所摹；一在伦敦博物馆，传为唐人摹本。

顾恺之为一代宗匠，他的绘画对当时及后世的影响极大。南朝宋时陆探微即师其画法。此后如张僧繇、孙尚子、田僧亮、杨子华、杨契丹、郑法士、董伯仁、展子虔，以至唐代的阎立本、吴道子、周昉等，无不以顾恺之的画迹为摹本，受到他的影响。

图版目录

女史箴图（唐摹本） 6

洛神赋图（宋摹本） 32

听琴图（宋摹本） 70

名家解析

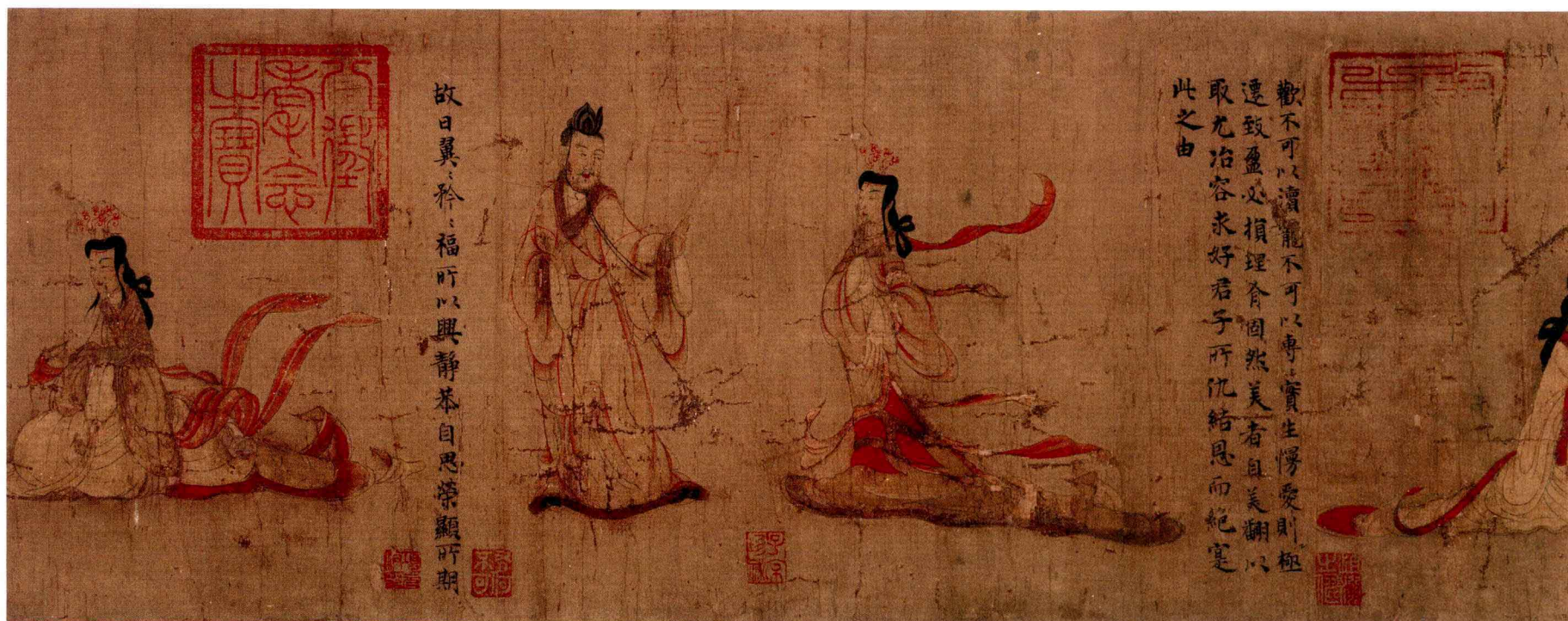
《女史箴图》是顾恺之根据西晋张华（茂先）所撰《女史箴》所画。张华撰《女史箴》，原是以封建妇德来“劝”贾后南风，有其政治的作用。而顾恺之画《女史箴图》，当然也寓“劝戒”之意。唐摹《女史箴图》，现存九段，每段题《女史箴》原文，所画“笔彩生动，髭发秀润”。描绘故事情节，以刻画人物精神为主。如现存第一段“玄熊攀槛”，写冯婕妤挺胸趋前，毅然不惧，与汉元帝的惊惶神色，形成强烈对比。又画“班婕妤有辞”，写班婕妤的温良正直，与汉成帝的尴尬脸相，又成鲜明对比。据记载，他画裴楷像，在颊上添了三毫，就使形象“神明殊胜”。所以张怀瓘评他：“像人之美，张得其肉，陆得其骨，顾得其神，神妙无方，以顾为贵。”对于人物的描绘，他提出“以形写神”的要求，十分注意刻画人物的内心活动与表情动态的一致性与复杂性。他认为作画，描绘“手挥五弦易，目送归鸿难”。相传他画人物，有时数年不点睛，人问其故，他说：“四体妍蚩，本亡（无）关于妙处，传神写照，正在阿堵之中。”他的这种创作态度，都是从他的“全其想”，从他的“迁想妙得”中产生的。

顾恺之的画法，张彦远在《历代名画记》中说：“紧劲联绵，循环超急，调格逸易，风趋电疾。”看唐摹《女史箴图》与宋摹《洛神赋图》的笔法，似有这样的特点。

在绘画表现上，顾恺之继承了传统的方式方法，有些地方几乎完全沿袭汉画。《女史箴图》第三段“日中则昃，月满则微”，与汉帛画所画天上布局相似，又所画一人于山边射弩，与郑州新通桥画像砖《山射图》合。在顾恺之的画作中，还有与时代相近的作品，在作风上仿佛一致。如河南邓州画像砖郭巨画像中的郭妻，山西大同司马金龙墓木板漆画妇女像，以及敦煌莫高窟285窟西魏壁画供养像，在艺术造型上，都与《女史箴图》中的妇女，有着共同的特点。“班婕妤有辞”一图，与司马金龙墓木板漆画在章法上相近。了解这个现象，对于研究这个时期各个地方的文化交流、艺术融合的问题，有一定的参考作用。（王伯敏）

女史箴图（唐摹本） 大英博物馆藏
绢本 设色 24.8cm × 348.2cm

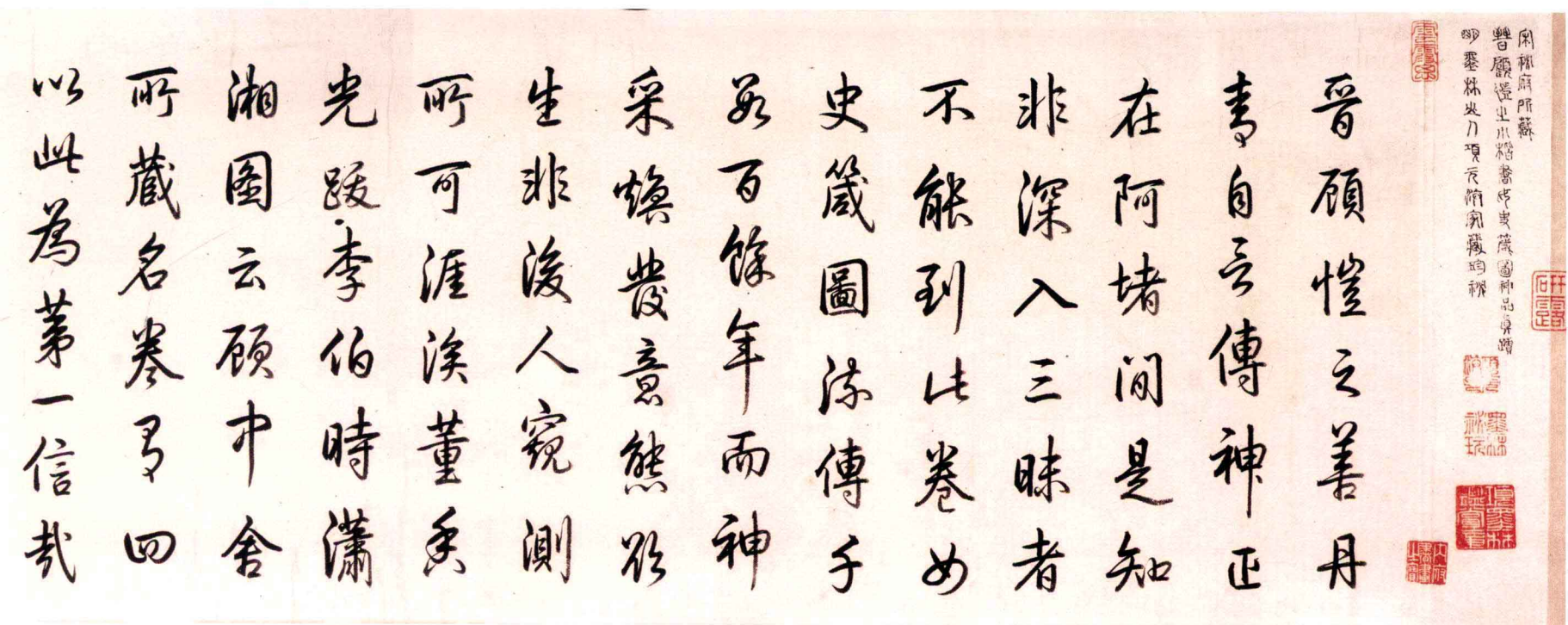
歡不可以躋寵不可以專實生慢愛則極
連致盈必損理有固然美者自美翻以
取尤治容求好君子所仇結恩而絕寔
此之由

故曰翼翼矜矜福

歡不可以躋寵不可以專實生慢
愛極則遷致盈必損理有固然美者
自美翻以取尤治容求好君子所讎
結恩而絕職此之由

故曰翼翼矜矜福
所以興靖恭自思
榮顯所期女史斯
箴敢告庶姬

房繼得李燕蜀
江九歌瀟湘諸
卷適符董跋中
名卷之數為移
置建福宮之靜
怡軒顏曰四美
以志秘賞千古
法寶不期而會
正復不可思議
率紀如左亦為
是卷慶劍合也
乾隆丙寅夏五
前五日靜怡軒
御筆

局部（原大）

班婕妤有辭割歡同輦夫豈不懷防微慮遠

局部（原大）