

《八十七神仙卷》与《朝元仙仗图》中的线描比较

刘广平,程晓东,张忠平

(黄山学院 艺术系,安徽 黄山 245041)

摘要:通过对《八十七神仙卷》的介绍,来展开对其线描的分析。《八十七神仙卷》与宋代作品《朝元仙仗图》极为相似,尺寸略小,通过对《八十七神仙卷》和《朝元仙仗图》中的线描比较,阐述《八十七神仙卷》是一幅临摹佳作。

关键词:人物线描;吴家样;壁画粉本

中图分类号:J212.05

文献标识码:A

文章编号:1672-447X(2010)06-0137-02

《八十七神仙卷》是学习人物线描的临摹范本。《八十七神仙卷》中的人物白描,以壮观的场面及流畅的线描艺术成为中国绘画史上的经典之作,是中国古代传统绘画艺术的结晶,认真地对它进行研读和临摹对学习古代线描的方法大有裨益。

《八十七神仙卷》是著名画家徐悲鸿先生两次用重金购得的画作。第一次购买是在1937年,当时《八十七神仙卷》已老旧不堪,绢底已呈褐色,没有任何藏印和题跋、落款。徐悲鸿先生慧眼识珠,从德国驻华外交官女儿的手里毅然买回。第二次购买起于1942年,在日寇入侵国破家亡的年代,徐悲鸿先生带着它几度辗转,在一次日军的袭击警报中,《八十七神仙卷》被盗了,为了赎回被盗的《八十七神仙卷》,徐悲鸿先生卖画筹钱呕心沥血,认为“性命可轻,此图不可复”,^①终于再次购得此画,几乎为它付出了自己的生命。

《八十七神仙卷》是一幅白描人物长卷,它描绘的是一个道教传说。画中所表现的是东华帝君、南极帝君在侍者、仪仗、乐队的陪同下,率领真人、神仙、金童、玉女、神将前去朝谒道教三位天尊的情景。画面上神将开道,压队;头上有背光的帝君居中;其他男女神仙持幡旗、伞盖、贡品、乐器等,簇拥着帝君从右至左浩荡行进。队伍里,帝君、神仙形象端庄,神将威风凛凛,众多仙女轻盈秀丽。画作者用刚中有柔,遒劲潇洒的线条描绘了一幅风动云飘的神仙境界。

这幅画长292厘米,宽30厘米,绢本,现藏于徐悲鸿

纪念馆。绢面上用明快而有生命力的线条,描绘了87位列队行进前往朝拜元始天尊的神仙。加上亭台曲桥、流水行云等的点缀,画面优美,宛若仙境,赏画间似有仙乐在耳畔飘荡。徐悲鸿先生认为这幅画的收藏是他平生做的最惬意的一件事。

1948年徐悲鸿先生邀请了国内裱画名师重新装裱了该卷,并邀请著名的画家和书画鉴藏家张大千、谢稚柳先生赏鉴,他们认为此作品应为唐代高手吴道子所画粉本,徐悲鸿先生也认定“非唐代高手不能为”。^②

唐代画家吴道子在中国绘画史上久负盛名,被称为“吴家样”。绘画史上,画家的创造,被尊称为“样”的不多,“样”即样子,楷模。在艺术上要给人以楷模的作用,首先要具有独特的风范。古代的画家中,被称为“样”的,有张僧繇的“张家样”,曹仲达的“曹家样”,吴道子的“吴家样”和周昉的“周家样”。“吴家样”的特点是:(一)“吴带当风”,其势圆转,衣服宽松,裙带飘举;(二)用笔灵活,运用的是动感较强的莼菜条式;(三)在形象塑造上,吴道子的独创性强烈。

吴道子一生做了大量的寺庙壁画,据《宣和画谱》记载,其作品有《列圣朝元图》、《天尊像》、《佛会图》、《孔雀明王像》等。这幅画作被认为是吴道子所作的道释壁画草稿,宋朝在寺院画工群体中流行一种小样制度,样稿在壁画完成后会留下来,作为修缮、补绘的底稿,也是师徒传授的样本。如果是吴道子的手笔,单从稿子来看吴道子的白描线条已经是相当精彩了。该作品没有着任何的顏色,

收稿日期:2010-04-28

作者简介:刘广平(1972-),山东青岛人,黄山学院艺术系讲师,研究方向为艺术学;

程晓东(1975-),安徽绩溪人,黄山学院艺术系助教,研究方向为艺术学;

张忠平(1965-),山东枣庄人,黄山学院艺术系讲师,研究方向为艺术学。

但却有着强烈的渲染效果,作者运用流畅的线条,描绘了稠密而重叠的衣褶,所有人物神情各异,神采飞动。构图整齐而不呆板,人物的安排也参差有致,组织地繁复而不显杂乱。画面强调照应,又适当注意变化,使人物动态一致、倾向一致,服饰大致相似的人群,通过微小的转侧和顾盼,达到人物相互之间的呼应。画中线条严谨、简练、流畅。面部表情能用各种不同的线来表现,眉眼特别有神,皱眉肌的变化以及眼与其他各部的关系处理得准确巧妙,从而使同样严肃的面孔上显示出各种不同的个性。

但也有很多人不同意是吴道子的作品,因为没有史料可以证明,而且历史上还有一幅与《八十七神仙卷》极为相似的作品——武宗元的《朝元仙仗图》,它们的构图几乎完全相同,表现题材和图像结构都十分相似,也是绢本,比《八十七神仙卷》要略高略长,它纵44.3厘米,横580厘米。武宗元(?~1050),初名宗道,字总之,河南白波人,官至虞部员外郎。精通道释人物画,是宋初继承吴道子画派最有成就的一位人物画家。17岁时补绘洛阳北邙山玄元皇帝庙中吴道子的《五圣朝元图》壁画,被称为精绝妙笔。真宗时修建玉清昭应宫征召天下画师,武宗元艺盖群工,在选中的100名画师中,名列榜首,被任命为左部之长。武宗元在开封、洛阳一带绘制了大量的道释人物壁画。《朝元仙仗图》就是当时的壁画粉本。元代以前被认为是吴道子的作品,经赵孟頫鉴定为武宗元的作品。著名的书画鉴定专家徐邦达认为,《八十七神仙卷》是南宋人的作品,他说:“徐悲鸿收藏白描画男女神仙和帝君等八十七形象一卷,无款,亦无古题跋、印记。徐氏不知其名,称之为《八十七神仙像》,此图画仿唐吴道玄白画,衣纹作铁线描,没有提顿之笔,女仙脸型体态则秀美苗条。细看每像头部上方原来都有书写人名的‘榜子’,现在已经给人一一挖掉,刀痕尚存,从形象、笔墨、娟地、气色等各方面综合起来判断,应为南宋人之作”,^{[2][3]}杨仁恺先生认为《八十七神仙卷》为《朝元仙仗图》的摹本,他说“徐悲鸿纪念馆藏有宋人《八十七神仙卷》,与此图(《朝元仙仗图》)构图内容完全一致,画法也基本相同,大约是它的摹本”,^{[2][3]}黄苗子先生也认为《朝元仙仗图》要早于《八十七神仙卷》,他说:“《朝元仙仗图》卷比《八十七神仙卷》卷略长略高,线条清晰,气晕流畅,人物布局安排也较匀称雍容。《八十七神仙卷》卷多用游丝、铁线描,富于蕴藉感。《朝元仙仗图》卷则以流畅圆润的‘莼菜条’和顿挫有致的

兰叶描,富于流动感,笔墨上各有所长,工力悉敌,可能出于宋代高手,从线描的风格看,《朝元仙仗图》似较早于《八十七神仙卷》,《八十七神仙卷》用笔圆熟,和李公麟《维摩演教图》等传世作品更为接近,而《朝元仙仗图》图中所见的顿挫笔势则较接近于唐、五代的风格。”^[2]应该指出的是《八十七神仙卷》和《朝元仙仗图》都是遭到裁切的,它们都以东华、南极二帝君为中心,前后神将开路护卫。而道教中的四位天帝是东华、西灵、北真、南极。“五圣”是指四位天帝和扶桑大帝。《朝元仙仗图》明确地将这三位天帝的身份用提名牌标了出来,可见此图应是不全的。

从以上观点可以看出《八十七神仙卷》和《朝元仙仗图》笔法上各不相同,但各有所长,《八十七神仙卷》更为工谨,而《朝元仙仗图》在气势上更胜一筹。因为《朝元仙仗图》现在在美国私人收藏,不易见到,而国内的《八十七神仙卷》在学习上有多方便:它历经千年,虽原画底色与线条反差较小,但徐悲鸿纪念馆的专业人员,用珂罗版的印刷技术,将《八十七神仙卷》复制出来,现在可以看到非常清晰的临摹范本。

《八十七神仙卷》虽然面世已有70年,未被列入美术史,但它的线描艺术是世所公认的,徐悲鸿在《八十七神仙卷》的跋文中写道,此卷之艺术价值“足可颀颀欧洲最高贵名作”。中央美术学院冯法祀教授也认为《八十七神仙卷》是“世界顶级艺术品”。^[4]

注释:

①《八十七神仙卷》跋文。

②黄苗子《武宗元和朝元仙仗图》收入黄氏《艺林一枝——古美术文编》,三联书店,1985年原作,1999年修改,2004年第二次印刷,243-244页。

③中央电视台《徐悲鸿》第八集。

参考文献:

[1]人民美术出版社.八十七神仙卷临摹范本[M].北京:人民美术出版社,2007.

[2]徐邦达.古书画伪说考辨[M].南京:江苏古籍出版社,1984.

[3]杨仁恺.中国书画[M].上海:上海古籍出版社,1990.

责任编辑:曲晓红

A Comparison of Line Drawing between *The Scroll of the Eighty-seven Celestial Beings* and *The Painting of Taoist Celestial Beings*

Liu Guangping, Cheng Xiaodong, Zhang Zhongping

(Department of Art, Huangshan University, Huangshan245041, China)

Abstract: The analysis of line drawing for *The Scroll of the Eighty-seven Celestial Beings* is presented through an introduction to it. It's found that *The Scroll of the Eighty-seven Celestial Beings* resembles the artistic work *The Painting of Taoist Celestial Beings* of the Song Dynasty except for its smaller size. The comparison of line drawing between the two artistic works shows that *The Scroll of the Eighty-seven Celestial Beings* is a perfect copy of *The Painting of Taoist Celestial Beings*.

Key words: line drawing of people; painting school of Wu; wall painting sketch

《八十七神仙卷》与《朝元仙仗图》中的线描比较

作者: [刘广平](#), [程晓东](#), [张忠平](#), [Liu Guangping](#), [Cheng Xiaodong](#), [Zhang Zhongping](#)
作者单位: [黄山学院, 艺术系, 安徽, 黄山, 245041](#)
刊名: [黄山学院学报](#)
英文刊名: [JOURNAL OF HUANGSHAN UNIVERSITY](#)
年, 卷(期): 2010, 12(6)
被引用次数: 0次

参考文献(3条)

1. [人民美术出版社. 八十七神仙卷临摹范本\[M\]. 北京:人民美术出版社, 2007.](#)
2. [徐邦达. 古书画伪讹考辨\[M\]. 南京:江苏古籍出版社, 1984.](#)
3. [杨仁恺. 中国书画\[M\]. 上海:上海古籍出版社, 1990.](#)

本文链接: http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_hsxxyb201006036.aspx

授权使用: 黄山学院学报(qkhsxy), 授权号: d23a1131-031a-4641-8068-9ecb010cf5ff

下载时间: 2011年4月20日