

读图时代

名画传奇

中国古代绘画背后的故事

李福顺 主编

当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

读图时代

前言 (913) 目录 (913)

名画传奇

中国古代绘画背后的故事

李福顺 / 主编

王彬、张玉花、李欣苗、李妍、宫万琳、

高纪洋、高鹏 / 编著

(按姓氏笔画排序)

当代中国出版社

Contemporary China Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

名画传奇：中国古代绘画背后的故事 / 李福顺主编.
北京：当代中国出版社，2008. 8
ISBN 978-7-80170-728-4

I. 名… II. 李… III. 中国画—作品集—中国—古代
IV. J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第109134号

出版人 周一一
责任编辑 毛颖捷
责任校对 郭雪
整体设计 商子庄
出版发行 当代中国出版社
地 址 北京市地安门西大街旌勇里8号
网 址 <http://www.ddzg.net> 邮箱: ddzgcbs@sina.com
邮政编码 100009
编辑部 (010)66572152 66572264 66572254 66572155
市场部 (010)66572281或66572155/56/57/58/59转
印 刷 北京画中画印刷有限公司
开 本 787x1092毫米 1/16
印 张 15.25印张 插图198幅 130千字
版 次 2008年9月第1版
印 次 2008年9月第1次印刷
定 价 49.00元

版权所有，翻版必究；如有印装质量问题，请拨打(010)66572159 转出版部

前言

中国古代绘画是中国文化的重要组成部分，承载着中华民族博大精深的文化内涵和艺术追求。

中国古代绘画作品本身传达的故事以及画家本人的故事，总是饶有趣味，令人感慨，发人深思。了解这些故事对我们了解中国古代绘画会有很大的帮助。

本书以我国绘画发展历史为线索，按照原始社会、汉、东晋、北朝、唐、五代、宋、元、明、清的年代顺序，选取了各个历史时期的精彩绘画作品，挖掘其背后生动有趣、最有意义的故事，反映出我国绘画在不同时期的艺术成就和特点。每幅绘画都配有精美的图片和详细解说，使读者在欣赏绘画的同时，了解引人入胜的故事，展开一段中国古代绘画之旅。

本书以精练的文字、丰富的图片、新颖的版式，娓娓讲述中国历代绘画背后的故事，希望本书的出版，会有助于书画类书籍的丰富。但编者水平毕竟有限，对于书中出现的不足和舛误，还恳请有关专家学者和广大读者朋友多多批评指正。

名画传奇

中国古代绘画背后的故事

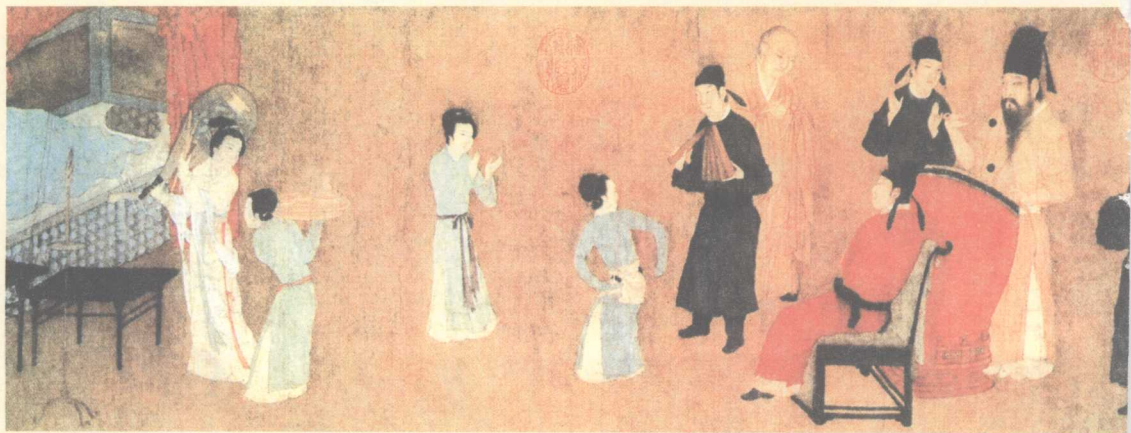

目 录

仙字潭岩画	1
鸿门宴图	3
二桃杀三士	6
荆轲刺秦王	8
软侯家属墓生活图	11
列女仁智图	15
女史箴图	23
洛神赋图	29
竹林七贤与荣启期画像砖	35
娱乐太子图	39
舍身饲虎图	41
九色鹿经图	43
五百强盗成佛图	45
步辇图	46
历代帝王图	48
萧翼赚兰亭图	54

《韩熙载夜宴图》[局部] 顾闳中（五代南唐）

虢国夫人游春图	58
簪花仕女图	61
牧马图	64
送子天王图	68
明皇幸蜀图	70
韩熙载夜宴图	73
重屏会棋图	79
高士图	81
十六罗汉图之一、二	84
阆苑女仙图	86
读碑窠石图	88
朝元仙仗图	91
春山瑞松图	94
清明上河图	97
金明池争标图	101
采薇图	103

瑞鹤图	105
听琴图	108
万松金阙图	111
太白行吟图	113
布袋和尚图	115
八高僧故事	117
六祖斫竹图	122
骷髅幻戏图	124
西湖图	127
望贤迎驾图	129
折槛图	131
搜山图	133
骏骨图	136
文姬归汉图	138
墨兰图	140
秋郊饮马图	142
张果见明皇图	144

《簪花仕女图》周昉（唐）

富春山居图	147
渔庄秋霁图	150
葛稚川移居图	153
九歌图	155
雪夜访戴图	162
伯牙鼓琴图	165
钟离权度化吕洞宾	167
李铁拐像	169
元世祖忽必烈像	171
华山图	173
雪夜访普图	175
关羽擒将图	179
琴高乘鲤图	180
钟馗夜游图	182
庐山高图	185
东山携妓图	187
陶穀赠词图	189

李端端图	192
兰亭修楔图	194
黄甲图	197
羲之爱鹅图	199
陶渊明故事图	201
屈子行吟图	203
西厢记版画插图·窥简图	206
升庵簪花图	208
花鸟册页	211
花卉册	214
金谷园图	216
苏武牧羊图	218
乾隆皇帝大阅图	222
剑阁图	225
关河一望萧索	227
风尘三侠图	229

《步辇图》阎立本（唐）

仙字潭岩画

距离福建省漳州市 30 公里的华安县境内，有一个深潭，潭的周围清溪蜿蜒，怪石嶙峋，景色非常优美。潭的北岸是悬崖峭壁，悬崖大约有 30 米高，表皮经过亿万年大自然的剥蚀，形成了参差不齐的石面；距离水面两米的岩石表面上，刻有许多抽象的图画，像是许多人面形和高度简化的人形；又像是文字却又不同于传统形态的汉字。没有人认识，更没人准确读出字的意思。

这些岩画风格相近、技法相似，最大的长 75 厘米、宽 35 厘米，小的也有 15 厘米长、9 厘米宽，数量共有 50 余幅，面积近 200 平方米，分布在 5 个地方。当地人误认为这些图像是古文天书，所以称这个潭为“仙字潭”。

千百年以来，没有人能完全准确地解读这些神秘的石刻，因此发生了很多传说。

根据史料推测，最早试图对“仙字潭”石刻进行释读的是唐代文学家韩愈。唐代张读在《宣室志》记载，“仙字潭”里有凶狠的蛟鳄，经常害人，一旦有人不小心跌进潭里，或者牛马到潭里饮水就会被吃掉。当地人传说“仙字潭”里出了妖怪，纷纷举家出逃。

元和五年（810），有一天傍晚，“仙字潭”周围电闪雷鸣，风雨交加，巨大的声音传出几百里，仿佛山崩地裂，附近的房屋也倒塌不少，树木被连根拔起。第二天有胆大的人来到潭边，发现山崖被劈裂了，粉碎的石块填到了潭里，水溢了出来，岸边到处都是蛟鳄的血；同时在新劈裂的石壁上发现了很多文字，字的样子非常神秘，郡中最有学问的人都不认识。后来有人把这些字抄下来，拓印后拿到洛阳，请当时

韩愈

《仙字潭岩画》[局部](原始社会)

的吏部侍郎韩愈辨认。

韩愈认了好多天，初步断定说这几个字是“诏赤黑示之鳄鱼天公卑杀牛人壬癸神书急急”。意思是说，这是上天的最高统治者责罚潭里的鳄鱼的昭示，命令神把它杀掉以示惩戒。

这段记载虽属于传说，却也说明“仙字潭”里大概自古就产鳄鱼。鳄鱼生性残暴，形象丑陋，人们害怕它却又没办法将它降服，幻想天神出来把它消灭。于是天下太平。岩画的内容可能就是这种理想的反映。

可以推测，当时这里曾经举行过祭祀鳄鱼的宗教仪式。仪式过后，人们便在崖壁上刻画有关的图像，当作镇邪之物，以防止鳄鱼再出来害人，从而保护当地人安居乐业。祭祀鳄鱼的风俗，唐代仍然很流行。韩愈任潮州刺史时，就因为潮州发生过鳄鱼伤害百姓的事，而命令军事衙推秦济把一只羊和一头猪投到潭水里来祭祀鳄鱼。事后韩愈还专门写了一篇《祭鳄鱼文》来记载这件事。潮州距离漳州不过就几百里的距离，地理环境和风俗习惯很相似。

1987年4月，内蒙古博物馆盖山林先生对“仙字潭”岩画进行实地考察后，认为“仙字潭”岩画不是文字，应当是人物形象。这一研究结论得到众多专家的肯定。

岩画是人类幼年时期特殊的审美产物，原始人类认为包括岩石在内的万物都是有灵魂的，而且灵魂都是相通的。在岩石上刻上人、神、或动物的形象，就可以以一种神秘的力量对其他事物产生影响。岩画中的形象大都带有一种难以说清的神秘色彩，基本上都被改造变形，有的部分被夸大，有的部分被缩小，有的部分被省略，有的部分纯粹是无中生有。众多的形象似人非人，似物非物，非常古怪。

中国岩画大多是露天的，以大自然为背景又与大自然浑然一体，形象多样，内容丰富多彩。“仙字潭”岩画，是我国原始岩画留存下来的重要代表之一，暗含着先人的智慧和对生命的理解，非常值得我们去欣赏。

鸿门宴图

1957年考古人员在洛阳老城西发现了一个大型汉代墓葬。墓葬修筑时间大约在西汉的中晚期。墓室前堂绘有“二桃杀三士”、“孔子师项橐”等历史传说；墓室后壁绘有“鸿门宴”历史故事；墓门内上额绘着“伏魔降吉祥”的故事；隔墙背面绘着墓主人乘巨龙离尘升仙的画面。壁画色彩明艳，细条流畅洗练，布局紧凑规制，人物鲜明生动，两千多年前的绘画艺术如此精湛，令人惊叹。

鸿门宴的故事最早见于司马迁的《史记·项羽本纪》，情节精彩生动，人物个性鲜明，又有波澜壮阔的历史背景，流传很广，也成为诸多艺术创作的题材。

秦朝末年，秦王朝暴政下，民不聊生。自从陈胜、吴广大泽乡起义，

《鸿门宴图》壁画（西汉）

纵 23cm，横顶 140cm，底边 193cm，洛阳古墓博物馆藏。

各地反秦势力纷纷起兵响应。最终形成刘邦、项羽两大主力。当年各路反秦诸侯约定：谁先打进关中谁做皇帝。项羽在巨鹿之战中破釜沉舟，取得推翻秦王朝的决定性胜利。由于项羽的军队牵制住了秦军大部分兵力，刘邦得以先入关中。

项羽入关后，驻扎在戏西，刘邦驻扎在霸上。项羽听说刘邦打算在关中称王，勃然大怒，准备痛击刘邦的军队。刘邦兵力不及项羽，马上迎战对他不利。项羽的叔父项伯被刘邦的谋士张良救过，所以把消息透露给张良。张良马上告诉刘邦。刘邦大惊失色，向张良问计。二人商议之后，刘邦请项伯来。刘邦给项伯敬酒，以兄长的礼节对他，还结成儿女亲家。并解释说：自己先入关中丝毫没有称王的意思，把守函谷关是维持秩序，等待项羽来。项伯信以为真，答应为刘邦在项羽面前说好话，并让刘邦第二天向项羽道歉。

项羽

项羽在鸿门宴请刘邦，项羽的谋士范增，一直主张在酒宴上杀掉刘邦，一再示意项羽发令，但项羽听了刘邦的道歉犹豫不决，不肯行动。范增召项庄舞剑为酒宴助兴，暗中叮嘱他趁机杀掉刘邦。项伯为保护刘邦，也拔剑起舞，以身挡住项庄的剑。危急关头，张良叫刘邦的大将樊哙前来保护，樊哙佩剑带盾闯入，怒目圆睁，项羽见此人气度不凡，赐酒给他，又赐猪腿。樊哙为刘邦辩解，并质问项羽为什么这么对待刘邦，项羽反而无言以对。

刘邦假装上厕所，溜出，张良劝他乘机逃走。张良回到宴会上替刘邦解释，说刘邦不胜酒力，无法向项羽辞行。他替刘邦献上白璧一双给项羽，项羽接了。献上玉斗一双给范增。范增却拔剑将玉斗劈碎，说道：“刘邦不是正人君子，不足以和他共事呀！将来夺项王天下的，定是这个小子。”从鸿门宴以后，刘邦的势力不断壮大，最终打败项羽，统一天下，项羽自刎于乌江。

刘邦

《鸿门宴图》整个画面描绘的是紧张激烈的故事情节，但呈现出来的却是一派祥和的宴会气氛，然而阴谋和杀机暗藏其后。

二桃杀三士

二桃杀三士是汉代墓室壁画画像石、画像砖中经常表现的绘画表现题材。这个故事出自《晏子春秋》，讲的是齐国的三位武将和晏子之间的故事。

公孙接、古冶子和田开疆是齐国的三位武将。他们都是开国功臣，但却因此居功自傲，连王侯都不放在眼里。有一次，晏子遇到他们，三人大模大样地坐在那里，谁都不起来跟晏子打招呼。而晏子当时已经是齐国的宰相，按照当时的礼节，武将应该对宰相行礼。

晏子对齐景公说：“开明的君主要招纳勇敢智慧的忠勇贤人，使他们懂得上要有君臣之礼，下要有长幼之分；对内要除暴安良，对外要杀敌御侮，保社稷平安。君王表彰他们为的是使下属佩服他们的勇敢，给以高官厚禄是为了使国家臣民看到严明的赏罚制度，从而保障整个国家体系的良好运转。可是您现在任用的这几名武将，全然不懂得君臣上下的礼节，实在是造成国家混乱的大患。如果不尽早除掉他们，早晚会危及整个国家的安危。”

齐景公说：“我也认为该严惩他们，维护朝纲，但是这三个武将个个武艺高强，别人很难战胜他们。”晏子说：“我不打算用武力对付他们，只要用两个桃子就可以了，请陛下赐给我两个桃子。”

随后，齐景公召集三个武将上殿，将两个桃子放在盘子里。晏子对三位武将说：“现在主公赐了两个桃子下来，但不够你们分的，你们自己为什么不按功劳大小来公平地分享呢？”

公孙接首先仰天长叹说：“晏子，我要是分不到桃子，就是无勇。我先打死了野猪，又刺死了猛虎，为百姓除掉了大害，保一方平安，我的功劳是无人能比的。因此，我应该分到一个。”于是公孙接拿走了一个桃子。

田开疆接着说：“我在战场上屡次力挫敌军，立下赫赫战功，我的功劳也是无人可比的，也应该分到一个桃子。”田开疆于是也拿走了一个桃子。

古冶子见盘子中的桃子已经被拿光了，急忙上前说：“我曾经护驾渡河，

《二桃杀三士图》画像石[局部](西汉)

遇到河中怪物伤害主公。我虽然不会游泳，但是我依靠潜水顺流而下，在九里之外杀死了河怪。论功劳，我应该是头功，应该分到桃子。两位壮士还不把桃子放回盘子里！”于是抽出腰间的宝剑，一副气势汹汹的样子。

公孙接和田开疆说：“我俩论勇敢不如人家，论功劳也不如人家。先居功抢桃子而不谦让是为贪，贪而不死是无勇。”于是两个人马上放回桃子，拔剑自刎。

古冶子说：“两位勇士已经死了，我自己独活，是为不仁；用言语耻笑别人，自我吹嘘，是为不义；我悔恨自己的言行，不死，是无勇。虽然他们两个人分食一个桃子是相宜的，我自己分一个桃子也是相宜的，但他们俩都为了保持气节放回桃子自刎而死，我还有什么脸面自己活在世上呢？”于是古冶子自己也放回桃子，自刎身亡。

齐景公见三位壮士已经死了，便以士的礼节为他们举行了葬礼。晏子不费吹灰之力，只是用一个小小的阴谋，便除掉了齐景公的心腹之患。