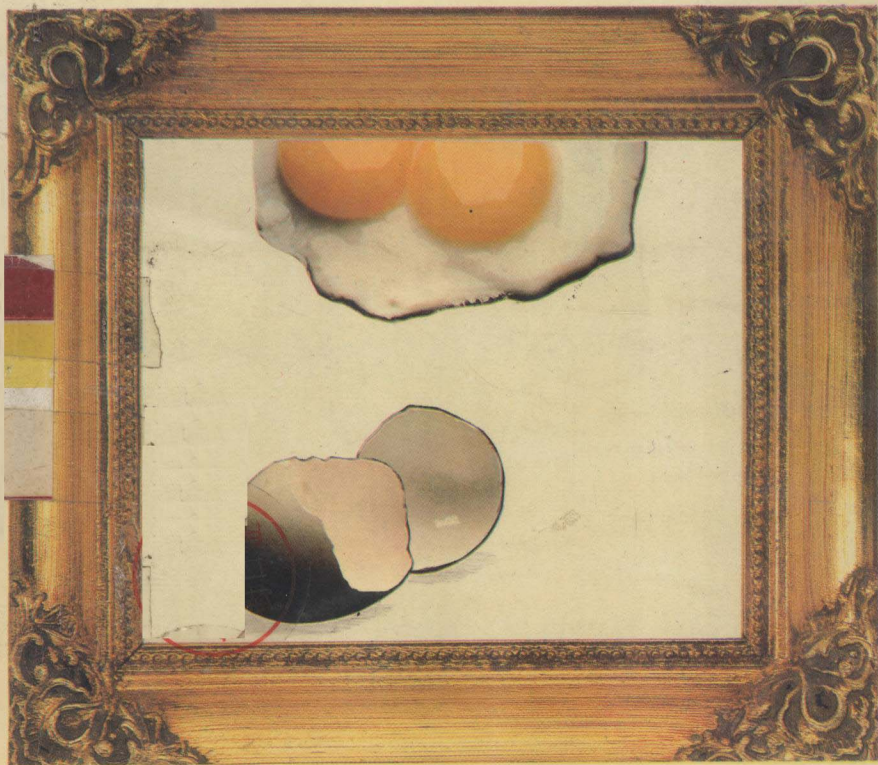

智慧启迪丛书

著名画家 和他的名画

ZHIHUIQIDICONGSHU

(智慧启迪丛书)

著名画家和他的名画

周纪文 姜 红 编著

黄河出版社

1995·济南

责任编辑 吕宝亮 卢建明
封面设计 金 马

(智慧启迪丛书)

书名 著名画家和他的名画
著者 周纪文 姜 红 编著
出版 黄河出版社 (250002)
(济南市英雄山路 19 号)
印刷 莱芜市印刷厂
规格 787×1092 毫米 32 开本
5 印张 100 千字
版次 1995 年 4 月第 1 版
印次 1997 年 6 月第 5 次印刷
印数 30001—40000 册
书号 ISBN 7-80558-512-1/I·113
定价 全套 56.00 元

前 言

在人类文明的进程中,诞生了各种艺术。在辉煌的艺术殿堂里,绘画始终占有重要地位。不同的时期,不同的国家,不同的民族,都曾出现过一些杰出的画家,他们用自己的勤奋和才智创作出十分丰富的艺术珍品。他们不仅创造出生活中的美,而且把这些美撒向人们的心扉。

这些卓越的画家,在创作那些震撼人心的艺术珍品的同时,也用他们的勤劳和汗水谱写出许许多多可歌可泣的动人故事,对今天的人们,特别是青少年们有着很好的学习借鉴作用。为此我们编写了这本书,旨在启迪青少年们奋发上进,让更多的人得到一些教益。

本书选择了有代表性的画家,从他们一生中能代表其性格的事件入手,结合其艺术成就加以描述、评价。书中所涉及的人物、事迹,既有史料依据,也有演义成分,因此是一种寓历史性、知识性与趣味性、故事性为一体的通俗读物。本书在撰写过程中除查阅了有关史料外,也参考了有关这些画家的传记文学及相关读物,在此谨向这些读物的作者们表示诚挚的谢意!

编者

1994 年春

目 录

吴道子

- 一日观“三绝”..... (1)
- 画 蛋..... (3)
- 数月之功与一日之迹..... (4)
- 吴道子画钟馗..... (5)

顾恺之

- 点睛之笔..... (7)
- 夫人帮忙..... (9)
- 渐入佳境 (10)

任伯年

- 仿画遇名师 (12)
- 肖像圣手 (14)
- 点春堂的中堂 (16)
- 指导吴昌硕以书作画 (17)
- 画虎戏财主 (18)
- 丹青来自万物中 (21)

齐白石

- 白石之虾 (24)
- “不能大胆乱为也” (25)

著名画家和他的名画

有一颗童心的老人	(26)
“加画蜜蜂一只”	(26)
“不教一日闲过”	(27)
从半文盲到诗人	(28)
不羨富贵不做官	(29)

黄宾虹

好学的少年	(31)
如醉如痴	(32)
扬州小录事	(33)
国人要同心协力	(35)
三更灯火五更鸡	(36)

刘海粟

海粟乱涂	(39)
模特儿的风波	(40)
力学苦读	(42)
化名巴赫	(42)
“今日大雪寒冷”	(43)

李苦禅

苦和尚——穷画画的	(45)
一日为师，终生为师	(46)
为人之师	(48)
浩气长存	(49)
助人为乐，与人为善	(50)
速写与临摹	(52)

目 录

画格即人格	(53)
乔 托	
出手不凡	(54)
乔托出山	(56)
驴子与鞍子	(58)
平凡的美	(59)
芬 奇	
一项可以胜任的工作	(61)
芬奇画蛋	(62)
天才或傻瓜	(64)
《最后的晚餐》	(65)
米开朗基罗	
愤世嫉俗	(67)
《创世纪》与《最后的审判》	(69)
天才与勤奋	(71)
让教皇亲自来请	(72)
伦勃朗	
改画	(75)
拒不改画	(77)
不向厄运低头	(78)
戈 雅	
田野中的少年	(80)
一支毫不留情的画笔	(83)
戈雅画手	(84)

著名画家和他的名画

戈雅的《随想曲》	(85)
柯 罗	
让图画开口说话	(87)
疯狂的冒险	(88)
不停顿地学习	(90)
画室里的严师	(91)
五百法郎	(92)
辅助工	(93)
刚直不阿	(95)
希望天堂里也有绘画	(96)
米 勒	
儿时的梦想	(98)
橱窗前的讽刺	(100)
庄稼汉的但丁	(101)
贫贱不能移	(103)
罗 丹	
进修道院	(106)
罗丹打官司	(108)
没有雕完的像	(110)
罗丹与客人	(111)
巴尔扎克纪念像的风波	(112)
文学与雕塑	(114)
列 宾	
拒绝官方考题的学生	(115)

目 录

列宾作画.....	(116)
笔不从心.....	(118)
《突然归来》.....	(119)
凡·高	
教师生涯.....	(121)
农民画家.....	(123)
做画笔的主人.....	(125)
勤奋作画.....	(126)
塞冈提尼	
两度出走.....	(129)
慰藉心灵的画笔.....	(130)
“那是我的山!”.....	(132)
毕加索	
“丑小鸭”与“天鹅”.....	(134)
《格尔尼卡》.....	(136)
“我必须工作”.....	(138)
“剧本”与“和平鸽”.....	(139)
平山郁夫	
烈火中逃生.....	(143)
抛弃自卑.....	(144)
丝路行.....	(146)
第二次脱险.....	(147)

吴道子

(生卒年月不详)

在煌煌帝国唐朝的全盛时期有一位伟大的天才画家吴道子。在艺术上,吴道子创造出了许多新的东西,打破了传统的界限,使得唐代的绘画得到了长足的发展。吴道子不仅被人们尊称为“画圣”,而且在后世的民间画工、塑师那儿,他是被奉为“师祖”的。吴道子的主要艺术创作活动时期是在他被召入宫之后,这是他艺术的鼎盛阶段。吴道子的艺术成就是植根于中华民族这块土地上的,有着鲜明的民族风格,并代表了中古时代东方艺术的特色。

一日观“三绝”

开元年间,吴道子曾随驾到了洛阳。

在洛阳,吴道子遇到了当时著名的书法家张旭和舞剑名手裴旻将军。

一日,裴旻将军来访。落座之后,裴将军拱手说道:“今日有一事想请道玄先生帮忙。”吴道子一听,忙说:“将军请讲。”

只见裴旻一摆手,两位仆从托来了盛着金帛的盘子。吴道子一看,很是惊异:“将军这是何意?”

斐旻道：“先生听我讲。我想请先生在天宫寺为我亡故的双亲作幅壁画。我没有什么可以酬报先生的，区区薄礼，望先生收下。”

吴道子听后，沉思了一下，说道：“我愿意为将军作此壁画，只是金帛请收回。”接着又说道：“斐将军既有此心意，我倒也有一个请求，素闻将军大名，只是无缘观将军舞剑的雄姿，不知可否为我舞上一段？一来足可抵当所赠之金，二来也可以为我壮气。昔日张旭师观公孙大娘舞剑英姿，从中备受启发，使得草书更加流畅多变。今日，我们何不效仿一下，也可助我挥毫作画。”

斐旻一听，大喜过望，满口应诺：“既然先生不嫌，届时定当场献丑。”

选定日期，吴道子邀张旭一起来到天宫寺，只见斐旻将军早已手拿宝剑恭候在此了。见吴道子来了，斐旻将军便抖擞精神，拿出最精采的舞技，舞动起来。只见寒光闪闪之中，斐将军时而静若处女，时而动如脱兔，时而游走如龙，时而跃如猛虎。随着翻飞的剑光和穿花般的身姿，吴道子的想象也随之飞腾，兴致高昂，马上挥毫在壁上作起画来。这只笔也仿佛得了神助，不到半个时辰，一幅线条流畅、气韵连贯的《佛像图》便出现在了墙壁上。

书法家张旭也很激动，在壁画旁的墙壁上，笔走龙蛇，写下了一大篇文字。

当时有许多闻讯前来观看的群众，一会儿为斐将军的舞技连连喝彩，一会儿为吴道子的绘画拍手叹绝，一会儿又为张

旭的书法叫好不己。他们纷纷说：“一日之间，能够观看到这三门绝技，真是大饱眼福呀！”

画蛋

达·芬奇画蛋是一个非常有名的故事，你可知道吴道子在初学绘画时，也画过不少的鸡蛋吗？

吴道子从各个角度细心地观察鸡蛋，然后不厌其烦地一遍遍摹画。通过观察，他发现头稍稍抬高一点儿，或者眼睛看低一点儿，位置稍稍移动一点儿，同一鸡蛋的椭圆形的轮廓就会发生很大的变化。仅仅通过线条的勾勒表现鸡蛋在不同视角下显现出的状态，还真不是件容易的事。吴道子一边观察，一边画，一边不断地总结，鸡蛋的轮廓在吴道子的笔下变得越来越传神了。最后站在任何一个角度，他都能随心所欲地画下观察到的鸡蛋。

这种锻炼不仅训练了他观察事物形象的眼力，更训练了他手眼一致、对事物充分表现的能力。这种功夫，也使得他在以后画圆时，信笔而就，从不用其他工具。

有一次，吴道子去长安，当地的群众早已盛传他的画技如何惊人，听说吴道子来了，大家都想见识一番。正巧，兴善寺要在中门上画幅神像，便请来了吴道子。

这消息一传出，长安城中人们竞相前来观看，站满了寺院，堵塞了大街。

只见吴道子在门上从容作画，画笔落下，清晰而流畅，似有气韵流动，气脉不断。在画佛的圆光时，吴道子一挥而就，仿

佛用尺度量过一样。这下，围观的人中不由得惊呼声响成一片。

之后，吴道子的盛名传得更远了。吴道子在绘画技巧上有一很负盛名的技艺，便是“吴带当风”，那婉转、流畅、细腻的线条也正是通过画蛋练就的功夫。

数月之功与一日之迹

天宝年间，吴道子曾受玄宗之遣前去四川写生。因为玄宗认为四川嘉陵江的山水风光十分美丽，他想让吴道子绘制出来，挂在宫中，以便能时常看到。

蜀道山水历来以其奇、险、秀、绝著称于世。古时，许多诗人、画家都曾游览蜀地，留下许多千古流传的作品。吴道子这次重游嘉陵江，心情依然激动不已，好山好水、一景一物在他眼前掠过，使他敞开胸怀，放纵目光，尽情地沉醉于大好风光之中。

经过一段时间的游历之后，吴道子回到了长安。一日，玄宗召见他，问他画得怎么样了，可否把写生的底稿带来。吴道子一听，直截了当地回答道：“我没有写生的底稿，巴山蜀水的一山一水、一情一景都已在我心中了。”

玄宗一听，很不相信，便命他当场在大同殿的壁上作画。吴道子一听，毫不慌张。他站在大殿的墙壁前，沉思良久，然后提笔在壁上迅速画了起来。玄宗和满殿的官员、仆从都惊呆了，只见这只笔时上时下，时点时勾，时而游走如飞，时而又小

吴道子

心轻移，仿佛是万千的山水从吴道子的胸中自然地涌到了笔尖，铺展在人们的面前。

吴道子用了一天的工夫画出了嘉陵江 300 余里的旖旎（音蚁你）风光。大殿上的人们不仅为这秀丽的山水、磅礴的气势所吸引，更为画家精湛的技艺所倾倒。

这时，玄宗走下大殿，回头望了一眼另一墙壁上的一幅嘉陵江山水风光，那是大画家李思训在不久之前用了几个月的时间画成的。玄宗看了看吴道子的壁画，又看了看李思训的，不由得哈哈大笑起来，对两位画家的技艺称赞了一番之后，他说：“李思训数月之功，吴道子一日之迹，都是非常美妙的艺术。”

吴道子画钟馗

过年贴门神的风俗至今尚在民间流传，尽管人们不再是用门神驱鬼避邪了，但是这一民俗形式却被保留了下来。作为门神形象之一的便是钟馗。而第一个画出这位威武森然的卫士形象的便是吴道子。据记载，有一次唐明皇生病了，梦见有一个身穿蓝衫、头戴破帽、脚登朝靴的大鬼正捉了小鬼来吃。唐明皇吓出了一身的汗，从此后，病就痊愈了。唐明皇觉得这个大鬼定是一位能驱鬼治病的神灵，便命人绘制其像。

当时，吴道子曾画过一幅《地狱变相图》，在寺观中的画殿上画了 300 余堵墙。据说，当时《地狱变相图》完成之后，许多人前去观看，只见这些变相人物奇形怪状，没有相同的。而在

观者中，一些屠夫、渔夫看了之后，毛发竖立，都十分害怕，回去之后纷纷改作他行。从此后，吴道子画鬼神的名声便传开了。

当唐明皇召人画钟馗时，自然这一任务便落在了大画家吴道子身上。吴道子根据唐明皇的描述，又加以创造，终于描绘出了这位身穿蓝衫、腰插笏（音互）板、抬着一只脚、眇（音秒）起一只眼、用首巾包着一头乱蓬蓬的硬发的钟馗形象。他成了坚强、果断、机警、威武的象征，成了避邪驱恶的卫士，成了民间喜欢的偶像。

钟馗形象自此便流传了下来。据说到了五代时期后蜀的皇帝衍尝曾召画家黄荃到内殿一同观看吴道子画的钟馗像，衍尝说：“吴道子画的钟馗，用右手的第二个手指指着小鬼，我看不如改用拇指，显得更加有力。”于是便命黄荃来改画。

几日之后，黄荃进见皇帝带来了新绘的钟馗像。衍尝展开一看，黄荃果然是令钟馗以拇指指小鬼；但是，黄荃并不是对吴道子的钟馗像加以改造而绘成的，而是完全重新画了一幅。

衍尝看后很不高兴，责怪黄荃不该改变他的宗旨。黄荃不慌不忙地答道：“皇上，吴道子所画的钟馗，眼神、心思都在这第二指上，而现在微臣所画的钟馗，眼神、心思都在拇指上，这样才能脉络连结，和谐一致。如果用吴道子所画的钟馗的眼神、心思，却以拇指指鬼，实不相符。”

衍尝听后，觉得很有道理，仔细对比，果然如此。于是非常高兴，连声称赞两位画家的技艺高超。

顾 恺 之

(约公元 346~407 年)

顾恺之是我国东晋时期杰出的画家，也是迄今我国最早留有画迹的画家。这位出生于风光旖旎的江苏无锡小镇的画家可谓多才多艺，不仅作得一手好诗，更画得一笔好画，人物、仕女、佛像、鸟兽、山水，在他的笔下，无不精妙灵动。顾恺之笔下的人物都非常富有性格特征，这是因为画家不但注意对人物容貌的描画，更注重表现人物的内心世界。顾恺之不仅是画家，而且是理论家。世称他有三绝：才绝、画绝、痴绝。

点睛之笔

公元 364 年，江宁（今南京）要兴建瓦官寺。寺僧们四处向有钱人募捐，可是没有一个人的捐款超过 10 万钱，眼看着可募捐的人家已不多，而得来的钱离建寺的所需还差得很多。和尚们急得团团转，大家都一筹莫展。

这一天顾恺之来到寺门前，张口要捐款 100 万钱，惊得和尚们目瞪口呆，怎么也不敢相信，而在场的富人们一看顾恺之的布衣打扮，便哄然大笑起来。

“这穷小子可真敢说大话！”

“这人八成是病了！”

而顾恺之根本不理会这群人的哄笑，不慌不忙地走上前来，指着一面土墙，对寺僧说：“师傅用石灰把这面墙刷白了。”

虽然和尚也不相信顾恺之能捐出100万钱，但是看着他那一本正经的样子，心想：看看他到底有什么名堂。于是便命人去刷墙。墙一刷好，顾恺之便对寺僧说：“请师傅紧闭寺门，给我一个月的时间，我定捐出百万钱来。”

寺僧们将信将疑地答应了。

原来，顾恺之决定为寺院画幅壁画，以展览的方式收款。他在这一个月的时间里，专心作画，废寝忘食。一个月的时间很快要过去了，一幅摩诃像（佛教故事中的人物）即将完成，只剩下画眼睛了。

这时，顾恺之便叫和尚们打开寺门，请人参观，并对他们说：“凡第一天来看的，每人应捐钱10万；第二天来的，捐钱5万；第三天来的，随意捐助。”

顾恺之为什么这样说呢？

原来他要在第一天当众为画中人物点上眼睛。

消息一传出，第一天，寺院中观者如云，来者络绎不绝。寺门一开，绚丽的壁画映得全寺一片光明。在众人的注目下，顾恺之从容自若地提笔为摩诃像画上了眼睛。顿时，人们感到画像仿佛活了起来，神采飞扬，光彩照人，围观的人不由得齐声喝彩。就这样一天之内收到的钱数就超过了百万。

这件事很快传遍了江南江北，年轻的顾恺之以点睛之笔使画名大振。