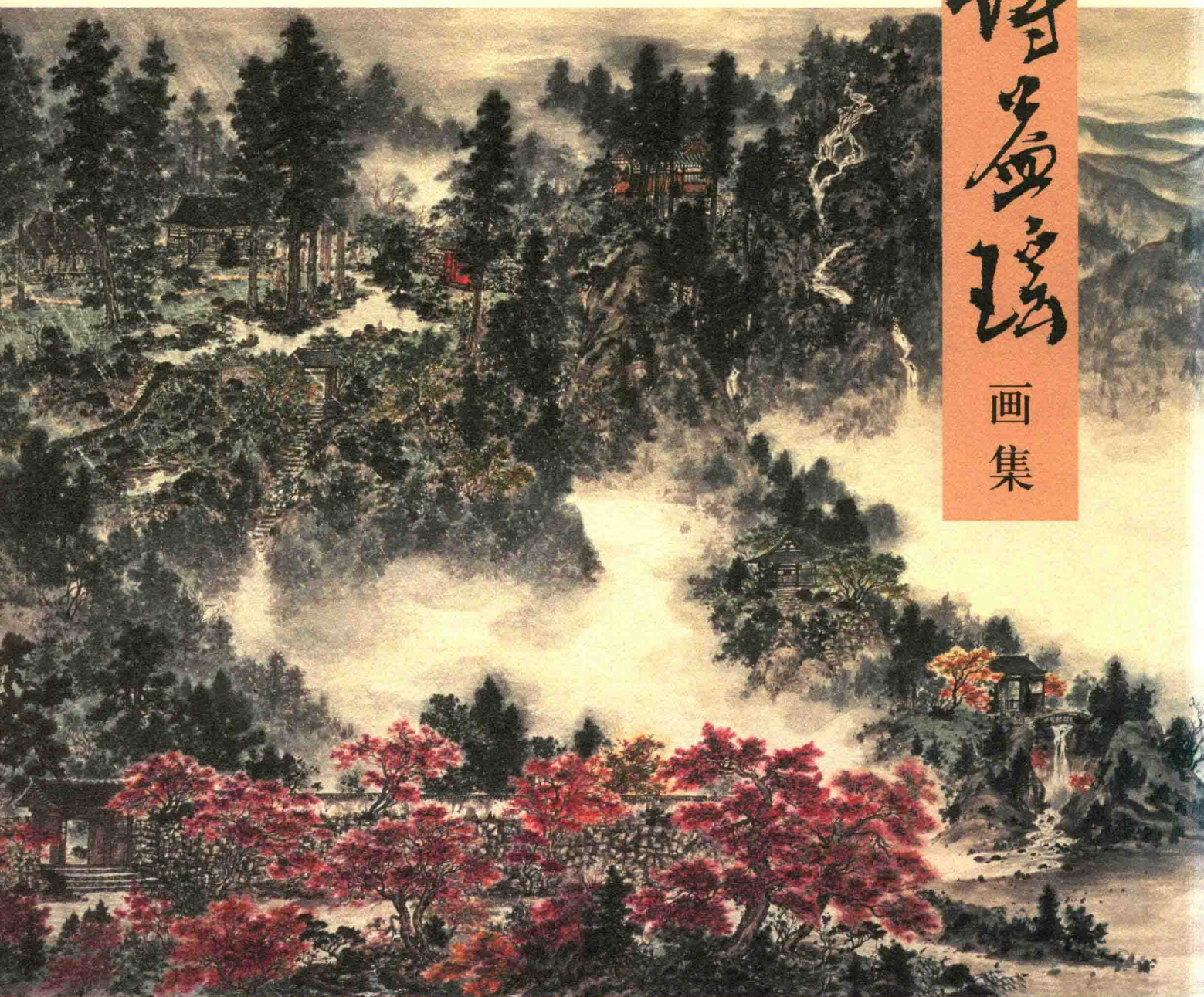

傅青主

画集

傅益瑶

画
集

人 民 美 術 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

傅益瑶画集/傅益瑶绘. —北京: 人民美术出版社,
2004.4
ISBN 7-102-02968-3
I. 傅… II. 傅… III. 日本画—作品集—中国—现代
IV. J229

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第027481号

傅益瑶画集

编辑出版发行 人 民 美 术 出 版 社
(100735 北京北总布胡同32号)
责任编辑 刘继明
特约编辑 马健全 / 一石文化
装帧设计 陆智昌 朴 实 / 一石文化
制版印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所

2004年4月 第1版 第1次印刷
开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 14
ISBN 7-102-02968-3
定价: 180.00元

版权所有 翻印必究

目 录

辛勤耕耘 硕果累累

——傅益瑶艺术散论 9

邵大箴

开拓水墨画的明天 17

桑原住雄

作 品

一

寺庙障壁画 25

二

日本民间祭 103

三

诗意画 139

论傅益瑶 201

平山郁夫 青山杉雨 盐出英雄 汉斯·埃尔尼 河北伦明

自己的话 205

傅益瑶

傅益瑶年表 214

村田宽

图版目录

一 寺庙障壁画

- 27 佛教东渐图
- 40 比叡山延历寺图
- 44 天台山国清寺图
- 48 别所古刹风光
- 50 梅树图
- 51 三千院四季图
- 56 泰宁寺秋韵图
- 58 慈云甘露图
- 62 二十五菩萨来迎图
- 64 法华大会·三方之会图
- 66 《祖道传东图》（全36图）
- 70 祖道传东图-2 太子时代
- 71 祖道传东图-4 佛陀圣旅
- 72 祖道传东图-3 四门出游
- 74 祖道传东图-6 一苇渡江
- 74 祖道传东图-7 慧可断臂
- 75 祖道传东图-8 秘传衣钵
- 75 祖道传东图-9 幼年道元
- 76 祖道传东图-13 承久之乱
- 78 祖道传东图-16 观音慈助
- 80 祖道传东图-21 身心脱落
- 82 祖道传东图-31 溪声山色
- 84 祖道传东图-34 道元春行图
- 85 祖道传东图-35 天童寺图
- 87 祖道传东图-36 永平寺图
- 90 《圆仁入唐求法巡礼图》（全24图·节选）
- 90 圆仁入唐求法巡礼图-2 扬州运河之行
- 91 圆仁入唐求法巡礼图-3 开元寺大法会
- 92 圆仁入唐求法巡礼图-8 赤山新罗院雪夜望雁
- 94 圆仁入唐求法巡礼图-4 模写龙兴寺之大师像
- 95 圆仁入唐求法巡礼图-7 乳山风雨夜泊

- 96 圆仁入唐求法巡礼图-11 乡寺断中被拒
- 96 圆仁入唐求法巡礼图-12 礼拜五台
- 97 圆仁入唐求法巡礼图-13 天台一门欢众
- 97 圆仁入唐求法巡礼图-19 火烧佛寺
- 98 圆仁入唐求法巡礼图-20 法难之长安
- 100 圆仁入唐求法巡礼图-21 潼关相送
- 101 圆仁入唐求法巡礼图-22 翻山越岭

二 日本民间祭

- 104 諏访大社御柱祭
- 108 镰仓流镝马神事
- 110 西马音内盆舞
- 112 长崎御供日祭
- 113 滩喧嘩祭
- 114 雄壮野马追
- 116 盐灶神社御輿渡御
- 117 秋田竿灯祭
- 118 青森妄武多祭
- 120 秋田鬼面祭·鬼面出山
- 121 鬼剑舞雄姿
- 122 鸟越神社祭·宫出
- 124 岳之帜
- 125 锵锵马子
- 126 京都时代祭
- 127 花笠舞
- 128 佐渡鬼太鼓
- 128 鸟追祭
- 129 东大寺二月堂修二会
- 130 达陀舞
- 131 那智火祭
- 132 京都祇园祭

李苑清先生

章志貞夫人

傅益瑤画集

方家大心

晚傅

益瑤
敬贈

傅益瑶

画 集

人 民 美 術 出 版 社

目 录

辛勤耕耘 硕果累累

——傅益瑶艺术散论 9

邵大箴

开拓水墨画的明天 17

桑原住雄

作 品

一

寺庙障壁画 25

二

日本民间祭 103

三

诗意画 139

论傅益瑶 201

平山郁夫 青山杉雨 盐出英雄 汉斯·埃尔尼 河北伦明

自己的话 205

傅益瑶

傅益瑶年表 214

村田宽

图版目录

一 寺庙障壁画

- 27 佛教东渐图
- 40 比叡山延历寺图
- 44 天台山国清寺图
- 48 别所古刹风光
- 50 梅树图
- 51 三千院四季图
- 56 泰宁寺秋韵图
- 58 慈云甘露图
- 62 二十五菩萨来迎图
- 64 法华大会·三方之会图
- 66 《祖道传东图》（全36图）
- 70 祖道传东图-2 太子时代
- 71 祖道传东图-4 佛陀圣旅
- 72 祖道传东图-3 四门出游
- 74 祖道传东图-6 一苇渡江
- 74 祖道传东图-7 慧可断臂
- 75 祖道传东图-8 秘传衣钵
- 75 祖道传东图-9 幼年道元
- 76 祖道传东图-13 承久之乱
- 78 祖道传东图-16 观音慈助
- 80 祖道传东图-21 身心脱落
- 82 祖道传东图-31 溪声山色
- 84 祖道传东图-34 道元春行图
- 85 祖道传东图-35 天童寺图
- 87 祖道传东图-36 永平寺图
- 90 《圆仁入唐求法巡礼图》（全24图·节选）
- 90 圆仁入唐求法巡礼图-2 扬州运河之行
- 91 圆仁入唐求法巡礼图-3 开元寺大法会
- 92 圆仁入唐求法巡礼图-8 赤山新罗院雪夜望雁
- 94 圆仁入唐求法巡礼图-4 模写龙兴寺之大师像
- 95 圆仁入唐求法巡礼图-7 乳山风雨夜泊

- 96 圆仁入唐求法巡礼图-11 乡寺断中被拒
- 96 圆仁入唐求法巡礼图-12 礼拜五台
- 97 圆仁入唐求法巡礼图-13 天台一门欢众
- 97 圆仁入唐求法巡礼图-19 火烧佛寺
- 98 圆仁入唐求法巡礼图-20 法难之长安
- 100 圆仁入唐求法巡礼图-21 潼关相送
- 101 圆仁入唐求法巡礼图-22 翻山越岭

二 日本民间祭

- 104 諏访大社御柱祭
- 108 镰仓流镝马神事
- 110 西马音内盆舞
- 112 长崎御供日祭
- 113 滩喧嘩祭
- 114 雄壮野马追
- 116 盐灶神社御輿渡御
- 117 秋田竿灯祭
- 118 青森妄武多祭
- 120 秋田鬼面祭·鬼面出山
- 121 鬼剑舞雄姿
- 122 鸟越神社祭·宫出
- 124 岳之帜
- 125 锵锵马子
- 126 京都时代祭
- 127 花笠舞
- 128 佐渡鬼太鼓
- 128 鸟追祭
- 129 东大寺二月堂修二会
- 130 达陀舞
- 131 那智火祭
- 132 京都祇园祭

- 133 惠比寿喜福神
- 134 上田狮子
- 135 东和乡回想
- 136 鹿舞
- 137 豪情鬼剑舞

三 诗意图

- 140 常建《破山寺后院》诗意
- 142 李白《金陵凤凰台》诗意
- 144 李白《峨眉山月歌》诗意
- 146 王之涣《凉州词》诗意
- 148 刘禹锡《竹枝词》诗意
- 150 王维诗意-1 桃源行（其一）
- 150 王维诗意-2 桃源行（其二）
- 151 王维诗意-3 桃源行（其三）
- 151 王维诗意-4 桃源行（其四）
- 152 王维诗意-5 渭川田家
- 152 王维诗意-11 鸟鸣涧
- 153 王维诗意-12 少年行
- 154 王维诗意-24 冬晚对雪忆胡居士家
- 155 王维诗意-21 终南山
- 155 王维诗意-13 酬张少府
- 156 王维诗意-19 积雨辋川庄
- 157 王维诗意-25 送梓川李使君
- 158 王维诗意-27 观猎
- 160 《潇湘八景》-1 潇湘夜雨
- 161 《潇湘八景》-2 渔村夕照
- 162 《潇湘八景》-3 江天暮雪
- 162 《潇湘八景》-4 山市晴岚
- 167 《潇湘八景》-5 平沙落雁
- 167 《潇湘八景》-6 洞庭秋月
- 168 《潇湘八景》-7 烟寺晚钟
- 169 《潇湘八景》-8 远浦归帆
- 163 杜甫《饮中八仙》-1~8
- 170 阿倍仲麻吕望乡之图
- 172 《禅趣墨迹行》-道元禅师诗意（全24图·节选）
- 172 道元禅师诗意-6 乡间僧人
- 172 道元禅师诗意-1 山居（十五首之内6）
- 173 道元禅师诗意-2 雪颂（六首之内4）
- 173 道元禅师诗意-15 雪夜独吟
- 174 道元禅师诗意-10 和王官人韵
- 174 道元禅师诗意-8 惊蛰于镰仓独吟
- 175 道元禅师诗意-5 偈答李枢密
- 175 道元禅师诗意-12 禅人求颂
- 176 风雪夜归人
- 179 松尾芭蕉《奥州小路》（全36图·节选）
- 179 松尾芭蕉《奥州小路》-1 序章
- 180 松尾芭蕉《奥州小路》-3 日光
- 181 松尾芭蕉《奥州小路》-6 杀生石
- 182 松尾芭蕉《奥州小路》-7 游行柳
- 183 松尾芭蕉《奥州小路》-10 武隅之松
- 184 松尾芭蕉《奥州小路》-12 平泉（毛越寺）
- 185 松尾芭蕉《奥州小路》-11 宫城野
- 186 松尾芭蕉《奥州小路》-13 平泉（中尊寺）
- 188 松尾芭蕉《奥州小路》-15 尾花泽
- 189 松尾芭蕉《奥州小路》-26 那古浦
- 190 松尾芭蕉《奥州小路》-16 立石寺
- 192 松尾芭蕉《奥州小路》-19 羽黑山
- 193 松尾芭蕉《奥州小路》-20 月山
- 194 松尾芭蕉《奥州小路》-36 大垣
- 195 松尾芭蕉《奥州小路》-21 汤殿山
- 196 松尾芭蕉《奥州小路》-25 一振
- 197 松尾芭蕉《奥州小路》-30 那谷寺
- 198 松尾芭蕉《奥州小路》-24 越后路

辛勤耕耘 硕果累累

——傅益瑶艺术散论

邵大箴

作为画家的傅益瑶君，对我来说原来是陌生的。当有朋友向我介绍说，她是水墨大师傅抱石的女儿，现在日本生活和创作，使我产生了几分好奇的心理。她是怎样一个人，画得怎样，是她父亲的风格？我带着想了解个究竟的心情去参加了在北京的一次聚会。在这次活动中，益瑶向首都美术界的朋友们介绍她的创作活动和成长经历。她毕竟离开祖国多年，北京很多人和我一样对她的情况几乎一无所知。在交谈中她抑制不住内心的激动，叙说她的“身世”。她采用的是由近到远的“倒叙法”。从她在日本的水墨创作谈到她是如何负笈东瀛去留学，谈到她在南京上大学读中文专业、毕业后到农村教书并开始画画，再把话题转到幼年时期父亲对她的教育和影响……说着说着，她沉浸在往事的回忆之中。言语中没有自我炫耀，都是一些看似平凡的经历，但里面有她人生道路的艰辛，有艺术创作的甘苦。在座的朋友们随着她的心潮在起伏、在波动。这时，我凭直觉做出判断，她是一个坦诚、开朗、个性鲜明的人。

她向我们介绍她的创作，通过画册、印刷品，还展示了她的一些水墨原作。她画了那么多大幅的画，有山水、人物，宗教内容的，世俗生活的，在日本获得了声誉，受到了画界和观众的赞美。这对一位来自中国的女性画家来说，太不容易了，

她为此付出了多少汗水和辛劳！在她的画册中我读到了我尊敬的日本著名美术理论家河北伦明、著名画家平山郁夫等人评论她的文章，也读到了她写的《自己的话》，我被她的艺术和创造精神吸引住了。我试图走近益瑶这位诚实的、有探索勇气和创造才能的女性画家的艺术世界，对它做更深入的了解。写在下面的文字，是我读她作品的一些心得和感想。

一、别样风格

我认为，益瑶的创作对中国当今画坛来说，属于水墨画中的“别样风格”，之所以如此说，是因为在现在中国用这种方法画这样题材水墨画的人几乎是凤毛麟角了。目前我们画坛水墨的主流为两大类型：社会主题（历史与现实）画和文人小品。近百年来，在中国公众场合的大壁面上很少悬挂大幅的历史画和风俗画，其原因是多方面的，国力衰微，经济不景气，国家和民众无力顾及环境艺术和公共艺术，水墨创作只能适应现实环境开辟自己的生存空间。流行的大幅水墨多为与政治有关的题材，一般为展览会创作，由国家博物馆收藏。而原来可以容纳大型艺术品的寺庙和其他场所如公共会堂等采用的宗教或民俗题材，渐渐地为社会遗忘，被人们疏远。艺术家们没有条件在这类创作中显示自己的才能。日本的情况与我们有别。

在他们那里，寺庙保存得较好，一直延续着“寺院文化”的传统。当益瑶在日本生活了一段时间后，她发现“寺院在日本一直有着博物馆的体质，寺院非常好地保存着历代的佛教艺术品，并义务地陈设，供人们欣赏学习。当我观览各地寺庙时发现这真是水墨画的一个巨大的宝库。”（傅益瑶《自己的话》）战争灾难使日本寺院障壁画一度凋零衰落，但在经济得到发展之后，障壁画创作又被提到日程上来。益瑶敏感地发现，日本特有的障壁画（襖绘）是水墨最能发挥其威力的阵地。因为在这样公开的场合，这种大型绘画创作能有效地发挥其艺术功能，水墨画的特质与性能也可以尽情地显示出来。她还在日本的障壁画中“深深感受到中国水墨画文化是如何浸透着日本的历史，在两国的文化交流历程中又是如何地辉煌过。”（同上）多年来，她把自己的主要精力用在障壁画的创作上。障壁画这种形式，顾名思义是为覆盖寺庙壁面用的，它的特点是篇幅大，最小的也有2米高、6米宽，画的题材有宗教故事，也有自然景色。作品内容一般与寺庙的性质、历史有关。不论是人物或山水，都要体现仁爱精神和人文情怀。因此，创作这些障壁画的画家们不仅需要相应的艺术技巧、必要的历史知识，还必须有很好的文化素养。益瑶青少年时期受到的良好的文学历史教育，为她的障壁画创作提供了有利的条

件。确实，读她创作的大量寺庙障壁画和其他佛教题材画，我们发现她充分运用了自己的历史和文学修养的优势，表现出她既谙熟中国绘画传统，又有开阔视野的艺术素质。她根据不同寺庙的需要，构思和营造出许多不同意境的画面。说她创作的障壁画和宗教题材画的面貌是绚丽多彩的，毫不过分。《佛教东渐图》的庄重与宏伟壮阔，《祖道传东图》的波澜起伏，《二十五菩萨来迎图》富有动感的旋律与节奏，以及《比叡山延历寺图》、《天台山国清寺图》、《三千院四季图》、《琼花安养院图》等画开阔的境界，都予人深刻的印象，给人以艺术的陶冶与享受。

益瑶从事的另一种绘画创作题材是“民间祭”。所谓民间祭，就是日本民间的祭祀日，一年四季在日本各地的民间有很多祭日，在这些日子里人们聚集在一起根据不同祭日的性质进行庆祝活动。颇令人感动的是，他们每一个祭日的活动形式都是遵从祖先遗传下来的习俗，这种传统已有逾千年的历史。在这些集祭祀庆典与游戏于一身的活动里，普通大众热情忘我地投入，既严肃庄重，又活泼放松。来自中国的益瑶，在民间祭的活动中，不仅看到了可以入画的场面，更感受到一种虔诚的精神，这也引起她强烈的创作欲望。尤其当她发现日本画家很少用水墨形式来表现民间祭时，她更跃跃欲试，想一显身手。

她笔下的民间祭画面，虽然表现手法有异于障壁画，但其中也有情节性的大场面，主要描绘人物活动，其内在的精神内容与障壁画相通，只是语言上更多地吸收了日本民间艺术的因素，形式更为活泼自由。

益瑶创作的第三部分是表现古代诗词意境的“诗意画”。她说：“优秀的中国诗词有着一种伟大的美质，那就是永远不失去理想、信念和情操，而只有这样崇高的生命在和自然融为一体时，才会出现意境无穷的诗作。”（同上）如何欣赏和把握这些诗作的意境呢？她遵照父亲抱石先生生前的教诲：品尝其“味道”。这“味道”二字便是她在绘画中创造诗意的出发点。不妨说，同样这“味道”也是我们欣赏她诗意画的出发点。在她创作的系列王维诗意和李白诗意作品中，我们不仅感受到她对这些伟大诗篇的理解和她用绘画形式做的阐释，而且更感受到她当时的心境。当她画到得心应手之时，她觉得她和诗人“重叠”了，也就是心心相印了。这也许正是益瑶的诗意画以及其他题材的画作能感动人的原因。

应当佩服益瑶处理画面的能力，她在各类题材的水墨画中，都十分关注画面的整体性。从酝酿构思到经营、处理画面，她都着眼大处，把零碎的感想和印象集中起来，连成一体。由于她胸有成竹，下笔容易做到一气呵成，画面显得很有

“势”；又由于她素材积累丰富，构思缜密，局部处理也很细致，画面经得起推敲和琢磨，耐人寻味。

不用说，采用水墨媒材制作的障壁画的表现形式和其所依赖的佛教典籍一样，是由中国传入日本的，但对当今中国大众来说，这种艺术形式已相当生疏。人们心目中的水墨概念和已经形成欣赏习惯可能会造成对障壁画这种表现形式接受的某些阻隔。当然，这可能是短暂的障碍。毕竟在中国民族艺术传统中，有大量的这种表现形式，中国群众肯定也是乐于接受的。从另外一个角度看，中国寺庙文化和各种不同类型的公共艺术正在复兴，障壁画的形式对我们不无借镜作用。同样，表现民间节日的绘画中国自古有之，《清明上河图》就是其中最杰出的代表。至于诗意画，更是中国水墨的传统题材。这些绘画形式只不过在近几十年来逐渐衰微。在这种情况下，益瑶创作的这种看来是“别样风格”的水墨画也许会引起我们的注意，起到开阔我们的眼界，甚至对扩大我们现有水墨创作题材范围和表现形式产生某些推动作用。

二、坚持以感情体验为基础

艺术创作主要包含两个基本因素：感情体验和艺术技巧。从某种意义上说，感情体验是第一位的，因为没有感情体验的

创作即使有再高超的技巧也很难感动人。益瑶创作寺院障壁画、民间祭和诗意水墨画，都是以感情体验为基础的。有坚实的古代历史和文学的根底，她在进入以佛教故事为题材的障壁画创作之前，先走进那历史情景之中，去体验那时的历史环境和人们的心情。她缜密地研究历史，尽量准确地把握历史整体气氛和有特点的细节。例如她创作《佛教东渐图》、《圆仁入唐求法巡礼图》等，都是在沉浸在当时的历史氛围之中，体验佛教传播鼎盛时期人们虔诚的心情，在自己思想、情绪受到感染的情况之下埋头创作的。同样，益瑶在准备画民间祭的活动前，也做过许多酝酿，如何切入这一题材，如何表现这些变化着、活动着的群众场面？最后她找到了“窍门”，那就是“抛掉所有的固有观念，也抛掉想画它的个人欲望，像个孩子一样投身到民间祭中去，用整个身心的体会和感受去和它相处，不去追逐它，而是让它来到自己的心中。这种取材方式给我带来了极大的快乐，当我穿上和式衣裙跑到人群中去跳、去叫的时候，我觉得我的血液像是流到一个大的循环系统里，周围的一切都和我有了密切的关系。”（同上）有了亲身投入的经历和切身的体验，她头脑里自然而然地跳出很多生动的画面，那时她再调动自己组织画面和描写人物活动的才能，就容易得多了。

正是因为益瑶坚持以感情体验为基础的创作原则，她作品

中的内容是充实的，思想感情是真实的，她的画有很强的可读性和艺术感染力。

三、把握艺术创造的真谛

艺术来源于生活，艺术创作要保持与生活密切的联系，要有生活原型作为素材或范本，但它绝不是生活图像的复制与照搬。从制作的层面说，艺术是具体的，形而下的，可是从精神层面说，艺术的本质又是相当抽象的，形而上的。尤其是水墨画，它本身的质材、性能具有抽象的精神性。如果只从形而下的、具体技巧的层面去从事艺术创作，去画水墨画，可以画出好看的画面来，却画不出精神和思想来。反之，离开技术技巧的层面，天马行空地去表达抽象的精神，也会使作品显得空虚和不实在。艺术的真谛在于主观与客观、精神与物质之间的平衡与和谐。益瑶是一位主观性很强、富有想像力的艺术家，同时又是一个有务实精神的人。她在实践中不断体悟艺术的精神，领会水墨的奥妙，同时她又小心翼翼地处理具体画面的人物安排、景色配置、环境描绘、色彩敷设和气氛渲染等技巧、技术层面的问题。例如她在接受日本佛教圣地比叡山延历寺国宝殿《佛教东渐图》的创作任务之后，用了四年的时间进行构思，日夜执笔画了一年。所谓构思不仅在于了解其宗教历