

viewpoint of eastern paintings

东方名画

视点

太阳从东方升起，
了解世界首先应该
了解东方。

东方是一个整体，
东方绘画体系博大精深，
既有流动的大脉，
又有诸多的分支。

东方各国、各地区、
各民族在审美意识上既有
着自己与众不同的特色，
又在精神上，

韵味上有着共通之处。

本书以中国、印度、日本、
波斯的绘画艺术为代表，
排列的顺序以时间为主，
流派、风格为辅，

并兼顾不同国家和不同风格
的对比融合。

让读者在欣赏中走进东方绘画艺术。

乙庄
著

中国青年出版社

东

方

名

画

viewpoint
of eastern
paintings

视点

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

东方名画视点 / 乙庄著. —北京: 中国青年出版社, 2011.4

ISBN 978-7-5006-9869-2

I. ①东… II. ①乙… III. ①绘画—绘画评论—东方国家 IV. ①J205.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 049894 号

出版发行: 中国青年出版社

社 址: 北京东四 12 条 21 号

邮政编码: 100708

网 址: www.cyp.com.cn

门市部电话: 010-57350370

编 辑 部: 010-57350506

责任编辑: 顾 申

封面设计: 孙 初

内文设计: zhengmeibj@126.com

书籍装帧设计部 010-64003130

印 刷: 北京市十月印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 880 × 1230 1/16

印 张: 23

字 数: 240 千字

版 次: 2011 年 5 月北京第 1 版

印 次: 2011 年 5 月北京第 1 次印刷

印 数: 1-4000 册

定 价: 45.00 元

本图书如有印装质量问题, 请凭购书发票与质检部联系调换
联系电话: (010) 57350337

序

20多年前在山东读大学时，曾读过迟轲先生的《西方美术史话》，当时我想找一本与此对应的《东方美术史话》对照着读，还几次跑到图书馆和书店去寻找，结果是没有找到。

后来到北京读研究生，陆续读了许多西方美术史、中国美术史方面的书，也浏览过美术史论界同行的日本美术史、印度美术史的专著，越读越发现一个问题，那就是系统介绍西方美术史的著作很多，有翻译的、编译的、撰写的，种种不一；而系统论述东方美术史的著作很少。至少我多年前就寻找的面向普通读者的《东方美术史话》一直没有见到。为什么人们那么熟悉西方？那么多的著作从古希腊、古罗马到中世纪，到文艺复兴，到17、18、19世纪的各种流派，到现代艺术、后现代艺术的各种主义，将西方各国的艺术熟练地“串”在一起，而对东方各国的艺术却很少涉及，它的丰富性多样性更超过西方艺术。从美学上说，东方美学是与西方美学相对应的一大体系。这个体系东方绘画体系既古老博大精深，又传统现代，既有流动的大脉又有诸多的分支。东方各国各地区各民族在审美意识上既有着自己与众不同的特色，又在精神上韵味上有着共通处。所谓东方精神、东方韵味，就在东方各国艺术相互联系相互交流之家们对东方艺术缺乏应有的魅力。

俗话说，太阳从东方升起。东方是一个整体，了解世界，首先应该了解东方。了解了东方，才能真正认识西方。从广义上说，东方包括埃及和亚洲太平洋诸国，是世界三大宗教发源地，东方艺术的起源也早于西方，它的丰富性多样性更超过西方艺术。从美学上说，东方美学是与西方美学相对应的一大体系。这个体系东方绘画体系既古老博大精深，又传统现代，既有流动的大脉又有诸多的分支。东方各国各地区各民族在审美意识上既有着自己与众不同的特色，又在精神上韵味上有着共通处。所谓东方精神、东方韵味，就在东方各国艺术相互联系相互交流之中，如果仔细品味印度、中国、波斯、日本等东方各国的艺术，就会发现东方艺术的特有魅力。

中国青年出版社拟请我写一本《你应该了解的100个东方名画故事》，我对此很感兴趣。但因有《中华艺术通史》的编撰任务及《美术观察》杂志的琐务缠身，心有余而力不足，故向出版社郑重推荐我的同事乙庄女士担纲此书。乙庄女士年富力强，力思敏捷，如期完成了初稿。我粗粗拜读，受益匪浅。此书之特点至少有三：

一曰系统全面，纵横交叉。着眼于“东方一体”，以时间为纵、地域为横，系统地论述了东方绘画的发展流变。虽书名为“故事”，实际是以“故事”讲述的东方美术史。

二曰深入浅出，通俗易懂。把东方各国有代表性的名画的审美价值、造型特征、深厚意蕴用通俗晓畅的语言娓娓道来。融知识性、通俗性、学理性为一体。

三曰图文并茂，赏心悦目。所选择的绘画作品都是有代表性的精典之作，与图相配的文字又将这些精典之作的来历、作者的创作动机、画面的故事情节、节奏韵律等作了恰如其分的说明。读文赏图，给人以审美享受。

总之，这是一本既有学术价值又赏心悦目的图书，这是一本表现东方精神、体现东方神韵的图书。对我个人而言，又是一本寻找了多年今日才欣然见到的《东方美术史话》。

有识之士已指出，21世纪是东方的世纪，这本东方名画的故事会伴随人们去圆东方之梦。

李 一

2006年11月于中国艺术研究院

1 九色鹿

九色鹿 2
舍身饲虎 4

2 妙画通灵

女史箴图 6
洛神赋图 7

3 因陀罗与天女

须大拿本生（局部之一） 9
须大拿本生（局部之二） 11
因陀罗与天女 12

4 持莲花菩萨

持莲花菩萨 13
舞女与乐师 14
宫中王后 15
花卉 16
佛陀还家 17

5 古坟的壁画

珍敷冢古坟 19
渡海 20
高松冢古坟的女子像 22

6 经变

问疾 23
未生怨 24
化城喻品 25
涅槃 27

7 沙弥自杀

沙弥守戒自杀缘品 28

8 飞天

夜半逾成 30
反弹琵琶 31

9 五百强盗成佛

五百强盗成佛 32
佛图澄洒酒灭火 33

10 菩萨像

菩萨像 35
阿弥陀净土变 37
吉祥天像 38
白描菩萨 39

11 咫尺成千里之趣

游春图 40
江帆楼阁图 41
明皇幸蜀图 42

12 文成公主出嫁

步辇图 44
十三帝王 45
萧翼赚兰亭图 46

13 吴带当风

释迦牟尼降生 48
八十七神仙卷 49

14 水月观音

虢国夫人游春图 50
簪花仕女图 51
挥扇仕女图 52

15 T 帛画

T 帛画 53

人物龙凤图 55 人物驭龙图 56 16 从唐绘到大和绘 鸟毛立女图屏风 57 圣德太子及二童子像 58 山水屏风 59 17 笔墨江山 匡庐图 61 关山行旅图 62 潇湘图 63 层崖丛树图 64 惜墨如金 65 18 狂逸写禅心 十六罗汉图·迦诺迦 67 二祖调心图 68 睡于虎上图 69 19 富贵与野逸 珍禽瑞鸟图 70 江南布衣 71 20 夜宴 I 韩熙载夜宴图 73 21 夜宴 II 韩熙载夜宴图 75 22 文人画的旗帜 山阴图 76 雪溪图 77 枯木怪石图 79	23 四君子 墨梅图 80 幽兰万古香 81 墨竹图 82 菊石鸣禽图 83 24 早春 早春图 85 溪山行旅图 86 25 双喜图 双喜图 88 寒雀图 89 26 遗失的五马 五马图 90 百人牧千马 91 27 不爱江山爱图画 锦鸡独立 93 柳鸦芦雁戏新春 95 28 清明上河图 清明上河图 96 货郎图 97 29 南宋主力军 万壑松风图 99 清溪渔隐图 100 30 马一角 踏歌图 102 梅石溪凫图 103

31 夏半边

可游、可居 104
山水十二景 105

32 禅画

六祖撕经图 106
泼墨仙人 108
罗汉图 109
禅定的八哥 110

33 江山如此多娇

江山秋色图 111
万松金阙图 113

34 复古为新

枯木竹石图 114
鹊华秋色图 115
两个泥人 116

35 点的解放和独立

富春山居图 118

36 从寻法到成法

青卞隐居图 120
从寻法到成法 121

37 画圣雪舟

四季山水图·夏 122
破墨山水图 123
风涛图 124
松林屏风图 126
枫图 127

38 狩野画派

周茂叔爱莲图 128

花鸟图 129

唐狮子屏风图 130

牡丹图 131

39 伊斯坎达尔与水精

伊斯坎达尔与水精 132
遐想的少女 133

40 卡利夫与理发师

卡利夫与理发师 135
建造城堡 137

41 穆罕默德升天

穆罕默德升天 138
宫廷宴乐 139

42 巴布尔视察花园

巴布尔视察花园 141
帐篷图 142

43 庆祝萨利姆王子诞生

巨人扎姆拉德攻击一座露天庭院中的人群 144
庆祝萨利姆王子在法特普尔诞生 145

44 阿克巴骑象

阿克巴骑象 147
阿克巴刺虎 148

45 称量胡拉姆王子

贾汉吉尔称量胡拉姆王子 150
王子沙·贾汉 151

46 想象的会见

想象的会见 153

- 宝座上的贾汉吉尔 154
- 47 三个儿子**
沙·贾汉的三个儿子 156
1628 年沙·贾汉在阿格拉接见他的
儿子们与阿萨夫汗 157
- 48 音乐的绘画**
云雨拉格 158
- 49 平原派**
爱神射箭 160
凉亭中的女主人公 161
克里希纳与拉达 162
- 50 拉格马拉组画**
维拉瓦尔·拉吉尼 163
思念 164
狂热的爱情 165
- 51 捉迷藏**
捉迷藏 166
带鹰的贵妇 167
避雨 168
- 52 吴门四家**
光复元人意气 169
湘君湘夫人图 170
看泉听风图 171
桃源仙境图 172
- 53 开启大写意之风**
雪中双鹰 174
残荷鹰鹭图 176
- 54 大写意的丰碑**
葵石图 177
墨葡萄 178
荷蟹图 179
- 55 南北宗的确立者**
秋兴八景 180
仿古山水册 181
- 56 日本的文人画**
山水图 183
夏草蜻蜓图 184
保津川图 185
柳荫归路屏风图 186
秋山行乐图 187
- 57 楼阁山水图**
楼阁山水图 188
十便十宜帖 189
烟霞帖 190
东云筛雪图 191
- 58 悔僧陈老莲**
观画图 192
升庵簪花图 193
王时敏小像 194
葛一龙像 195
- 59 四僧**
天都峰 196
松岩楼阁 197
乌荷图 198
苦瓜和尚 200

60 四王

- 夏山飞瀑图 202
- 山水图 203
- 溪山红树图 204
- 青绿山水图卷 205

61 以指作书

- 老僧读经 206
- 梧桐喜鹊 207

62 扬州八怪

- 芍药图 208
- 长寿佛图 209
- 漆书 210
- 鬼趣图 211

63 渔翁渔妇图

- 渔翁渔妇图 213
- 墨竹图 214
- 茶仙 215
- 弹指阁图 216
- 鲇鱼图 217

64 浴

- 克里希纳藏起牧女们的纱丽 218
- 浴 219
- 净晨 220

65 中西合璧

- 聚瑞图 221
- 竹荫良犬图 223

66 浮华的世界

- 温泉澡堂女图 224
- 回首美人图 225

上村吉三郎的女三宫 227

67 吹线轴的姑娘

- 雪中男女共伞 229
- 黄昏江畔纳凉 230
- 吹线轴的姑娘 231

68 凯风快晴

- 凯风快晴 233
- 木曾路之奥·阿弥陀之泷 234
- 东海道五十三次·庄野 235
- 东海道五十三次·沼津 236

69 写意画的旗手

- 梅寿图 237

70 日本现代文人画

- 松藤·樱花图 239
- 孙真人山居图 240

71 蛙

- 风景画 242
- 蛙 244
- 古勒之秋 245

72 海上画派

- 梅鹤图 246
- 采莲仕女图 248

73 五十学画

- 老缶爱石 249
- 草书遗意 251

74 九十变法

- 山水图 252

- “一点”和“一波三折” 254
- 75 月光中的贵妇**
 月光中的贵妇 255
 女乞丐 257
 无题 258
- 76 映日**
 灵岩洞一角 259
 松鹰图轴 261
- 77 朝妆**
 朝妆 262
 湖畔 263
 舞妓 264
 读书 265
- 78 兰花情**
 芳蕙 267
 黑扇女人 269
- 79 巧木匠**
 荔枝图 270
 虾 272
- 80 道**
 悲母观音图 273
 月夜山水 274
 屈原 275
 老子 277
- 81 自然之美**
 落叶 278
 黑猫 279
 白狐 280
- 82 焰**
 女儿深雪 282
 焰 284
 筑地明石町 285
 新娘 286
- 83 海之幸**
 海之幸 287
 天平时代 288
 黄泉北良坂 289
 海底宫殿 290
- 84 信仰的悲哀**
 自画像 291
 裸体美人 292
 信仰的悲哀 293
- 85 云中天坛**
 蔷薇 294
 竹窗裸妇 295
 云中天坛 296
- 86 晨曲**
 人体 298
 荷花仕女 299
 芦花荡 300
- 87 画魂**
 裸体风波 301
 痛别 302
 困厄与扬名 304
- 88 奔马**
 奔马 306
 箫声 308

- 徐夫人 309
- 89 绿响
道 311
雪降 312
绿响 313
花明 314
- 90 弘一法师
朱绘罗汉图 316
- 91 女性的丰碑
自画像 318
两个妇女 320
说书人 321
- 92 两个人物
两个人物 322
痛苦的呐喊 323
有翼的女神 324
头裹纱丽的女人 324
- 93 梦境
房子的内景 326
梦境 327
魔术师 328
罗宾德拉纳特·泰戈尔在鸟岛 328
- 94 朱红色的裙子
林间梳妆 330
洗衣天 331
- 95 赞美词
赞美词 333
同伴 334
- 96 土地
土地 335
在蜘蛛与灯之间 336
马 337
维希瓦米特罗 338
- 97 先知
先知 I 339
先知 III 340
- 98 爱染
爱染 342
芥子 343
葵花向阳 344
罌粟 344
- 99 上空的西达
夏季 346
佛陀和苏贾塔 347
上空的西达 348
- 100 喂奶的母亲
萨蒂 350
湿婆饮鸩 351
维纳弹奏者 352
喂奶的母亲 352
- 后记 / 354

你应该了解的
100 个
东方名画故事

1

九色鹿

佛教是沿着著名的“丝绸之路”传入中国的。

敦煌莫高窟这座全世界为之叹服的艺术宝库，就伫立在西北茫茫的沙漠戈壁中，仿佛是古丝绸之路的一块熠熠生辉的宝石，散发着璀璨的光芒。

早在公元366年，有一内地僧人乐尊和尚在敦煌建造了一个佛龛，此后，不断有印度僧侣经过此地到中原传教，不断有人在敦煌开凿石窟，经过十六国到元朝的漫长建设，终于形成规模巨大、风格多样的佛教石窟。然而随着丝绸之路被明代海上远航之途替代，敦煌莫高窟也就渐渐淹没在漫漫黄沙之中。直至20世纪初才被考古发现，重新掀起了世界性的敦煌学热潮。

北魏、西魏时期的莫高窟壁画，以表现佛、菩萨为主，大量的佛本生故事表现佛家忍让、善良与因果报应的思想。故事以连续场面展开，构图非常奇特，往往是从左右向中心发展，画面厚重朴拙，线条粗放，颜色平涂，感染力十分强烈。

1-1

九色鹿 北魏

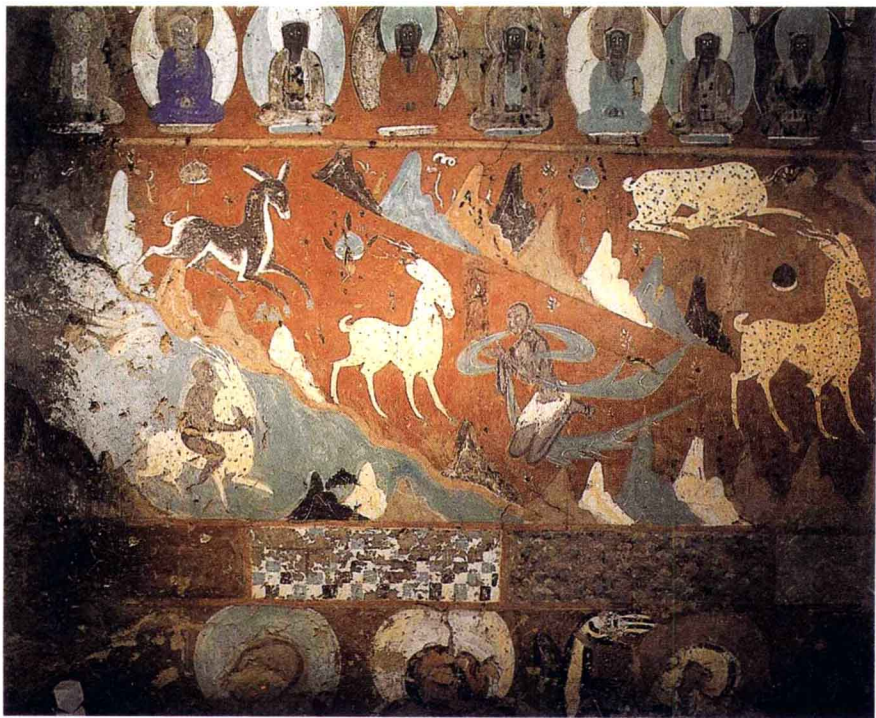
《九色鹿》是敦煌早期壁画的优秀故事画。很久很久以前，在印度的恒河岸边住着一只鹿王，它的身上有九种美丽闪光的颜色，就像织锦一样漂亮，它高贵的犄角白如莹雪。有一天，恒河发水了，河水中冲下一个溺水人，九色鹿听到呼救声，奋不顾身地跳入恒河，把他救上岸。这个落水人名叫调达，他跪在九色鹿面前说，希望能做九色鹿的奴仆，永远听从使唤。九色鹿婉言拒绝了，但叮嘱调达，希望不要告诉别人它的行踪，因为

人们喜欢它的皮毛和犄角，知道后就会来杀害它。调达跪下发誓，决不背信弃义。

这个国家的王后晚上梦见了美丽的九色鹿。第二天清晨，她就要求国王把九色鹿捕来，用鹿皮做一件漂亮的衣服，用鹿角做成拂尘柄。并说如果不能捕来，她将会因此而死的。于是国王立即下令全国：“如果有谁能捕获九色鹿，我分他一半国土。”调达看见了这张告示，顿生恶念。他跑到王宫告密，并还带领国王和大队人马找到了九色鹿。

九色鹿得知带路人是调达，不由地掉下泪来。它勇敢地站在国王面前，向他讲述了救调达的经过。国王听了这番话，十分惭愧，于是下令，不准任何人伤害九色鹿。调达回到家中，全身溃烂，口内发臭，不久死去。王后也因没有得到九色鹿羞愧而死。

按照佛经上说，九色鹿是跪在国王面前诉说经过的。画家却不完全依照佛经，着意表现九色鹿昂然挺立，勇敢地站在国王面前，正气凛然。而调达则身体不敢伸直，双腿好像在颤抖，脸上露出虚弱的神色，活脱一

个反复小人的样子。

全图以土红为底色，具有深厚、沉稳的效果。石绿、浅黄、黑色交替染出，显得明净而简练。为了求得变化，画家甚至把其中一匹马染成绿色，构成了明、暗调子的最佳搭配，富有节奏感；在画面的空隙，又以白色或绿色的花草点缀其间，更增强和完善了装饰效果。

1-2

舍身饲虎 7世纪中期

大车国王有三个儿子，长子叫摩诃波罗，次子叫摩诃提婆，小儿子叫摩诃萨埵。一天，三位王子相约外出游玩。当他们骑着马来到山里时，却碰见了一只因饿而濒临死亡的母虎和七只出生不久的幼虎。三位王子顿生怜悯之心，想拯救这八条生命，但束手无策。萨埵的心情格外沉重，他在苦苦思索救活老虎的办法，最后，他毅然决定舍弃自己的肉体。他借故离开了两位王兄，登上山崖，用枯竹刺破了自己的颈部，纵身跳下落在老虎身旁，母虎与幼虎得救了。

二位王子久等不见弟弟赶来，急忙返回山中寻找，他们从斑斑血迹的衣服和冠饰，认出了弟弟的尸骨，二位王子失声悲哭，痛悔不该离开弟弟。此时，王后正在后宫午睡，她梦见自己的两乳被割掉，牙齿也掉光了，她心爱的三只鸽子最小的一只被鹰叼走。惊醒以后，她预感到这是不祥之兆。果然，噩耗传来，巨大的打击使国王和王后悲痛欲绝，昏倒在地。

面对萨埵的遗骨，国王和王后放声痛哭，二位王子百般劝慰，只好收拾起萨埵的衣冠和遗骨带回了宫中。为此国王修建了一座舍利塔，将萨埵的遗骸安放在塔中，四时焚香供养。佛门“舍己求众生”的思想，是要人们自觉自愿地牺牲。摩诃萨埵太子正是这样死去后而转世成佛。他在宗教精神世界里永生，受到了世人的永久膜拜。

画中人物的动态舒展而准确。萨埵的沉思力量，二位王子策马飞奔的速度感，都有强烈的感染力。人物的衣冠服饰都是中原式的。山峦树木把故事情节分隔开又连为一体，体现故事发生的环境，这是早期故事画受中原绘画影响后产生的一种新形式。据说后来连环画和电影的发展就是受其启示。

