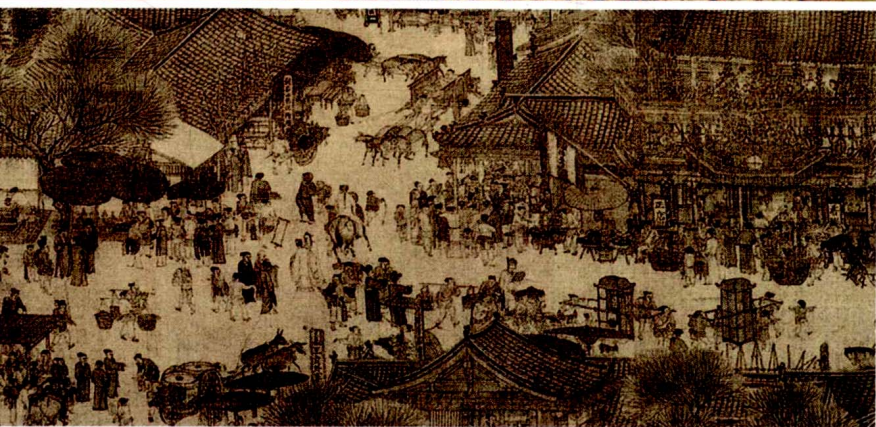

你应该读懂的 100幅 中国名画

【典藏版】

代表中国艺术最高成就的100幅旷世杰作
解读每一幅名画背后的神奇故事

邵大箴 / 顾问
乔伊 / 著

北京联合出版公司

你应该读懂的 100幅 中国名画

邵大箴/顾问
乔伊/著

【典藏版】

北京联合出版公司

图书在版编目 (C I P) 数据

你应该读懂的100幅中国名画: 典藏版 / 乔伊著. -- 北京: 北京联合出版公司, 2011.11

ISBN 978-7-5502-0385-3

I. ①你… II. ①乔… III. ①中国画-鉴赏-中国
IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第213486号

你应该读懂的100幅中国名画 (典藏版)

作 者: 乔 伊

总 发 行: 北京时代华语图书股份有限公司

联系方式: 83670231

责任编辑: 李 征

封面设计: 王 军

责任校对: 许 罡

北京联合出版公司出版

(北京市朝阳区安华西里一区13号2层 100011)

北京佳信达欣艺术印刷有限公司 新华书店经销

字数350千字 690毫米×980毫米 1/16 26印张

2011年11月第1版 2011年11月第1次印刷

ISBN: 978-7-5502-0385-3

定价: 49.80元

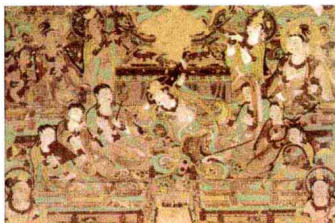
未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本社图书销售中心联系调换。电话: 010-83670231

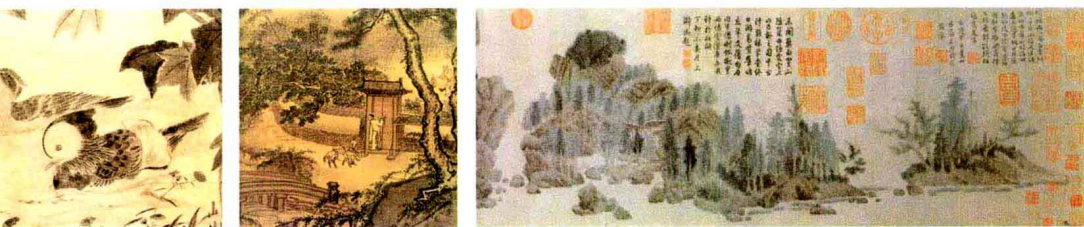
前言

一个人要读懂多少名画

一个秋天，进山看红叶。灿烂的阳光，照得满山遍野万紫千红。归来的路上，心中已是另外一种境界。不看红叶，不会觉得有什么损失；看完红叶，才知道如果不看，损失是多么巨大。名画，大概一如文明之红叶，生活中连接着自我生命的爱喜悲愁，可以开放为流行艺术的二月之花，喧嚣光怪，缤纷流红。而历史的名迹，常常深沉敦厚，更有过之。何况每个人心智都会日益成熟，尤其总是要到达夕阳照耀的晚景。

一个人到底要看多少名画，不同年龄的人到底应该看懂多少名画？这是我们美育工作中的一个技术性问题。也许对于儿童来说，直接观察自然事物更为主要；对于青年来说，应该面对自然和人生；对于中年，则需陶冶情性；直到老境将至才会回顾历史，品味人情。而人生的经典境界，从来都蕴涵在名篇杰作之中。但是，经过之人总是追悔知之恨晚，一心想把名篇名作在后代的少年时期，灌输给他们。中国国家教育委员会也规定了大学里艺术教育的学分，把艺术课作为大学生的必修课程。也就是说，从制度上，中国已经将观看和读懂历史上的名篇名作，规定为高等教育的法定内容。大学培养的是民族的精英，对他们的要求严格一点，急切一点，都是可以理解的。而艺术教育在中小学义务教育中是不是也应该更为精心地设计，在公民教育中是不是更应该普遍滋润以艺术？因而社会的艺术教育就成为一件事务，一种责任，特别是对于艺术史上的名作的解说和鉴赏。

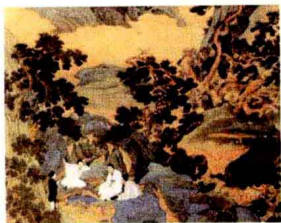
古今中外，有许多伟大的灵魂和绝异的才智留下了艺术作品。而每个人的每一次观看和阅读又是对作品的重新解读。作品千千万万，解读因人而异。的确，美育的技术问题包含着深刻的哲学追问：谁有权力，凭什么把什么选出来？“选择”成为一个问题，但又不得不做。

100是一个数字，300是一个数字。108是不是一个数字？365是不是一个数字？选择一定的量必然针对一定的目标，我们试图用年龄和等量的确定目标来达到我们的目的，选择的权力只在于学有先后而具备的专业知识和对社会的责任心。或者，只是为了与观众分享施行者自己的心得和快乐。独乐乐不如众乐乐。

在我的孩子乐乐一岁的时候，我就试着给他讲名画，当时我写了几篇，他妈妈说：“孩子太小了，不感兴趣。”我就停下了。到了他十四岁的时候，已经能在大都会博物馆中与我讨论为什么埃及雕刻首先损毁的是口鼻部分。实际上，在北京大学的长期艺术教育实践中，我们反复实验和调查之后得出结论，也许这样一个目标是可行的：名画方面，小学生一年读懂一幅画 1×1 ，即10岁懂10幅；依此，中学生 1×2 ，即15岁懂30幅；大学生 1×3 ，即22岁懂66幅。对于非专业的人来说，不少于此等数额即算是有常识。依此终身学习，反复吟咏玩味，日渐可达崇高的境界。

目录

Contents

001...鹤鱼石斧图/002

002...马王堆帛画/006

003...武梁祠的画像石/010

004...弋射收获画像砖/014

005...女史箴图/018

006...洛神赋图/023

007...竹林七贤与荣启期/028

008...职贡图/032

009...北齐校书图/036

010...九色鹿经图/042

011...游春图/047

012...明皇幸蜀图/051

013...步辇图/055

014...历代帝王图/059

015...虢国夫人游春图/063

016...捣练图/068

017...簪花仕女图/072

018...高逸图/076

019...照夜白图/081

020...五牛图/085

021...宫乐图/089

022...观无量寿经变·舞乐/093

023...匡庐图/097

024...潇湘图/102

025...高士图/106

026...重屏会棋图/110

027...勘书图/115

028...八达游春图/119

029...韩熙载夜宴图/123

030...写生珍禽图/129

031...读碑窠石图/133

032...谿山行旅图/137

033...早春图/141

034...千里江山图/145

035...潇湘奇观图/149

036...万壑松风图/153

037...踏歌图/157

038...四景山水图册/161

039...听琴图/165

040...瑞鹤图/170

041...彩薇图/174

042...秋庭婴戏图/178

043...货郎图/182

044...朝元仙仗图/186

045...枯木怪石图/190

046...四梅图/194

047...写生蛱蝶图/198

048...双喜图/202

049...雪树寒禽图/206

050...子母鸡图/210

051...清明上河图/214

052...浮玉山居图/218

053...鹊华秋色图卷/222

054...红衣罗汉图/226

055...富春山居图/230

056...渔庄秋霁图/234

057...葛稚川移居图/238

058...双勾竹图/242

059...二马图/245

060...溪凫图/248

061...永乐宫壁画/251

062...春游晚归图/255

063...庐山高图/259

064...万壑争流图/263

065...桃园仙境图/266

066...葑泾访古图/270

067...白云红树图/274

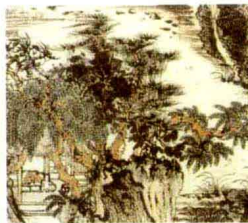
068...双鹰图/278

069...双鹤图/282

070...升庵簪花图/286

071...墨葡萄图/290

072...孟蜀官妓图/294

073...关羽擒将图/298

074...伏生授经图/302

075...西厢记·窥柬/306

076...安晚图册/311

077...细雨虬松图/314

078...仿黄公望山水图/318

079...竹屿垂钓图/322

080...摹古册/326

081...王时敏小像/330

082...梁园飞雪图/334

083...龚贤自藏山水册/338

084...竹石图/341

085...自由像/345

086...天山积雪图/349

087...八骏图/353

088...杨柳金鱼图/357

089...酸寒尉像/361

090...高风艳色/365

091...溪桥归豕图/369

092...湖山秋晚图/373

093...孤鹭/377

094...记写雁荡山花/381

095...泰戈尔像/385

096...转战陕北/389

097...流民图/393

098...平沙落雁/397

099...谷虚云气薄/401

100...鲁迅故乡绍兴城/405

鸛鱼石斧图

001

新石器时期·仰韶文化

高47 cm，口径32.7 cm，底19.5 cm

河南省博物馆收藏

流逝的时光，不但可以抹去纷繁现实附着在事物上的种种世尘，也会提供别样而意外的视角，让往昔的一些事物偏离最初的本意，而成为另外一个“它”。随着科学的现代考古发掘出大量早期历史的遗物，人们对中国早期绘画的概念随之在逐渐扩展，直至比这个陶器更久远的旧石器时期刻画在岩石上的岩画。而这幅画在陶器上的《鹤鱼石斧图》就已经称得上是幅美妙绝伦、稚拙而不失可爱的史前新石器时期绘画典范了。

人们开始制作、使用陶器是社会历程进入新石器时代最主要的标志之一。陶器的出现从一开始就不仅仅是将一种更为清洁、便利、先进的生活方式带入人群，同时也将原始人们对于美最质朴的感受与追求留在了它的陶土表层。美化陶器的方式很多，在种种装饰手法中，彩绘是最成功的一种。它在打磨得很光滑的红色陶坯上，用就地取材的天然矿物质作颜料进行描绘，入窑烧制后就能呈现出赭红、黑、白各种颜色组成的美丽画面了。中国新石器时期以陕西、河南为中心的仰韶文化和以甘肃、青海为中心的马家窑文化都有最出色的彩绘陶器存世。

这幅陶器上的画作被称为《鹤鱼石斧图》，它是中国新石器时期中一件非常特殊的彩绘彩陶绘画。想想我们所熟知的那些彩陶，“舞蹈纹彩陶盆”、“三鱼纹彩陶盆”，还有“梳齿纹彩陶罐”，它们的彩绘多集中在器物的口沿、上腹等非常显要的部位，而且有一个共同特点，即图案的连续性、重复性，这些彩饰给人的第一印象总是图案、纹饰，而不是独幅绘画的感觉。有时这些罐子从俯视的角度看可能会得到一个更

《人面鱼纹图》

新石器时期·仰韶文化

彩绘陶盆，盆高19.3 cm，口径44 cm

西安半坡博物馆收藏

美丽的画面，可见当时人在制作时是对于这些纹制的位置与效果有着自己的考虑的。《鹤鱼石斧图》不一样，它的绘制与器形并没有非常明显的配合关系，而且只是画在一面，另一面是空白，所以它不是为了配合陶器而产生的，而是一幅有着自己相对独立的含义的彩绘，从这个角度来讲，可以说是一幅绘画作品。

让我们来欣赏欣赏吧：作者用白色颜料在夹砂红陶的缸外壁绘出鹤、鱼、石斧，以粗重结实黑线勾出鹤的眼睛、鱼身和石斧的结构。画面右边的石斧被捆绑在一个竖立的木棒上，木棒有四个圆孔，用以穿绳固定石斧，握柄处制作者用尖状器刻出绳索花纹，而木棒下端略粗则可能是为了防止绳索脱出。左边这只圆眸、长喙的水鸟昂着头、身躯稍往后倾地站立，大家一般认为它是一只鹤，一种捕食鱼虾的水鸟，形体像鹤又像鹭。白鹤叼着的鱼通体涂白，头、身、尾、眼和背腹鳍都被交代得十分清晰，可能是鲢鱼一类的细鳞鱼。虽然画法很简单，鸟、鱼和石斧的形象也处理得非常稚朴，但是制作者却对表现对象的种种基本要素，像斧子的结构、鱼的结构都交代得十分到位，在画面中将清晰的几何形式感与自然、犀利的观察非常完美地结合在一起。

艺术史家贡布里希（E.H.Gombrich）在讨论埃及早期艺术时曾经说过，埃及画家是根据记忆，而不是在一个特定时刻所看到的情景绘画，所以他们画的是自己了然在心的事物或者一个场景，并且会十分清楚地将它们表现出来。这对《鹤鱼石斧图》来说也是种恰当的分析。当这样一个画面给我们带来视觉上的新鲜快感，而我们也乐意把它作为一种不需要任何解释的画作来接受时，是否可以再想一想它为什么会被制作？

为什么会制作在这样一个缸状的陶器上？这个陶器有多大？是做什么用途的？当你将视线渐渐地从画面本身延展到它的承载物上时，也许也就开始离这幅画更近了。

1978年11月，河南省临汝县阎村纸坊公社的几位社员在种树时挖出了11个“缸”，其中一个上面就画着这幅《鹤鱼石斧图》。在考古学中，这种陶器的学术名称叫作“瓮”，就是我们今天用的“缸”的前身。这个瓮高47厘米，口径32.7厘米，底19.5厘米，敞口，在瓮的底部正中有一个圆孔，这说明它是一件葬具，应该还配有一个缸盖，可能是遗失了。于是围绕着这个画着令人费解图像的瓮，人们阐发了种种揣测与解释：有的说是悼颂死者，有的说是氏族权威的象征，有的说反映原始生产，还有人说其主题是男女爱情……接受面最广的是中国考古界权威严文明提出的观点，他认为这是一个部落联盟酋长的瓮棺，白鹤是他所属氏族的图腾，而鱼则是敌对联盟中支配氏族的图腾，这幅画是对他生前在对鲢鱼氏族战斗中取得决定性胜利的称颂与纪念。严先生的观点并不是没有值得商榷的地方，比如说，鸟吃鱼的图像在彩陶上的出现，并不仅限于这个地区，在陕西出土过一件同样有鸟吃鱼图形的陶器，那也是象征鸟部落打败了鱼部落吗？于是就会有人提出：“为什么只能鸟吃鱼不能鱼吃鸟，如果是鱼氏族打败了鸟氏族呢？……”

这些问题都还值得学者们做更多、更深入的研究，对我们而言，重要的不是得到一个最终的结论，而是我们从对这样一幅画作、一个陶瓮的玩味中进入到被文明隔绝了的史前。罗斯金（Ruskin）曾经说过，伟大的民族在三种“手稿”中写下了它们的自传：行为之书、语言之书和艺术之书。如果不读其他两本书的话，其中任何一本都无法读懂，而艺术这本书是最值得信赖、最持久的……你是否嗅到了一丝来自远方的风呢？

马王堆帛画

002

马王堆帛画

设色帛画

205 cm × 92 cm × 47.4 cm

湖南省博物馆收藏

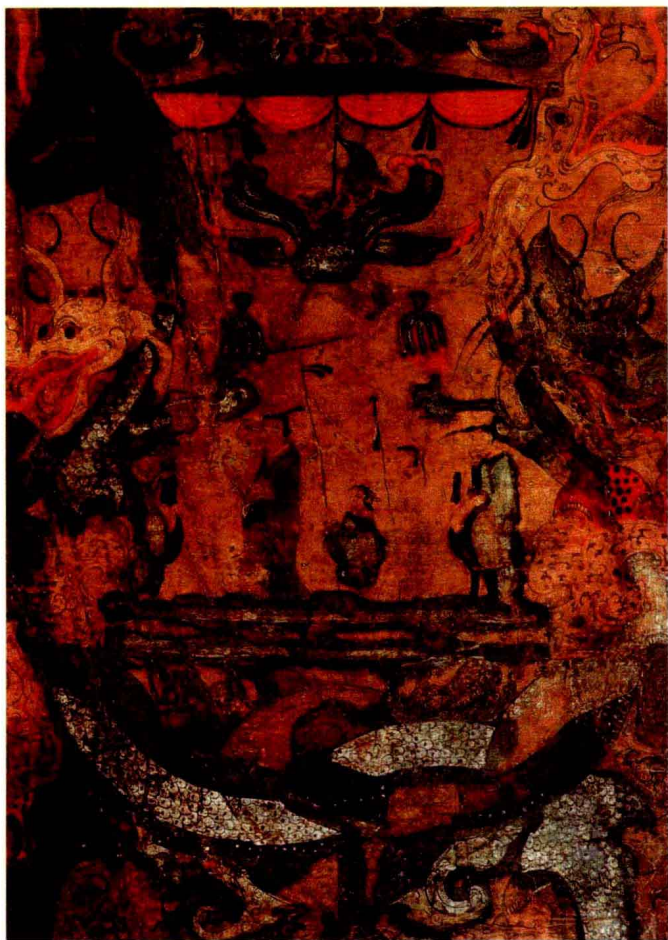
在汉代，当时中国儒家思想盛行之时，楚地却仍保留着自战国绵延以来的楚巫文化的浪漫主义传统。巫风盛行的国度，招魂习俗的流行，文学上产生了以采用民间流行的招魂词而写成的《招魂》。在绘画中，帛画似乎正是这一招魂习俗的产物，而长沙马王堆一号和三号墓出土的T形帛画几乎就是楚辞《招魂》的图解。

马王堆墓墓主是历史上曾统治长沙国的利氏家族。利氏原为楚国旧贵族，其远祖是九嶷山区的越人部落酋长，在公元前384年时，楚国封利氏祖先采食于“利”（今湖北最西部的利川市）之地，从而利氏家族成为楚国的贵族，以后他们就以利为姓。刘邦时期，利苍（二号墓墓主）被派往长沙国为相，统率长沙军队在平叛中屡建功勋，终受封轸侯。后其子孙皆为地方或中央官，与朝廷关系密切。由此特殊的社会地位决定了这座墓的规模与出土物非同一般。

此帛画出土于一号墓，出土时正面向下覆盖于内棺棺盖之上，长约两米，顶端横裹一竹条，上系一丝带，可以张举。有人说它用来在灵堂中高悬祭魂，出殡时在行列中高举招魂，入葬后覆在棺盖上护魂，也有人说它是为了引魂升天。无论如何，它是与死者的灵魂相关的。

画面内容从上到下依次分为天上、人间、地下三大部分，似乎象征了未来世界、现在世界和过去世界。因为在楚汉人观念中，不仅天人一致，而且时空一体。同时也延承寄托了古人对生与死的追问。

最上一段描绘天上景象，以日月象征天，日中画金乌，月中画有蟾蜍和玉兔，月下云气缭绕，有一人徐徐飞升。天国顶部中间俯瞰广袤宇

《升天图·轪侯子墓》局部

马王堆三号汉墓

设色帛画

纵233 cm，上横141 cm，下横50 cm

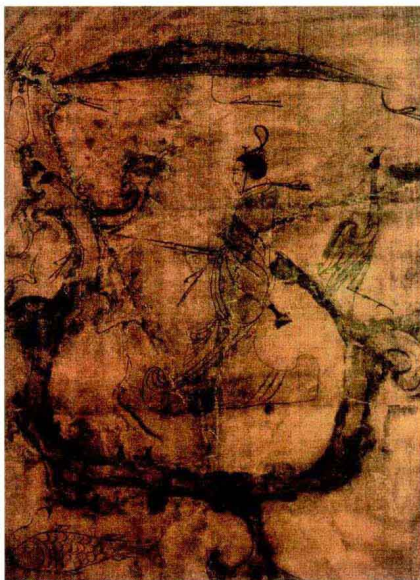
湖南省博物馆收藏

宙的是人面蛇身的始祖神烛龙，它以无性别或中性的单神形象出现，是比女娲、伏羲更原始、威力更大的神。此外天国中还绘有扶桑、升龙、豹、流云等萦绕其中，且扶桑树上点缀有九个红色球，不禁使人想起“羿射九日”的传说。丰富的图像，古老的神话，在古人面前，我们真的感觉到了自己想象力的匮乏。

天国和人间以天阙为界，在两个司阍守候的天门之下，展现的是人间景象。二条青色、赤色升龙分列左右、呈对称交相呼应，并穿过画面中部的谷纹巨璧，巧妙自然地将此部分分成升天图和祭祀图。在饰以纹饰的

战国中期
《人物御龙图》

设色帛画
37.5 cm × 28 cm
湖南省博物馆收藏

平台之上，老年贵妇拄杖侧立，此可看作是图绘死者遗像，夫人与其后恭立三侍女皆着曳地曲裾长袍，她的前面还有二男侍从跪迎，侍从衣着的质朴单色映补着主人绚丽的彩色花衣，更显出主人身份的高贵与地位的显赫。平台之下斜置一分成十六格的方柱，柱侧各有一赤色似斑豹的异兽，似与天国的“虎豹九关”遥相呼应。谷壁、平台、升龙使墓主人在侍从的陪同下似正在向天国缓缓飞升，这不禁使人想起出土于长沙子弹库一号墓的战国帛画《人物御龙图》中的主人手执缰绳、御巨龙升天的情景。这也似乎提醒我们楚文化中的对于灵魂关注问题自战国以来在绘画中就有不同的表现方式。在此段顶部与天阙相接处，则绘垂幢天盖，其下有一展翅扑来的鸛鹑，象征着下面是阴间现象。在左右各伏栖一个人首鸟身神祇的谷壁悬垂彩绘帷帐之下，在巨人禺疆双手托举的大地之上，在摆鼎、壶之类的礼器之后，则是几个男子拱手对坐似正在作祈祷哀悼状，在他们面前案上放着许多不同种类的食器。

帛画最下端表现的是地下景象，赤蛇、双鲸、神龟等阴间生灵依然构成风动飘舞的画面，世人惧怕的地狱在此似乎并无一点狰狞恐怖之感。

马王堆一号墓帛画，其古老神话、楚人幻想、现实生活相结合，呈现给我们一个既现实又虚幻缥缈的理想世界，当我们注视它、释读它时，似乎能感觉到一个久远的浪漫多彩、瑰丽奇异的时代。