

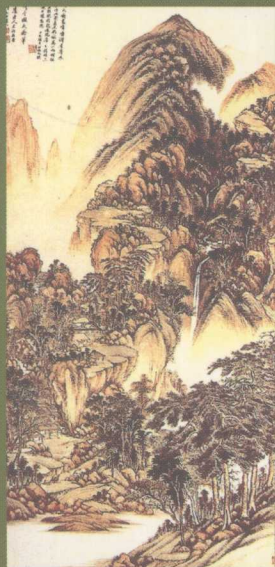
你应该了解的

100个 东方名画故事

The 100 Stories of Famous
Eastern Paintings
You Should Know

乙庄著

中国青年出版社

乙 庄 著

你应该了解的
100个
东方名画故事

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

你应该知道的 100 个东方名画故事 / 乙庄编著. —北京: 中国青年出版社, 2007
ISBN 978-7-5006-7555-6

I. 你... II. 乙... III. 绘画史—东方国家—通俗读物 IV. J209.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 092125 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

营销中心: 010-84027802、64010813

编辑部: 010-64065904

责任编辑: 顾申

整体设计: **zhengmei 正美** zhengmeibj@126.com
书籍装帧设计部 010-64003130

印 刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

经 销: 新华书店

开 本: 700 × 1000 1/16

印 张: 23

字 数: 240 千字

版 次: 2007 年 6 月北京第 1 版

印 次: 2007 年 6 月北京第 1 次印刷

印 数: 1-8000 册

定 价: 42.00 元

本图书如有印装质量问题, 请与印务中心质检部联系调换
联系电话: (010) 84047104

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有人去“串”呢？是东方国家缺少艺术吗？非也。东方各国的艺术品不仅多，而且传统深厚。是东方各国之间的艺术缺少联系吗？非也。东方各国的艺术交流一直很密切，譬如佛教艺术，从印度到中国到日本，交流时间长且地域广泛。系统论述东方艺术史著述的缺少，不是艺术历史客观本身的问题，而是学术界缺乏东方意识的原因，说得严重一点是东方的艺术史家们对东方艺术缺乏应有的自信。

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，东方美学是与西方艺术相对应的一大体系。（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

<p>1 九色鹿
九色鹿 2
舍身饲虎 4</p> <p>2 妙画通灵
女史箴图 6
洛神赋图 7</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>6 经变
问疾 23
未生怨 24
化城喻品 25
涅槃 27</p> <p>7 沙弥自杀
沙弥守戒自杀缘品 28</p> | <p>8 飞天
夜半逾成 30
反弹琵琶 31</p> <p>9 五百强盗成佛
五百强盗成佛 32
佛图澄洒酒灭火 33</p> <p>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</p> <p>11 咫尺成千里之趣
游春图 40
江帆楼阁图 41
明皇幸蜀图 42</p> <p>12 文成公主出嫁
步辇图 44
十三帝王 45
萧翼赚兰亭图 46</p> <p>13 吴带当风
释迦牟尼降生 48
八十七神仙卷 49</p> <p>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</p> <p>15 T帛画
T帛画 53</p> |
|--|--|

目 录

- 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
 鸟荷图 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

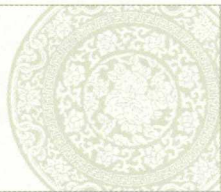
- 徐夫人 309
- 89 绿响**
 道 311
 雪降 312
 绿响 313
 花明 314
- 90 弘一法师**
 朱绘罗汉图 316
- 91 女性的丰碑**
 自画像 318
 两个妇女 320
 说书人 321
- 92 两个人物**
 两个人物 322
 痛苦的呐喊 323
 有翼的女神 324
 头裹纱丽的女人 324
- 93 梦境**
 房子的内景 326
 梦境 327
 魔术师 328
 罗宾德拉纳特·泰戈尔在鸟岛 328
- 94 朱红色的裙子**
 林间梳妆 330
 洗衣天 331
- 95 赞美词**
 赞美词 333
 同伴 334
- 96 土地**
 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
 湿婆饮鸠 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。当他们骑着马来到了山里时，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。

