

一画

一故事

YIHUA YI GUSHI

带你读懂中国名画

DAINI DUDONG ZHONGGUO MINGHUA

石力 / 著

江西美术出版社
全国百佳出版单位

一 画 一 故 事

Y I H U A Y I G U S H I

带你读懂中国名画

DAINIDUDONGZHONGGUOMINGHUA

石力 / 著

图书在版编目 (C I P) 数据

一画一故事：带你读懂中国名画 / 石力著. —— 南昌：江西美术出版社，2016.3
ISBN 978-7-5480-4197-9

I. ①一… II. ①石… III. ①中国画—鉴赏—中国
IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第045899号

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

责任编辑 方 姝
责任印制 张维波
书籍设计 梅家强 刘 展

一画一故事·带你读懂中国名画

YIHUAYIGUSHIDAINIDUDONGZHONGGUOMINGHUA

石 力 著

出 版：江西美术出版社
社 址：南昌市子安路66号
邮 编：330025
电 话：0791-86566309
网 址：www.jxfinearts.com
发 行：全国新华书店
印 刷：江西省和平印务有限公司
版 次：2016年3月第1版第1次印刷
开 本：889×1194 1/32
印 张：2.75
ISBN 978-7-5480-4197-9
定 价：20.00元

赣版权登字-06-2016-080
版权所有,侵权必究

目录

Contents

- 001_ 东风一样翠红新——展子虔《游春图》/002
- 002_ 政治肖像画——阎立本《历代帝王图》/008
- 003_ 快意思高歌——韩幹《照夜白图》/016
- 004_ 翩若惊鸿，宛若游龙——顾恺之《洛神赋图》/022
- 005_ 云栈萦纡登剑阁——李昭道《明皇幸蜀图》/030
- 006_ 绘画史上丽人行——张萱《虢国夫人游春图》/035
- 007_ 寂寞宫花红——周昉《挥扇仕女图》/042
- 008_ 佛教的本土化——吴道子《天王送子图》/048
- 009_ 将牛何处去，耕彼故城东——韩滉《五牛图》/056
- 010_ 江北客江南夜宴——顾闳中《韩熙载夜宴图》/062
- 011_ 黄家富贵——黄筌《写生珍禽图》/071
- 012_ 平淡天真的意趣——董源《潇湘图》/078

001

东风一样翠红新 ——展子虔《游春图》

《游春图》，隋朝，展子虔作（传）。

绢本，青绿设色，纵 43 厘米，横 80.5

厘米，现藏于北京故宫博物院。

全景图

唐画之祖

在中国美术史上，他没有那么多作品传世，可是一幅《游春图》却将“人大于山、水不容泛”的稚拙的山水画带入了“咫尺千里”的格局中，自此“唐画之祖”这一地位谁人可撼？他就是山水画开派之祖——展子虔。

《游春图》是我国传世的山水画中最早的一幅作品。如果把辉煌灿烂、雄健伟岸的隋唐绘画比作中国艺术发展史上的春天，那么《游春图》毫不夸张就是春天里第一声报晓的春雷，由此拉开了隋唐山水画明媚的三春景

象。它被后人誉为“唐画之祖”实不为过！那么隋唐以前的山水画是什么样子呢？准确地说，在隋代之前，山水画还没有作为独立的画科出现。从顾恺之的《洛神赋图》宋代摹本中我们看到，山石树木，大部分是作为人物画的衬景出现，而且人物和自然山水比例失调，人大于山，山水只是富有装饰意义。《游春图》却是一幅真正意义上的山水画。据史料记载，展子虔最为有名的作品是《四季图》，《游春图》只是其中的一幅，另外三幅是《童子戏水图》《落叶图》和《踏雪图》，倘若其他三幅还在，这一系列画作的艺术价值必然震撼世人。

“画山水，展子虔，游春图，春光艳；
山青青，水蓝蓝，近尺尺，千里远。
通幽径，峰回转，小桥旁，绿树掩；
妇人立，竹篱前，江南春，美无限。”

这个流传至今的歌谣，叙述的便是展子虔的《游春图》。它展现了阳春三月，山青水碧的郊野中，贵族、仕女骑马泛舟、踏青赏春的优美景色。游春踏青是我们自古以来就有的习俗。春秋时期《论语》中就记载了孔子与其弟子子路、曾皙、冉有、公西华谈论志向的一段对话。当孔子问到曾皙的志向时，曾皙回答：“暮春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，风乎舞雩，咏而归。”曾皙说：“暮春时节天气和暖，春天的衣服已经穿着了。我和五六个成年人，六七个童仆，到沂河里游泳祈福，在舞雩台上乘凉，唱着歌回家，这恐怕就是我的终极梦想了。”孔子长叹一声说：“我赞同曾皙的想法呀！”春秋时期就有季春三月野浴、踏青的愿望和习俗。尤其是临河沐浴，蕴含有天人合一，回归自然的意味在其中。实际上，魏晋时代玄学的产生也同样为当时山水画的深度发展奠定了坚实的思想基础。“澄怀观道”的出现，当时的大量文人崇尚山野生活，通过寄情山水来提升自我的内在修养，而这种精神调剂无疑成为魏晋文人生活状态的绝佳方式。士族文人们开始在山水中寻找理想与慰藉的时候，在文学上以陶渊明为代表的诗人们已经开始了山水诗、田园诗的创作，书写隐居生活和恬淡的心境。此时文学上的新追求逐渐扩展出现在视觉艺术上，

于是山水画应运而生。

象外之意

随着时光流逝,《游春图》的绢色已经变得黯然,但静下心来慢慢读下去,原来是个清新、一尘不染的初春。展子虔是以一种远景式的鸟瞰方式来描绘春意盎然之景,因而画面显得更加宏大开阔、器宇轩昂,使得咫尺画布上展现出千里江山之趣,也使得此画具有了一种空灵的氛围特征,不禁让人渴望细细观赏体味。看画中春水碧波,两岸又绿,百花齐放,鸟语花香,世间的一切美好呈现在人们面前。人们或骑马或步行或荡舟,登山临水,观郊外美景,远山如黛,白云在岭,过小桥,经禅寺,寻幽探胜,多么有趣!

画面右上方是山峦起伏,数峰叠起,山峰上翠色伴着祥云而舞;右下方是低坡丛树,山路逶迤,低坡与上方的山脉遥相呼应,画面的对比感一下子就出来了。初春,有些晚发芽的树木此时还是光秃秃的。可是桃树最是着急,你看绿叶还没长出,却已是一树烂漫。山上已经开始泛出浅浅的绿意,可是还不能完全掩盖山石,所有这些反而让人有一种干净的清新和朴拙感。画面中间大面积水面和远处天空相交融,形成水天一色,微波皱起,

似乎要将春的气息带到江水流去的画作之外。人与景的生机也在默默中悄然散发出来。近景处两人骑马闲走江堤，马的脚步声很轻，他们是要去赏桃花还是想去划船？或者是想走到有红衣女子站在门口的那间柴舍。农舍的前面不远处有一位骑马的男子正在回头看着门口这位女子，似有绵绵情意。再转个弯儿，江堤上还有一位骑马的男子正欲过桥，两位随从步行其后。画中的人物似乎不像是三三两两而来，他们之间仿佛有着某种天然的默契，让画面的气息变得统一起来。江面上有一只游船缓缓划向对岸，红衣白裙的女子在侍女陪伴下怡然而坐，想必这青山白云、绿水红花早已让这位平日在深闺的大小姐心旷神怡而不能自己了。看，对面岸边还有两位身着蓝、白衣衫的男子正在举目远眺水上游玩的她们，两岸人物遥相呼应，真是极有意境。动情游目于远处清峦叠翠、斜晖近无，近处湖水融融、粼粼碧波细浪中，我们再看小桥连岸，半山腰的山谷中寺庙隐现，幽静得令人神往。人们在这无尽的山水间，此刻或慢行、或泛舟、或远眺、或冥想。展子虔用他那热情细腻的风格，在画中可放可收、可粗可细、用阅人无数的经验，绘出各种春天的记忆和宁静的气氛。春风和煦、万木复苏、李桃纷披，这一派春和景明的气象，让我们不由自主想走进画中去感受古人游春的美好情景，那是何等的畅神！

中国的山水画分为青绿与水墨两种形式。《游春图》是一幅青绿山水画，

王希孟《千里江山图》

赵伯驹《江山秋色图》（局部）

它色彩典雅，很富有装饰感。青绿山水的出现时间要早于水墨。隋末唐初，中亚及西域盛产天然的矿物制成的石青、石绿颜料并且开始传到中原来，这之前魏晋时期的壁画《九色鹿经图》中，国王等人的飘带用的就是这种颜色。展子虔不断探索新的绘画技法，创立了“青绿山水”的绘画形式。他以线勾出轮廓，一层层地染上花青、翠绿等透明的水色，再罩上一层石青、石绿，最后以墨或赭石重勾轮廓。不过这幅山水画是以青绿色彩为主调，它在其他部位还用了暖色调，从而让画面更丰富。你看展子虔大胆运用了鲜艳醒目的颜色朱砂，勾勒出仕女、桥梁、鞍马、舟船、寺庙，其他人、马、白云则填以白粉。这样就使得与人物相关连的景致得到突显，亮丽的色彩亦更好地衬托出秀美河山盎然勃发的春天气息。青绿的大量应用和暖色调的使用，不仅为山川的描绘营造了必要的氛围，也取得了相得益彰的盎然雅和之趣，极尽浪漫风情。

在中国山水画发展史上，尽管《游春图》面貌古拙，树枝缺少纵横抑扬、穿插多姿的变化，树叶也不及后来的画那

样形状多样，云也勾得过于整齐，但与前朝魏晋时期山水画那种不合乎视觉自然比例的画法相比，《游春图》的处理显得匀称多了，这是山水画的一大进步。沈从文先生对《游春图》的价值给予了充分肯定：“这画卷的重要，实在是对于中国山水历史的桥梁意义，恰像是近年发现的硬质青釉器在青瓷史上的位置，没有它，历史即少了一个重要环节，今古接连不上。有了它，由辽阳汉坟壁画山石，通沟高句丽魏晋时壁画山石，《女史箴》山石，及传同一作者手笔的《洛神赋图》山水，北朝几件石棺山石，以及南朝孝子棺上刻的山水木石，及敦煌北魏前期或更早些壁画山石，麦积山壁画山石，才能和世传唐代大小李将军、王维及后来荆浩、关仝山水画遗迹相衔接。”由此可以想象《游春图》在中国美术上史上的重要位置，同时它比西方风景画的出现早了整整一千年时间。

这幅画的作者是展子虔，他生于公元545年的东魏末期，展子虔的童年和少年时光在乱世之中度过。高氏篡魏、北周灭齐，你方唱罢我登场，政权更迭频繁。童年的展子虔表现出了绘画的天赋，手持树枝能在土地上将花鸟鱼虫描绘得惟妙惟肖。在父母的支持下，展子虔开始拜师学艺，走上了绘画之路，经历东魏、北齐、北周的乱世之后，展子虔在进入隋朝之时一心只想过安定生活。但是刚刚取得天下不久的隋朝皇帝知道了展子虔的才华，命人将展子虔请入朝中，封为朝散大夫。随后展子虔凭借过人的学识和一心为民的优秀品格，又晋升为帐内都督，一直到晚年告老还乡。展子虔身为文官，公务较有闲暇，因而有比较多的时间放在绘画上。今天我们只能看到他的一幅山水画了，事实上在隋唐时代他是以人物画著名的，当年的长安、洛阳的寺庙道观中有他画的许多壁画，只是遗憾今天的我们是无法得见了。

002

政治肖像画

——阎立本《历代帝王图》

《历代帝王图》，唐代，阎立本作（传）。绢本设色，纵 51.3 厘米，横 531 厘米，现藏于美国波士顿美术馆。

全景图

中国历史上，孔子写作春秋时，不直接议论人物，而是寓褒贬于叙述之中，古人称之为“春秋笔法”。唐代阎立本的《历代帝王图》，也以精湛的艺术手法，“春秋笔法”似的再现了历史上汉至隋间 13 位帝王的形象，有暴君、有庸帝、有昏王、有明主。它就是他要告诉统治者和后代子孙，明君是如何受人尊重和崇拜的，而昏君暴君是如何遭人唾弃的。不过对于这幅画是否为阎立本所作，争议还是很大的，因为距今年代太为久远，这是一幅无款画，画上后人题识，认为是阎立本所画。但后来有人根据古籍上的记载以及阎立本与北周武帝的关系，认为他不可能把自己的外祖父塑造造成如此粗野蛮横的形象，并且写下不好的评论，这与当时的世俗不符合。再根据《历代名画记》对北宋著名画家郎余令的记载，认为他更符合创作

此画的条件。根据阎立本的仕途以及作画经历,他确实具备画这幅画的条件。当年这幅作品一直流传有序,清末落入梁鸿志之手,流到国外,现在藏于美国波士顿美术馆。

宰相画家 丹青妙化

阎立本是一位被称为“丹青神化、冠绝古今”的画家。他出生在一个显赫的家族,阎氏家族自汉代祖先阎章于汉明帝时任尚书开始至唐初五百年间,家族均官居显位。他的母亲是周武帝的女儿清都公主,他的父亲阎毗担任过隋朝的殿内少监,负责隋朝大运河河北段的工程设计,并且对篆书、隶书及绘画的造诣很深;哥哥阎立德担任唐太宗的将作大匠和工部尚

书,设计建造了翠微宫、玉华宫等长安宫殿及唐十八陵中规模最为雄壮的大宗昭陵;而阎立本本人,则担任唐代最著名的建筑——大明宫的总设计师。阎立本的绘画之路受家学影响较深,也正是因为这样的条件,才能学习和博彩众家之长,融会贯通。在当时阎立本不仅是位画家,他还官至宰相,因而又有“宰相画家”之称。然而人们最为熟知的还是他的绘画。阎立本后位极宰相,同时,他对于自己画师这一身份,非但不引以为傲,而是引以为耻。

在唐代,绘画者其实享有较高的地位,包括画圣吴道子、青绿山水画家李氏父子等,都受到时人的推崇。张彦远在《历代名画记》中提到:“自古善画者,莫非衣冠贵胄,逸士高人,振妙一时,传芳于祀,非间阎鄙贱

魏文帝曹丕

之夫所能为也。”但阎立本的反应却颇为奇怪，非但自己对这一特长大加鄙夷，甚至告诫子孙：“尔宜深戒，勿习此艺。”劝告子孙不要学习绘画这门技艺。这就涉及到阎立本所受的一次“屈辱”了。

有一日，唐太宗和一群学士在春苑池泛舟游乐，忽然看见池塘里面有一只从来没有见过的鸟儿，于是他赶紧叫这些学士们作诗赞美这鸟儿，同时还命人将阎立本召来，给这鸟儿画画。时值公务的阎立本，忽然听到宦官的传旨：“画师阎立本，皇上命你前去画鸟”。得到圣旨的阎立本无奈，只能放下案头公务，小步快跑，赶至太宗跟前，顾不得擦汗歇息，便埋首作画。绘画间隙，阎立本抬头，却看见平时那些跟自己在朝堂上并行而列的同僚此刻却趾高气扬轻蔑地看着自己，阎立本不由得深感屈辱，却又不能说。后来回到家中愤恨不平，便唤来儿孙，要求不要学习绘画这一技艺，以致招来羞辱。他告诉子孙说：“吾少好读书属词，今独

有一日，唐太宗和一群学士在春苑池泛舟游乐，忽然看见池塘里面有一只从来没有见过的鸟儿，于是他赶紧叫这些学士们作诗赞美这鸟儿，同时还命人将阎立本召来，给这鸟儿画画。时值公务的阎立本，

吴主孙权

蜀主刘备

周武帝宇文邕

以丹青见知，躬厮役之务，辱莫大焉！尔宜深戒，勿习此艺。”不过虽然心里难受，却还是抵挡不住他对绘画的热爱。

助人伦 成教化

唐代是中国历史上第二次全盛时期，这个朝代具有一种开放性和拓展性，唐太宗积极听取群臣的意见，以文治天下，并开疆拓土，虚心纳谏，开创了中国历史上著名的贞观之治，为后来唐朝一百多年的盛世奠定了重要基础。中国古代绘画的功能之一即为助人伦、成教化，图像具有鲜明的教育意义。《历代帝王图》的出现既发扬了正史中对绘画“成教化、助人伦”的政治伦理的传统，又继承了“图像证史”的历史使命。图亦反映了初唐时期国家政治对于历史的态度，是唐人对于盛世文化的历史总结。阎立本一生创作的作品大多与初唐的政治事件有关，因为他位居要职，常得身处长唐太宗旁，对帝王和宫廷的情况较为熟悉，因此对帝王和这些政治事件有较立体的认识，也能展示出更有历史深度的绘画作品。如《职贡图》反映了大唐和各民族友好相处的状态，歌颂了盛世的和美安康。《魏徵进谏图》是表现魏徵敢于进谏，赞美唐太宗善于听取臣下意见的美德。他还奉命为太宗画肖像画，并绘制《秦府十八学士图》、《凌烟阁二十四功臣图》，这些作品极富历史价值，可惜没有流传下来。

《历代帝王图》中刻画的这十三位帝王按历史顺序依次是：前汉昭帝刘弗陵、后汉光武帝刘秀、魏文帝曹丕、蜀主刘备、吴主孙权、晋武帝司马炎、北周武帝宇文邕、陈文帝陈蒨、陈废帝陈伯宗、陈宣帝陈顼、陈后主陈叔宝、隋文帝杨坚、隋炀帝杨广。也许，这幅画曾是唐太宗的案头之卷也未尝可知。

这十三位帝王的画像，有开国帝王，也有亡国之君，为何却惟独没有号称“千古一帝”的秦始皇画像？也许自西汉推崇“罢黜百家，独尊儒术”以来，秦始皇在历史上焚书坑儒，极端反对儒家思想，或许唐太宗本人对秦始皇持否定态度，这可能是阎立本没有画秦始皇像的主要原因吧。

《历代帝王图》每个帝王独立成一组，一般都画有两位侍者，最少的只有一位，最多的画有近十位。这十三位帝王有站有立，画面没有任何情节联系，侍者的身材与帝王相比，明显矮小，中国人物画早期以尺寸大小来象征人物是惯用的方法。阎立本主要选择面部，特别是眼睛和嘴来进行细节特征的展示和区别每个帝王的个性特征，观看的人能够根据面部特征直接判断帝王的个性特点，还能够猜测他们的心理状态，因为面部神情洞察能够展示人物内心，所以，阎立本以帝王的面部特征来进行重点刻画，可说是非常精妙的。

我们看看他笔下的几位皇帝的样子。

这一位是魏文帝曹丕，他是东汉末年丞相曹操之子，自幼随曹操南征北战。公元220年，曹丕逼迫东汉献帝刘协让位，成为曹魏的开国皇帝，在位七年。在阎立本笔下，曹丕神色勇武，气派豪壮，虎目威视，咄咄逼人。

吴主孙权以聪明多智，善用计谋而著称，曹操曾感叹：“生子当如孙仲谋！”图中的孙权，儒雅大方，圆脸细目，面带微笑，神色安然。体现了三分天下、治国有方、性情平和的君王相。画中挥动羽毛扇的动作，体现了孙权的足智多谋，踌躇满志。

在三人中，蜀主刘备年纪最大，经历也最为坎坷。他有复兴汉室之志，但实力不足，满腔抱负无法实现。公元221年，在听到汉献帝被杀的传言后，他建立了蜀政权，在位3年。画中的刘备，仪态虽不失帝王本色，但眉宇间流露出抑郁疲惫的神态，显出他虽不昏庸，却也无力的特点。左边的侍从，小心翼翼地搀扶着他；右边的侍从，侧面看着他身心俱疲的主公，脸上似乎带着一丝哀伤。

《历代帝王图》集中描绘了南北朝时期南朝的最后一个朝代——陈朝的四位帝王：陈宣帝陈项、陈文帝陈蒨、陈废帝陈伯宗和陈后主陈叔宝。中国历史上，朝代名与皇帝之姓重合者，仅陈朝一代。陈朝立国三十三年，产生了五位皇帝。《历代帝王图》就描绘了其中的四位。也许出于构图的需要，画家没有按皇帝登基的先后顺序描绘人物。

与南方陈朝同时代的北方，有一个北周王朝。北周立国二十五年，产