

说文谈艺丛书

许延风 玉子 羚羚 著

名画 的 创造者

中国工人出版社

说文谈艺丛书

名画的创造者

许延风 玉 子 羚 羚 著
德 江 方 明 李 炜 图

中国工人出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

名画的创造者/许延风等著. - 北京: 中国工人出版社, 1998

(说文谈艺丛书)

ISBN 7-5008-2061-5

I. 名… II. 许… III. 画家 - 生平事迹 - 世界
IV. K815.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 19473 号

出版发行:	中国工人出版社 (北京鼓楼外大街)
印 刷:	北京忠信诚胶印厂印刷
经 销:	新华书店北京发行所
版 次:	1998 年 11 月第 1 版 1998 年 11 月第 1 次印刷
开 本:	850 × 1092 毫米 1/32
字 数:	175 千字
印 张:	9.625
印 数:	1 ~ 3000 册
定 价:	15.50 元

名画的创造者

许延风 玉子 羚羚 著

中国工人出版社

编者的话

我们经常听人说，现在的青少年为功课所累，是没有多少时间读课外书的。尽管如此，我们还是编辑了这套小丛书，奉献给小读者。我们希望你在课余，翻一翻它。一是作为休息，因为它确实好读，有意思，可以换换脑筋；二是它能够告诉你一些有趣的知识。我们在这里谈诗、谈剧、谈画、谈音乐，你会知道，艺术的世界里是多么丰富多彩。你也许并不想成为一位艺术家，可从书中大师们奋斗的经历中，你同样可以获得许多有益的启示。最后我们要说的是，这套丛书，只是将艺术宝库之门开启了一条缝儿，你的所见，虽然有趣，毕竟太少，如果感到不满足，那就用你自己的双手继续推开艺术之门吧！

中国：

顾恺之为母画像	(1)
阎立本与凌烟阁	(8)
“画圣”吴道子	(15)
诗中有画，画中有诗	(21)
韩干画马	(27)
周昉与“周家样”	(33)
大师也有“走眼”的时候	(39)
创新辟蹊径	(44)
厉归真深山画虎	(50)
荆浩深山遇高人	(55)
卖身学艺的画家	(60)
画师偷画夜宴图	(66)
李公麟画笔不辍	(70)
米氏云山	(77)
才华横溢的亡国“天子”	(85)
笔墨精而不在多	(91)
画家作画“三昧”	(95)
画家的兰草	(100)
牧牛娃当上大画家	(105)
不媚权贵的画家	(111)
黄山画派写真家	(117)

“江南第一风流才子”	(121)
“八大山人”的讽刺画	(127)
专画“叶子”的陈老莲	(131)
“扬州八怪”之首郑燮	(136)
从冒名到自成大家	(142)
“人民艺术家”齐白石	(148)
名画家，真“伯乐”	(154)
斗室走出的大画家	(162)
大师间的友情	(166)
有血性的画家司徒乔	(171)

外国：

托起巨人之肩	(177)
达·芬奇学艺	(181)
《最后的晚餐》的诞生	(187)
稀世珍品——《蒙娜·丽莎》	(193)
大师间无声的竞赛	(200)
画家的丰碑	(205)
天才画童——拉斐尔	(210)
璀璨的生命之花	(214)
有非凡勇气的画家	(219)
门采尔的秘诀	(224)
闯巴黎的乡下孩子	(229)
追求艺术品位的画家	(233)
落选绘画作品展览会	(239)
迟到的勋章	(245)

紧握画笔，一直到死·····	(249)
莫奈的引路人·····	(254)
汽艇上的画室·····	(259)
学徒成长为大画家·····	(263)
病床上也作画的画家·····	(268)
来自西伯利亚的青年·····	(274)
小瓦姆村走出的大画家·····	(278)
画家梵高之死·····	(282)
给孩子们画插图的画家·····	(289)
毕加索和他的《和平鸽》·····	(293)

顾恺之为母画像

顾恺之，字长康，是东晋时代的大画家，大约在公元 348 年生于无锡的士族家庭，409 年去世。他自幼热爱绘画，长大成人后成为一个多才多艺的大艺术家，他擅长诗赋，尤其精于绘画，曾经在桓温、殷仲堪手下任参军、散骑常侍。

顾恺之最拿手的是画人物肖像，对于禽兽、山水也深得其妙，据文献记载，他曾经画过《桓温像》、《桓玄像》、《谢安像》、《晋帝相列像》、《七贤》、《桂阳王美人图》、《列女仙》、《列仙画》、《三天女图》、《庐山会图》、《凫雁水鸟图》、《笋图》、《山水》等作品。

顾恺之笔下的人物画得非常传神，他善于通过对眼神的刻画来表现人物的性格，笔锋遒劲连绵，如同行云流水，又如同春蚕吐丝，十分酣畅自然。着色的时候，用浓色稍加点缀，不求华丽藻饰。画界把顾恺之的画法概括为高古游丝描。

可惜的是，顾恺之绘画作品的真迹都已经散失，传

下来的都是后人的摹本，有《女史箴图》、《洛神赋图》和《列女仁智图》。从后人的临摹本中也可以看出，顾恺之的绘画艺术已经达到那个时代的巅峰。

顾凯之的著述很多，曾经写过《启蒙记》3卷，文集20卷，都已经失传了，他的画论幸载于唐代张彦远的《历代名画记》而保存下来三篇，这三篇文章是《魏晋胜流画赞》、《论画》、《画云台山记》。他的传神论、以形写神、迁想妙得的艺术主张在这三篇文章中得到充分体现。

世上关于顾恺之绘画的传说故事非常多，你知道顾恺之为母画像的故事吗？他为母画像还有个曲折的过程呢……

顾恺之的童年是很不幸的，他一生下来，母亲就去世了，他一直由奶娘抚养。顾恺之长得虎头虎脑的，样子非常可爱，他的小名叫“虎头”。失去母爱的恺之性格是很怪异的。一天，他和小伙伴们玩耍，忽然听到一个孩子叫了一声母亲，然后就扑向自己的妈妈。小恺之看呆了，羡慕地望着那个孩子同母亲亲热。他眼里含着泪水跑回了家，找到父亲。

顾恺之的父亲是一位朝廷的官员，他愤世嫉俗，不满朝政，无心于功名，整天在家中读书写作。父亲见小恺之跑回家来，不知发生了什么事情，连忙问：“小虎头，发生了什么事情？”

恺之哭着说：“我要母亲，我要母亲呀！”

小恺之的哭声像锥子一样扎进了父亲的心里，父亲怕恺之受不了丧母打击，只好骗他说：“你……你的母

亲到很远的外婆家去了！”

“母亲什么时候回来呢？”小恺之追问道。

父亲支支吾吾地说：“大约一个月以后吧！”

父亲指望小恺之一个月后就把这件事情忘掉，谁知小恺之竟然一天天的算日子，30天过去后，他蹲在门口，眼巴巴地望着远处。到了中午，也不见母亲的影子，小恺之哭了起来。

父亲闻声过来抱起恺之问道：“小虎头，你在等谁呀？哭什么？”

“父亲上次告诉我，说母亲一个月后就回家，都这个时候了，母亲怎么还不回来呀？”

小恺之的话使父亲的心里“咯噔”一下，他知道，不能再骗孩子了。父亲为儿子擦擦眼泪说：“恺之……爹爹告诉你母亲的事情，你可不许哭！”父亲把母亲刚刚生下小恺之就去逝的经过告诉了他。谁知，小恺之听着听着，竟然伤心地昏迷过去……

从此，小恺之变得沉默寡语，他常常一个人坐在一边发呆，思念自己的母亲。后来，他迷上了画画。小恺之是个聪明的孩子，他见什么画什么，画什么都画得维妙维肖，形神兼备。小恺之最喜欢画人，尤其喜欢画女人，他笔下的女人画得很美，很美，似乎飘飘欲仙的样子，谁见了都说他画得好。

小恺之整天在读书、绘画中打发日子，一天天长大了。斗转星移，时间过去了好几年，小恺之对于母亲的思念却一点儿也没有减弱。他总向父亲询问母亲生前的情况：“母亲生前是个怎样的人？她长什么样子……？”

恺之的父亲很奇怪，不知道恺之想干什么。父亲想了想后告诉恺之：“你母亲长的是鸭蛋脸儿，小口型，长着一双丹凤眼，弯弯的眉毛成一条线，差不多有为父的肩膀这样高……孩子，你想干什么？”

“父亲，孩儿不想干什么……”小恺之说。

父亲以为恺之又在思念母亲，也就不再问。

恺之心里早就形成了一个很神圣的想法，他要为母亲画像。恺之连自己的母亲都没有见过，就给母亲画像，这可能吗？恺之为母画像的最大的难度也就在这里。从这以后，他整天琢磨父亲的话：“鸭蛋脸……丹凤眼……弯弯眉……”然后，把自己想像中的母亲的样子画到纸上。

这天，父亲来到恺之的房间，看他在做什么。见他在画纸上画了个女子的肖像，他问恺之，画的是谁。恺之惴惴地问：“爹爹，我画得像母亲吗？”

父亲这才知道，小恺之这个心重的孩子在为母亲画像。父亲不想直接说儿子画的不像，只是说：“孩子，你一次都没有见过自己的母亲，怎么能够画得像呢？”

小恺之知道自己画的不像母亲，他点了点头说，“画得不像，我可以再画，直到画像为止！”

小恺之又向父亲问了问母亲生前的情况和特征，父亲对恺之详细介绍后走出了书房。

小恺之把自己关在屋子里继续为母亲画像，他画了一遍又一遍，直到他自己认为画得像了，才把父亲请了来，指着自己的画问父亲：“这次我画得像母亲吗？”

没有想到，父亲还是摇了摇头说：“不像，只是脚画

得有点像!”

全身只有脚画得有点像，这该是多么大的打击呀，要是换个人早就灰心了。可是顾恺之居然很高兴，父亲走后，他又继续画了起来……

又过了些日子，父亲来到恺之的房间，看了看他的画说：“啊——这次，手画得有点像了!”

小恺之听了，心里别提多高兴了。他又向父亲问了问母亲的五官的主要特征，父亲走后他又继续画了起来……

再过了些日子，恺之的父亲第三次来到恺之的书房，看见恺之画的母亲的像，他高兴地叫了起来：“啊——画得很像了，只是眼睛画得没有你母亲的眼睛传神!”

父亲走后，恺之继续投入了作画，他先画了母亲的像，就是没有画眼睛。他在别的纸上专门练习画眼睛。画呀，画呀，他画的人物的眼睛越来越传神。直到觉得满意了，他才在母亲的画像上画眼睛……

几天后，父亲第四次来到恺之的书房，父亲惊呆了，映入他眼帘的是一位雍容华贵的夫人，这不是自己的妻子吗？他连忙揉揉眼睛问：“你……你……”

站在一旁的小恺之笑着问：“父亲，孩儿画得像吗？”

原来，恺之父亲看见的仕女竟然是画上的人物，画上的夫人就是恺之的母亲。恺之画得栩栩如生，呼之欲出，差一点让他的父亲当堂认妻了。父亲连连说：“画得像！像极了！眼睛画得最好，非常传神!”

有人说，顾恺之从这儿以后画的人物都不敢点眼

睛，一点睛画上的人物就会和人说话。也有人说，顾恺之画的鸟也不敢点睛，一点上眼睛，鸟儿就会展翅飞翔。

当然，这都是传说啦，可见，顾恺之的画技越来越高，达到了炉火纯青的地步。终于，他成为东晋时代众人仰慕的杰出画家。

阎立本与凌烟阁

唐代初年，由于唐太宗重用魏征等贤臣，实行了开明的政策，出现了百业兴旺，国强民富的政治局面，这就是为史家称颂的“贞观之治”。盛唐初年也出现了许多建树颇丰的大艺术家，著名画家阎立本就是这些艺术家中出类拔萃的一位。

阎立本出生于雍州万年（现在陕西临潼）的一个贵族之家，他的父亲阎毗和哥哥阎立德都是隋朝末年和唐朝初年驰名的画家。阎立本自幼生活在这样一个家庭中，耳濡目染，使他有条件继承家学，他深深地喜爱上了绘画。阎立本在其父兄的影响下，很快就表现出来不同凡响的绘画天赋。

阎立本很年轻的时候，非常注意向前人和同时代的绘画大家学习，在画法上师承梁朝绘画大师张僧繇，取诸家之长，使他在绘画方面达到了很高的造诣，他尤其擅长画人物，取得了世人公认的成就。但是，阎立本还是非常注意向有成就的丹青高手学习。

有一次到了金陵（现在的南京），他听说梁朝的大画家张僧繇在安乐寺留下了神奇的壁画，就特意到安乐寺中去观摩学习。安乐寺有一座影壁，影壁前后祥云缭绕，瑞气冲天。那影壁画着两条飞舞的神龙，许多信徒驻足在影壁前观赏着。阎立本倒背着手专注地观赏着影壁上的飞龙。

这时，阎立本听到一位信徒说：“听说，这影壁上的龙是前朝张僧繇大师画的，原本画着四条神龙，这四条龙都没有画着眼睛。有人问张僧繇为什么不画眼睛，张僧繇说，一画上眼睛，那神龙就要飞走了。众人不信，硬要张僧繇用笔点上眼睛。张僧繇微微笑了笑，拿起笔来，在两条龙的眼睛上轻轻一点，刹那间天空电光闪闪，两条画上眼睛的龙竟腾空而去，两条没有画上眼睛的龙却依然留在影壁上……”

阎立本知道，这两位信徒是张僧繇的崇拜者，这个神奇的故事一定是张僧繇的崇拜者演绎出来的。阎立本立在影壁前细心地揣摩表现飞龙的一笔一画，神龙精美的形态与神情。

张僧繇这幅壁画是一幅写意画，大处着墨，一笔一画都体现出巨匠的神来之笔。可惜，年轻的阎立本艺术造诣还不深，他还不能完全领悟张僧繇落笔着墨的匠心。阎立本第一次看，只是觉得张僧繇的作品风格怪异，是他以前没有见过的一种奇特画法，并没有觉得有什么高明的地方，甚至觉得张僧繇不过是“徒有虚名”罢了。

阎立本回到自己的寓所后，脑子里还回味张僧繇的