

五百罗汉图卷

天津杨柳青画社

主　编　刘建超　　责任编辑　张　明　　文字编辑　刘　见　　装帧设计　张　明

ISBN 978-7-80738-279-9

9 787807 382799 >

定价：38 元

五百罗汉图卷

明·吴彬　绘　　喻建十　编

天津杨柳青画社

图书在版编目（CIP）数据

五百罗汉图卷 /（明）吴彬绘；喻建十编. —天津：天津杨柳青画社，2008.1

ISBN 978-7-80738-279-9

Ⅰ.五… Ⅱ.①吴… ②喻… Ⅲ.中国画；人物画—作品—中国—明代 Ⅳ.J222.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2007）第 171708 号

出 版 人：刘建超

出 版 者：天津杨柳青画社

地　　址：天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码：300074

市场营销部电话：（022）28376828　28374517　28376928　28376998

传　　真：（022）28376968

邮购部电话：（022）28350624

网　　址：www.ylqbook.com

制　　版：北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印　　刷：天津市银博印刷技术发展有限公司

开　　本：1/12　889mm × 1194mm

印　　张：5.5

版　　次：1994 年 1 月第 1 版　2008 年 1 月第 2 版

印　　次：2008 年 1 月第 2 印

印　　数：1 — 5 000 册

书　　号：ISBN 978-7-80738-279-9

定　　价：38 元

明代吴彬《五百罗汉图卷》再版记

喻建十

尽管中国画发展到了明代，已是山水、花鸟画占据着画坛的主导地位。在人物画上再难以见到像大唐王朝那样功盖当世、光耀千载的人物画大师集群，在艺海中不断掀起足以使人叹为观止的冲天巨澜，但依然不时泛起引人注目的圈圈涟漪。这里要向大家介绍的吴彬《五百罗汉图卷》便是一件使我们不得不流连忘返、品味再三的佳作。吴彬，字文中，福建莆田人，曾在万历年间官授工部主事。他的山水、人物画均名重一时，当时人们以能获其片纸为奇珍。吴彬在创作上是一个极具创新精神勇于探索的画家。山水画绝不摹古，每出新奇。人物画更是形状奇异，迥别旧人，自立门户。从《五百罗汉图卷》中已得到充分的显示。道释人物画中罗汉是画家最喜爱的创作母题。仅在明代，善画罗汉者就有张仙童、吴伟等十数人。罗汉，又称阿罗汉，为梵文 Ayhat 的音译，是小乘佛教修行的最高果位。据称凡修到罗汉果位的修行者，可以杀尽一切烦恼之贼，受天人的供养，永远进入涅槃，不再生死轮回。难怪画家和欣赏者对这一题材均乐此不疲。

当这长达252公分的画卷展现在我们面前时，第一个突出的感觉就是那奇特怪异、不同流俗的人物形象。在这里，以往人物画中常见的那种儒雅洒脱的名士气度和慈眉善目的仙风道骨，都被一个个五官受到极度夸张扭曲的形象所取代。然而这种丑又绝非一般意义上的丑陋，而有着一种化腐朽为神奇般的魔力，把我们导引入一种超脱尘俗的境界。人们的注意力不再纠缠于华美的服饰、优雅的举止和无可挑剔的相貌。而是直视那清静无华，神秘平淡的永恒世界。

作者在不惜气力着重刻画人物动态和形象的内心世界的同时，对于人物背景的描写，却采用了以少胜多，以虚衬实的手法；几乎舍掉了众多人物存在的自然环境。对一些无法舍去的道具和背

景，也是尽可能地概括并同人物融为一体，在造型上构成人与物的完整形。作者正是利用了这种弱化纵向空间推移，强化横向平面展开的构图特点，使一个个形态各异的人物鲜明突出。作者的过人之处更在于使个体的动态服从于群体造型以及驾驭大画面的能力。

这些众多的罗汉虽然已是脱胎换骨，但由于本是芸芸众生，故其人物动态和画面情境依然存留一些凡世间的痕迹。这也就使得以弘扬佛法为目的的绘画更具有大众性和现实性，使笃信佛教的善男信女们感觉到，修成正果并非不可企及，罗汉们的神情与动态表现有些不就是日常生活的再现吗？这样一来，神秘的宗教世界和凡俗的人间万象的距离一下子被缩短了。人们不难从中找寻出契合点。于是，皈依佛门的信念更加坚定，更加虔诚了。而这幅罗汉图卷也就在诱导人们经历一个审美过程的同时，感受到其中强大的宣教作用。仅此一点，吴彬便可以高喊成功了。

众所周知，以线造型是中国画的一大特色。同样，线条也是此图最主要的表现方式。不难看出，吴彬在线型与线性的表现处理上，显然受到唐代吴道子以及五代贯休的影响。线条飘动流畅而不轻浮，疏松随意而不散乱，在处理线条表现与形体结构的关系时，注重结构，但绝不拘于结构。特别是线条组合形式与形体结构发生冲突时，更从整体效果和艺术形式着眼：宁求艺术形式上的舒服，不求局部形体内在结构的合理，但在整体看来却又丝毫感觉不到别扭。这不但反映了作者的艺术胆识，也标示出作者娴熟扎实的艺术功力。画卷中最能使我们玩味不尽的恐怕还是那五百个形象奇诡各不相同的头像。其中有的贼眉鼠目，有的肥头大耳，有的凝神注视，有的睡意正酣，真可谓千人千面。作者在此对形象刻画竭尽全力，尤其是那充满奇思怪想的造型和勾、皴、擦、点、染无所不用的表现技法，使我们对吴彬超常的艺术才能无法不感到惊愕和叹服。此图卷不但是一件非常值得观赏，并且是有着特殊宗教意义的杰作，对于有志于中国人物画研习的爱好者来讲，也是一件难得的临习范本。通过对其摹习，对掌握中国画的造型规律和造型技巧都有着积极的意义。

至于说到此图册的来历，还是很有些故事性的。据外公王颂余生前介绍，早年经他的绘画老师溥儒（字心畬）介绍从溥修（字默公）习书法，默公翁十分喜爱外公的好学，以家藏的数十本图册相赠。默公翁说，伪满洲国时期的溥仪为了讨好日本，打算日本天皇生日时在日本举办一个中国皇家书画藏品展。但是，生性多疑的溥仪也深怕这些希世珍宝一旦携出国门，就有可能被日本主子强行扣留，于是就将出展作品全部用珂罗版照相技术拍摄下来，洗印了三部，以备后患。家藏这套图册便是其中的一部。后来，笔者在调查中得知，由于战事，此次展览虽未能成行，但是，这几十件国宝也在随后的战乱中散失，有的流落民间，有的归入公家，更有的已经远渡重洋。图册中吴彬的这件《五百罗汉图卷》，笔者就曾在美国的一家博物馆图录中发现。于是这套图册就显得十分珍贵了。

上世纪90年代初，此图卷曾由天津杨柳青画社出版，今日得以再版，自然是非常高兴，遂于初版序言文尾赘加数语记述此图册的由来，以为观者在赏析的同时再添些许史料性的趣味。

2007年11月吉日

再记于天津美术学院之

不动容斋

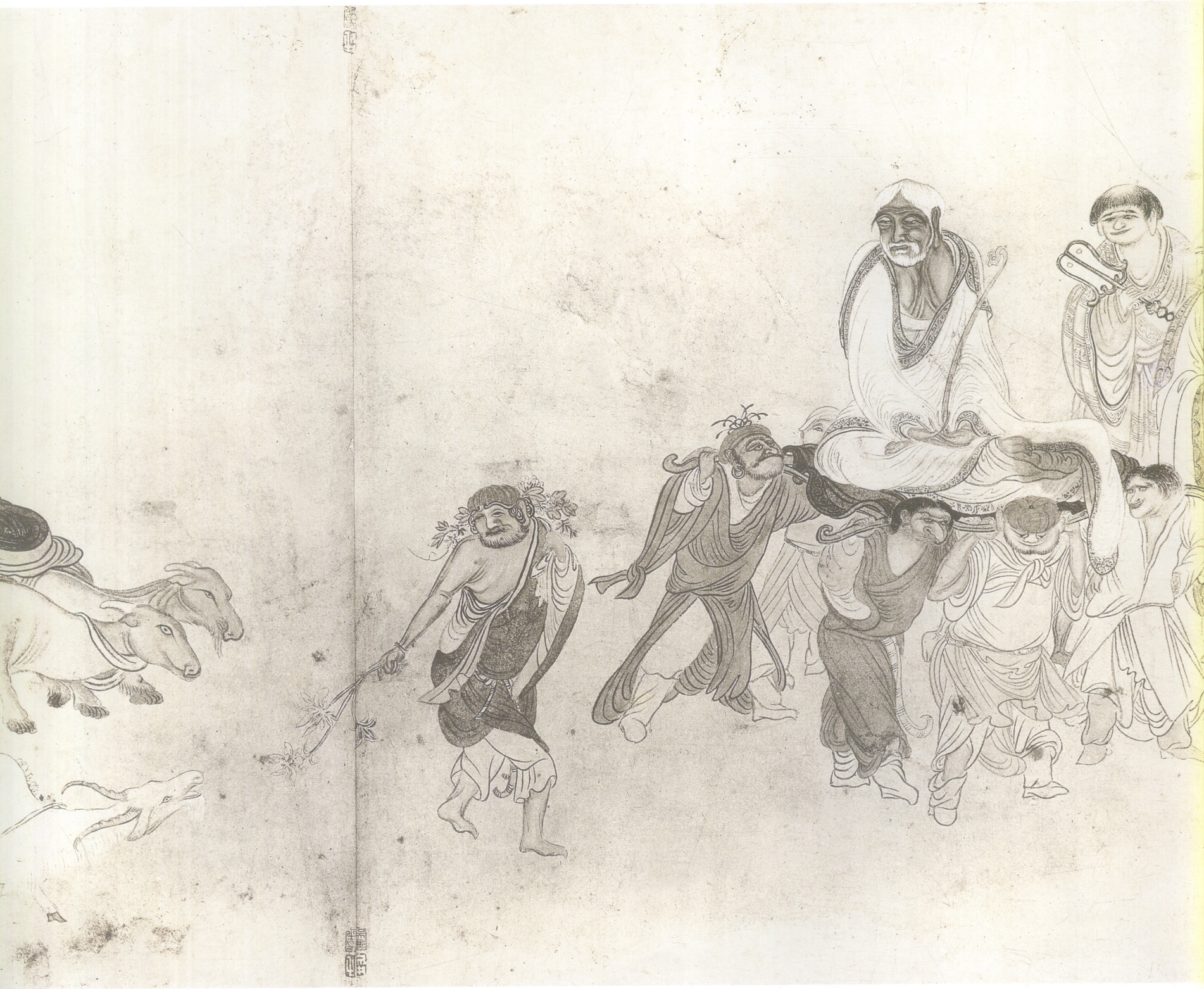

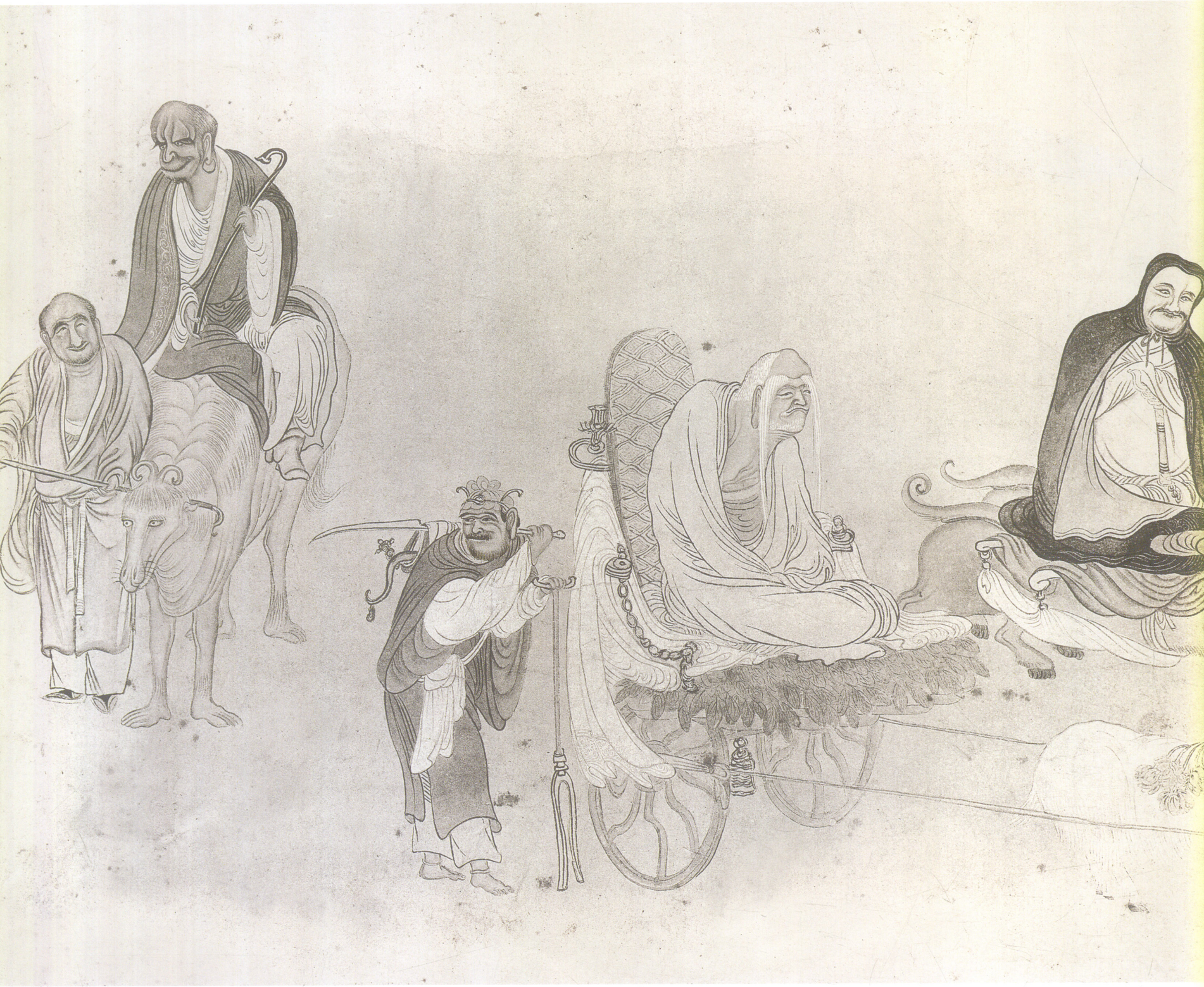

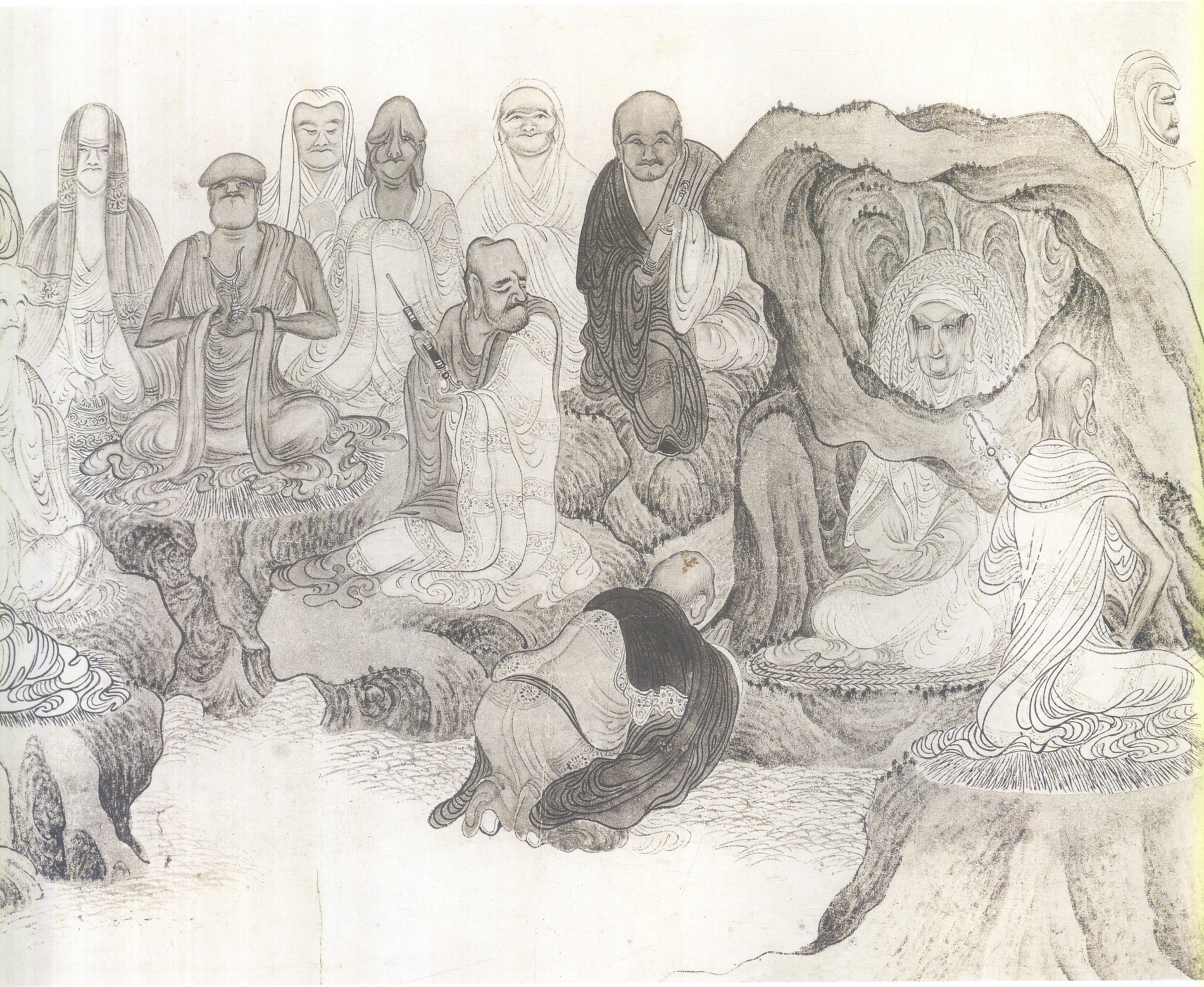

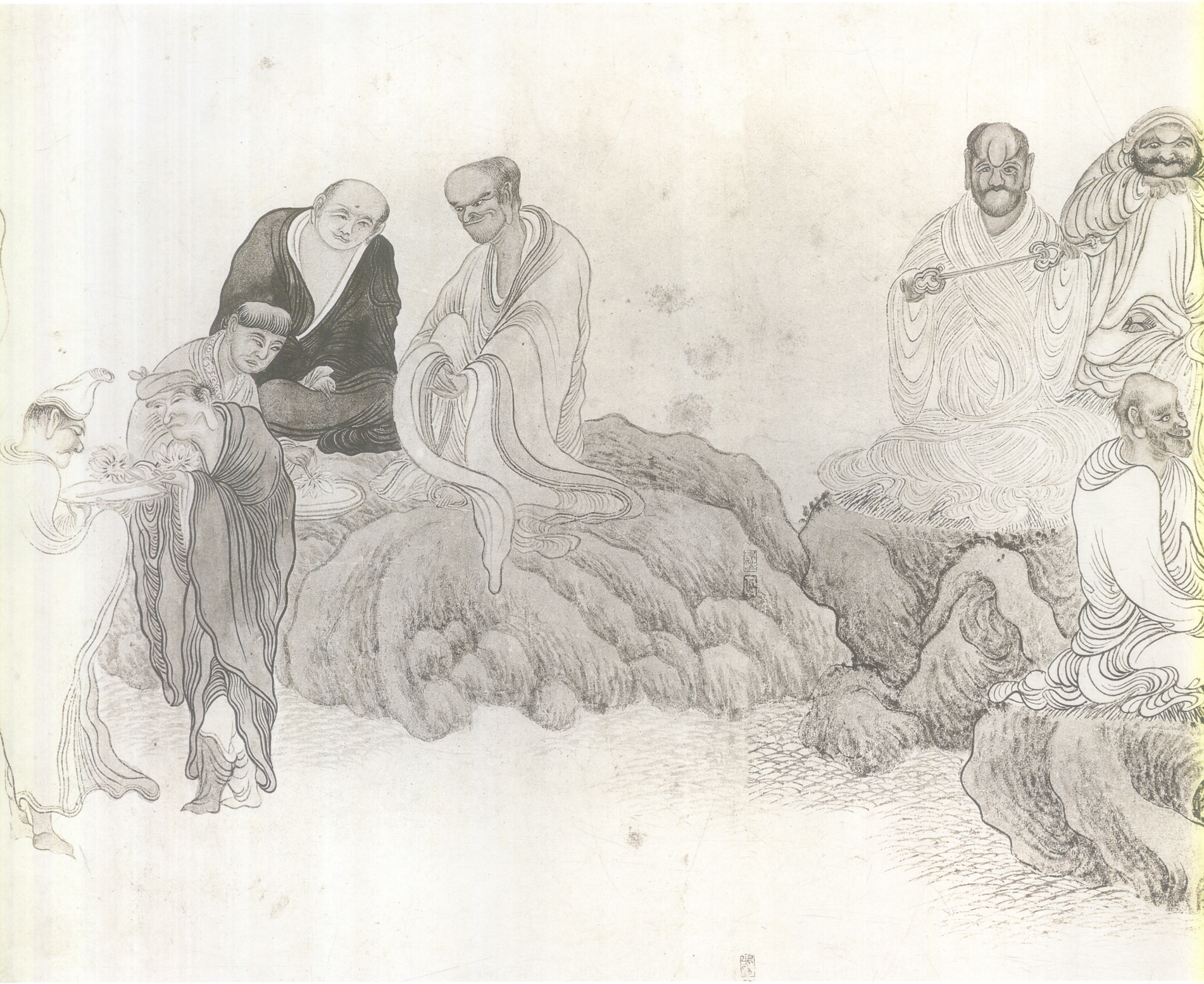

枝隐頭陀吳楓齋心拜寫

品名	吳彬畫五百羅漢
尺寸	長九百九十六英寸　寬十三英寸八分之一
質地	紙本
畫法	著色
題款	枝隱頭陀吳彬齋心拜寫
印	秘殿新編　珠林重定　秘殿珠林　張國憲印　乾隆御覽之寶　嘉慶御覽之寶　乾清宮鑑藏寶　宣統御覽之寶　吳彬之印　古希天子　壽　乾隆鑑賞　三希堂精鑑璽　宜子孫　太上皇帝之寶　乾清宮寶
章	

[General Information]
书名=五百罗汉图卷
作者=[明]吴彬绘
页数=63
出版社=天津杨柳青画社
出版日期=2008.1
SS号=11974336
DX号=000006318412
url=http://book2.duxiu.com/bookDetail.jsp?dxNumber=000006318412&d=A1022B5E05B5BC3D69F7A017C28E4BC8&fenlei=10030402&sw=%CE%E5%B0%D9%C2%DE%BA%BA