

张晓凌 主编 梁江 著

中国
传统
绘画
大师

Gu Kai
Wu Dao Z
Dong Y
Zhao Me
Tang Go
Zi Zan
Wang Men
n Zhen
Xu Wei
Shi Ta
Huang

影响世界美术进程的大师丛书

张晓凌 主编 梁江 著

中
国
传
统
绘
画
大
师

江苏工业学院图书馆
藏书章

Gu Kai Zhi
Wu Dao Zi
Dong Yuan
Zhao Meng Fu
Huang Gong Wan
Ni Zan
Wang Meng
Wu Zhen
Xu Wei
Shi Tao
Huang Bin Ho

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统绘画大师 / 梁江著. —合肥: 安徽美术出版社, 2004. 4

(影响世界美术进程的大师 / 张晓凌主编)

ISBN 7-5398-1215-X

I. 中... II. 梁... III. ①绘画—艺术评论—中国
②画家—生平事迹—中国 IV. ①J205.2 ②K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第031267号

影响世界美术进程的大师丛书

中国传统绘画大师

张晓凌 主编 梁江 著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

合肥远东印刷厂印刷

安徽鼎鑫制版责任有限公司制版

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 3.75

2004年11月第1版

2004年11月第1次印刷

ISBN 7-5398-1215-X 定价: 22.00元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

创造历史

——《影响世界美术进程的大师》丛书序

张晓凌

自从艺术家们可以在作品上签名后，美术史几乎成为大师们的历史了。每个重要的时代几乎都是以大师们的名字作为历史标记的。大师们凭什么获得这份荣耀呢？从根本上讲，是他们天才的创造改变并推动了世界美术的历史进程。

很难想像，一部没有大师的美术史是个什么样子，至少是非常乏味的。我们无法想像没有了达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔的意大利文艺复兴，也难以接受缺少了大卫、安格尔的法国新古典主义学院派。如果没有那些活跃在巴黎的塞纳河畔、巴比松的乡间，富有激情和创造力，并敢于向官方沙龙发出挑战的印象派大师们，我们甚至无法断定艺术的发展是否会像今天这样多姿多彩。同样，如果不是现代主义和后现代主义艺术大师的创造，我们看到的艺术史与两百年前毫无迥异。可以毫不夸张地说，改写艺术发展史的正是这些才华横溢的艺术大师们。

从艺术发展史看来，大师和普通艺术家有一个区别就是大师善于发现和创造，而普通艺术家只会简单地重复。另一个区别是，大师把艺术看做是神圣的职业，其中寄托着理想、激情与想像力，而普通艺术家则往往把艺术当做饭碗。不幸的是，后者永远比前者多出几十倍甚至上百倍。

大师是一个永远值得探讨下去的课题——这也是本套丛书成立的前提。在这套丛书中，探索大师的创造，以及这种创造如何改变了世界美术史的进程，是一个基本宗旨。

阅读这套丛书的一个好处是，除了领略大师们创造历史的种种传奇和秘诀外，还能清晰地看到大师作为一个普通人所拥有的那些毛病，比如怪癖、自私、自大、狂妄、嫉妒等。因为大师毕竟也是吃五谷杂粮成长起来的，有这些毛病在所难免。有趣的是，历史往往以崇拜天才的方式原谅了他们的毛病。

历史只选择大师是因为历史本来就是他们创造出来的。

这样说似乎有些“英雄史观”的味道，但是历史浓缩为文字后，除了书写“英雄们”的事迹外，它还能干什么呢？

最后要说明的是，撰写此套丛书的作者均是艺术史的专家，他们大都写过多部高头论著，写这套丛书也算是专家写小品。给我的印象是，他们的文笔流畅而曼妙，大师在他们的笔下似乎复活了，读起来，引人入胜。中国不缺艺术史家，但十分缺少房龙那样笔下有魔力的作家。此套丛书或许算是对房龙式写作的一种接近吧！

目 录

1 /第一章 蔚为大观中国画

3 / [1] 多彩的历史

23 / [2] 深邃的内涵

29 / 第二章 神妙无方顾恺之

39 / 第三章 一代画圣吴道子

50 / 第四章 平淡天真董北苑

57 / 第五章 以古开今赵孟頫

65 / 第六章 文人圭臬“元四家”

67 / [1] 黄公望

71 / [2] 吴 镇

73 / [3] 倪 瓒

77 / [4] 王 蒙

81 / 第七章 才高八斗说徐渭

89 / 第八章 万象一画看石涛

99 / 第九章 浑厚华滋黄宾虹

112 / 结 语

114 / 参考书目

第一章 蔚为大观中国画

如

果有人问——“什么艺术最能体现中国古典艺术传统的特征”？你很可能不假思索便会说：“中国画。”这是不错的，相信很多读者朋友也同意这样的回答。的确，以中国绘画历史之悠久，风格样式之别致，工具技法之特殊而论，在东方艺术中堪说罕见，在世界美术史上也绝无仅有。有些艺术样式，如希腊雕塑，虽然很早就发展到高峰，但它却已在曲折的历史发展中中断。有些艺术门类，如油画，虽然影响很大，但它只是后起之秀。若与题材相近的绘画相较，中国的山水花鸟画，至少早于欧洲的风景静物画 1000 年。中国绘画的历史，就是中华民族的精神史，古老悠久，连绵不断，长枝老干，大叶硕果。它是特色鲜明、自成体系的，而民族精神就是它生生不息的魂魄。

中国的绘画足可让我们引以为骄傲。我国美术史家郑午昌在上世纪 30 年代出版的《中国画学全史》中提出，世界的绘画可分为“东方画系”和“西方画系”。“言东画史者，以中国为祖也”。作为东方艺术的代表，中国的绘画是世界艺苑一串璀璨的明珠。它浓郁的中国民族风格，是在中华文明传统的深厚沃土中培育出来的。中国绘画在中古之后逐渐形成了诗、书、画、印熔铸为一体的艺术样式，进一步强化了它的人文特质。它所体现出来的种种特色，无不浸透了中国传统文化的精神，折射出中华民族的群体心理特征。要把握中国传统文化的内涵，把握中国古典艺术的特质，从中国绘画这一角度去探究，可说是一条事半功倍的路径。

中国绘画浓郁的民族风格，鲜明的美学特色，严整的艺术体系，是在代代传承、革故鼎新的历史积累中形成的。在悠久的历史发展进程中，它又对中西艺术交流尤其对东方艺术的发展起了重大作用。远在汉唐时代，中国绘画就不断地向外扩散，影响了邻近如日本、朝鲜和东南亚的画坛。中国画最能代表东方艺术的精神，只有了解了中国画的发展脉络、技法特色、风格特征，才可能真正了解东方艺术的意韵和特质。这里，我们使用了中国绘画的概念，主要是为了区别现在一般人谈论“中国画”时仅指纸、绢上的作品而没有包括壁画、画像石等中国绘画的古老种类。

[1] 多彩的历史

辽阔的中国大地,是孕育中华民族灿烂历史文化的一部巨大史书。甘肃大地湾新石器时期的地画,朴拙而神秘的彩陶,铺张狞厉的青铜器……这些凝聚了远古先民创造灵性和天才智慧的历史遗存,就是远古中国绘画史的第一章。(图1-1)

中国绘画从独立开始,首先是在墙壁上显露身手。可惜,随着建筑物的圯塌,古代大量壁画都已毁灭,湮没在流逝的岁月中了,我们只能从历史文化遗存的蛛丝马迹中寻溯原先的概略面貌。例如,伟大诗人屈原奇谲瑰丽的不朽诗篇《天问》,就是他捧着一颗破碎的心彷徨于山泽草野,看到规模宏大的楚国壁画,在被

图1-1 阴山岩画人面纹
新石器时期

在内蒙古阴山山脉约300公里的狭长地带陆续发现了上万幅摩崖石刻图画,有动物、车马、狩猎、游骑、战争、舞蹈、神灵及各种符号,多制作于新石器时代至青铜时代,堪称丰富多彩的岩画宝库。此人面图纹可能是太阳神的形象。

图1-2 龙凤仕女图(帛画) 战国

出土于长沙陈家大山楚墓,绢本墨绘,应为当时用作“引魂升天”的铭旌。所绘侧身仕女细腰长袍,两手伸出合掌作揖,仕女上方有凤鸟飞翔,还有一龙扶摇而上,表明了龙凤引导灵魂升天的主题。此画笔触古拙,已体现出早期中国绘画的基本特征。

图 1-3 门卫（壁画） 东汉前期

辽宁金县营城子东汉早期墓壁画，分置于主室南壁入口两侧。画风粗犷简率，墨线的运用随意大胆，着墨不多而神采毕现，显示出东汉时期民间画工的造型能力。壁画对了解中国绘画的发展演变有重要参考价值。

图 1-4 伏羲女娲画像砖 东汉

四川崇庆出土，以对称方式雕出伏羲女娲人首蛇尾半人半神的奇异形象，可看出他们执规矩肇明，前俯后弯的姿态。画像砖的表现方式虽简练概括，但也能体现东汉时代的精神生活情景，这种以神话传说为题材的制作较为常见。

流放途中感慨万分而写成的。悲愤的屈原，借给我们一双解读楚壁画的慧眼（图1-2）。在考古实物方面，除了陕西咸阳的秦六国宫殿遗址仍保留下一点壁画残片之外，20世纪70年代在陕西咸阳窑店的秦都宫殿遗址出土了一幅壁画《车马图》，使我们尚能管窥蠡测当年壁画的风采。画中四匹并驾齐驱、昂首飞奔的马，不由得使人想到了秦代兵马俑，它们同样体现出秦王朝横扫六合、不可向迓的气势。

汉代统治者很懂得充分利用绘画的美化和教化作用，离宫别苑、地方衙署、宗教寺庙都常常绘制壁画。汉代尚厚葬，岁月摧毁了地上的实物，地下的无数艺术珍宝却保留下来。今天，我们尚可以见到汉画像石、画像砖、帛画、墓室壁画等。全国各地几乎都有汉墓发现，其中不少都有壁画遗存。汉墓室壁画的题材内容十分广泛，起居饮食、邮行车骑、屋舍建筑、仪卫乐舞无不应有尽有，可以说就是当时人间世态的图画（图1-3）。内蒙古和林格尔东汉墓壁画是汉代墓室壁画中很具代表性的，其中尤以《出行图》最为完美。画中的杂技演员正表演飞刀舞和顶竿，场面惊险动人。现在看这画面，依然能感受到那种满场生风、热闹非凡的气氛。在汉代墓室建筑中，遗留下不少画像石和画像砖（图1-4、图1-5、图1-6）。画像石是雕

刻而成的，画像砖则是模印烧制而成的。山东嘉祥东汉武氏祠的画像石是很有名的。四川成都出土的《弋射收获画像砖》，引弦射猎和挥镰收割的动态都表现得简练生动，是东汉时期的一件著名作品。汉代壁画和石刻的形象刻画及线的运用，在朴拙中透出简练和生动，中国绘画的民族风格，由此已初步形成。

从东汉开始，印度佛教传入中国。宗教为苦难现实中的人们开出了虚幻的慷慨支票，它迅速地传播，石窟开凿和庙宇建造的庞大数量，显示出这时宗教信仰的狂热程度。由于教义播布的需要，绘画意外地获得了兴盛和发展的庞大空间（图1-7）。值得注意的是，虽然佛教是外来的，石窟寺庙壁画也主要是教义的图解，但古代画匠们仍能在神祇主宰的墙壁上显示出自己的创造精神。西魏时的敦煌壁画《狩猎图》，线条朴拙，色彩粗犷，动态强烈，透露出的却不是宗教一贯强调的克制精神。与大多数宗教寺庙壁画沉重阴郁的气氛相反，山西太原王郭村发现的北齐娄叡墓壁画《仪卫出行》（图1-8）展示的则是一种情驰神纵、踌躇得志的情状，这显然是贵族富贵安乐的写照。从这一幅壁画娴熟流畅的线条来看，壁画匠师的造型能力这时已经达到一个新水平。

隋代统一了南方各地，虽然享祚不

图1-5 砖画进食图 魏晋

砖画是在砖体上加墨形绘制而成的，此砖今藏嘉峪关文管所。魏晋时期的墓室常有描绘墓主人生前生活场景的图画，如庖厨、宴饮、辇运、出行、进食等。画面上画仆人匆匆送食的情形，浓墨重彩，十分简练概括，寥寥数笔而能神完意足，令人想到后世的人物写意之法。

图1-6 砖画猎兔图 魏晋

此砖也藏嘉峪关文管所，为新城一号魏晋时期墓室壁画。画中描绘三人策马猎兔情形，前面猎手跃马回身引弓射兔，野兔则往后逃窜，与三人方向相反，颇具戏剧性。民间画工的笔法朴拙随意，与画中情趣相得益彰。

图 1-7 散花飞天(壁画) 年代待考

新疆库木吐喇 45 窟壁画残片，年代不明，今藏德国柏林印度艺术博物馆。壁画所在洞窟为汉族人所建佛堂，所画题材、人物造型、技法有明显的汉族文化风格。这一飞天形象轻盈飘忽，衣饰裙带的动势更加强了行云流水之势，突出了在天空中飞翔的视觉特征。

图 1-8 仪卫出行(壁画) 北齐

这是山西太原娄叡墓壁画之一，所画为北齐贵族在侍从拥戴中出行情形。画面人物众多，构图紧凑，用笔准确，鞍马人物的关系处理得恰到好处，能突出不同人物的神态，是不可多得的人物画珍品。

长，在绘画史上却是一个重要时期。佛寺大肆兴建，土木频兴，壁画数量众多，而且继承六朝之风，卷轴画流行。从晋代大画家顾恺之的《女史箴图》线条紧劲连绵的画法看，人物画至晋，已在汉画的基础上有很大推进。而且，作品内容虽属礼教的劝戒，但显然已表现出画家着意于刻画人物的精神特征。至隋代展子虔，其惟一流传下来的作品《游春图》(图 1-9、图 1-10)则是以春意洋溢、色彩明秀的环境烘托出土子文人纵情游乐的陶然意态，不仅情调上与顾恺之所作截然不同，画法也大相径庭，其工巧严整，已开山水画青绿重彩的先声。(图 1-11)

中国古代文化史上最为灿烂的篇章还是在唐代。这是一个文化全面繁荣发达的时代，画坛更是异彩纷呈，至今有据可稽的唐代画家便达 400 人之众，绘画已初步分出人物、山水、花鸟、鬼神、鞍马等专科。唐高宗李治时候的“右相”阎立本对人物画的发展有很大的贡献，他画的《历代帝王图》13 幅(图 1-12)，对每一帝王的形象和个性都作了精心刻画。他的另一件作品《步辇图》，生动地描绘了唐太宗坐步辇接见来使禄东赞的情景。每个人物的动态和表情都很注意分寸，且特别注重对人物心理和性格的刻画。唐代另一个著名画家吴道子，是有如大

图 1-9 展子虔 游春图 隋

顾名思义，这是描画春天踏青郊游的场景。画中以山川景物为主体，人物只是其中的点缀，后世多把此画作中国山水画之祖。画家所用线条细劲挺秀，笔触的轻重疾徐可辨，但描画山石有勾无皴。设色则以青绿为主调，厚重而鲜艳。此画确可印证早期山水画的面目。

图 1-10 展子虔 游春图（局部）

诗人李白一样的天才人物。他用线圆转飘忽，娴熟至极，人称“吴家样”。人们又以“吴装”来对他简淡傅彩的艺术特色进行概括。可惜吴道子的作品大都不存，传为他作

的《送子天王图》尚可以看到他肤脉相接的高度表现技巧。盛唐时期，张萱擅画“绮罗人物”，多画幽静闲散的贵族妇女，但他留给后世的《捣练图》，却表现劳动妇女捣练、络线、熨平、缝制的情景，这是当时仕女画中取材较特别的作品。以效法张萱起家的周昉，善画“贵而美者”，多作“浓丽丰肥之态”，体现的正是唐代上层的审美好尚。《簪花仕女图》是周昉典型风格的作品。画中几个宫廷妇女曲眉丰颊，罗绮艳妆，正悠闲地在宫中庭园散心嬉戏，这是唐时贵族妇女日常生活的纪实。本来，花鸟画至南北朝时期已基本成为独立画科，而唐代则不仅有许多

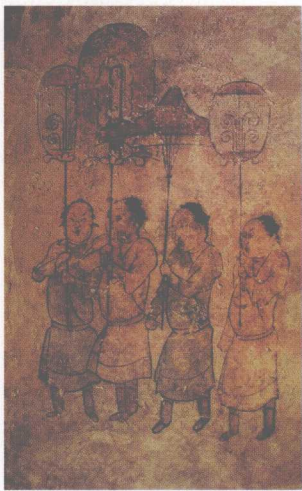

图 1-11 备骑出行（壁画） 隋

此画发现于山东嘉祥英山徐敏行夫妇合葬墓墓室西壁中部。于1976年发掘。四人分别执高柄行灯、高柄伞、高柄扇站立，面部表情与眼神互相呼应，似在窃窃私语。

图 1-12 阎立本（传）

古帝王图·司马炎 唐

擅画花鸟的人才，连鞍马和杂画都有很大发展，有些画家更是专画一种花鸟或禽兽动物。唐代的曹霸是画马大家，杜甫写曹霸的诗，有“一洗万古凡马空”之句，可以想见曹霸的高度艺术成就。韩幹是曹霸的弟子，现存台湾的《牧马图》，外轮廓用细线勾出，坚韧的筋骨，强健的肌肉，硕壮中透露出力量，解剖结构达到了前所未见的准确。比韩幹稍后的韩滉，也官至右丞相，为政有作为，擅书能画，他的作品《五牛图》画了五头牛，动态变化有致，状貌各异，笔墨简劲，能准确画出牛的特性，无怪乎连元代的画坛高手赵孟頫也推其为“希世名笔”。

唐代绘画的高度成就，还表现在壁画上。敦煌莫高窟的唐窟现存272个，占总存窟数一半以上。唐时期的壁画规模宏大，色彩富丽，线描高度纯熟，人物刻画生动准确。试看《龕顶双飞天》一画，动势飘逸，舒展自如，丰满圆润，幻想的佛国景象极尽绚丽华美，这也正是盛期唐代社会心态的折射。陕西乾县1971年出土的李贤墓壁画有50多组，400多平方米，内容十分丰富，涉及宫廷生活、狩猎出行、对外交往，等等。其中的《客使图》是表现当时外交的，可以帮助我们了解

《古帝王图》又称《历代帝王图》，共画了13位帝王，传为唐代阎立本所作，现在看到的是美国波士顿博物馆所藏宋摹本。此图为局部，所绘为晋武帝司马炎。作者强调了人物作为帝王的气质仪容，也兼顾其个性特征，这种表现体现出作者对这些帝王的评价是正面的。

图 1-13 弈棋仕女图(局部) 唐

吐鲁番阿斯塔那187号墓出土，原为木框联屏，经修复重现大体完整的11位妇女、儿童形象，以弈棋仕女为中心，描绘贵族家庭生活场面。人物线条刚劲均匀，赋彩单纯明丽，并加以晕染，神态惟妙惟肖，有典型的唐代画风。左图为其中两幅。

唐与各国、各民族的交往。画中不同人物的神情、举动都很符合身份，体现出唐代人物画家驾驭题材的能力，而圆润舒展、轻松自如的线条与比较淡雅的设色，则透露出了较成熟的风格特征。(图1-13、图1-14)

唐王朝覆亡之后，绘画依然沿着传统之路向前发展。五代两宋人物画大家辈出，山水、花鸟画更是兴盛繁茂，成就远远超过以前。壁画无复唐之盛况，卷轴画却日渐增多。五代的著名画家周文矩擅画人物，衣纹常“行笔瘦硬战掣”，被称为“战笔”，功力之深厚为人称道(图1-15)。和周文矩同在南唐画院的顾闳中也有很高技艺，现存的名作《韩熙载夜宴图》(图1-16、图1-17)是受后主李煜之遣，夜至韩熙载家中目识心记，默写而画成的。画中分五个段落描绘了夜宴生活的不同场景，每段连续照应，用笔、用线、用色都很协调又显得简洁。场面环境、道具器物的安排很见特色，无需多余的笔墨，观众一望而知是夜晚的室内，这种处理手法令我们想起了中国戏曲舞台以少胜多的场景。

图 1-14 女侍(壁画) 唐

此画发现于陕西咸阳市万泉县主薛氏墓甬道西壁，女侍手中捧一物，作进献状。线条简洁流畅，人物脸部表情冷抑，意蕴颇为独特。

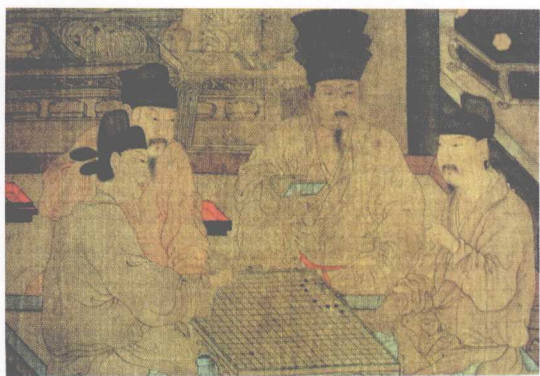

图1-15 周文矩
重屏会棋图卷（局部）
五代

此图描绘南唐中主李璟与其弟三人会棋情景。人物容貌写实，个性迥异。衣纹细劲曲折，略带顿挫抖动。四人身后屏风上画白居易“偶眠”诗意，其间又有一扇山水小屏风，故画名曰“重屏”。

图1-16 顾闳中
韩熙载夜宴图（绢本）
五代

全卷分五段：听乐、观舞、歇息、清吹、散宴。人物个性鲜明、情态生动，韩熙载超脱不羁而又沉郁寡欢的复杂内心，刻画得尤为深入。以屏障作间隔的连续构图、工整精细的线条、绚丽清雅的敷色，都显示出高超的艺术水平。

五代人物画成绩斐然，山水和花鸟画更是其时画坛的双璧。“徐黄异体”是各擅胜场的两种不同风格。南唐徐熙所画野花禽鸟和虫鱼蔬果，粗笔浓墨，稍施淡彩，笔触不隐，独具一体。黄筌则既善人物画，也擅花鸟画，是蜀中一个早熟的画家。他画花鸟先以淡墨勾出轮廓，再施以浓艳色彩，运笔精细，五彩焕然，也自成一格。世传“黄家富贵，徐熙野逸”说法，可惜他们的作品多未存世，仅黄筌留

图 1-17 顾闳中 韩熙载夜宴图（局部）

下一幅《写生珍禽图》。这尚非正式作品，只是授课的样本，但从中可看到黄筌画禽鸟的精谨笔法。五代的山水画方面，荆浩和关仝并称“荆关”，是山水画史的承先启后者。荆浩喜画全景山水，大气磅礴，关仝则笔力劲利，气势峭拔，他们都主张师法造化，画出自己的真切感受。另一个南唐名家董源，画山水以淡墨轻岚为一体，疏林远岫，平远幽深，表现出江南温润的地域特点。董源的名作《潇湘图》平淡天真，不装巧趣，深得江南山光水色之意趣。从画法上看，他的作品线条不长，多用浑点，在技法上有独到之处。

至宋代，人物画不仅内容更宽，题材更广，技艺也更为精到。李公麟是当时的白描大师，后世史家把他推为宋代人物画第一高手。而他画马也是极负盛名的，可惜作品迄今只有寥寥几件流传下来，《五马图》便是其中之一。此画每段画一人一马，用笔精炼准确，人马姿态神情能画出各自的不同特征。

现存最为人称道的北宋作品，无疑是张择端的长卷风俗画《清明上河图》。这一作品以广阔的视野描绘了北宋首都汴京（开封）世俗生活的各种图景，从郊外风光到街坊市井的热闹繁华，作者的笔触无所不到。全画所画不同职业不同身份正从事不同活动的人物竟达500多个，画面结构严谨而富有变化，各种建筑章法结构井然，画中还有虹桥一段富于戏剧性的场景，把市井日常生活的情态刻画得极真实动人。

宋代还有众多著名的人物画家，石恪、晁补之、苏汉臣、李嵩、梁楷等，也