

大师讲堂丛书

神韵天成

大师的艺术课

学养斋编

河北大学出版社

大师讲堂丛书

神韵天成

大师的艺术课

学养斋编

河北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大师的艺术课:神韵天成/学养斋编. —保定:河北大学出版社,2008. 8

ISBN 978 - 7 - 81097 - 307 - 6

I. 大… II. 学… III. 艺术—通俗读物 IV. J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 114705 号

本书在编辑过程中,得到了作者及著作权益人的大力支持,在此深表感谢。由于时间等原因,有的作者或著作权益人未能取得联系,请您见书后电告我社,以便支付稿酬。

(联系电话:0312-5921812 联系人:习毅)

神韵天成

大师的艺术课

责任编辑:习毅(E-mail:xiyi1960@yahoo.com.cn)

封面设计:王占梅

责任印制:闻利

出版:河北大学出版社(保定市五四东路 180 号)

经销:全国新华书店

印制:河北新华印刷一厂

开本:1/16(710mm×1000mm)

字数:220 千字

印张:13.75

版次:2008 年 9 月第 1 版

印次:2008 年 9 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978-7-81097-307-6/G·635

定价:21.00 元

前言：美与艺

吾所谓艺者，乃尽人力使造物无遁形；吾所谓美者，乃以最敏之感觉支配、增减、创造一自然境界，凭艺传出之。艺可不借美而立（如写风俗、写像之逼真者），美必不可离艺而存。艺仅足供人参考，而美方足令人耽玩也。今有人焉，作一美女浣纱于石畔之写生，使彼浣纱人为一贫女，则当现其数垂败之屋，处距水不远之地，滥槁断瓦委于河边，荆棘丛丛悬以槁叶，起于石隙石上，复置其所携固陋之筐。真景也，荒蔓凋零困美人于草莱，不足寄兴，不足陶情，绝对为一写真而一无画外之趣存乎？其间，索然乏味也。然艺事已毕。倘有人焉，易作是图，不增减画中人分毫之天然姿态，改其筐为幽雅之式，野花参整，间入其衣；河畔青青，出没以石，复缀苔痕。变荆榛为佳木，屈伸具势；浓荫入地，掩其强半之破墙；水影亭亭，天光上下，若是者尽荆钗裙布，而神韵悠然。人之览是图也，亦觉花齐草馥，而画中人者，造世独立矣。此尽艺而尽美者也。虽百世之下观者，尤将色然喜，不禁而神往也。若夫天寒袖薄，日暮修竹，则间文韵，虽复画声，其趣不同，不在此例。

故准是理也，则海波弥漫，间以白鸥；林木幽森，缀以黄雀；暮云苍霭，牧童挟牛羊以下来；蒹葭迷离，舟子航一苇而迳过。武人骋骏马之驰，落叶还摧以疾风；狡兔脱巨獒之嗅，行径遂投于丛莽。舟横古渡，塔没斜阳；雄狮振吼于岩壁之间，美人衣素行浓阴之下，均可猾突视觉，增加兴会，而不必实有其事也。若夫光暗之未合，形象之乖准，笔不足以资分布，色未足以致调和，则艺尚未成，奚遑论美！不足道矣。

徐悲鸿

（1918年4月19日在北大画法研究会的演讲，

1918年4月23日《北京大学日刊》）

情

毒

名

境

苟

利

界

毒

聲

盡

可

色

看

二編
益大師
李叔同

順

作

李叔同·书法作品

齐白石·虾

目 录

前 言	(1)
第一讲 中国绘画(主讲:李叔同)	(1)
一、缘起	(3)
二、隋唐时期	(4)
三、宋元时期	(9)
四、明代时期	(12)
五、清代时期	(16)
六、图画修得法	(23)
第二讲 中国书法(主讲:李叔同)	(31)
一、缘起	(33)
二、五大书体及其流派	(33)
三、历代书法家及其作品	(46)
四、写字的方法	(66)
第三讲 中国篆刻(主讲:李叔同)	(73)
一、缘起	(77)
二、明代篆刻	(78)
三、清代篆刻	(83)
第四讲 西洋画法(主讲:李叔同)	(93)
一、序言	(95)
二、总论	(96)
三、木炭画	(99)
四、水彩画	(100)
五、油画	(109)
六、色粉条画	(112)
七、墨水笔画	(113)

第五讲	水彩画法说略(主讲:李叔同).....	(115)
	一、水彩画材料	(117)
	二、水彩画之临本	(120)
第六讲	石膏模型用法(主讲:李叔同).....	(121)
	一、石膏模型为学图画者最良之范本	(123)
	二、收藏法	(124)
	三、教室之选定及室内之设备	(124)
	四、图画之材料	(124)
第七讲	艺术谈(主讲:李叔同)	(125)
	一、理论	(127)
	二、手工艺术	(132)
	三、绘画艺术	(135)
第八讲	音乐谈(主讲:李叔同)	(139)
	一、西洋器乐种类概说	(141)
	二、唱歌法大意	(143)
第九讲	大师谈艺录	(145)
	一、齐白石谈艺录	(147)
	二、黄宾虹谈艺录	(152)
	三、徐悲鸿谈艺录	(159)
附 录:		
	古画品录序/谢赫(南朝齐)撰	(170)
	论画六法/张彦远(唐)撰	(171)
	山水论/王维(唐)撰	(172)
	二十四画品/黄钊(清)撰	(173)
	书谱/孙过庭(唐)撰	(176)
	海岳名言/米芾(宋)撰	(181)
	画禅室随笔/董其昌(明)撰	(182)
	书概/刘熙载(清)撰	(182)
	艺舟双楫/包世臣(清)撰	(183)
	广艺舟双楫/康有为(清)撰	(184)

印章要论/朱简(明)撰	(185)
篆学指南/赵宦光(明)撰	(189)
印章集说/甘旸(明)撰	(192)
印说/陈炼(清)撰	(202)
敦好堂论印(节选)/吴先声(清)撰	(204)
印学管见/冯承辉(清)撰	(205)
篆刻十三略/袁三俊(清)撰	(207)

第一讲 中国绘画

主讲：李叔同

我国绘画技法堪称“一宝”，与书法并称“双绝”。

我国国画的技法自古流传的不少，但常用者或有独特之处，归纳如下：一、十八描：指人物画中衣服褶皱的描绘方法，又有“古今描法一十八”之称。二、双勾：就是用线条勾描物像的轮廓，又名“勾勒”。因其基本是用左右或上下两笔勾描合拢，故又名“双勾”，多用于工笔花鸟画。三、白描：指用墨线勾描物体而不加色彩的一种手法。四、皴法：指一种表现山石、树皮纹路的用笔方法。五、没骨：指一种不用笔勾、墨画为骨，而直接用色彩涂抹、描绘物体的一种手法。六、泼墨：指将墨泼于纸上后，随其形状画出景物的一种手法。

——李叔同

阎立本·步辇图

一、缘 起

应诸位同学盛情相邀,于此讲谈国画历史与绘画之技巧,朽人只好勉而为之,权当与大家共学吧!

我国绘画技法堪称“一宝”,与书法并称“双绝”。只是,国画不似西洋画易于保存,多因国画绘制于易碎的纸或绢上。

两汉时期,我国艺术可称谓“大家风范”,但那时的艺术多为壁画,只可观摩,不易携带,不似西洋画之木板或布等材质易于流传。

两汉时期的艺术,材质多是石材或陶瓷、砖瓦,艺术水平极高,但多为笨重之材质,故可遇不可求,临摹亦不易得。

至隋、唐之时,因国富民强、文化兴盛,故艺术成就亦高,我国艺术方至前所未有之顶峰。当时的绘画艺术延续了雕刻之艺术技法,创作作品多以宗教题材、人物肖像画成就最大,亦开“山水画”之先河。

及至宋、元,则为我国绘画艺术之巅峰期,其中尤以山水画为代表,花鸟绘画成就亦不俗。至明代时,绘画作品则以花鸟为卓著。清朝一代,则将山水画发挥到极致,风格倾向写意,虽寄托自然景观之写实,然而重在体现自我之心境,故而流派纷起、大师并出,大有百花齐放之势。

以下,朽人就一些名家或名画加以简述与评析,以供同学欣赏,我们先从隋唐开始讲起。

二、隋唐时期

展子虔

展子虔，渤海（今山东阳信）人，是北周末年、隋朝初年的大画家。他曾经历北齐、北周，最后在隋朝担任朝散大夫、帐内都督等职。

展子虔擅长画人物、山水及其他杂画，在绘画技法上几乎无所不能。其对人物的描绘相当细致，喜以色景染面部。他亦善画马，所画之马以神态逼真见长——如画立马更有足势，若画卧马则腹有腾骧起跃之势，与当时的大画家董伯仁齐名；所绘山水，能就远近，有咫尺千里之势。

他曾在洛阳天女寺、云花寺、长安灵宝寺、崇圣寺等处所绘制佛教壁画，作品有隋朝官本《法华变相图》、《长安车马人物图》、《白麻纸》、《弋猎图》、《南郊图》、《王世充像》、《白描》等六卷，收录入《贞观公私画史》之中；还有《朱买臣覆水图》、《北齐后主幸晋阳图》、《维摩像》等画迹，收录入《历代名画记》中；又有《北极巡海图》、《石勒问道图》等二十余幅，收录入《宣和画谱》中。

他传世之作有《授经图》、《游春图》。据称，《游春图》乃我国现存最古之卷轴山水画。

阎立本

《步辇图》所绘之景为唐太宗召见吐蕃使者。

画中，太宗威严平和，端坐于宫女所抬的步辇上；红衣虬髯者为宫中执掌礼仪之官员，其后着藏服者即为吐蕃使者。

此画的作者阎立本是唐代画家，陕西西安人氏。其父阎毗及其兄阎立德都擅长绘画及建筑。而立本则擅长绘画人物、车马和楼阁，后人有所谓“丹青神化”、“冠绝古今”之誉言；其传世之作有《步辇图》、《历代帝王图》、《萧翼赚兰亭图》。

此画特色在于,画家将人物的仪态与身份、气质与心境刻画得至为鲜明,尤其是衣纹展现圆转、流畅至为突出,人物之五官亦勾画精细。其中,人物的发式与服饰颇具初唐时期之特点。

周 昉

周昉,京兆(今陕西西安)人,唐代画家,字景玄,又字仲朗;出身显贵家庭,先后官越州、宣州长史。

此人一生性情直爽、好学不倦,擅长仕女画。初学张萱,后取长而自创;其绘画多为贵族妇女,所画人物多优游闲佚、容貌丰满、衣褶劲简,且色彩柔和艳丽,为当时宫廷贵族、士大夫之所重。后来,唐德宗李适闻其名,诏至章明寺绘画,经月余始成,德宗推为“第一”。他所绘制的、具有华丽优美的《水月观音像》颇具特色,雕塑者多仿效之,世称“周家样”。

其传世作品有《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》等。

《簪花仕女图》以四位贵妇人为表现,分“戏犬”、“漫步”、“看花”、“采花”四个情节;而中间穿插一持扇侍女;侍女形象较小以示其身份,与贵妇人形成身份对比;其中人物发型、眉毛及体态都以丰腴肥硕为主,故能体现唐代之审美风尚;勾线流畅、笔画有力,色彩也很艳丽丰富,突显出肌肤之质感和服饰的轻薄感。

李思训

李思训,成纪(今甘肃天水)人氏,是唐朝皇亲宗室,后官至右武卫大将军,封“彭国公”。

他是唐代杰出的书画家,工书法、绘画,尤擅长绘画山水树石,其笔力遒劲、格调细密,喜写“云霞缥缈”之景色,鸟兽草木皆能穷其姿态,亦爱用神仙故事点缀幽曲、寂静之岩岭。他喜以青绿为质、金泥为纹的山水画,作品多富装饰性。

他的绘法技巧源于隋代的展子虔,并继承和发展了六朝以来以“色彩为主”的表现形式,玄宗皇帝曾评其画作为“国朝山水第一,列神品”;明代大画家董其昌更推他为“北宗”山水画之祖。唐代张彦远总结说“山水之变始于吴(道子),成于二李”(李思训、李昭道父子)。其子李昭道亦擅山

水,人称其父子为“大、小李将军”。其传世的画作有《山居四皓图》、《江山渔乐图》、《群峰茂林图》等,收录入《宣和画谱》。

《江帆楼阁图》所绘长松秀岭,翠竹掩映,群山层叠,朱廊碧殿,江天阔渺,风帆近流;有着唐朝衣冠者四人;此画融山水树木与人物,既自然又交相辉映,一派春光景象;画中山石用墨线勾勒轮廓,后以绿色渲染,不作皴擦;所画松树以交叉取形,整体则势态葱郁;他用笔工整,山石青绿,着色艳丽,安岐评之为“傅色古艳,笔墨超轶”,表明山水画到这一时代已趋成熟。

王 维

王维,自幼聪颖,据载他九岁即能作诗写文,后成为唐开元、天宝间的著名诗人;其人书法工于草书、隶书,亦熟谙丝竹音律,擅长绘画,乃多才多艺之才子;其青年时便已名享京师,甚得皇族王公之敬重。唐人薛用弱《集异记》就有记载:“王维右丞,年末弱冠,文章得名。性娴音律,妙能琵琶,游历诸贵之间,尤为岐王之所眷重。”

王维对于绘画的贡献有二:一是融诗情于画中,开创了绘画新篇章,延至宋代,形成一种“诗中有画,画中有诗”的“诗情画意”风格。二是突破“金碧山水”之局限,初步奠定我国“水墨山水画”之基础,而至元、明、清三代发展为最重要之绘画形式,故他被后人尊为“文人画南宗之祖”。

此幅《伏生授经图》卷,所绘为汉代的伏生授业的情景,亦是人物肖像画。所绘人物形象逼真、清癯苍老,所用笔法清劲有务。此画无画家之自款,但画上有南宗所题“王维写济南伏生”般字样。秦始皇统一天下后,曾接受丞相李斯的建议,而采取了“焚书坑儒”的手段以统治人心,诸多宝贵之书籍顿遭损毁。

伏生,济南人,原为秦博士。据说当时焚书时,伏生冒生命之危保存了《尚书》,汉文帝为求能治《尚书》之人而知伏生,其时年已九十余,不便行使,故汉文帝遣晁错前往受教,得文二十八篇。此画上有南宋高宗题的“王维写济南伏生”字样。

王维崇信佛教,性喜山水,其诗多以山水、田园为内容,所绘物景颇为传神,笔法精深入微;晚年隐居蓝田辋川,过着吟诗作画、谈禅说佛的隐逸生活。此人兼通音乐,工书法,精绘画,擅画平远之景致,喜以“破墨”手法绘制山水松石,北宋苏轼赞其“诗中有画,画中有诗”,其有“不衣文采”之

创作理论对后世文人画影响甚大。

李昭道

李昭道，甘肃天水人，字希俊，唐代著名画家。曾任太原府仓曹、直集贤院等官职，后官至太子中舍。

李昭道继承其父李思训之长，亦擅长“青绿山水”的绘画创作，世称“小李将军”。亦擅绘画鸟兽、楼台、人物，并创“海景图”。其画风巧妙精致，虽“豆人寸马”，也画得“须眉毕现”。由于画面繁复，线条纤细，论者亦有“笔力不及思训”之评。主要画作有《海岸图》、《摘瓜图》等作品收录入《宣和画谱》。

《明皇幸蜀图》描绘了“安史之乱”时唐明皇逃往四川避难的情形。画家有意加强了春天山岭间之诗意，于层峦叠嶂描绘飘浮白云，树木亦秀丽动人。此画之妙处在于，人物虽小却分毫可辨，能使观者轻易分辨人物之身份。

我国国画之类别和技法，可分人物、山水、花鸟。其中，人物画是历史上最早形成的画科，早于山水与花鸟。大家皆知西洋画注重造型，而国画注重传神，可谓不注意精确之造型“由来已久”。我国最早创作的人物画，多重人物之刻画，力求逼真、传神，讲求气韵之灵动，形神要兼备，故古代论画著作中称其为“传神论”（顾恺之）。

而分门别类中，人物画又分为道释画（宗教画）、仕女画、肖像画、历史故事画等。历代之著名代表画家，有东晋的顾恺之；五代的顾闳中；宋代的李唐；明代的仇英、唐寅；清代的费丹旭等大师。

赵佶·芙蓉锦鸡图