

大讲坛
中华书局

杨琪著

我们这个讲座的着眼点，就是与大家一道欣赏中国艺术史上的不朽名作，并且，通过这些光彩四射的艺术作品揭示艺术家纯洁善良的靈魂。

ZHONGGUO MEISHU JIANSIANG SHILIU JIANG

中国美术鉴赏十六讲

◎ 人间谁不逐炎凉

◎ 笔底明珠无处卖

◎ 一枝一叶总关情

◎ 国色天香绝世姿

◎ 铲尽崎岖大道平

中华书局

ZHONGHUA BOOK COMPANY

杨 琪 著

中国美术鉴赏十六讲

中華書局
ZHONGHUA BOOK COMPANY

图书在版编目(CIP)数据

中国美术鉴赏十六讲/杨琪著.-北京:中华书局,2008.8

ISBN 978-7-101-06189-5

I.中… II.杨… III.美术-鉴赏-中国 IV.J052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 081861 号

书 名 中国美术鉴赏十六讲

著 者 杨 琪

责任编辑 宋志军 李世文

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)

http: //www.zhbc.com.cn

E-mail: zhbc@zhbc.com.cn

印 刷 北京精彩雅恒印刷有限公司

版 次 2008 年 8 月北京第 1 版

2008 年 8 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/700×1000 毫米 1/16

印张 28½ 插页 2 字数 350 千字

印 数 1-10000 册

国际书号 ISBN 978-7-101-06189-5

定 价 78.00 元

《中华文明大讲堂》系列丛书编委会

总策划：蔡赴朝

总监制：刘爱勤 张 晓 张 亮

监 制：陈 虎 徐 滔 李志国

主 编：于 瀛

编 委：许世忠 毕 华 李 静 王 岩 鲁 盾

王旭东 史爱东 秦新春 刘 宇 赵跃东

罗丽红 张 婕 陈 晔 韩 烜 匡 葵

刘国强 马英男 王晨洁 竺 锦 韩娟娟

编 辑：曹培春 孙喜斌 商 鹏 李雪笛 安志勇

朱小林 贾 珺 许 延 刘 棣 赵 明

王志清 钱 嵩 段新荣 张天蒙 李 彬

侯 蕾 韩 靖 李倩倩 万 婧 李 萌

序

最近，在我办公室的书柜里多了一类书，诸如《读三国，说英雄》、《入迷出悟品红楼》、《马骏细解二战谜中谜》、《你能读懂的西方美术史》以及阎崇年先生写的《清宫疑案正解》、韩兆琦先生写的《韩兆琦〈史记〉新读》等。这些书的内容都是本于北京电视台《名师讲坛》和《中华文明大讲堂》栏目主讲嘉宾的讲稿，都是出版单位主动找上门来，要求出版发行。栏目的编辑告诉我，出版的这些书总计已有三十多万册。有些书应读者的要求，已开始再版。而有些聪明的出版社已捷足先登，主动参与栏目选题的策划，抢先来占据这个市场，这实在是个出乎我意料的现象。

应出版单位中华书局之邀，我今天要为《中华文明大讲堂》栏目又一位主讲嘉宾，清华大学美术学院杨琪教授所著《中国美术鉴赏十六讲》写一个序。这之前，我已为阎崇年先生著的《清宫疑案正解》、韩兆琦先生著的《韩兆琦〈史记〉新读》写过序。由于这些著名专家学者的参与，使我们的《中华文明大讲堂》栏目光彩夺目，影响力不断攀升。可以这么说，阎崇年先生为这个栏目做了一个很好的开篇，他的讲座收视率喜人，并且开启了与出版界的合作；韩兆琦先生的出场，把与出版界的合作推向了高峰；本年度最后一位亮相的嘉宾杨琪教授，“收官”收得非常漂亮。

杨琪教授是北京电视台、也是这个栏目的老朋友。一年前，他讲西方美术鉴赏时，就引起了社会的广泛关注。其中有些集我也看过，讲的内容之精彩，使观众完全沉浸在绘画的意境当中，真令人拍手称绝。难怪杨教授在学校给学生上课时，被学生们爱称为“课星”，学生们说，听杨教授上课是一种极高的享受。

据我了解，杨琪教授为了把这种对艺术的享受带给更广泛的观众，真是费了呕心沥血之力。杨琪教授说，在课堂上讲课几十年，潇洒自如、易如反掌，即便讲的内容不是分分秒秒都精彩，但只要有一部分是精彩的，这堂课总体效果就是好的。但在电视上讲课则大不一样，五十分钟的节目，哪怕一分钟都不敢怠慢。为此，杨琪教授描述说：“为了每一分钟的精彩，我要把所有的知识储存都调动出来。每一次录完了像，我好像把心、把血都吐出来，肚子里空空的。”栏目的编辑告诉我，杨琪教授为准备《中国美术鉴赏十六讲》的讲稿，花费了极大的精力。这期间他谢绝了

一切来客和其他讲课的邀请，四方寻找资料，甚至为买一本画册，亲自跑到外地。这期间他患了严重的疱疹，但为了寻求好的效果，他还是忍着疼痛、拖着病体录制节目。杨教授已是70多岁高龄的人了，这种忘我的精神真让我由衷地钦佩。

功夫不负有心人，杨教授“呕心沥血”的付出，得到了社会的热情回报。他的“中国美术欣赏”讲座，就像“西方美术欣赏”一样受到广大观众的喜爱。自从杨琪教授的节目播出后，这个栏目的收视率再度回升，一路走高。很多同事、朋友向我反映，他们非常喜欢杨琪教授讲的课，每到星期四晚上都等着看这个节目。我问他们为什么，他们说真长知识，真受教育，太值得一看。台里一个部门主任告诉我，他们在一个餐馆吃饭，饭后下楼时，看到迎面墙壁上挂有一幅画，是顾闳中的《韩熙载夜宴图》。一个客人指着这幅画向这位主任描述这幅画的意思，这位主任问他：“你对这幅画怎么这么熟啊？”这位客人说，是前些日子看杨琪教授的节目知道的。

博大精深的中国文化有取之不尽、用之不竭的文明成果。杨琪教授在讲画家张大千一集中曾提到五十年前毕加索会见张大千时说：“中国画真神奇，齐白石画鱼，没有一根线去表现水，但是，人们看到了江河，嗅到了水的清香，真是了不起的奇迹！”毕加索认为，“在这个世界上谈艺术，第一是你们中国人有艺术”。作为中国人，不能妄自菲薄，要尊重自己的历史，尊重自己的文化，尊重自己的文明。而电视媒体更有义务弘扬我们悠久的历史，弘扬我们灿烂的文化，弘扬我们伟大的中华文明。《中华文明大讲堂》栏目的创办就是为了这个目的。

包括杨琪教授在内的几位著名学者，不顾年事已高，不顾工作辛劳，为《中华文明大讲堂》第一年度的节目成功播出作出了重大的贡献，为广大观众和读者奉献了优秀的作品，为弘扬中华文明身体力行。我在此也希望有更多的专家学者走进我们的《中华文明大讲堂》，借这个窗口把你们渊博的学识奉献给我们的观众和读者，提升我们整个社会的文化修养和文明程度。最后，请允许我代表北京电视台感谢杨琪等教授，感谢中华书局，也感谢广大观众、读者对北京电视台《中华文明大讲堂》节目的支持。我们一定不辜负广大观众读者的期望，在弘扬中华文明的舞台上，奉献给大家更多更好的作品。

刘爱勤

2007年12月

目 录

序 (刘爱勤)

导 语	怎样欣赏中国绘画	1
第一讲	中国绘画的发展过程	21
第二讲	人间谁不逐炎凉 ——说一个真实的唐伯虎	55
第三讲	笔底明珠无处卖 ——徐渭的故事	77
第四讲	墨点无多泪点多 ——八大山人绘画艺术赏析	99
第五讲	搜尽奇峰打草稿 ——石涛绘画艺术赏析	119
第六讲	一枝一叶总关情 ——郑板桥绘画艺术赏析	137
第七讲	国色天香绝世姿 ——吴昌硕绘画艺术赏析	159
第八讲	铲尽崎岖大道平 ——徐悲鸿绘画艺术赏析	179
第九讲	五百年来第一人 ——张大千绘画艺术赏析	209

第十讲	塘里无鱼虾自奇 ——齐白石绘画艺术赏析	233
第十一讲	四大文明聚焦点 ——敦煌艺术赏析之一	265
第十二讲	洞窟中的立体神佛 ——敦煌艺术赏析之二	293
第十三讲	佛传故事画 ——敦煌艺术赏析之三	315
第十四讲	本生和经变故事画 ——敦煌艺术赏析之四	347
第十五讲	门神门神骑红马 ——年画赏析之一	383
第十六讲	辟邪祈福过新年 ——年画赏析之二	411
后 记		439

导 语

怎样欣赏中国绘画

一 中国绘画与西方绘画的比较

认识任何事物，最好的方式是比较。如果我们把中国与西方具有代表性的传统绘画作品放在一起加以比较，不但对西方绘画的认识会更清楚，而且，对中国绘画的认识也会更清楚。

先来看花卉作品。

卡拉瓦乔《水果篮》

卡拉瓦乔：《水果篮》。

徐渭：《花卉人物图》。

两个问题：

1，徐渭画的是什么？

2，中国绘画的花卉与西方绘画的花卉有什么不同？

从《水果篮》来看，每一个细节，甚至叶子上的虫子眼，苹果上的小小的伤疤，都很清晰地表现出来。而徐渭的画，我们需要仔细分辨才能知道那是什么。

再看人物画。

委拉斯开兹：《教皇英诺森十世》。

卡拉瓦乔：《女占卜者》。

中国绘画《芥子园画传》：
《对话的人》。

《教皇英诺森十世》是17世纪西班牙宫廷首席画家委拉斯开兹的作品。教皇把这幅作品挂在自己的办公室里，从窗外走过的神父竟然以为他在里边坐着呢！

《女占卜者》。据说，这幅作品是作者在罗马街头所遇到的真实场景。那个不谙世事的富家子弟，没有任何烦心的事需要占

徐渭《花卉人物图》

卜，只是找一个借口，接近画中漂亮的吉卜赛女郎。吉卜赛女郎打量着这个不谙世事的年轻人，也许他手上的戒指就是她准备攫取的对象。这幅作品极真实地再现了街头的场景。

可是，我们看《对话的人》，说话的人没有嘴，听话的人没有耳朵。

对中国绘画的这种典型风格应当怎样评价？“逼真”就是“好”吗？这种不够逼真的作品就不好吗？

如果我们援引中国的传统艺术理论，自然很容易回答这个问题，但我们不妨将目光挪到现代西方。上世纪60年代，波兰美学家英加登指出，任何艺术作品都应当有空虚和不确定性，艺术欣赏的本质就是欣赏者对艺术作品空虚与不确定性的填补。所以，从现代观念上来讲：

对于艺术作品来说，有空虚与不确定性，才可能成为好的艺术作品。

对于欣赏者来说，只有对艺术作品的空虚与不确定性作出填补，才是艺术欣赏。

我们来看看徐渭的作品，来看看《对话的人》，它们确实画得不够真实，但是，为欣赏者的填补留下了很大的余地，这就叫做艺术作品的空白与不确定性。这样的艺术作品是好的艺术作品。

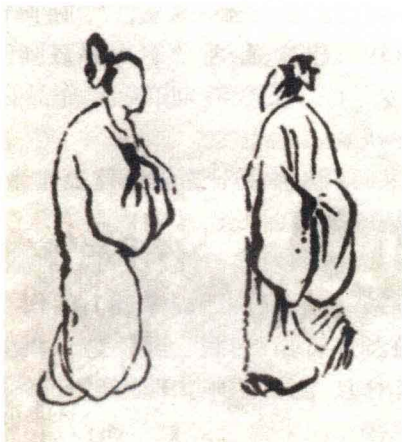
其实，不仅是西方艺术，中国艺术一个很长的历史时期，也是追求逼真的。从追求形似到追求神似，从对客观

委拉斯开兹《教皇英诺森十世》

卡拉瓦乔《女占卜者》

《芥子园画传》中的《对话的人》

事物的真实描绘到注重通过事物的形象表达自己的思想感情,这是艺术发展的普遍规律。对西方是适用的,对中国也是适用的。

《韩非子》一书中讲了一个有趣的故事:有一个人给齐王画画,齐王问,画什么最难?那人说,画犬马最难。齐王又问,画什么最容易?那人说,画鬼魅最容易。齐王大惑不解。那人说,犬马每天在我们面前,你不能随便画,所以难。鬼魅谁也没有见过,你可以随便画,所以容易。从这个故事来看,中国早期绘画所追求的也是求真写实。

南北朝时期的大画家张僧繇留下了一个带有传奇色彩的故事。他在建康(今南京)安乐寺的墙上画了四条小白龙。那白龙摇头摆尾,活灵活现,就像真的一样。但是,张僧繇没有给龙点眼睛。别人问原因,他说,如果给龙点上眼睛,那龙就会飞腾而去。人们都不相信,一再要求给白龙点眼睛。后来,张僧繇给其中两条龙点上眼睛,只见天空浓云密布,雷声阵阵,电光闪闪,疾风骤雨,两条小白龙腾空而去,不知所终。另外两条没有点睛的白龙还在墙上。

关于张僧繇,还有一个有趣的故事。很多野鸟飞到一个寺庙的大殿中,在佛像上撒满了粪便,和尚为此大伤脑筋。后来请张僧繇想办法。张僧繇就在左墙上画了一只鹰,右墙上画了一只鹞,锐目利爪,凶猛无比。从此,那些野鸟再不敢飞来。

以上这两个故事也说明,求真写实曾是中国画家追求的目标。

中国的求真写实的艺术作品今天还能看到吗?我们可以肯定地回答。五代画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》就是其中杰出的一幅。

顾闳中是五代南唐后主李煜图画翰林院的画家。他的作品,我们能够知道的只有这一幅《韩熙载夜宴图》,但是,他却“以孤幅压五代”。就是说,五代时期的艺术作品虽然很多,但都赶不上这幅《韩熙载夜宴图》。

顾闳中为什么要画这幅作品呢?这幅作品表现了什么?这里有一个有趣的故事。

唐朝末年,天下大乱。唐朝灭亡后,在北方先后出现了后梁、后唐、后晋、后汉、后周等五个朝代,叫做五代。在南方,先后出现了吴、前蜀、后蜀、南唐、闽、楚、北汉、南汉、南平、吴越等割据政权,叫做十国。南唐的中主叫李璟,后主叫李煜。李煜是天才的艺术家,昏庸的皇帝。

说李煜，只是为介绍这幅画的背景。这幅画的主角是韩熙载，他是北方的贵族，年轻时间名于京洛一带，并考中进士。后来，由于战乱，父亲被杀，避难江南。韩熙载是一个博学之士，能词善文，胸怀大志，才华横溢，见识过人，因而得到南唐重用。那时，南唐国力一度可以与北方一决雌雄，韩熙载力主北伐。但李煜不思进取，只愿苟安，又对北方人心怀猜忌，甚至无端杀害。朝廷内部党派之争日益激烈，国势更加衰落。这时，韩熙载是吏部侍郎，李煜想用他为宰相。但是，韩熙载已经看透了李煜是一个扶不起来的天子，不愿为相。于是，他采取了逃避现实的态度，纵情声色，颓废无为。李煜派画家顾闳中到韩熙载家中，一探究竟。

顾闳中是一个“目识心记”的高手。他把在韩熙载家夜宴上看到的人和事，一一画出，生动地再现了官僚贵族享乐生活的真实场景，成为千古不朽的名画。《韩熙载夜宴图》长卷，表现了很长时间、不同场景，用屏风把它们隔开，可以分作五段：

第一段：端听琵琶。

夜宴开始了，宾客满堂。一共有七男五女，十二人。宴会好像是在内室中举行，坐榻前的漆几上摆满了酒菜鲜果，一个瓷盘中有红柿子，我们可以想象，时间大约在深秋时节。画面右侧，韩熙载留着长长的胡子，

《韩熙载夜宴图》—端听琵琶

戴着高高的帽子，着深色衣服，端坐榻上，好像在凝思。旁边穿红衣者，是状元郎粲，一手撑于榻上，一手抚膝盖，身体前倾。画面左侧坐着的男子，是教坊副使李嘉明。李嘉明左侧是韩熙载的宠妓，小巧玲珑的王屋山（即在第二段跳“六幺”舞者）；右侧弹拨琵琶者，是李嘉明的妹妹。画面左上，朱门半掩，一个侍女被乐声吸引，露出半个身子，因妙解音乐而会心微笑。似乎全场所有的人都在屏息倾听琵琶演奏，进入了音乐的奇妙世界。

绘画长于表现形貌色彩，顾闳中却通过人们的神情，把无形无色的音乐表现得绘声绘色。

第二段：击鼓助舞。

韩熙载换了一件浅黄色衣服，挽袖举槌击鼓，但眼神呆滞，双眉紧蹙，面色凝重，好像心事重重，与欢乐的场面形成鲜明的对照。他的对面，就是娇小美丽的王屋山。她身穿窄袖长袍，叉腰抬足，正在跳当时非常流行的“六幺舞”。这是女子独舞，舞姿十分优美。穿红衣的状元郎粲，坐在鼓边，斜着身子，神情专注地看王屋山跳舞。另有两人，在打着拍子。有一个人物特别值得注意，即左侧第四个人物，他是韩熙载的好友

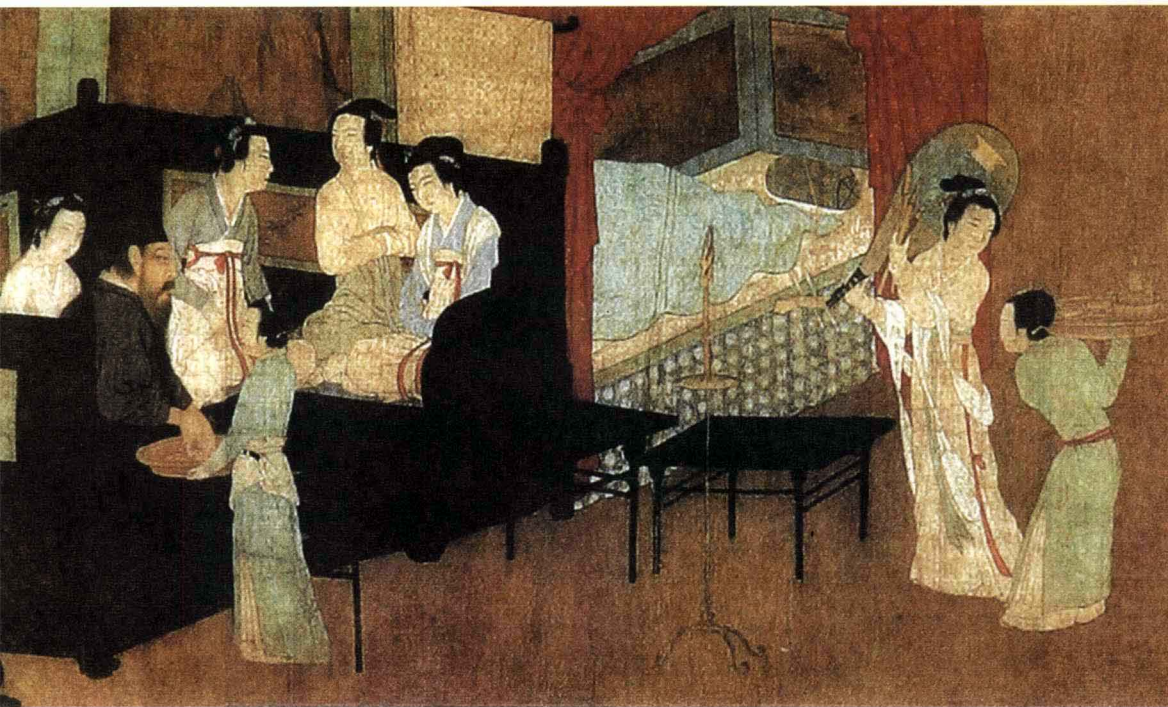
《韩熙载夜宴图》—击鼓助舞

和尚德明。他刚刚进来，向韩熙载拱手行礼。出家人涉足声色之场，连他自己也觉得不好意思，低着头，半闭着眼，想看，又不敢看；不看，心里还想。那种手足无措的拘谨的神态，表现得非常细腻。

第三段：盥手小憩。

歌舞进行了一段时间，宾客稍事休息，韩熙载退入内室。床空着，他洗了洗手，并不想睡。四个侍女围着他交谈。榻前有一支燃烧着的蜡烛，点出了夜宴的主题。这时，有位女子拐过屏风，扛着琵琶进来了，她一下子吸引了韩熙载的目光。

《韩熙载夜宴图》—盥手小憩

第四段：闲对箫管。

转过屏风，韩熙载又和侍女在一起。我们完整地看看这幅图。击鼓饮酒后，韩熙载感觉身体发热，于是，脱掉外衣和鞋子，袒胸露腹，坐在椅上。身后那个侍女，垂首而立，似乎在等待他的召唤。身旁，有一个手执纨扇的侍女。他的对面，一个侍女好像正在向他禀报什么事情。画面中间有五个绮罗艳装的侍女，她们或吹箫，或吹笛，好不热闹。还有一个男

《韩熙载夜宴图》—闲对箫管

子，大约是韩熙载的门人，正在用木板打出节拍。

第五段：依依惜别。

歌舞盛宴结束了，客人陆续离开。右侧有一男三女。那个穿深色衣服的男人坐在椅子上，看着一个很漂亮的女人，想叫她留下来，可是，那个漂亮女人向他摆手离开，好像在说，我累了，要休息了，再见！另外两个女人，似乎并不想离开，很亲热地说着什么。画面的最左侧，有一个男人拥着一个女人，女人半推半就，男人正在给她说些什么。从这两组画面来看，在音乐宴会之后，还有更荒唐的风流韵事。韩熙载看到了，知道了，但是，他很平静地站在那里，没有制止。也许，这是每天要上演的最后一幕。

顾闳中通过“目识心记”，把韩熙载的夜宴描绘得真实可信。李煜就把这幅画给韩熙载看。此后，韩熙载依然故我，没有任何改变。但是，这幅作品确实是中国绘画史上脍炙人口的稀有珍品，从内容到形式，可谓求真写实的杰作。

我们可以作出结论：求真写实的艺术作品，西方有，中国也有。但是，对于求真写实的艺术追求，无论在中国，还是在西方，后来都发生了变化。

所不同的是，西方艺术放弃求真写实的艺术追求，是很晚的事。在文艺复兴盛期的15世纪，达·芬奇说：“一个卓越的画家，画人物像时必须画出两项关键事实：第一就是人，第二就是人的灵魂意象。第一种事实很