

中國畫名作賞析

中國畫名作賞析

(一)

劉江

中國畫名作賞析

(一)

劉江簽

图书在版编目(CIP)数据

中国画名作赏析. 1/ 泠文、泠风编著. —杭州: 西泠印社出版社, 2005. 4

ISBN 7-80517-890-9

I. 中... II. ①泠... ②泠... III. 中国画—赏析—中国
IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 027736 号

《中国画名作赏析》(一)

泠文 泠风 编著

责任编辑:邵旭闵

责任出版:李 兵

封面设计:朱引炜

出版发行:西泠印社出版社

地 址:杭州市解放路马坡巷 39 号(邮政编码:310009)

经 销:全国新华书店

设计制作:引炜文化艺术工作室

印 刷:杭州富春电子印务有限公司

印 数:0001-2000

开 本:787×1092 1/8

印 张:7.5

版 次:2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-80517-890-9/J·891

定 价:120.00 元

《中国画名作赏析》出版前言

中国绘画以其鲜明的艺术特色傲然屹立于世界民族之林，是世界文化峰座中一座巍峨壮观的高峰。

她有如长河，是一条源远流长，博大深厚的历史长河。中国画容纳了一个具有数千年历史的文明古国所积累的创作审美的经验，历代的创作实践者，以其丰硕的成果丰富着、充实着这条时而丰盈，时而枯落，但始终没有干涸的精神河床。

她有如森林，是一片根深叶茂，郁郁葱葱的森林。中国画不是一棵孤独的大树，而是拥有许多大树的森林。它深植于中华文化的土壤中，有取之不尽，用之不竭的养料。

她有如矿藏，一个世所罕见，蕴藏丰富的精神矿藏。中国画审美文化凝集着中华民族的特有的审美感受与审美智慧，融合着特有的审美观、自然观和生命观，并折射出民族的集体性的心理、意识、趣味和时尚。

鱼鸟草虫人山花，勾皴点染皆入画。黄绿赤橙青蓝紫，随类赋彩映中华。中国绘画名家辈出、各领风骚。画家们以各自的灿烂，组成了中国画的辉煌星群。这座星群在历代涌现的中国画增光添彩中，闪耀着不灭的光芒。

中世纪来中国旅行的摩洛哥旅行家伊本拔都塔曾对中国的绘画大加赞扬。他说：『中国是全人类中手艺最高明的和最有鉴赏力的人民……至于绘画，确实没有一个民族，不管是基督徒或非基督徒能赶得上中国人。他们在美术上的才能是非凡的。』中国是千年文明古国，国土浩瀚，幅员辽阔，绵绵九百六十万平方公里。当你在『千里冰封，万里雪飘』的北疆堆雪人，打雪仗时，南海的人们正在夏日浓郁的椰树下纳凉；当帕米尔高原刚刚迎来初生的旭日而松花江上却是艳阳当头照。广袤的疆域，复杂的地形，使中国大地上耸立起高原雪峰，崇山峻岭和坦荡的平原等风光各异，风貌别具的自然景观。它既有『大漠孤烟直，长河落日圆』的瑰丽，又有『枯藤老树昏鸦，小桥流水人家』的清韵。有『奔流到海不复回』的大气，又有亭台水榭，曲径通幽的精致。加之彩陶钟鼎、壁画石窟、泥塑造像等，这些先民们创造的『惊天地，泣鬼神』的杰出艺术。自然与人文融为一体，为劳动生息在这片神奇而美丽的土地上的多民族的人们提供了审美参照的物质基础，而画师又以他们的智慧与文化，不同的审美经验与民族、地域风情，各具特色地创造出流派纷呈，风格各异的中国画。

中国画的特色从六朝谢赫以来，强调的是『以形写神』，求的是『气韵生动』，体现的是『天人合一』。它

造成了中国画不求万物形的逼真，而『重神』、『重意』、『重韵味』的美术审美追求。它用来把握天地万象的根本画法是线条。清代画家石涛有篇题作《一画章》的专论，他的理论要点是：『法于何立？立于一画。』画法立于『一画』，也就是『一线』。在石涛看来，线条是中国画法的根本笔法。所以中国绘画是线性的。它和西方画不同，西方绘画是面性的。所谓线性艺术它是感性的，是情感的自然流露。所谓面性艺术它是理性的，因为一讲面必得讲透视，讲结构，透视与结构是理性的分析。因此，线性艺术重主观而面性艺术重客观。当然还有历史、哲学、文化、美学、宗教等的差异。概言之，西洋画离不开科学的色彩与物质的辅助，假透视学、色彩学、解剖学逐渐成为绘画的法则。中国画却倾注老庄哲学，寻求潇洒逸趣，『外师造化，中得心源』，重气韵生动，讲诗情画意，用眼、用手、更用心。胡马、越鸟，一依北风、一巢南枝，人心物理、人情物态，迥然不同。

行文至此，想到日本的著名作家川端康成。上个世纪二十年代，他加入了一个『感觉派』的青年作家群，学习西方意识流的创作方法。后退了出来，回到对日本美的认识和挖掘。六十年代末，他因三部小说《雪国》、《伊豆的歌女》及《千纸鹤》获诺贝尔文学奖。他穿了一身和服上台致答谢词，题目就叫『我在美丽的日本』。川端康成笔下的日本之冷美是表现的很到位的。美在民族，『只有民族的才是世界的』。『荆浩之写太行山，董源之写江南山，米元章写京口江山，黄子久写海虞山水』及『吴带当风，曹衣出水』，诸如此类都证明，只有独步艺林，方能一骑绝尘，于民族，于个人概莫能外。正如潘天寿所说：『一个民族的艺术，要有一个民族的风格；一个画家的作品，要有一个画家的风格。』

西泠印社出版社推出的《中国画名作赏析》，它将用详实的文字，精美的印刷，活泼的版式与读者交流。这些作品是画坛的灵蛇之珠、荆山之玉、太阿之剑、传世之宝，是画史星群中一颗颗璀璨的名星。夜深人静，当你打开画册，『寂然凝虑，思接千载；悄焉动容，视通万里』。用海德格尔的话说：『天地神人交合才成其为艺术。一个人，一个国家，一个民族以至人类本身都鲜活的与你娓娓道来，在与过往人类最伟大的灵魂面对面的过程中，你将会发现自我从迷丛的背后慢慢隐现。过去的灵魂，现实的我，将来的自我，空间和时间因为一幅画的距离而融和沟通。用静默的方式交流而升华。』让我们在朝九晚五的仆仆风尘中，有做梦的机会，那么就请多读读中国画吧！

画册在编辑过程中得到西泠印社副社长、中国美术学院教授刘江先生相助，西泠印社成员泠文、泠风先生特为此撰稿，在此一并深表感谢！

编者

目 录

蓝 瑛 一

陈洪绶 三

龚 贤 十

吴 历 十二

石 涛 十四

郑板桥 十六

吴昌硕 二十二

齐白石 二十四

冯超然 二十七

张善孖 二十八

吴湖帆 三十

徐悲鸿 三十五

刘海粟 三十六

张大千 三十九

江寒汀 四十四

傅抱石 四十五

谢稚柳 四十七

周昌谷 四十八

溥 佐 四十九

黄宾虹等 册页 五十一

蓝瑛

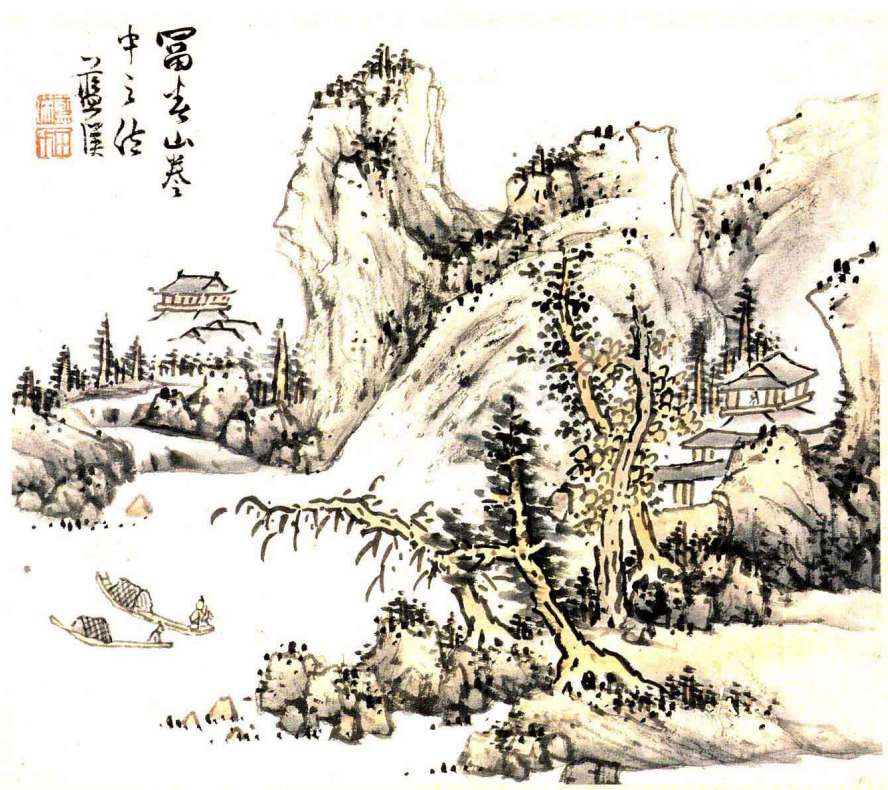
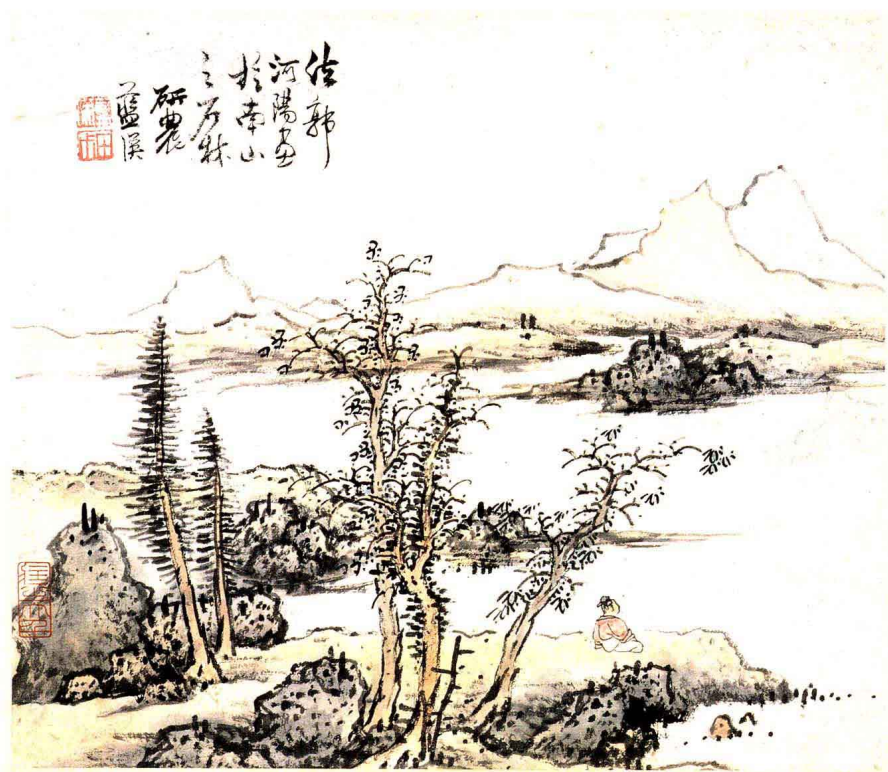
蓝瑛绘画对明末清初影响很大，被后人称为『武林派』。画史上称之为『后浙派』。但实际上他的画风与戴进等不同，不能完全附属于『浙派』之后。

蓝瑛（一五八六—约一六六六），字田叔，号蜨叟，晚号石头陀。所居榜额曰『城曲茅堂』。钱塘（今浙江杭州）人。

蓝瑛一生以绘画为职业，擅画山水，早年笔墨较为秀润，临摹唐宋元诸家，力求入古，对黄公望究心尤力。其青绿山水，仿张僧繇没骨法，鲜艳夺目。曾漫游南北，饱览名胜，眼界开阔，因而不断丰富了创作内容。他的传派，直接继承衣钵的有蓝氏一家子孙，如蓝孟、蓝深、蓝涛等，弟子刘度、冯湜、王奂等都各有成就。明末同时和稍后的如陈洪绶以及金陵八家等著名画家，也都受他的影响。是六开册页，笔酣墨畅，风致不群，当为珍品。

（明）蓝瑛·山水图 水墨纸本 六开册页 25.3cm×29cm

陈洪绶

自唐代画家吴道子以来，中国人物画走的基本上是一条写实的路子。虽然说，禅画家贯休、梁楷等试图用变形、简笔画的手段来打破传统人物画的写实窠臼，然而，囿于禅画题材，影响不大。唯有陈洪绶独具创意的人物画，才真正超凡脱俗，独步古今。

陈洪绶（一五九八——一六五二），字章侯，号老莲、莲子，晚号悔迟等，诸暨枫桥（今属浙江）人。曾师蓝瑛，长于花鸟、山水、尤精人物。家贫喜与穷人接近，个性兀傲，生活放纵，不拘礼法，一般人称他为狂士。崇祯时曾一度到官里临摹过历代帝王像。明亡后，出家于绍兴云门寺为僧，一年后还俗。后曾在绍兴、杭州卖画。著有《宝纶堂集》。

是册收集陈洪绶人物画作品六帧，件件均是难得之精品。清张庚对于陈洪绶的人物画曾有这样的评论：『有公麟、子昂之妙，设色学吴生（吴道子）。其力量气局，超然磊落，在仇、唐之上。盖明三百年无此笔墨也。』以此论来赏析上述六画，正是恰到好处。

（明）陈洪绶·问道图（局部）

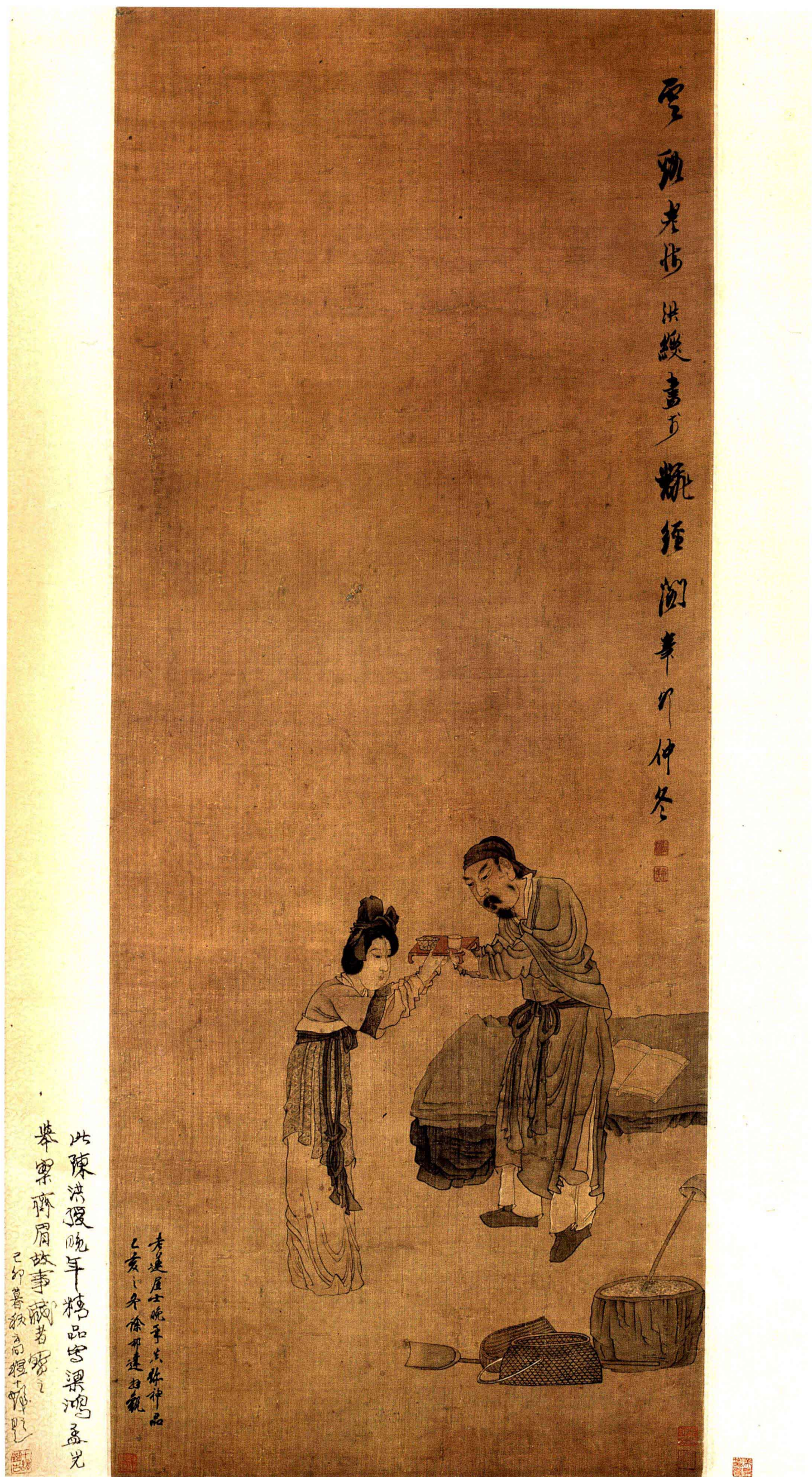
陳洪綬問道圖
庚子年三月重裝於杭州

老遜洪綬敬寫於株園

(明)陈洪綬·问道图 设色绢本 50.7cm×120.2cm

(明)陈洪绶·举案齐眉图 设色绢本 47.1cm×116.2cm

(明)陈洪綬·龙王礼物图 设色绢本 63.3cm×123cm

老蓮洪綬畫步棋林書屋

(明)陈洪綬·高士图

设色绢本

58.4cm×127.2cm

賞硯圖
洪綬畫
柳橋

(明)陈洪画·赏砚图 设色绢本 58.3cm×125.8cm

(明)陈洪绶·停琴图 设色绢本 45.8cm X 89.6cm

(清) 龚贤·丛林平岫图 水墨纸本 57.8cm×179.5cm

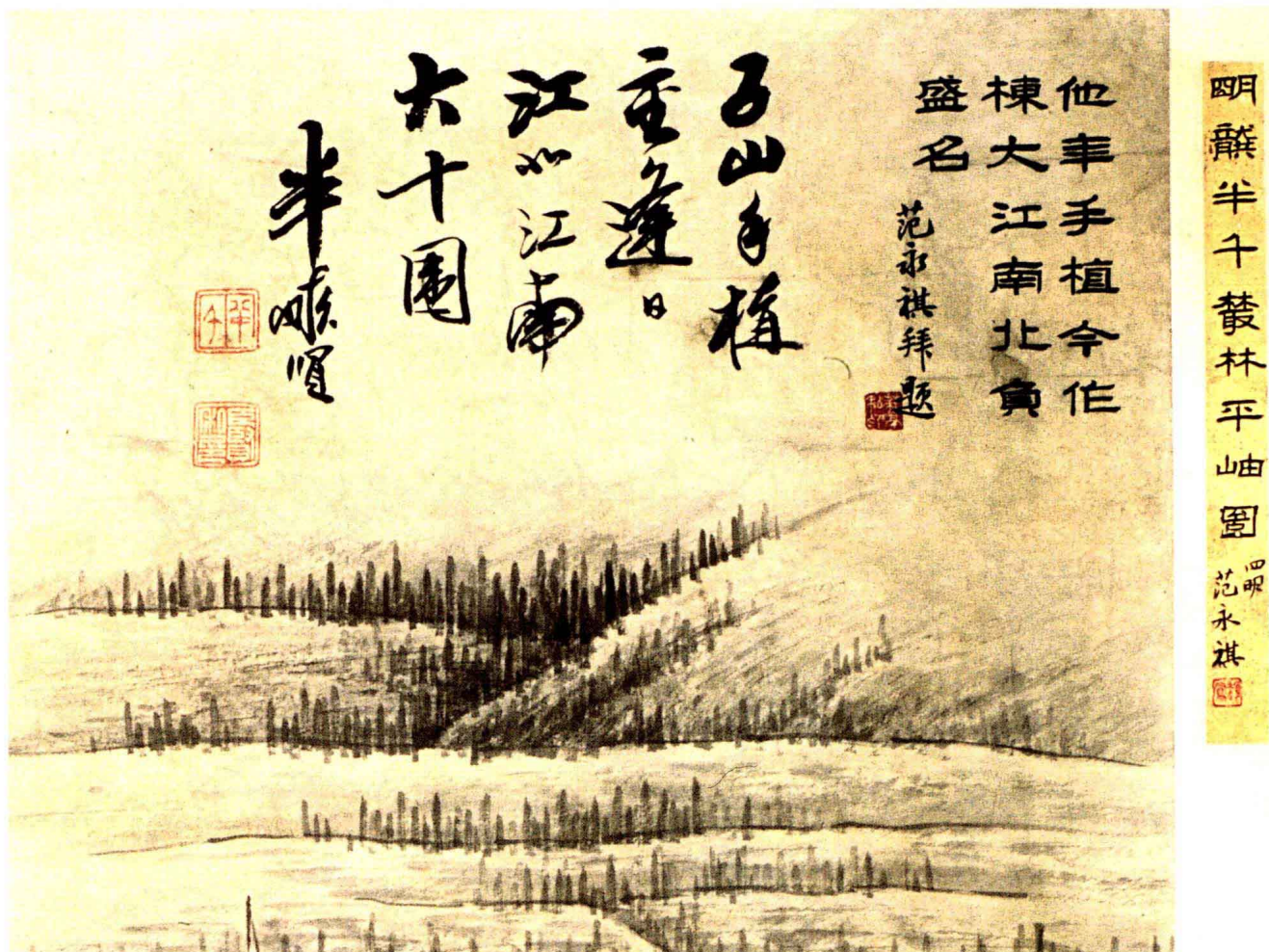
龚 贤

龚贤山水用墨浓重，沉雄深厚中见清脆秀逸之趣，曾有前无古人，后无来者之誉。

龚贤（一六一八——一六八九），清代画家。一名岂贤，字半千，又字野遗，号半亩，又号柴丈，称柴丈人。江苏昆山人，寓江苏金陵（今南京），尝自绘肖像，作扫叶僧，因名寓所为『扫叶楼』。性孤癖，诗文不苟作，惟恐落人蹊径。工画山水，取法董源、吴镇，重视写生，用墨层层染渍，浓郁苍润，创有一格，为金陵八家之首。一九三九年商务印书馆出版《龚半千山水精品册》影印本，真迹藏上海博物馆。著有《香草堂集》、《画诀》、《龚半千授徒画稿》等。

是帧山水画构图新颖，其用墨，有色沉光清之功，可谓佳作也。

（清）龚贤·从林平岫图（局部）

（清）龚贤·从林平岫图（局部）

