

山山水水

聊聊画画

魏晋—两宋

马菁菁 著

有趣! & 有料!

八卦趣史、水墨技法、鉴画秘笈 一网打尽

罕见高清图再现中国古代传统书画技艺极致之美

新生代年轻水墨画家带你畅聊中国古典水墨，轻松诙谐，妙趣横生

中国收藏家协会

专家委员会主任秘书长

刘建业 作序

史航

李孟夏

联袂推荐

黄维德

文景

Horizon

上海人民出版社

山
山
水
水

聊
聊
画
画

魏晋—两宋

马菁菁 著

上海人民出版社

文
景

Horizon

社科新知 文艺新潮

山山水水聊聊画画

马菁菁 著

出品人：姚映然

责任编辑：成 锐

装帧设计：肖晋兴

出品：北京世纪文景文化传播有限责任公司

（北京朝阳区东土城路8号林达大厦A座4A 100013）

出版发行：上海世纪出版股份有限公司

印刷：北京汇瑞嘉合文化发展有限公司

制版：壹原视觉

开本：890×1240mm 1/32

印张：11.5 字数：166,000 图片：242

2016年9月第1版 2016年9月第1次印刷

定价：59.00元

ISBN：978-7-208-13975-6/K·2536

图书在版编目(CIP)数据

山山水水聊聊画画 / 马菁菁著. -- 上海 : 上海人民出版社, 2016

ISBN 978-7-208-13975-6

I. ①山… II. ①马… III. ①水墨画-国画技法-研究-中国-古代 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字〔2016〕第169327号

本书如有印装错误，请致电本社更换 010-52187586

青出于蓝而胜于蓝

前年春节，菁菁告诉我，她正在构思一部中国历代书画鉴赏的书。我以为她是异想天开。去年春节，她说书稿已经写完了，请代看看，我有点惊异了。这样一部须把书画史、艺术史、鉴赏史结合起来的著作，一个年轻的女孩子，如何能在一年的时间里一蹴而就？

及至拿到书稿，读了一两篇，才感到有点意思，因为她不是在于巴巴地讲述历史，也不是枯燥地讲鉴赏，而是信“笔”由缰地把书画史上的轶事结合自己理解的鉴赏方法娓娓道来。这里既有耳熟能详的魏晋画史上的风云人物，又有鲜为人知的历史隐秘。能令人在自己熟悉的领域内领略尚且不了解的知识，而且读来轻松愉快，绝无背咏历史一般的枯燥乏味。

再往后读，原来这本书有“渐入佳境”般的布局。前面读过的已有心怡享受，而越往后越感到精彩，无数个历史故事引着读者在中国绘画的汪洋大海中遨游，而这些引人入胜的故事中，又都隐藏着鉴赏书画的奥妙方法，越读越感觉有实用价值。那些被视为“天书”、“奇门遁甲”的鉴定经络，被几句轻松的语言注释得清清楚楚，不用刻意地追寻，不必苦心地探索，你只要随着笔者的思路，就能于“寻幽探胜”的意境中，掌握一些真正有用的规律和方法。中国书画鉴赏中必备的“风格”、“纸墨”、“题跋”、

“印章”、“历史文化知识”，竟都在启蒙式的语言中深入浅出地成了读者手中的武器。

我从事文博专业已近半个世纪了，接触过的收藏家、鉴赏家、教育家大概少说也有几百人。这些人都曾对我提出一个希望，就是能为社会奉献一部雅俗共赏、老少咸宜、趣味横生而又有实用价值的中国书画通俗读物。我酝酿了二十余年，尽管在北大、清华、川大、人大的课堂上积蓄了数十万字的讲稿，但始终未敢动笔，因为我觉得讲述科学规律容易，而超凡脱俗难；讲述各代实例容易，但深入浅出难。诚如一位很有收藏资历的友人所言，他希望读到、听到的是有实用价值的“干货”，而且绝不愿意通过枯燥乏味的灌输法接受。传统的学究式的教育方法是绝难达此目的的。

“青出于蓝而胜于蓝”，读过菁菁的这本书，我才理解了这句话的真谛。以新的思维方法、新的表达方式，顺应当代读者的需求，用最简洁通俗的语言，把自己掌握的知识告诉读者，这是年轻学者必须要学会并掌握的基本方法，菁菁的这本书可以做一个启发性的尝试吧。

刘建业

2016 仲夏于京

“看画，就是玩啊”

越来越多的人喜欢看画展，学画画。但是，这些被关注到的更多是油画，说得直白一点，就是“西画”。我并不是排斥或者不喜欢油画，艺术都是相通的，我也很爱油画。里希特和卢梭是我的最爱。

那，关于中国的水墨艺术呢？

我是画水墨画的，纯属兴趣，也只为自己好玩。家里长辈对古代及近现代中国水墨很感兴趣，我也乐于围观，喜欢看长辈们每每打开一幅画时，眉飞色舞地讲述画作精妙之处的模样。久而久之，也暗自珍藏了不少赏读中国画的小技巧。

比如构图，每个朝代每个作者都有鲜明的特点，开始只有人没有景，后来有景也有人，但什么山搭配什么水都是不一样的。或是颜色，古代的水墨有青有金，不是咱们常见的黑白灰三色，这个变化的分界点是有明显的朝代标记的。还有笔法，那就更明显了，随着时间越来越长，笔法也会有很多不同的变化。

再后来，家中长辈带着我一起读题跋、印章，题跋就是对这幅画的评

论或者描述，我这个中文系的毕业生也不得不像文盲一样半猜半读。有意思的是，在他们的互动中，有着动人的故事，有爱情，有友情，有情怀还有纯粹的知音，每一幅画的题跋都是一段时光在画作上留下的痕迹。

其实想看懂中国古代水墨并不难，以上说的这些，大概可以看作我写这本书的缘起。此书从魏晋起，写到宋代，我选了一些不能错过的画家和书画作品，也算可以通览整个水墨技艺发展到巅峰的脉络了。

最后，很感谢刘建业老先生，他经常说：看画，就是玩啊，你不玩怎么能热爱，不热爱怎么能学到东西呢？书画在他眼里是世界上最有趣的事情。想到已故去的王世襄老先生，都是靠“玩”过着一生。

刘老先生把他毕生所学一点一滴都传授给了我，而我，把他那里学到的，毫无保留地用我自己的语言分享给你们，也希望由这本小书，大家可以迅速 get 到水墨的精髓，在此后漫长的时光里，慢慢体会中国古画的精妙之处。

马菁菁

竹林七贤

顾恺之

王羲之

放荡不羁爱自由

中国绘画史上第一位明星

喧嚣贵族

目 录

青出于蓝而胜于蓝

“看画，就是玩啊”

刘建业

马菁菁

魏晋南北朝

竹林七贤	放荡不羁爱自由	4
顾恺之	中国绘画史上第一位明星	16
王羲之	喧嚣贵族	38

隋唐

展子虔	现存最早山水画的作者	54
阎立本	人肉照相机	62
李思训 / 李昭道	李家江山美如画	76
吴道子	神国与地狱的造型师	92
张萱	唐朝贵妇的专职画师	106
周昉	绘画版《甄嬛传》	116
王维	大明宫中的美少年	126
韩幹	从天上来的“神马”	134
韩滉	爱牛如己的宰相之子	142

五代十国

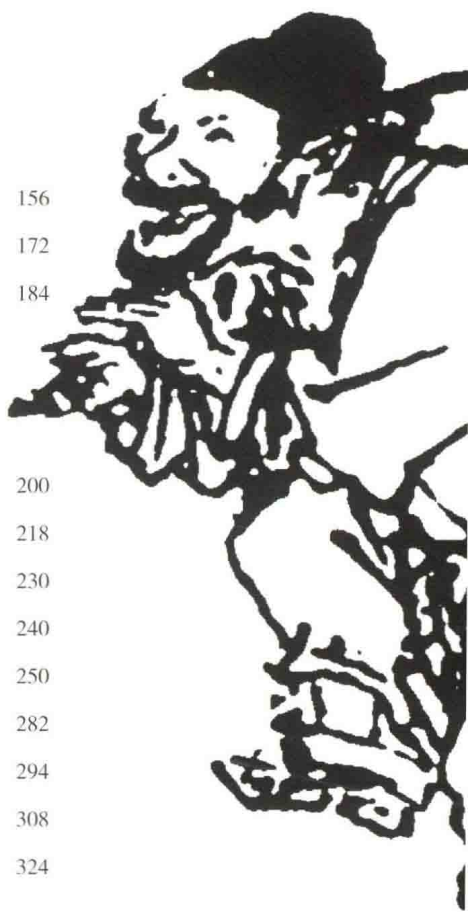
荆浩 / 关仝	北派山水的“葵花宝典”	156
董源 / 巨然	南派水墨的修行者	172
顾闳中	手绘谍照的诞生	184

宋朝

宋徽宗	艺术皇帝和俏佳人	200
崔白	冯唐不易老	218
米芾	宋徽宗的“蓝颜知己”	230
米友仁	世界第一位“印象主义”画家	240
张择端	到底看懂《清明上河图》没？	250
王希孟	千秋万载 一统“江山”	282
李唐	横跨两朝的画院活标本	294
马氏家族	中国绘画的颜值担当	308
梁楷 / 牧溪	日本禅意美学之师	324

水墨秘笈轻松 get 图录

345
350

魏 晋 南 北 朝

魏晋南北朝，短短五个字，三百多年历史，十几个朝代更替，其中只有短短的三十七年处于南北统一的时期。从三国鼎立、曹丕称帝，到司马氏统治的西晋、东晋，再到后来东晋大将刘裕功高震主、代晋自立，改国号为宋，中国历史进入了政权频繁更迭的南北朝时期。在南方，先后有宋、齐、梁、陈四个政权，北方则历经北魏、东魏、西魏、北齐和北周五朝。这个动荡不安的时代终于在北周大将杨坚建立隋朝后进入相对平稳的大一统时代。

世局的混乱导致各种文化受到冲击的同时也得以交融，儒学和佛教遭到严重冲击，玄学、道教兴起，甚至希腊文化也“趁虚而入”。贵族子弟们由于政权交替太快根本无法实施自己的治国抱负，甚至还会因为自己的治国理想遭到统治者的迫害。于是一大批人出走江湖，隐于山水之间，痴迷于“无用”与“自然”的状态，“竹林七贤”和“书圣”王羲之就是其

中的典型代表。

魏晋南北朝是中国书画开始形成的时代，如果没有文人的出走，可能书画也不会在此时发展迅猛，文人们无处寄托的才华，只好安放在“超脱”的灵魂之上。

然而那个时候的绘画，还停留在只有简单线条的阶段，多为神话或者佛教人物，人物也比背景山水大很多，完全不合比例，现在看来很有趣，很后现代。

当你看到在一幅画中人物的比例比山大，而且画面线条朴拙的时候，就可以判断出这是魏晋南北朝时期的作品，更准确地说，是魏晋南北朝风格的作品，这是鉴赏这个时代绘画最重要的标准，没有之一。

这个时期的绘画，不是技术层面上的绘画，也不是史实的白描，更多是诗意栖居的情怀表达！

竹林七贤

放荡不羁爱自由

七个蓝精灵

“竹林七贤”是魏晋时期闻名遐迩的七位文人，他们是：

山涛、阮籍、嵇康、
王戎、向秀、刘伶、阮咸

这七个人，和荣启期一样，都喜欢写诗、弹琴、唱歌，常聚在竹林里过着无拘无束的生活。

据说这个竹林位于现在河南省西北部焦作市博爱县附近，是博爱县最重要的古竹林。

想起我们小时候常常哼唱的一首歌：

“在山的那边，海的那边，有一群蓝精灵。他们活泼又聪明，他们调皮又伶俐，他们自由自在生活在那绿色的大森林……”

“竹林七贤”这七个“精灵”尤其喜欢喝酒，喝醉了酒，就在竹林里大声唱歌，唱到高兴的时候，就脱去衣服，赤身裸体，手舞足蹈。他们都饱读诗书，非常有才华，艺术天分极高。

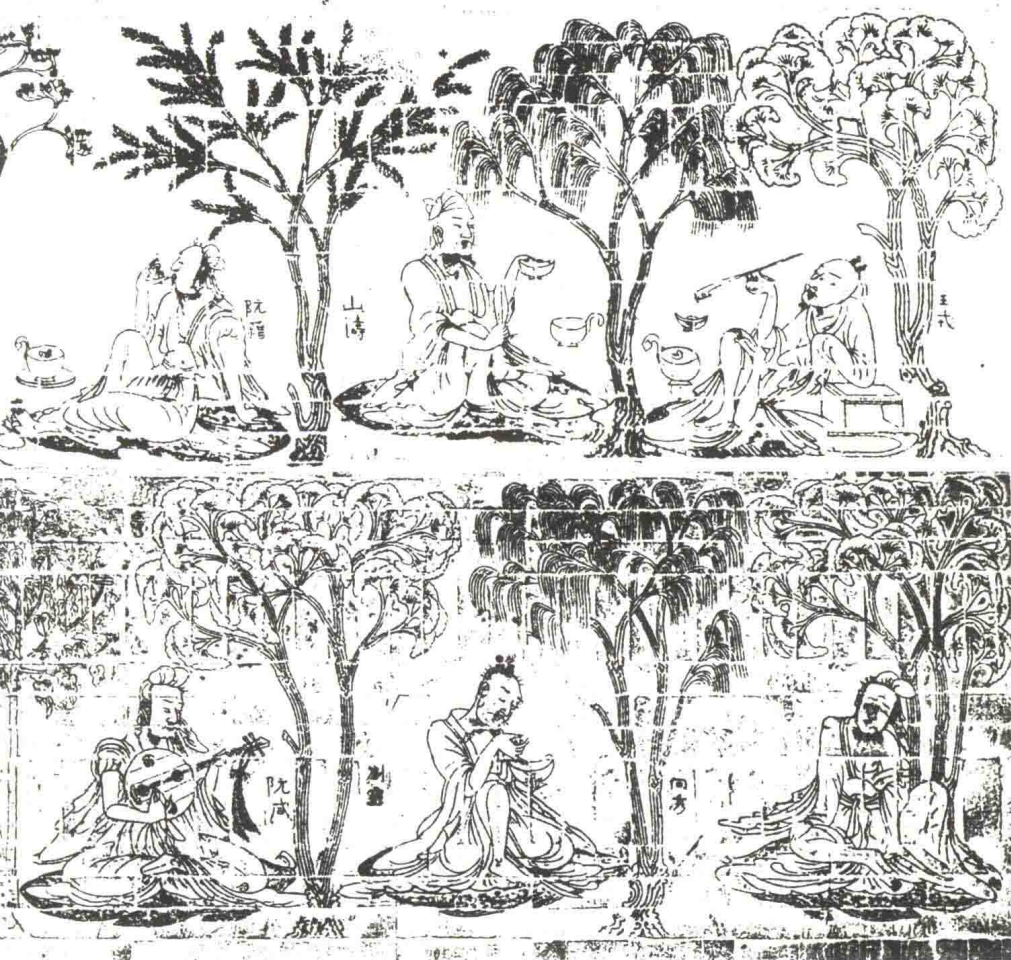
可是他们不喜欢做官，不喜欢被束缚，更不喜欢和虚伪庸碌的人来往。

但是，竹林七贤到底**长什么样**呢？

1960年，南京市西南方向的一座南朝墓内出土的砖印壁画：

《竹林七贤与荣启期》

竹林七贤的“音容笑貌”跃然“**砖**”上，这也是现存最早、保存最完整的一幅砖画。

《竹林七贤与荣启期》 南京博物院藏 青砖模印 (80cm×240cm)×2

砖画不是直接在砖上刻画，而是画家先画好画本，即所谓的母本，然后在木头上刻模，切成若干块，在泥上印出图案，最后扔进火中烧制成砖。所以砖画就成为 looooong ago 绘画的一种保存形式。

而且，就像文艺复兴时期的雕塑和油画在对人体的理解、线条运用等方面有相似之处一样，《竹林七贤与荣启期》虽然是砖画，但依旧可以从中看出传统纸绢绘画出现之前，绘画技艺的基本形态。

画中的这七个人，简直太重要了！此后风行数百年的人文画都可以从这七位风流倜傥玉树临风穿衣显瘦的“美”男子身上捕捉到踪影。

请自动忽略王戎和刘伶的颜值指数，取个平均值就好……

而且有专家认为这件作品有可能是顾恺之的作品，**到底是不是呢？**

我们先来看看这幅画吧。

这幅砖画实为两部分，上下各四人，分别镶在墓室的两面相对的墙上。

先说这姿势最妖娆的一位：

《竹林七贤与荣启期》局部

这就是传说中颜值堪忧的王戎。他正坐在一棵银杏树和一棵柳树中间，像是倚靠着小方桌在抽大烟枪，好不惬意！

不过，虽然看着像“**大烟枪**”！

其实是一只“**如意**”！

这原本古人拿来挠背的东西，现在都当家中的雅致物件摆在架子上赏玩，诞生之初就是个**挠痒痒**的。

相传，王戎的夫人也是不顾忌寻常道德伦理的人，古时女性称呼丈夫为“君”，丈夫称呼自己的妻子为“卿”。王戎妻子傲娇地说，我就要喊你“卿”啊。

“亲卿爱卿，
是以卿卿，
我不卿卿，
谁当卿卿？”

如此明目张胆秀恩爱，还让不让单身狗们活了！