

扇画山水

历代名画一录

扇画山水

—历—代—名—画—录—

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

图书在版编目 (C I P) 数据

历代名画录. 扇画山水 / 张捷主编. -- 南昌: 江西美术出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5480-4139-9

I. ①历… II. ①张… III. ①扇—山水画—作品集—中国

IV. ①J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 023143 号

出品人：汤 华

企 划：江西美术出版社北京分社（北京江美长风文化传播有限公司）

责任编辑：王国栋 楚天顺 编辑助理：康紫苏

书籍设计：李言伟 设计助理：刘霄汉 朱鲁巍

图文供稿：陈卯岩 文字整理：陈 东 陈漫兮

出版统筹：王大军 责任印制：谭 勋

历代名画录 — 扇画山水

LIDAI MINGHUA LU · SHANHUA SHANSHUI

主 编 张 捷

出版发行 江西美术出版社

社 址 江西省南昌市子安路 66 号江美大厦

网 址 <http://www.jxfinearts.com>

电子信箱 jxms@jxfinearts.com

电 话 010-82293750 0791-86566124

邮 编 330025

经 销 全国新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2017 年 1 月第 1 版

印 次 2017 年 1 月第 1 次印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/8

印 张 10

I S B N 978-7-5480-4139-9

定 价 66.00 元

赣版权登字 -06-2016-022

版权所有，侵权必究

| 历 | 代 | 名 | 画 | 录 |

第二辑

明代人物

明代山水「上」

明代山水「下」

明代花鸟「上」

明代花鸟「下」

清代人物

清代山水「上」

清代山水「下」

清代花鸟「上」

清代花鸟「下」

道释人物

白描经典

古木寒林

楼阁亭台

草虫花卉

扇画人物

扇画山水

扇画花鸟

扇画山水

— 历 — 代 — 名 — 画 — 录 —

序

陈传席

《历代名画录》和《历代名画记》大不相同。

唐朝张彦远著了一本《历代名画记》，被称为画史之祖。那时没有照相机，也没有今天的印刷技术，他只能把自己见到的画和查阅到的与画有关的问题用文字记下来，他说某人的画如何如何，我们也没见到，只能想象其大概。比如他说某人的画『笔力劲健』，某人的画『笔迹调快』，我们可以知道这画不是迟缓凝重的，但怎么劲健，怎么调快，还是不甚了了。如果有今天这样的印刷术和照相技术，其画怎样『笔力劲健』，怎样『笔迹调快』，那就一目了然了。

但含糊也有含糊的好处，那就是给读者充足的想象空间。比如《宣和画谱》卷十七记徐崇嗣有《没骨海棠图》，明清时期，谁也没有见过徐崇嗣的『没骨画』，于是便根据各人的想象创造出自己的『没骨画』。又如徐熙的画，当时记载：『落墨为格，杂彩副之，迹与色不相隐映也。』又云：『落墨之际，未尝以傅色晕淡细碎为功。』我猜测，这就是今天的写意画，先以水墨画其大概，再副之颜色，但谢稚柳却认为是先用墨全画出来，再用色盖在墨的底子上。色必须很厚才能盖住墨，他自己画花卉就是这样画的。而我用徐熙法画梅花是先以墨画干，再以墨圈勾梅花，再着色于上。想象不同，画出来便不同。如果有今天的印刷术，他的『落墨为格，杂彩副之』是怎样的，便不容你想象。

但若从学习传统的角度来看，这种想象就不可靠了，真正的传统是怎样的，你不知道，你就无法学到。比如，你没有见过颜真卿的《祭侄稿》，只靠其字『雄秀苍劲』，你无法临摹，也无法学到其技巧。所以，学习传统，一定要有好的临本。

我们这套《历代名画录》，就是利用现代照相术、扫描术、印刷术，把古代优秀的传统名画录下来，并辅以历代画理画论，供大家学习、临摹和研

究。这不是靠想象猜测，而是对传统的真实再现。

你要成为书法家，就必须临帖临碑，而且必须有上好的碑帖供你学习研究。差的、不准确的碑帖最为害人。你要成为诗人，必须读很多诗，《唐诗三百首》也是必读的，没有《唐诗三百首》，你怎么学习诗？没有《古文观止》之类的书，你怎么学习古文？中国的绘画，以传统最为重要，你要学习传统，能面对真迹去学习，最好。但真迹只有一幅，深藏在博物馆中，不可能供你在案头观摩，而这套《历代名画录》就可以供你在案头反复观赏临摹。

我这里还要谈学习传统的必要性。

中国是世界上唯一保持了最古老传统文化的国家，像印度古代使用的梵文，现在已完全不用了，英国古代文字也和现在的英文完全不同了，只有中国的文字一直延续下来。中国是一个讲传统的国家，中国画更是讲传统的艺术。没有传统的所谓中国画，可以叫画，但不可以叫中国画。所以，学习传统是学习中国画最重要的过程。从传统入手，才算正路。

有一位老画家曾任一家大学美术系主任，他们每年招收三十名学生，他将这三十名学生分为三班，每班十人，各班学生的素质基础大抵相当。其中一个班只让他们临摹传统的名画，不让写生。另一个班进去就写生，只画实物，从石膏像到真人模特儿，到野外山水花卉。再一个班，临摹和写生结合。近四年过去了，毕业创作中，纯粹临摹的一班学生成绩最优秀。

我分析，写生的一班学生对景写生，只了解到景物的造型，而传统用笔用墨以及概括提炼等内容，他们都没有学到。临摹的一班学生，临摹古代名作，造型也一样得到，而且这造型是经过名家提炼创造出来的形象，比现实中的形象更高一筹。更重要的是他们学到了传统的笔墨技巧和功力，名作中的笔墨是千余年来历代名家创造积淀下来的，是千余年来文化、智慧积淀下来的精华，通过几年临摹，基本上可以得到，比起你对景写生靠自己摸索的方法不知要强胜多少倍。也

就是说，写生得到的东西，临摹中大多都可得到，但临摹中得到的东西，通过写生基本上得不到。

当然，四年临摹的一班学生，在毕业创作中不可能完全不写生，老师不让他写生，他也可以偷偷地写生，有了临摹的功夫，对景写生，临摹时得到的各种技法自然用上了，而写生的对象有的和传统方法对应不上，写生者面对真景稍加校正修定（改变），便成为自己的创作，这创作更有功力，更有传统，更有文化内涵。

贡布里希说：『艺术家的创造是一个民族长期审美心理范式的校正，适当的校正等于创新。』传统就是『一个民族长期审美心理范式』，也可以译为样式，每一个时代有每一个时代的精神，每一个画家有每一个画家的个性、修养和文化内涵，加到这个范式中，便是校正，便是创新。不临摹就写生的人，很难得到这个『民族长期审美心理范式』，也就谈不上校正。

我的意见是，先临摹，后写生。通过临摹，你掌握了传统的笔墨技巧，掌握了传统的表现手法，再去写生，从现实中得到题材，再加上『适当的校正』，你就是画家。犹如练武术，你先按传统的套路练十年二十年，再去打人，功力比你差的人，就会败在你手下。如果你不按传统的套路练，一开始就打人，遇到比你功夫好的人，你必败。功夫是练出来的，而且必须按传统的方法练，乱练是不行的。

奇怪得很，临摹传统而成功的画家，都有个人的风格。齐白石、黄宾虹、李可染等都学《芥子园画谱》，不但功力雄厚，而且个人风格都十分突出。徐悲鸿以画马成就最高，他画马恰恰是因为他有传统书法的功力。更奇怪的是，凡是一开始便写生，不学传统的人，不但功力不行，而且也没有个人的风格。艺术院校只写生而不学传统的学生，作品差不多都是千篇一律，只有极少数天赋很高的人能出一些新的花样，而这种新的花样，也不是写生的结果，而是他研究绘画美的形式以及美学理论得到的启发，加上他的悟性得来的。

李可染说：『用最大的功力打进去，用最大的勇气打出来。』我的意见

是，学画的人只考虑『打进去』，不要考虑『打出来』。犹如进入殿堂，就怕你进不去，凡是进去的，没有出不来的。你能真正进入传统，把真正的传统完全掌握好，你自然就出来了。你有眼睛，大自然就会进入你的心中，你有传统功力，你有长期审美心理范式，你又有时代赋予你的精神和个性，三者结合，你的风格就出来了。

如果你想成为风格突出、传统功力雄厚的画家，不妨从临摹历代名画开始。

二〇一三年六月三十日于中国人民大学

宋 佚名 沧海涌日图 页 绢本设色 纵二三·四厘米 横二四·七厘米 故宫博物院藏

清风徐来——浅析古代扇画山水艺术

张捷

中国扇文化有着深厚的文化内涵和悠久的历史传承。扇画山水是传统中国画中特有的形式语言和艺术奇葩。扇子在古代有『摇风』『凉友』等别称，在电风扇、空调普及之前，扇子成了百姓生活中不可或缺消暑良助，自始画家和文人在扇子上绘画书写之时，扇子开始从单一的实用性而走向功用与审美的双重功能，从而变为文人雅士手中的一柄玩物——雅扇。因其小巧便携故而影响广泛，所以又可称之为一种能够游走的艺术。

相传早在禹舜时代扇子就已出现，晋朝崔豹在其《古今注》中就曾记载『舜作五扇』。而隋朝之前，扇子多以绛绢、禽羽、竹篾等材质制成，而后又有象牙扇、檀香扇等。扇子的种类繁多，按材质大致可分为竹扇、绢扇、羽扇、葵扇和麦秆扇几大类；按形制又可分为官扇、团扇、挂扇、绸舞扇等。中国是世界上最早使用扇子的国家，并逐渐传入日本和欧洲等其他国家。扇子的历史可上溯到远古时代，从『舜始造扇』到今天，扇文化历经了漫长的历史变迁。商周时期，人们用雄雉鸡绚丽斑斓的长尾制成『翟扇』，并出现了长柄的『雉扇』，此时扇子成了帝王威仪的象征。四川成都出土的战国铜壶刻有一仆人手执长柄扇替主人煽风的图案，这是目前发现较早的扇子形象。汉末到魏晋南北朝，出现了用动物尾毛做成的拂尘，称之为『毛扇』。江南人则以白鹅羽毛制成『羽扇』来贡奉朝廷。至汉代，丝织业开始发展，又出现了『纨扇』。唐朝曾将官扇材质改为孔雀羽毛。大约在宋朝时，出现了今日常见的折扇并逐渐延续至今成为人们用扇的主流。但宋人以绘画形式表现在扇面上却只是以绢素制作的『纨扇』，因其形制椭圆，故又称『团扇』。在折扇上题诗作画始于明代永乐年间，由此又繁衍出另一种特有的传统艺术样式，因折扇能够折叠而且便于携带，很快成了文人墨客吟诗作画抒发情感的『怀袖雅物』。折扇发展到明代嘉靖年间，由于江南地区盛夏酷暑炎热的气候特点，因此产生了杭扇、苏扇、宁扇等几大制扇流派。

传统扇画艺术的发展与盛行主要集中在宋代和明清，而宋代又以南宋最为繁

盛。元朝因其历史短暂，所以仅有少量的团扇绘画流传至今，其画风基本继承宋人笔墨风格为主。扇画又可分为带有完整扇骨的『成扇』和便于保存而除却扇骨的『扇面』（亦称『便面』）。宋人团扇以绢本为主，中立一骨而能手执摇曳，但因历史久远已无完整的成扇存世。折扇成弧形而以多根扇骨支撑，扇面以纸质为主（偶有绢质），由多层薄宣粘合而成，因时常收放折叠故留有折痕，纸质材料又有金笺、发笺、素白、乌黑等种类。晚清民国时期的书画成扇相对存世多一些，成扇之扇骨以竹、木、牙等材质为主，形制不一，有些扇骨上还雕以人物、山水、花鸟、鱼虫、书法、图案等等，以阴阳、薄意法为之，刻工精细巧妙，与扇画艺术相得益彰，极具风雅。在扇面上表现书画不同于平面，构图布局十分讲究，尤其折扇，要有特殊的视觉延伸感，既须按照折扇逐渐打开后弧形的『游目』方式从右至左的观赏特点来进行创作，还需考虑折扇上宽下窄的特点来进行笔墨构图疏密、轻重的视觉平衡。明代书法家祝允明，曾经把在折扇上作画比做美女在瓦砾上跳舞。所以书画名家的成扇或扇面润格往往不以尺幅大小计算，而是单独计价，价格远高于同尺寸的册页小品。特别是山水画，往往以小见大而咫尺千里，画家在构图布局时尚需丘壑内营，成竹在胸。精思巧构，笔无妄下，三思而后行。扇画山水艺术从经营位置到行笔运墨再到题跋铃印，都要做到匠心独具，笔随意转，才能得以在有限的空间里展现出山水画无限的笔墨意境与精神本源。

古代扇画山水是传统中国画门类中特有的艺术形式，历代画家藉以抒情达意，寄乐林泉，放怀自然。在传世的宋元团扇和明清折扇中，山水画家借景托物，写心写意，比兴多方，精于此道者，灿若繁星。超然脱俗的丹青佳作，已经成为中华文化艺术宝库中的重要组成部分，尤其许多经典的宋人山水画面团扇更是后世赏习研究、临摹借鉴的范式与楷模。本书所辑选的五代、宋代及明清山水画面团扇更具代表性。纵观中国绘画史，我们领略传统山水画面艺术博大精深的同时，也得益于历史给予我们的丰厚艺术资源的滋养。每一个时代山水画的笔墨技法、风格语言和师承变革都经历了一个不断探索和发展的过程。尤其隋唐以来，山水画家们融前人之精髓，采山川之精灵，创造了许多优秀技法，留下了丰富的珍贵画迹，加上论家的画理画论，真是浩如烟海，令人叹为观止。这些历史文化遗产对于我们今天的学习、

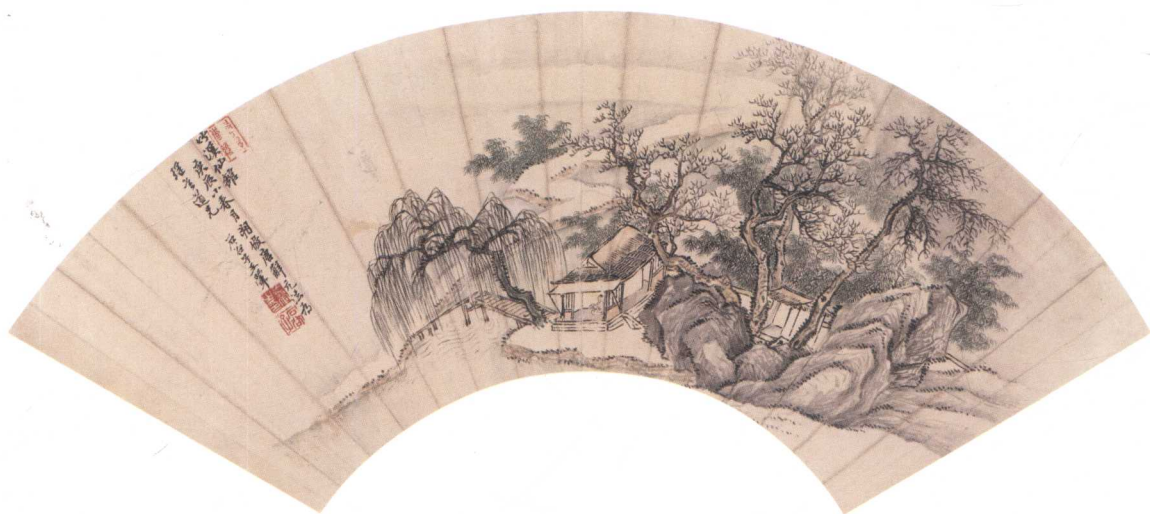
创作、研究，乃至新的艺术探索，无疑都有着借古开今的现实意义和价值。人们在探讨历代书法艺术风貌时总结出『晋人尚韵，唐人尚法，宋人尚意，元明尚态』的学理认知，这其实也是历代山水画艺术语言的精神表征。所谓『宋人尚意』原指书法艺术纵横跌宕、沉着痛快的书风，是文人独立人格精神下所表现出的『以书达意』的心灵迹化。而这正是宋人山水画『以意取象』和『笔随心运』的自我意趣、情感的表现。宋代山水画重视主观思想和客观景物的对应和谐，在表现自然的勾勒、皴擦、点染中，将笔墨的形质与画家的情趣、学养、品性、胸襟、抱负等精神内涵相融合。画家通过对自然表象的真切感悟转化为人文境界的匠心独运，此时的山水已不再是自然山川的真实描摹和状物再现，而是画家心灵意象的自然流露和精神寄托，是真情实感的自我人格写照。于是，笔墨、语言、风格、意境就有了更为生动鲜活的多元呈现。

故宫博物院所藏南宋佚名《西岩暮色图》扇面，画面主体置于右侧，写危崖高耸峻峭，幽谷飞瀑如练，老松虬曲，繁阴如盖，空亭临流，有高士曳杖依栏听泉，一派悠然自得景象。左侧近景作松石呼应，以示构图平衡，渔舟泊岸，渔父忙于江上捕捞。左右两岸中隔一水直至天际，画面留白处昏鸦集群盘旋，高飞低翔，参差有致而富动感。以飞鸟将左右山体相连，动静相生，实是巧思妙想。山石以斧劈皴和钉头皴相结合，用笔爽利劲朗，笔墨沉厚坚实，略施水墨渲染，整体而统一。暮色苍茫，水天相接，意境清旷而萧寒。南宋佚名《云关雪栈图》笔墨师法范宽，以雨点皴作雪景寒林，笔断意连，皴染叠加，疏密有致，轻重得体，体现出『笔以立其形质，墨以分其阴阳』的学理认知。通过墨色的分染、罩染更能烘托出留白的积雪效果，白雪皑皑，银装素裹。山色清冷之间，村落隐现，道路曲折；小桥横架，枯木低垂；行旅匆匆，寒冷荒凉之意油然而生。此幅将主体笔墨置于画面下端，几乎接近团扇半径，上部大片天际以墨色渲染来突出远处雪山，构图沉稳，使人产生天寒地冻的荒寒意境。《春江帆饱图》是一幅很有诗意的南宋佚名作品，画风师从北宋画家郭熙，着重表现『春风拂面江自流』的山水意境，作者以其特有的卷云皴画山石坡岸，高松如龙，盘曲而上，柴门半掩，茅屋紧依岩崖之间。画面右实左

虚，近处渔舟泊岸，远处风鼓帆行，遥岑绵延，江阔帆远。『拖泥带水』的卷云皴恰到好处地表现出水边山石浑然一体的特性，树木、船只、茅舍则以细劲内敛的笔线勾勒而出，提按转折，收放自如，阴阳向背，灵动多变，用笔万毫齐力，笔无虚发。

刘松年、李唐、马远、夏圭为『南宋四大家』，也是南宋院体山水画的代表，马远的《梅溪放艇图》和夏圭的《烟岫林居图》最能体现『马一角，夏半边』的构图特点。马远将景物描写集中在扇面左侧，疏影横斜，寒梅临江初放，高士泛舟溪上，仰头远望若在对月吟唱，渔夫低头划桨驶艇靠向浅渚梅枝，一仰一俯形成对比。远山以淡墨、花青轻染，轻描淡写，山色空蒙远寂，林木烟岚轻浮，点景人物施以白粉而突显主题，花好月圆，情景交融。此幅构图虽是小景一隅，着墨无多而笔简意远，清逸疏淡而意境深远。而夏圭此幅则着重表现烟罩雾染的山居朦胧景色，山石树木的笔墨轻重、虚实、浓淡皆围绕着整体意境而展开，木桥、行人、村舍点缀其间更有可游、可居、可行的人文意趣。淡写浓抹，轻烟薄雾，山色空蒙，秋林朗朗，作品小中见大，境界弥开。上海博物馆藏有明代永乐、宣德年间谢

缙所作《汀树钓船》为最早的折扇山水，当时的姑苏城经济繁荣，宫廷画势力日薄，浙派也渐入末流，『吴门画派』起而代之。以沈周、文徵明、唐寅、仇英为首的『吴门四家』，他们技艺全面，题材广泛，从明代成化到嘉靖年间，吴门派绘画最为活跃。清代吴荣光在其题跋中说『到

清 王翬 山水图 扇面 纸本设色 纵三五厘米 横六五厘米 台北故宫博物院藏

宋 佚名 青山白云图 页 绢本设色 纵二二·九厘米 横二三·九厘米 故宫博物院藏

明代四家，唐、沈、文、仇始为书画，蔚为吴下人书画扇面之风气。是后，书画折扇风气大盛，名人显贵，名家流派遂成明清以来独具一格的书画形式。至清初的『四王吴恽』『四高僧』『金陵八家』，以及『扬州画派』等等将折扇绘画艺术做了进一步的推进与繁荣。如沈周的《山居图》、唐寅的《万山秋色图》以及蓝瑛、龚贤、王鉴、王翬等明清时期的扇画山水，以各自不同的笔墨语言和艺术精神加以传达，并将文人画的诗、书、画、印相结合，大大地丰富了扇画山水艺术的表现力。

在中国山水画发展的历史长河中，流派纷呈，名家辈出，他们的艺术成就总是受益于对前人艺术精华的汲取、启迪、借鉴、融合、变革，并生发出崭新的艺术生命。当我们面对传统经典作品高山仰止的同时，应在学习、研究、探索中逐步成长和前行，使传统中国山水画艺术不断地丰富、发展和完善。

宋 佚名 莲塘泛舟图 页 绢本设色 纵二四·三厘米 横二五·八厘米 故宫博物院藏

历代画论

山水叙论

岳镇川灵，海涵地负，至于造化之神秀，阴阳之明晦，万里之远，可得之于咫尺间，其非胸中自有丘壑，发而见诸形容，未必知此。且自唐至本朝，以画山水得名者，类非画家者流，而多出于缙绅士大夫。然得其气韵者，或乏笔法，或得笔法者，多失位置，兼众妙而有之者，亦世难其人。盖昔人以泉石膏肓，烟霞痼疾，为幽人隐士之谑，是则山水之于画，市之于康衢，世目未必售也。至唐有李思训、卢鸿、王

南宋 佚名 云关雪栈图 页 绢本设色 纵二五·二厘米 横二六·五厘米 故宫博物院藏

南宋 佚名 春江帆饱图 页 绢本设色 尺寸不详 故宫博物院藏

维、张璪辈，五代有荆浩、关仝，是皆不独画造其妙，而人品甚高若不可及者。至本朝李成一出，虽师法荆浩而擅出蓝之誉，数子之法遂亦扫地无余。如范宽、郭熙、王诜之流，固已各自名家，而皆得其一体，不足以窥其奥也。其间驰誉后先者，凡四十人，悉具于谱，此不复书。若商训、周曾、李茂等，亦以山水得名。然商训失之拙，周曾、李茂失之工，皆不能造古人之兼长，谱之不载，盖自有定论也。

北宋 《宣和

画谱》卷十

历代画论

画山水有体：铺舒为宏图而无余，消缩为小景而不少。看山水亦有体：以林泉之心临之则价高，以骄侈之目临之则价低。

山水，大物也。人之看者须远而观之，方见得一障山川之形势气象。若仕女人物，小小之笔，即掌中几上，一展便见，一览便尽。此看画之法也。

世之笃论，谓山水有可行者，有可望者，有可游者，有可居者。画凡至此，皆入妙品。但可行可望不如可游可居之为得。何者？观今山川，地占数百里，可游可居之处十无三四，而必取可居可游之品。君子之所以渴慕林泉者，正为此佳处故也。故画者当以此意造，而览者又当以此意求之。此之谓不失其本意。

北宋 郭熙 《林泉高致》

南宋 佚名 西岩暮色图 页 绢本设色 纵二六厘米 横二七厘米 故宫博物院藏

宋 佚名 竹洞鸳鸯图 页 绢本设色 尺寸不详 故宫博物院藏

历代画论

宋 佚名 石壁看云图 页 绢本设色 纵二三·七厘米 横二四厘米 故宫博物院藏

山，大物也。其形

欲耸拔，欲偃蹇，欲轩

豁，欲箕踞，欲盘礴，

欲浑厚，欲雄豪，欲精

神，欲严重，欲顾盼，

欲朝揖，欲上有盖，欲

下有乘，欲前有据，欲

后有倚，欲上瞰而若临

观，欲下游而若指麾：

此山之大体也。

水，活物也。其形

欲深静，欲柔滑，欲汪

洋，欲回环，欲肥膩，

欲喷薄，欲激射，欲多

泉，欲远流，欲瀑布插

天，欲溅扑入地，欲渔

钓怡怡，欲草木欣欣，

欲挟烟云而秀媚，欲照

溪谷而光辉：此水之活

体也。

山以水为血脉，以

草木为毛发，以烟云为

神采。故山得水而活，

得草木而华，得烟云而