

嘉德

讲堂

第一辑

寇勤 主编

潘公凯

王鲁湘等

著

嘉德讲堂

第一辑

主编 寇勤

潘公凯 王鲁湘等 著

中华书局

图书在版编目 (C I P) 数据

嘉德讲堂·第一辑 / 潘公凯等著. —北京: 中华书局, 2016.11

ISBN 978-7-101-12256-5

I. 嘉… II. 潘… III. 绘画评论—文集 IV. J205-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第259104号

书 名 嘉德讲堂·第一辑

主 编 寇 勤

作 者 潘公凯 王鲁湘等

出 品 人 寇 勤 李 昕

特约编辑 卜昌伟

责任编辑 孙永娟

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 北京图文天地制版印刷有限公司

版 次 2016年11月北京第1版

2016年11月北京第1次印刷

规 格 开本 / 880 × 1230毫米 1/32

印张9 ⁷/₈ 插页2 字数160千字

印 数 1—8000册

国际书号 ISBN 978-7-101-12256-5

定 价 49.00元

目录

序 001

宋元绘画的欣赏与收藏 ◎龚继遂 004

中国画笔墨的精神性 ◎潘公凯 022

黄宾虹绘画的赏与鉴 ◎梅墨生 050

李可染的水墨艺术 ◎王鲁湘 077

从潘天寿看中国画的传承与发展 ◎潘公凯 095

清代的“臣字款”绘画与宫廷绘画 ◎聂崇正 110

《秘殿珠林》《石渠宝笈》著录书画及其聚散 ◎杨丹霞 123

敦煌故事 ◎拓晓堂 183

历代佛教造像文化浅析 ◎黄春和 196

《长物志》与文人家具 ◎周默 215

清代鼻烟壶的鉴赏 ◎张荣 231

齐白石篆刻艺术浅析 ◎罗随祖 242

春华珍品话紫砂 ◎黄健亮 黄怡嘉 260

乾隆帝与乾隆玉 ◎徐琳 276

略谈如何欣赏中国古陶瓷 ◎吕成龙 296

序

这本合集不厚，拿在我手中却是沉甸甸的。

沉，首先是因为演讲者的分量。毋庸置疑，没有重量级的演讲者，就不会有“嘉德讲堂”这个品牌。聂崇正先生、罗随祖先生、吕成龙先生、潘公凯先生、王鲁湘先生等十余位大家、学者的讲座，时常给我一种“推门见海”的感觉。我们幸推开“嘉德讲堂”这扇门，看到由渊博学识和精彩讲述构筑出来的宽广天地。

001

当然，这份沉甸甸，也不仅是因为演讲者的缘故。

2016年5月的一场嘉德讲堂中，我坐在场内，环顾四周。周围的面孔，有些熟悉，有些不那么熟悉。其中既有一直支持我们的藏家朋友、学者专家，也有艺术爱好者和从高校慕名前来的年轻人。我们坐在同一个讲堂里，静坐，聆听，思考，提问。我相信，这种精神上的贴近，远远近于拍卖行与客户间的距离，

也远远近于一家公司与公众间的距离。

事实上，在中国嘉德举行的近百场“嘉德讲堂”中，这是再常见不过的一个画面。但那天留给我的，既有老朋友们一如既往的参与所带来的温馨与感动，也有一张张年轻而陌生的面孔带给我的使命感和责任感。

1993年，徐邦达先生敲响中国嘉德拍卖的第一槌，开启了中国拍卖行业发展的新局面。至今二十三年，中国嘉德不敢妄用“肩负文化传承的使命”这样宏大的措辞，但是，中国嘉德始终抱有对文化艺术的敬重。我们通过专业的服务，尽己所能，推动并完善文物艺术品拍卖这项事业。同时，成立艺术教育奖学金，举办文化艺术展览和学术研讨，助力学术出版、展览和研究。为艺术的普及教育、价值发现以及传播贡献微薄之力。

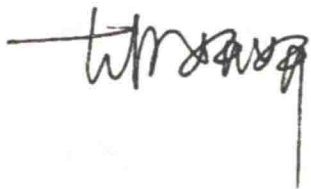
嘉德讲堂的诞生就是基于上述理念。通过嘉德专业团队的策划组织，我们邀请到术业有专攻的演讲者，举行了近百场公益讲座。演讲者中，既有艺术大师，也有学界翘楚；讲座的范畴包括翰墨丹青、雅玩清赏、文人尺牍、艺林新潮……林林总总，丰沛而精彩。

在我们眼中，嘉德讲堂不仅是拍卖会中的一个“环节”、一个“特色”，而且更像是我们的一个理想。

我们将2010年到2016年初的十五场讲座文稿集结成册，让更多无缘现场聆听讲座的朋友们，通过这本书，推开“嘉德讲堂”这扇门，感受艺术的海阔天空。

在这里，感谢每一位站在嘉德讲堂上的优秀讲师们，感谢每一位前来参与的听众们，以及所有支持、关心嘉德的各界人士。你们的信任和参与是嘉德稳健前行的最大动力，也是我们的理想与责任能付诸实践、逐渐成形的保证。

003

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several connected loops and a long vertical line extending downwards.

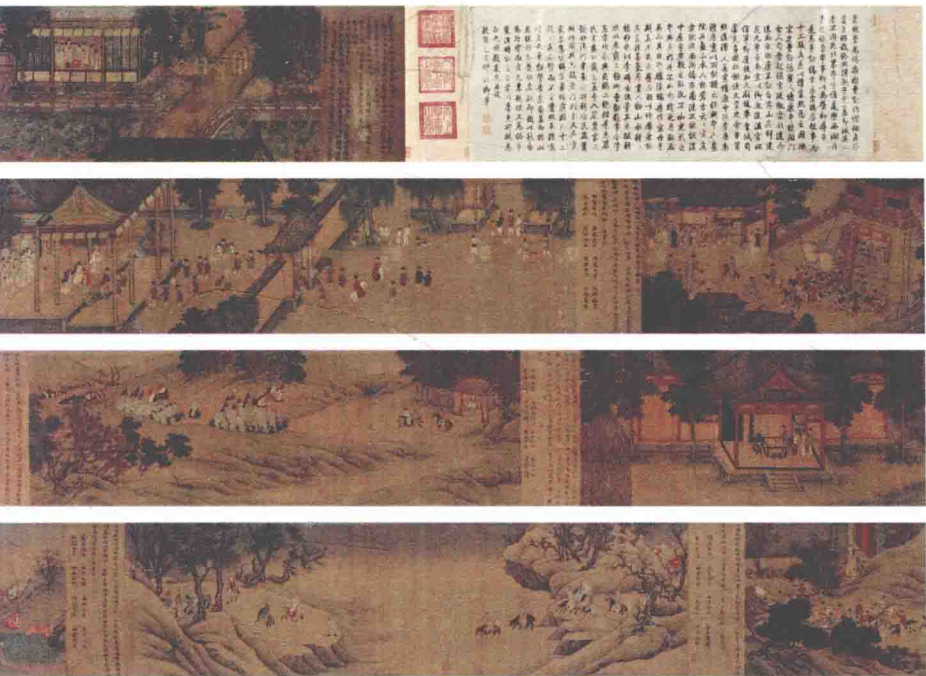
宋元绘画的欣赏与收藏

龚继遂

中国作为文物大国，其中最重要的品类就是中国字画，它和史前玉器、三代青铜、唐宋陶瓷等考古文物系统并列，都是国之重宝。在国之重宝中，从博物馆收藏和市场流转角度讲，有一个特殊的门类——宋元绘画。

宋元绘画和其他的艺术类别完全不一样，由于它的稀缺性和纸质材质的脆弱性，一般不出国展览，即使在博物馆展览也要定期转换，重在保藏；同时宋元绘画又是当代

瑞应图

手卷 设色绢本

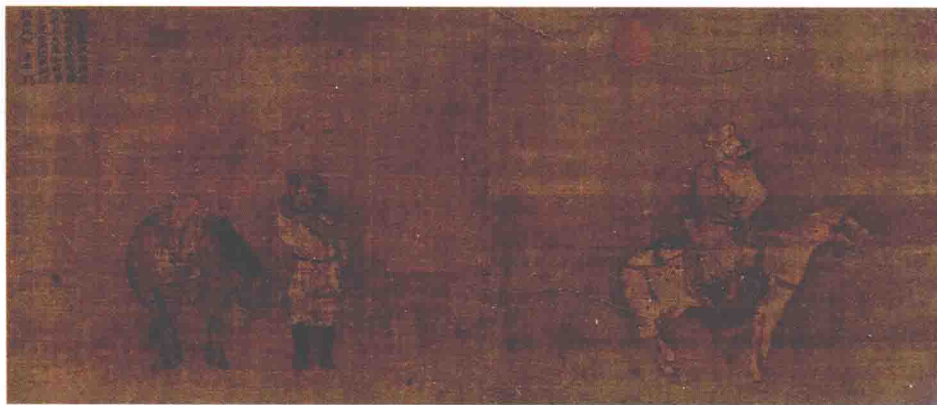
34.5×1463.3cm

成交价：RMB 58,240,000

中国嘉德 2009年春季拍卖会

绘画的源流和基础，也是后世绘画不可企及的高峰，是受到了国家文物系统、博物馆系统、收藏家极力追捧和呵护的特殊文物类别。

中国嘉德2010年春季拍卖会（以下简称春拍）重点推出的宋画《宋人摹郭忠恕四猎骑图》（《石渠宝笈》著录），涉及题材在传世作品中极其少见。此画形象地记录了边地民族的生活情状，其衣冠器物，均可按图而

宋人摹郭忠恕四猎骑图

39.8 × 191.6cm

成交价：RMB 79,520,000

中国嘉德 2010年春季拍卖会

考，具有重要的史料价值。另外，故宫博物院藏有南宋人画《骑士猎归图》册页一开，画中人马形象与此画第四骑悉同，可见出于同一祖本。这一时期表现番骑的绘画作品遗留至今的数量甚少，所以此画可谓是可遇不可求的珍罕之作。此画在南宋末年终何梦然收藏，此后长期流落民间，至清代乾隆年间始收入宫廷。此次中国嘉德的春拍使藏家有幸一睹其风采，机会十分难得。

说到北宋绘画，我认为可以分为四大门类。

一、山水画

北宋是山水画有着长足发展的时代，继承了荆关北派的传统。这个流派中，有闻名中国画史的北宋三大家：董源、李成、范宽。这三大大家开创了新的画风，完善了中国的山水画，功勋卓著。

董源的一些画作，如《潇湘图》《夏山图》等在国内博物馆还是可以见到的。

李成是南唐贵胄，他的画流传到现在已经很少了，零散有争议的还是有的。

范宽的《溪山行旅图》，当之无愧是中国山水画史、国画史上最重要的作品之一，现藏于台北“故宫博物院”。

北宋还有一幅山水画是必须要谈的，那就是台北“故宫博物院”的镇院之宝郭熙的《早春图》。这幅画，篇幅非常大，三拼整卷，三米多高，整个画面表现了春天的气息，把早春躁动不安又充满生机的气氛用一种非常抽象但又浑然一体的方式表现了出来。北宋时期非常崇信道教的“天人合一”，对于山水的春山如笑、冬山如睡，整体生命的流动感和气韵都给予了充分的描绘。这些元素在这幅画上均表现得非常直观，因此被称为是“中国绘画史上的奇迹”。《早春图》是郭熙的第一名作，大概在2000年，郭熙的另一幅作品《秋山行旅图》现身纽约市场，被王己千这位收藏巨擘买了下来。

二、风俗画

除了山水画以外，还有风俗画。

现在大家最感兴趣的是张择端的《清明上河图》，这是描摹中国北宋盛期城市化的典范作品。北宋是中国乃至全世界城市发展史、经济发展史中一个重要的阶段，汴梁也是当时世界性的大都市，它是当年在北宋统治版图上最早的商业文明典范。

画中描绘了北宋的首都汴梁一带早春的景象。画面是前店后场的格局，有店铺、旅社，有看病的、看相的，有卖家具的、有卖药材的……真是各行各业、五行八作，无所不有；画面上人物近千人，有从郊区归来的、有卖炊饼的、有挑炭的、有划船的、有骑驴的……真是形形色色、姿态万千。整幅画让人百看不厌，常看常新。

《清明上河图》是中国文明史上非常重要的视觉文化资料，清晰地呈现出北宋时期贵族社会向市民社会过渡的结果。这和唐代强调军事和纪律的贵族社会格局已经完全不一样了。

北宋的风俗画还有《货郎图》等。

三、宫廷画

在中国现代收藏史上，有两个“皇室收藏”最受到藏家推崇，一个是宋徽宗画院的收藏，一个是乾隆皇帝的收藏，而宋徽宗的收藏品位相比之下更为优雅。他在中国历史上第一次创办了画院。宋徽宗第一次给画家一个等同于

官僚和知识分子的地位：画家如果画得好，可以赐佩戴紫金鱼袋，可以获四品官衔，这使得画家地位空前提高。在此之前的画家都是匿名的，形同工匠。同时，宋徽宗在画院中经过对民间艺术的选拔，以及在画院中的培训，形成了宫廷艺术和民间艺术的良好互动。

为了稳定人心，宋徽宗屡屡改换年号，均为祥瑞之号。他说：有一天傍晚，仙鹤在宫门上久久不散，立在宫门口不走，他觉得是祥瑞之兆，于是就画了一幅《瑞鹤图》，画得栩栩如生。一般评论界说他的画作都是臣工之代笔，他自己画得不太好，只能有一个构思。但这一幅画，从历代传承和批评意见来看，都还认为是宋徽宗本人

画的。宋徽宗的《写生珍禽图》于2002年在中国嘉德拍出了2530万元人民币的成交价，这一价格创下了当时中国书画在全球拍卖市场上的最高纪录。他另一个比较著名的作品是上海博物馆的《柳鸦芦燕图》。我们也不必认为宋徽宗的亲笔之作在艺术价值上要高于他的代笔之作。当代艺术和文化研究更重视创意，创意是指导、支配工艺的，工艺可以假他人之手完成，而创意只有大艺术家才能做到，思想比手工更为重要。

四、文人画

文人画在北宋时期还是一种理论，但是理论形态已经非常完备了。它经过元明两代画家的酝酿、实践才发扬光

011

宋徽宗 写生珍禽图

手卷 纸本

27.5 × 521.5cm

成交价：RMB 25,300,000

中国嘉德 2002年春季拍卖会

大，最后成为一种主导中国美术史的美学表达方式。苏轼是推动文人画形成的重要人物。苏轼和王安石之间的党争是北宋一个很重要的历史背景，党争使得苏轼从政之余需要精神上的解脱，于是强调了所谓的文人画的美学理想追求。他认为画不必追求形似，而要追求神似，“论画以形似，见与儿童邻”，你想要画什么像什么，这是儿童的见解。“赋诗必此诗，定非知诗人”，从此，在中国文学和绘画中，意象就高于写实了。

《古木竹石图》是苏轼非常有代表性的一幅画，表达了他的个人情趣。从物、我、观众的关系来说，苏轼把“适人”的艺术变成了“适己”的艺术，同时又强调了创作者的身份。他认为非士大夫的作者，就是没有文化修养，只是技术人才。文人是可以舍弃技术来追求艺术的。后来经过元人，再经过明末董其昌、清代扬州八怪等的努力的发扬光大，文人画最终成为一条美学的主线。苏轼文人画理论对后世影响深远，此后，以书法立画，成为文人最主要的工具和利器。

以上是北宋绘画的四大门类。在南宋则有著名的“四大家”。

一、刘松年

他有一个《四季山水图》（故宫博物院藏），表达了他对季节变换中山水自然的非常精微的观察和描绘。文物出版社有一个高仿复制室，第一个选择复制的就是《四季

山水图》。四季轮换挂一挂，非常有意思，表现了南方四季山水的诗意及中国宋代的园林艺术之美。

二、李唐

他有两幅最重要的画。一幅是号称中国山水画史上的第三幅名作《万壑松风图》，这是李唐南渡不久画的。秉承了中轴式的构图，高山大川，底下的松树亭亭玉立，松荫遍布画面，气韵周旋流荡，给人极强的震撼，尺幅也非常大。另一幅是《采薇图》，描绘的是伯夷和叔齐不吃周粟的故事，画得非常有力，很有整体感，细节又表现得很精美。这一幅画把人物画和山水画统一了起来。当宋钦宗和宋徽宗还被掳获在北地的时候，这样的画是很有意义的。

三、马远

他把北宋全景式的构图，变成了侧重一边的对角线构图，大片的天空或水面，使人一眼就能够了然于胸。这种没有太多细节的画面，充满了诗意，充满了清空的禅宗式的顿悟，开辟了另一种山水境界，这也是南宋绘画对北宋绘画的发展。

《十二水图》是马远用线条与匀染结合起来的方式，描绘了寒塘清浅、洞庭风细、细浪飘飘、层波叠浪、云生苍海、黄河逆流、云舒浪卷、长江万顷、秋水回波、湖光潋滟、晓日烘山等十二种水态，令人拍案叫绝。如果说范宽的《溪山行旅图》和郭熙的《早春图》是雄伟之至，