

中國畫名作賞析

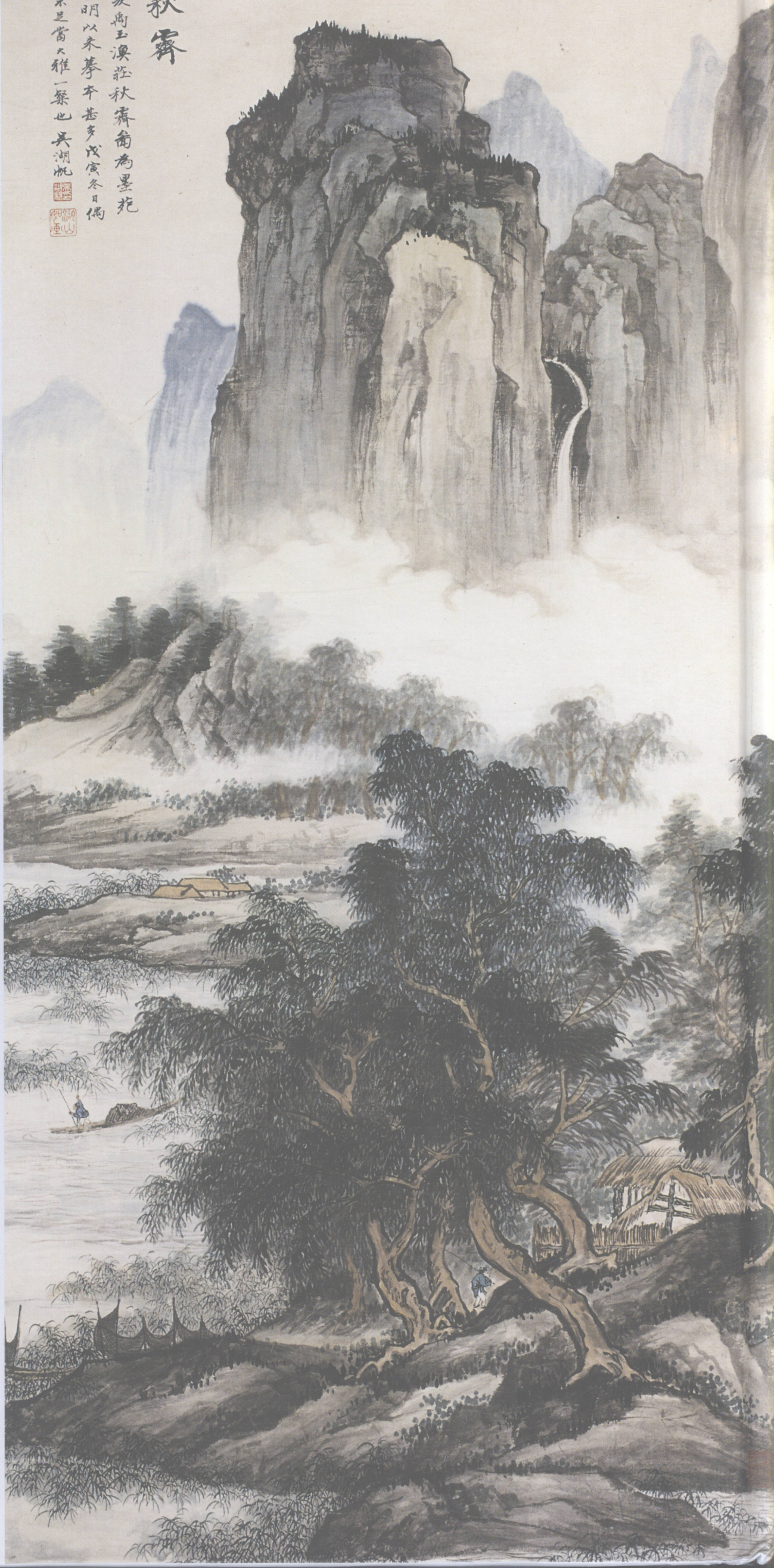
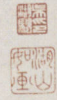
(二)

劉江簽

溪莊秋霽

南宋夏禹王溪莊秋霽圖為墨苑
劇迹元明以來摹本甚多戊寅冬日偶
擬大畧不足當大雅一察也吳湖帆

中國畫名仙賞析

(二)

劉江簽

图书在版编目(CIP)数据

中国画名作赏析. 2/ 泠文, 泠风编著. —杭州: 西泠
印社出版社, 2005. 9

ISBN 7-80517-961-1

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 103454 号

《中国画名作赏析》(二)

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: 0 001—2000

开 本: 787×1092 1/8

印 张: 8.5

版 次: 2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80517-961-1/J·892

定 价: 120.00 元

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。

她犹如长河，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。

她犹如森林，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。

她犹如矿藏，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：『中国是全人类中手工艺最高明的和最具有鉴赏力的人民……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，国土广袤，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，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』，追求的是『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，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得很到位的。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。』

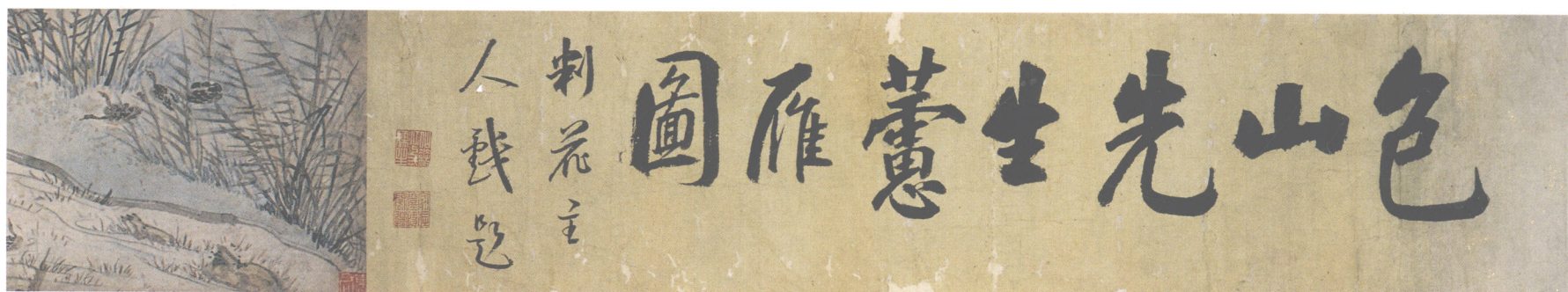
这次推出的《中国画名作赏析》，它用详实的文字，精美的印刷，活泼的版式与读者交流。这些作品是画坛的传世之宝，是画史星群中一颗颗璀璨的明星。夜深人静，当你打开画册，『寂然凝虑，思接千载；悄焉动容，视通万里』，用海德洛尔的话说：『天地神人交合才成其为艺术。一个人，一个国家，一个民族以至人类本身都鲜活地与你娓娓道来，在与过往人类最伟大的灵魂面对面的过程中，你将会发现自我从迷丛的背后慢慢隐现。过去的灵魂，现实的我，将来的自我，空间和时间因为一幅画的距离而融和沟通。用静默的方式交流而升华。』让我们在朝九晚五的仆仆风尘中，有做梦的机会，那么就请多读读中国画吧！

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帮助，在此深表感谢！

编者

目 录

陆 治		一	林 纾		三十
董其昌		二	胡公寿等		三十一
陈继儒		三	吴昌硕		三十二
陈洪绶		四	沈心海		三十三
渐 江		十五	齐白石		三十四
江 注		十六	王 震		三十五
八大山人		十七	吴湖帆		四十四
石 涛		十八	潘天寿		四十九
郑板桥		二十二	张大千		五十
姚 宋		二十五	傅抱石		五十五
王恩隆		二十六	陆俨少等		五十六
袁 江		二十七	谢稚柳		五十七
罗 聘		二十八	溥 佐		六十
王 洵		二十九			

陆治

陆治为明代一位重礼仪、好文章、善交友的画家，为祝允明、文徵明弟子。

陆治（一四九六—一五七六），字叔平，吴县（今江苏苏州）人，居包山，因号包山。喜好诗文，擅长书法、绘画。时人赞曰：『其于丹青之学，发胸中之奇，与古人争高下，一时几与文徵明齐名。』工笔、写意深得元人风格，点染花鸟竹石，生动精妙。山水喜仿宋人笔意，而时出新作。晚年生活清贫，隐居『支硎山』，种菊自赏。凡有人向其求画，他均无偿奉送。曰：『吾为所知，非为贫也。』

是帧陆治长卷芦雁图，15cm x 237cm，设色纸本。用笔细润流畅，画境优美。笔墨简练淡雅，得野逸之趣。

(明)
董其昌
山水图
扇面
水墨纸本
16.3cm x
51.8cm

董其昌

董其昌是著名的书画家，也是倡导文人画最力的画家。自明末三百多年间，在画学思想上起着重大的影响。曹溶对他的评价甚高，以为：『有明一代书画，结穴于董华亭，文、沈诸君子虽噪有时名，不得不望而泣下。』

董其昌（一五五五—一六三六），字玄宰，号思白，别署香光居士，谥文敏。松江华亭人。

少即负重名。万历进士，官至礼部尚书。董其昌富收藏，精鉴赏，著书立说。他的绘画取董源、巨然、米芾及倪、黄之长，晚年亦有取法于李唐。他曾说：『余画与文太史（徵明）较，各有短长，文之精工具体，吾所不如，至于古雅秀润，更进一筹。』他的画全以笔墨气势取胜。后来的王时敏、八大山人，都受到他的影响。他的设色，有的采用没骨法，有的以浅绛兼青绿。在敷色用彩上，几与水墨用笔相同。以至把书法渗透到画中去，具有文人画的显著特色。

此帧山水扇面，所作山水树石，烟云流动，透逸潇洒，具有『平淡』而又『痛快』的特点。

風流聚骨
胭脂笔花

眉公

(明)陈继儒·梅花图 设色绢本 51cm×120cm

陈继儒

陈继儒的作品笔墨清丽，但又苍老秀发，不在董其昌之下。为华亭派的主要成员。

陈继儒（一五五八—一六三九），字仲醇，号眉公、糜公，华亭（今上海松江）人。明朝的文学家，书画家。自命隐士，屡征不就，居住小昆山，以诗画终生。能山水，亦善写水墨梅花。有文学修养，竭力倡导文人画。自言儒家作画，便是涉笔草草，要不规绳墨为上乘。他的作品上追宋元，深受董源、巨然的影响。有《眉公论画山水》存世。

是帧梅花图，老干虬枝，用笔洗练，墨色清淡。

陈洪绶

老莲绘画的特点，在于形象的深刻提炼上，既注重形体的夸张，又重视神情表达的含蓄，对后世的影响极大。

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。擅画人物，取法李公麟。所作躯干伟岸，衣纹细劲清圆。晚年作品，造型夸张，有的画得面目怪异。也工花鸟、草虫，勾勒精细，色彩清丽。兼能山水，亦善书法，能诗文。著有《宝纶堂集》。与崔子忠齐名，有『南陈北崔』之称。

是册收集陈洪绶作品十八帧、扬州阮元跋一件，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。』以此论来赏析上述作品，正是恰到好处。

（明）陈洪绶·赏梅图 设色绢本 49.9cm x 70.6cm

老源洪綬畫於柳橋

(明)陈洪綬·秋山图 设色绢本 50cm×81.3cm

明陳洪綬·暢吟圖

(明)陈洪綬·畅吟图 设色绢本 48cm x 106cm

明陳老蓮消暑圖

北京畫院藏

聖門老梅後畫吳山

(明)陈洪绶·消暑图 设色绢本 50.3cm×124.3cm

(明)陈洪绶·醉归图 设色绢本 55.6cm x 123cm

明陈洪绶醉归图
民国廿五年
圣恩堂合肥

聖門老蓮
日蓮畫
方珠園

弟子陳洪綬敬寫少楓齋佛屋

(明)陈洪绶·罗汉图 设色绢本 58.1cm x 154.6cm

老梅洪綬畫方 瓶經閣

陳洪綬 居士賞梅圖

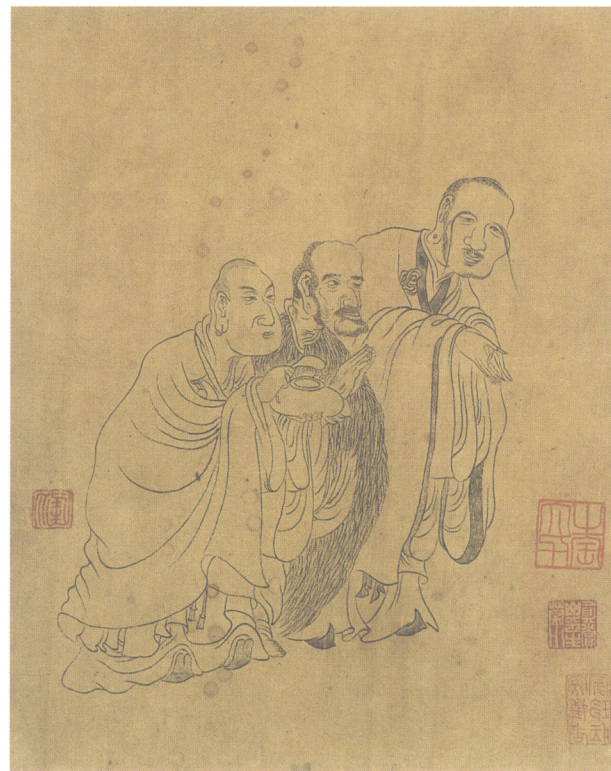
民國五年
重裝於四川書院

(明) 陈洪綬·居士赏梅图

设色绢本

45.8cm x 113cm

(明)陈洪绶·十开
人物图 设色绢本
24.2cm×31.1cm