

琴棋書畫

蕭荒◎主編

【国学经典——琴棋书画鉴赏】

书

内蒙古人民出版社

萧荒●主编

「国学经典——琴棋书画鉴赏」

笔墨雅韵

——画事卷

内蒙古人民出版社

目 录

第一章 绘画入门	(1)
第一节 画种与画法	(1)
第二章 画坛逸闻	(11)
毛延寿丑画昭君	(11)
顾恺之钉画得美人	(13)
张僧繇画龙点睛	(14)
苏小小品画退淫徒	(16)
《游春图》画外趣闻	(20)
阎立本妙画水官	(23)
吴道子据梦画钟馗	(25)
韩滉借画观世相	(26)
隐恶扬善画肖像	(30)
顾闳中妙画夜宴	(31)
钟隐隐名求名师	(33)
黄鹤画鹤假乱真	(34)
孙知微画水神逸	(36)

许道宁街头卖画	(38)
隐士妙笔胜画工	(39)
元霭善画传神像	(41)
米芾作假不成功	(42)
皇帝画家宋徽宗	(43)
画院考画重含蓄	(46)
绘画贵以少胜多	(47)
神琵琶得失趣谈	(49)
李公麟好古多闻	(50)
李嵩界画骷髅图	(51)
《连理图》题《我依词》	(52)
书画牵线庆团圆	(54)
龚开脊背当画案	(57)
王渊画鬼有绝招	(58)
王蒙岱宗密雪图	(60)
朱元璋真假画像	(61)
文徵明书画三不应	(63)
唐寅猜谜得良师	(64)
唐伯虎轶闻点滴	(65)
三才子酒馆卖扇	(67)
徐渭自杀与杀人	(68)
神笔王铎的传说	(70)
血点桃花成奇扇	(73)

郑板桥难绝假画	(75)
郑板桥难得糊涂	(76)
板桥误中狗肉计	(78)
天下首户何首乌	(79)
曹雪芹巧绘凤凰图	(82)
曹雪芹卖画换纸	(85)
罗两峰慧眼画鬼	(87)
画师借画讽慈禧	(91)
祝元为慈禧画像	(94)
假画智骗土老财	(95)
邓欣绘画巧治病	(101)
任渭长街头遇师	(103)
任伯年观猫画猫	(104)
化山峨眉四女图	(105)
图章和名号趣谈	(108)
书斋室名妙趣多	(115)
书画家酒茶生涯	(118)



第一章 绘画入门

第一节 画种与画法

中 国 画

如果说书法表现了中国人的独特艺术价值取向，那么中国画则是全世界共同的古老艺术。但是，就中国画而论，则又显示了中国人在绘画领域中的独特取向。

中国画无疑是从古代陶器的图纹和汉画砖等脱胎而来的。然而真正意义上的中国画，则以魏晋南北朝时出现的中国山水画为始。中国画由山水到花鸟草虫的发展演化确立了其独特的以画抒情，以画述意的审美情趣。中国画后期的发展，有浓厚的道家 and 禅佛风味。但是，总的来说，中国画对人主观意识的强调和肯定，将画作为一种释放心理能量的精神寄托和精神愉悦的倾向是十分突出的。

现代的中国画融合了许多西方绘画艺术的风格和技



巧，如抽象、影象等等风格技巧的融入渗透，使中国画又呈现出在传统的基础上的千变万化。但无论怎样变化，中国画仍然是中国画，其博大精深的抒情达意象形的基本风格则是千古难变的。

中国画有独特的品味，这主要表现在如下几个方面。

一是中国画工具及材料上的特色。概括来说是笔墨纸砚这些都是中国所特有的。中国画笔分长中短锋三种不同型号的毛笔，按弹性分有强毫、兼毫和柔毫；墨分油烟和松烟二种；纸是宣纸，分生宣和熟宣二种。生宣吸水、化水性好，宜作写意画，熟宣不化水，宜作工笔画；砚是磨墨的必备工具，以纹质细腻而又易出墨为上乘。此外，中国画所用颜料以矿物质和植物质为主。近年来除了墨有改用墨汁的，颜料有改用其它画种如水彩、水粉的外，别无变化。

二是中国画在构图上一般来说是采用散点透视法，即不是从固定的角度来观察对象，而是从不同侧面，不同角度观察对象，并能统一融于整个画面之中。

三是在立意上，中国画主张的是“以形写神，形神兼备”，“妙在似与不似之间”。主张一种传神写意，追求气韵生动，形神兼备的效果。

四是中国画有自己独特的几种主要技法，即

- ①写意笔法，通过简练的笔法画出物象的神形，以表达神似的深邃意境。
- ②工笔笔法，以工整细密的笔法来描绘物象。
- ③白描笔法，用墨线勾描物象，不着颜色。
- ④水墨笔法，以笔法为主导，充分发挥墨法的功能，以取得“水晕



墨染”的特殊效果。上述笔法又以独特的勾、皴、点、染的具体用笔之法，和干湿浓淡的具体墨法，及虚实疏密、留白等特殊的表现技法为突出特点。这些都是其他画种难以企及的。五是中国画常常以诗、书、印入画，这是中国画长期文化传统形成的独特之处。六是中国画在装裱上常常以卷轴、册页、扇面、屏幛等形式来装饰，也是别具特色的。此外中国画还以独有的山水、人物、花鸟为画科，也是一种独特的方式。

年 画

年画是中国传统画种。民间传统年画至少已有 2000 多年的历史。汉代以前，门上画虎画神以避邪，开门神画的先河。唐代时，除夕挂钟馗图像，以示驱邪和迎福。到了宋代，年画叫“纸画”，明代叫“画帖”，清代北京叫“画片”，江苏叫“画张”，杭州叫“花纸”。1849 年，李光庭所著《乡言解颐》中说：“扫舍之后，便贴年画，”可算得上是“年画”一词的最早出处了。传统年画的发展，后来有“南桃北柳”之说，南为苏州桃花坞，北即天津杨柳青。此外山东的潍坊、山西的临汾、陕西的风翔、四川绵竹、广东的佛山等也都是年画的著名产地。

年画的构图

年画一般采用对称的装饰手法，结合内容，采取图案



装饰，使画面鲜明、饱满，迎合人们新春纳福的心理。由于内容不同，体裁多样，所以构图形式也就多变化。我国人民喜欢欣赏完全的，有头有尾的故事，所以年画有时采用连环画的形式出现，把故事情节从头至尾，在一张画面上表现出来，但又不是用等同的方块位置平分画面。

年画的造型

传统年画人物形象的造型多程式化，重人物的动态表情，而较少注意刻画人物的内心活动。男子造型要求形象英俊，体形粗壮，动作朴实，表情爽朗。女子造型要求形象俊俏，身段修长，动作柔美，表情含蓄。传统年画基本上是单线平涂法，线条朴实洗炼、单纯、流畅。年画中的人物造型往往有一定程度的夸张，人物陪衬的景物、道具大都采取装饰手法加以程式化，以取得与人物相协调的统一效果。新年画在人物性格特点方面刻画得更加精细，使得人物外貌和性格更加完整统一。在绘画技法上也打破了“单线平涂”的传统手法，在线面结合的基础上，使立体感更加清晰明确，但不特别注意色调的过渡。这种手法使画面形象既有立体感又较柔和，清晰度强。

年画的色彩

年画色彩运用的突出特点是对比鲜明，色彩的装饰性较强。大多数的年画采用红、黄、绿、蓝、黑等几种颜色套印，构成强烈的色彩对比，色块一般不相混，所以造成强烈的装饰效果，使画面显得富丽辉煌，鲜艳夺目。新年



画在设色上较传统年画有很大的提高，设色更加丰富多彩，人物、衬景、道具更加趋于真实性，也开始使用灰颜色，也吸取了其他画种的设色方法，在整体效果上继承了传统年画的装饰色彩的特点。

年画在处理题材时，往往采用寓意和象征的手法，例如莲花和鱼寓意“连年有余”，桃和鹤寓意“长寿”，牡丹象征“富贵”等等。民间年画还往往通过娃娃嬉戏的情节来表现对生活的美好愿望，如《金鱼满堂》画的是儿童骑在金鱼身上。这种不拘泥自然本来面目来表现主题的方法，是年画的一种独特的浪漫主义手法。

连 环 画

连环画是通俗普及的画种，男女老幼皆宜。从历史发展看，连环画从一开始，就带有了通俗性和大众化的特点。即是从故事画起步的。

在汉代“武梁祠画像石”中，就已有了单幅的故事画。如“孟母断机”、“荆轲刺秦王”、“完璧归赵”之类。发展到唐代，它的形式又有了改变，画的格局很自由，有用宽线框均等隔开的，有用图案画隔开的，有用地界线隔开的，有用注明文字隔开的，格局不一。在敦煌发现的从隋到唐、画在“幡”上的彩色宗教故事，则是单幅故事画发展成幅连环画的开始。而连续性强，分幅明确的连



环画则是在宋代以后。其内容可分为宗教、圣贤、小说、戏曲、传记、科技等类，尤其以小说戏曲最为丰富。

元明时代，小说、戏曲发达，因此也就产生了插图中的连环境画。如《全相平话三国志》，每一对页一图，上图（占 $\frac{1}{3}$ 的位置）下文（占 $\frac{2}{3}$ 位置）。

到了清代，又产生了单页的连环故事画，也就是年画。普通的是每一故事印一张；个别的有印 2 ~ 3 张相连的。

由于有了单页的连环故事年画，于是到了清末，石印输入，就产生了最初的“回回书”。即每一篇都插图，每一回都插图。如光绪十年左右印的《聊斋》、《今古奇观》、《三国》、《水浒》、《红楼梦》等就是这样的“回回书”。

清代以后，上海丹桂第一台上演连台《七擒孟获》等戏，有人根据舞台上的形象制作连环画，这就更具有连续性。

纯粹独立的连环画则是在清末民初发展起来的。到了 1925 年才有了“连环画”正式名称。由于连环画有图有文，以图为主，有故事有情节，通俗易懂，为广大群众所喜爱和乐于接受，因而发展很快。

可以这样说，在所有的画种中，欣赏人最多的恐怕就要属连环画了。因此，连环画越来越受到人的重视。近些年来又出现了 32 开本的连环画，则品味越发高雅。



指 画

指画，就是用手指头作画。曾经传说是唐代画家张璪开指画之先河。他画古松，喜欢用秃笔，双管齐下，枯枝生干同时画出。偶然有不称意的地方、便用手指摸绢素，加以涂改。此说尚待考证。也有一说，是始于清初的高其佩，后来学指画的不少，现代大画家潘天寿也喜欢作指画。

指头作画，欲粗欲细，欲浓欲淡，当然不如运用毛笔便当，但却有它的特殊风格和情趣。潘天寿曾说，西施穿着盛装，当然是非常美的。然而华丽的盛装往往掩盖了她的天真之美，不如在村野溪畔浣纱的时候，更见出她品格风度的纯朴，本质的高洁。指头画正是粗头乱服的画种，恰恰是以粗乱自如的意趣，来画高洁纯朴的西施，这就是它的妙处。故而，指画长于概括，适宜于写意，但要避免荒率的毛病，而要画好指画，也需要有如毛笔画同样的许多文化艺术方面的修养。

指画的特点概括起来有以下四点：

特具凝重古厚的自然意味

指画由于是用指甲、指肉作画，因此这种所谓的绘画工具，比起毛笔来，就显出了其独特的风格。指甲、指向作画，蓄水蘸墨都非常有限，因此长线条全都是由短线接



成，同时，由于是用指画，故落指是圆的，收指也是圆的，格外有一种朴拙和若断若续、若曲非曲，若直非直，粗细变化不定之感，这些都是毛笔所没有的效果。这些特殊效果汇集起来，形成了一种自然情趣，和凝重古厚的意味。

能充分发挥独特的墨法

指头作画含水墨不多，水墨不能在指头上长时间存留，所以在用水墨时，就有大湿大干的效果（上手水墨较多，很快就水墨淡枯），能集中体现泼墨法、枯墨法、焦墨法、误墨法等特殊墨法的作画效果。

以拙见长

指头作画不能像用笔作画那样运用自如，有时很可能出现很不自如，甚至出现不能表达初始之意的情况。但这种制约初始画意的情况，却为绘画者带来多变的绘画思路 and 以拙见长的画法。达到一种“以笔难到处，指能传其神，而指所到处，笔勿能及也”的效果。

取材布局的独特之处

指画在取材布局时应简单概括，多取近景材料，少取远景材料。也就是说，由于指画宜粗不宜细，指画在构图布局时就要不落俗套，偶然妙得，自然天成。

当然，绘画的取材，应根据各时代现实生活中的不同特点，加上作画者本人的文化艺术修养来决定。指画也自然如此，但要注意从指画的表现特点和能力出发，来巧妙



地运用绘画的取材原则，以表达出指画的独有意境和情趣来。

指画的独特风格，固然是由于独特的作画工具所引发的，但在发展中也逐渐形成了一些较有规律性的指画表现技法。

运指技法

指头作画主要是运用指甲和指肉。因此在用指头作画时指甲不宜过长，也不宜过短。指甲过长影响指肉的应用，所画出来的线条就显得过于单薄，没有圆浑感。指甲过短，又使指肉的作用过大，所画出来的线条往往过于肥浮、软弱，看不出骨力来。因此，在指画创作中要注意指甲和指肉均能充分发挥其作用，并尽量要运用出相辅相成的效果来。

指画运指，最常用的是食指，食指着纸，不是甲背，也不是罗纹的前端，而是指头前端的左、右侧面，指甲指肉并下齐运。可根据线条的粗细，随时调整运用指甲指肉的多少和轻重。重于作画中的“点”笔，则是食指罗纹的前端全部按下，成一罗纹椭圆点。

指头作画除用食指外，小指和大拇指也常常运用。其中小指多用指甲作细线。中指和无名指是不常用的，有时在使用泼墨法时，可用食指与中指无名指合用，如果不能达到所需效果时，则可用全掌贴纸绢涂抹，横涂竖抹皆可。指头作画，除用五指和手掌外，有时还用拳。且有时



是几个指头随时并用。

用墨方法

指画用墨，大体有大焦墨、大湿墨、大泼墨、枯墨、误墨等。

指画运用大泼墨时，用指蘸墨有时水墨不足，可用小杯子直接泼水墨于纸上，然后再用指涂抹，则能获得墨迹淋漓的效果。

指画对破墨法的运用，往往是以浓破淡居多，而以淡破浓则很难。焦墨、枯墨则全是用枯干的指头落纸，画时常有滞腻不爽的感觉，是一种很不易掌握的墨法。

设色技法

指头画虽以指头为主要的画具，但在烘染设色时，也可以备几枝羊毫笔，代指设色。

指画的烘染设色，不论用笔用指，都无关系，关键是要染得好，设得好，以使设色能与整个指画的特点相协调和统一风格，不能出现笔墨色不统一情况。



第二章 画坛逸闻

毛延寿丑画昭君

汉元帝刘奭好色，后宫里的宫娥非常多，她们都是从民间选来的美女。元帝命御用画家毛延寿把宫娥的相貌都画下来，以便根据画像选择。毛延寿是杜陵（今陕西西安）人，善画人物肖像，不论老少美丑，都画得非常逼真。很多宫娥都向他行贿，多者竟达十几万钱，最少的也要五万钱，像画得美的就有可能得到皇帝的宠幸，画得丑的，只有冷落在后宫，一辈子也见不到皇帝。王嫱（字昭君）不肯行贿，毛延寿把她画得很丑，竟始终得不到召见。

西汉时，北边的匈奴十分强大，经常在边境上骚扰掠夺。西汉时的政策是软硬兼施，有时派大军去讨伐，有时用公主去“和亲”。所谓和亲，就是皇帝将自己的女儿（实际上多用皇族姑娘甚至宫女冒充）嫁给匈奴，作单于的阏氏（yān zhī）即匈奴的王后）。



汉元帝竟宁元年（公元前 33 年）匈奴王呼韩邪到长安来朝元帝，他表示愿作汉家的女婿，汉元帝很高兴地同意了。元帝取出画工们所画的宫娥像，选出一个丑的，冒充公主，这个人就是王嫱。

因为王嫱马上就是匈奴的王后了，在即将去匈奴的前一天，按照礼仪元帝召见她。元帝一看，发现王嫱长得很美，而且举止端庄大方，善于言辞；只因名分已定，后悔莫及，只好割爱，让她下嫁给匈奴。

王嫱在旅途上，乘骑什么，打扮如何，历史上没有明文记述，按唐人猜想是骑马去的，身穿红斗篷，怀里还抱着琵琶，弹奏着胡曲。因此唐诗里大多是这样描述的。

王嫱走后，汉元帝后悔放走了这样一位绝代美人，原因是受了画工们的骗。于是，追查画工，发现毛延寿受贿，很多画工都有受贿行为，于是把安陵人陈敞、新丰人刘白、龚宽、下人杨望，都与毛延寿在同一天杀掉了。

毛延寿丑画王嫱的故事见于《西京杂记》，这本书是梁朝吴均所作，故事是虚构的。据正史记载王昭君出塞也是自己主动要求去匈奴的。据近代音乐史研究，西汉时还没有琵琶，琵琶最早出现在晋朝，距离王昭君抱琵琶有三百多年。

明朝有位秀才，有《解昭君怨》诗云：

骊山举火因褒姒，蜀道蒙尘为太真；
能使明妃嫁胡虏，画工应是汉功臣。