

文
明
的
色
彩

中国画的境界

丹青见精神

金绍健 钟 信 / 著

济南出版社

金绍健 钟信 / 著

丹青见精神
中国画的境界

济南出版社

图书在版编目(CIP)数据

丹青见精神——中国画的境界/金绍健,钟信著.

—济南:济南出版社,2004.6

(文明的色彩丛书)

ISBN 7-80710-006-0

I. 丹… II. ①金…②钟… III. 中国画-基本知识

IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 040965 号

丹青见精神——中国画的境界

金绍健 钟 信/著

责任编辑 朱向泓

装帧设计 张玉泰

出 版 济南出版社

250001 济南市经七路 251 号

电话 0531-6922073;6920410 网址 www.jnpub.com

©1991 中华书局(香港)有限公司

印 刷 山东新华印刷厂

版 次 2004 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 9

字 数 200 千

印 数 1—6000 册

定 价 18.00 元

本书由中华书局(香港)有限公司授权出版,仅限中国内地销售

(如有倒页、缺页、白页,直接与出版社联系调换)

丛书出版前言

中华民族确曾有着很值得骄傲的过去。

秦皇汉武，唐宗宋祖，丝绸之路，四大发明……
一个又一个的老故事，说了一遍又一遍。

固然，我们会为祖先的成就而感到骄傲，但这又有何补益呢？文明原为人类共有的财富，近世以来，却仿佛变成西方的专利。消除落后、愚昧、野蛮成了列强策动战争的口实；清政府的一连串失败，将国人天朝上邦的美梦一再粉碎。美梦导致悲剧，悲剧演化成潜在的噩梦。

今天组编这套丛书，绝不是为了再说说老故事，也不是为了重拾逝去的美梦。事实上，中国再不能沉溺于美梦中，但也不应沦丧在噩梦里。中国的古文明自有其存在的地位，在世界已经进入 21 世纪的今天，亟需对此有科学的认识。我们希望，通过专家学者有意义的探索，以生动活泼的文笔和印刷精美的图片，与读者一起开拓一个反省历史的新视野。

但愿一切美梦与噩梦都归于过去，我们更懂得正视现在与未来。

目 录

● 艺苑奇葩——中国画	1
何谓“中国画”	1
历史的回溯	2
中国画的世界影响	19
题材选择与笔墨趣味的讲求	24
挂轴、手卷、横披、册页	28
别具特色的款题方法	35
● 中国画与时代生活	49
赏心悦目的装饰效果	49
劝善惩恶的教化职能	54
通禅入道的高妙境界	59
采石它山,为我所用	63
鲜明的时代印记	69
● 层次分明的画家群类	73
宫廷绘画与宫廷画家	74
文人绘画与文人画家	81
民间绘画与民间画家	91

● 早熟的人物画艺术·····	107
早期的人物画·····	107
十八描的魅力·····	109
妙在“务虚”·····	112
《洛神赋图》与顾恺之·····	113
《步辇图》与阎立本·····	115
享誉千载的画圣吴道子·····	118
周昉与《纨扇仕女图》·····	121
《韩熙载夜宴图》和五代人物画·····	123
李公麟与《维摩演教图》·····	126
梁楷的减笔水墨人物画·····	130
张渥与他的白描人物画·····	132
丁云鹏的《调鹦图》·····	134
“南陈北崔”和他们的人物画作品·····	135
任伯年与《承天夜游图》·····	138
南国“二苏”人物画的独特风格·····	140
● 为山川写照传神·····	148
早期山水画的特点·····	148
展子虔的《游春图》·····	150
风格与技法多元化的发展·····	152
大小李将军和青绿山水画派·····	157
荆、关、董、巨与北、南山水·····	159
百代标程的李成与范宽·····	163

郭熙的《窠石平远图》和《林泉高致》·····	166
“大小米”和米家云山·····	168
李、刘、马、夏与南宋山水画·····	171
赵孟頫、“元四家”和他们的山水作品·····	175
“明四家”及其山水画·····	184
“四王”、“四僧”与清代山水画·····	191
● 鸟语花香,跃然纸上·····	204
花鸟画发展的三个阶段·····	204
中国花鸟画的特点·····	209
“富贵之体”的黄氏父子及《山鹧棘雀图》·····	211
“野逸之风”的徐氏祖孙与落墨、没骨画法·····	213
赵孟坚与《墨兰图》·····	215
南宋画院画家的花鸟小品·····	217
元代画竹大师李衍和柯九思·····	219
布衣画家钱选、陈琳、王渊和王冕·····	223
明代院体花鸟画的代表画家边文进、林良、吕纪、孙隆·····	227
勾花点叶派的创始人周之冕·····	229
白阳、青藤的水墨写意花鸟·····	231
“耻为天下第二手”的恽寿平和“领异标新”的华岳·····	234
承先启后、继往开来的“扬州八怪”·····	238
“海派”绘画的代表虚谷、赵之谦、吴昌硕·····	243
开岭南画派先河的居氏昆仲·····	246
● 中国画之其他画科·····	250

风俗画.....	251
界画.....	256
畜兽画.....	263
指画.....	274
● 结束语.....	279

艺苑奇葩——中国画

何谓“中国画”

中国绘画有悠久的历史，自成体系，有非常独特的民族风格。它与中医和京剧一起，被许多人视为“三大国粹”之一。虽然这种观点未免有失偏颇，但中国画确实是中华民族文化宝库中最富有代表性的瑰宝之一；而且也是世界艺术之林的一枝奇葩。中国的绘画艺术，是中华民族智慧的结晶，凝聚了世世代代无数才华出众的艺术家们的光辉创造。流传至今的数不胜数的历代绘画作品，是先人们给我们留下的一份宝贵的文化遗产，不仅从各种角度表现了艺术家们眼中的世界，让我们能形象地观察先人的生活，追寻他们思维的轨迹，而且非常充

分地表现了中华民族既蕴藉含蓄，又富于想像的心理特征。中国画的表现形式与技法，也特别丰富多彩；绘形与传神并重，工笔与写意共荣，水墨与重彩同工。所有这些使中国书画在世界画坛中独具魅力。

这里需要说明的是，我们所说的中国绘画，并非泛指中国人所绘的图画，而是特指使用中国传统的绘画工具和材料，如宣纸（绢）、墨（颜料）、毛笔等，并连用传统技法，如勾、皴、点、染等手法所绘制的图画。或者还可以把具有上述中国画最主要特征的、画在粉墙上的传统壁画和印在纸、绢上的传统版画包括在内。这意思就是说，所谓中国画，不在乎是什么人画的，即使是碧眼金发的外国人使用毛笔、墨和（或）颜料，在宣纸（绢）上以中国传统技法画的画，我们也视其为中国画；而使用油彩、画笔在画布上作的画，虽然是中国人画的，我们也把它看成是“西洋画”。

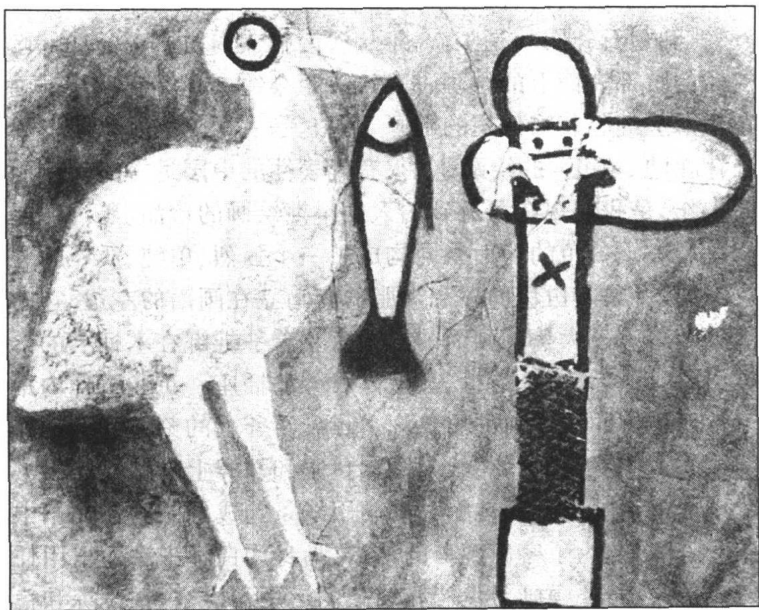
我们说中国画是中华民族特有的传统文化，但并不否认外来文化的影响。在漫漫的历史长河中，我们的先人曾不断地从他们与其他民族的交流中得到有益的启示，从而更加丰富了自己的创造。特别是在近代和当代，许多优秀的中国画家，在继承和发扬传统中国画的精髓的同时，比前辈们更多地借鉴西洋画法中的科学、有益的成分，把中国画提高到了一个新的高度。但因本书旨在向读者介绍中国传统绘画的梗概，故以下的讨论均围绕中国画的历史渊源展开，有关中国画在现、当代的发展，则暂时从略。

历史的回溯

在各种文化现象中，绘画艺术与人类生活、生产活动的关

系非常密切。在高度文明的现代社会中，绘画以它特有的魅力点缀着、装饰着、美化着、影响着人们的所见所及，为生活增添了奇异的色彩和高尚的情致，使人们的思想变得敏锐细腻，使人们的精神得到升华，从而向更高水准的文明迈进。在古代，虽然文化的传播力远不如现代这样强大，但是绘画也是无孔不入地向社会生活的各个领域和各个角落渗透，而且对文明的进步发挥着不可替代的作用。尤其是在中国这样一个泱泱文化古国，绘画艺术对于民族的古老的文明更有特殊的重要意义。

中华民族从何时开始有了绘画，恐怕很难搞清楚，但有大量的实物能够证明中国绘画的历史可以追溯到史前的远

●《鹤鱼石斧图》(局部)(河南临汝出土)

古时代。在传说中,黄帝曾画蚩尤像以平乱。如果这是事实,那么在约 4700 年前,先民已能画人像了。但这毕竟是传说,只能借作参考。

有位学者曾这样介绍过中国画的历史:“我国绘画若自新石器时代仰韶文化的《鹳鱼石斧图》算起,至少有 5000 年,若以战国帛画为首,则起码也有 2300 年以上的历史了。”(《中国文化知识精华》第 892 页,湖北人民出版社)这番话至少有两点应当引起我们的注意。一是他在介绍中国画的起源时,用 5000 年做时限也好,用 2300 年做时限也好,都使用了“至少”或是“起码”这样的字眼,意思是绘画起源比他所说的时限更久远,这无疑是很有道理的;二是他所提到的绘画作品,在中国绘画史上确实占有重要位置。

《鹳鱼石斧图》是 1978 年从河南临汝阎村出土的一件陶瓮器的腹部表面上的绘画,据考证,距今约 5000 年。虽然是画在陶器上的起装饰作用的图画,但它是一幅能够脱离陶器单独存在的“真正”的绘画,是很有代表性的中国远古时代绘画的杰作,是我们现在可见到的人类早期绘画的珍品。黑、白、土红色彩和土黄色的陶面共同构成了一个强烈、单纯、质朴的彩色画面。一只灰白色的体态丰肥的鹳鸟立在画面的左边,它的嘴上叼着一条大鱼。画面的右边直立着一把绑在木柄上的石斧,斧柄下端有一个方框,显然是石斧的插座。鱼和石斧均用工整而粗重的黑线勾勒出轮廓,鱼鳍、石斧上的刻纹和绑石斧的绳索也用粗而重的黑线勾画。鱼眼和石斧上的钻孔均以一个小黑圆点画出,鹳鸟的大眼睛用线条勾成圆圈后还在正中点上了瞳仁。为了突出鹳鸟的洁白,鸟身用白彩平涂而未用任何线条勾勒。整幅画对色彩和线条的运用很讲究,在洗练和稳

重中又颇显活泼。比如斧柄上手握的部分和鱼的尾鳍都画成深色,不仅增加了整幅画面色彩结构的稳定,还使描绘对象的形体特征更加突出。尤其引人注目的是,5000多年前创作了这幅杰作的画家对于形象的描绘不仅做到比例和谐,而且不满足于依葫芦画瓢,还着意刻画了鸛鸟的神态,使观者能从画面上感受到鸛鸟捕捉到大鱼之后的欢悦。它的眼睛炯炯有神,长嘴费力地叼起颇有分量的大鱼,长颈不得不后仰,整个身体也不得不以两足为支点而向后倾斜,它的膝关节凸起得有些夸张,足爪撑开,更加突出地表现了鸛鸟的全身都在用力。形象确实很生动传神。

从发现于全国各地的史前文化遗址的大量文物实证中可以看出,新石器时代是纯审美艺术作品出现之前的中国绘画艺术的高峰。由此可知,远在文字产生之前,中华民族的祖先就开始绘画,并已画得不错了。这个事实还说明,中国绘画的历史一定可以追溯到旧石器时代后期,其萌芽甚至可能更加久远。

由于绘画所具有的表达作用,所以在文字诞生之前,绘画在史前文化中有特殊重要的作用。除了语言之外,恐怕只有绘画能够对史前先民的感情思想作出某种程度的表达和传播。因此史前的绘画是承担了文字的部分功能的。正因如此,当史前先民寻求一种记录语言的工具时,很自然地求助于绘画,于是乎就有了像图画一样的早期的象形文字。在属于新石器时代的山东大汶口文化遗址中,曾发现了迄今为止所知的中国最早的四个象形字。第一个是“伐”,形状完全像一把斧钺;第二个是“斤”字,即《诗经》提到的伐木工具,字形也像一把斧头,比“伐”略窄些;其余两个都是“炅”字,太阳下面有一团火,

应是“热”的古体字。(有的学者不承认它们是文字,认为是图画。但目前学术界绝大部分学者都倾向于认为它们是文字。)由于这些文字是刻在陶器上的,故称之为“陶文”。目前在各个文化遗址出土的陶器上发现的陶文单字总数已达 500 多个。据考证,大汶口文化的时间约在公元前 3000 年至公元前 2500 年。文明史当以有文字为标志。陶文的发现,证明当时已有文字的萌芽,是“文明”与“野蛮”两种文化交错的时期。它距今已有 5000 年左右,所以说中国有 5000 年文明历史是很符合实际,很科学的。

其实,不但汉字是由图画脱胎而来,世界上不少民族的文字都是如此。如距今约 6000 年前埃及人的象形文字,其“山”字画成夹峙河流的两座山峰,“水”字画成波浪形的三条横纹,和中国古文字的写法惊人地相似。几乎于此同时,地处两河流域的苏美尔也出现了图形式的文字。因此不仅是中国,而且还有许多别的国家,“书画”本来也是“同源”的。但是只有中华民族最顽强地沿着这条路一直走到如今。这种文字演变发展的“顽固性”,是中国文化的传袭性和连贯性的典型表现。汉字的发展过程可分为图形化、线条化和笔划化三个阶段,贯穿这三个阶段的总线索是抽象化。前面已经提到,抽象化是从史前绘画即开始形成的中国绘画的主要特征之一。由于中国文化特有的顽强的传袭性和连贯性,使得几千年来中国的文字与绘画在表达方式上始终紧密连系,密切相通。譬如几千年来,直到本世纪前期,它们几乎使用同样的工具,写(画)在同样的材料上;写字也好,作画也好,都讲究神韵、气势、笔法、章法(布局)……。甚至有的作品,你都说不清它是“字”,还是“画”。因此,虽然“字”与“画”是可以区分的,但人们习惯上就不加分别

地将装裱的书法作品和绘画作品统称之为“字画”。

循着历史的足迹继续前行，中华民族的祖先借助文字叩开了文明的大门。商、周时代绘画艺术的发展踪迹，我们可以从大量甲骨文字和其他文物中去寻觅。从现已出土的甲骨文资料看，当时已有单字 4000 多个。其中许多还没有脱离绘画，例如 𨋖(车)、𨋖(舟)、𠂔(目)、𠂔(燕)、𩺰(鱼)、𠂔(门)、𠂔(矢)等字，仍是形象极为逼真而又线条简练的图画。已经出土的大量青铜器的造型和纹饰，以及考古发现的玉雕、石雕、陶器上的刻纹和少量漆器上的彩绘，也都可以为当时的绘画艺术提供佐证。而河南安阳殷墟出土的一块壁画残块，更可证明有关商代帝王之居已是“宫墙文画”并非虚语。又从河南洛阳东郊殷人墓葬中出土的红、黄、白、黑四色画幔遗迹，可以了解到，商代已经有了画在织物上的绘画。在传说中，织物上的绘画甚至可以上溯到史前。

到春秋战国时代，绘画艺术开始从工艺的附着地位解放了出来，在造型艺术中扩大了自身的独立性，有了突飞猛进的发展。壁画已很广泛，帛画也出现了。画工的修养得到提高，创作方法上重视写实，并以现实生活中的事物当作重要的内容来表现。这在许多古籍文献中都可以得到消息。例如据《孔子家语》说，孔子曾瞻仰东周天子明堂的壁画，所见尧舜桀纣之像“各有善恶之状”，并看到有“周公相成王，抱之负斧戣，南面以朝诸侯”的画；再如据汉代文学家王逸为屈原《天问》所作序言说，屈原《天问》中一连串提出的 170 多个问题，就是他面对着楚国先王庙中的壁画所示内容，充满愤懑忧思和感慨而发出来的；《韩非子·外储说左上》中有画犬马最难，画鬼魅最易的论述，等等。有关春秋战国画迹的最重要发现是两件帛画。

一件是1949年在湖南长沙陈家大山楚墓中出土的《龙凤人物图》，有些文章中称之为《夔凤美女图》或《晚周帛画》；另一件是1973年出土于长沙子弹库的《驭龙图》。这两件画都是现存中国最早的独立的绘画作品。

在专门的纸、绢尚未发明使用之前，我们的先人常常将画刻在或是绘在木板、砖、石或丝织物上的。后来人们往往按其使用的材料把它们分别称为“木板漆画”、“画像石”、“画像砖”及“帛画”、“绘画”等等。古文献如《礼记》中记载的丧仪中所使用的画帷和画幌，就是绘在帛上的画。《龙凤人物图》就是丧仪中使用的一件画幌。前面提到的那位学者作为绘画起源的战国帛画，指的就是这幅画。此画是用线描设色方法绘制的，构图很美，画面中部稍偏右下位置上画了一位体态优美的妇人，她侧身站立，身着宽大的阔袖长裙，头戴华美的冠饰，双手合

掌而前伸，好像是在祈祷，又好像是在祝愿。妇人的头上方有一条龙，一只凤，都有飞舞腾扭的姿态，凤鸟目光有神，龙身纹彩灿然。画面动中有静，布置有实有虚，线条流畅，用色协调，描绘的形象既生动感人又富于启发性，令人浮想联翩。看那位妇人，她可能是墓的主人，在飞舞的龙凤引导下升天的时候还在祈求上天保佑她的子女；或者是她在天国还在为人间祝

●《龙凤人物图》

●《驭龙图》