

挥洒笔墨 勾勒万物

中国的书画家(二)

中国的书画家（二）

前言

中国历史上，出现过许多伟大的画家，他们以惊人的才情，绘出了无数杰出的作品。我们在赞叹之余，如果能进一步了解他们的个性与生平，以及其作品和所处时代的关系，可以增进不少欣赏的乐趣。

本书依年代顺序，介绍三位最具代表性的大画家。他们分别是：开创中国人物画的始祖顾恺之、山水画技艺超群的王维、花鸟画冠绝古今的艺术家皇帝宋徽宗。

图书在版编目 (C I P) 数据

中国的书画家. 2/ 台湾牛顿出版公司编著. — 北京 :
人民教育出版社, 2015. 1

(小牛顿百科馆)

ISBN 978-7-107-29142-5

I. ①中… II. ①台… III. ①书法家—生平事迹—中国—
少儿读物 IV. ① K825.72-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 302066 号

本书由牛顿出版股份有限公司授权人民教育出版社出版发行
北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2014-8356 号

责任编辑: 王林

美术编辑: 王喆

图文制作: 北京人教聚珍图文技术有限公司

人民教育出版社 出版发行

网址: <http://www.pep.com.cn>

北京盛通印刷股份有限公司印装 全国新华书店经销

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 2 月第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 3

字数: 60 千字

定价: 12.00 元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与本社出版科联系调换。

(联系地址: 北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编: 100081)

中国的书画家（二）

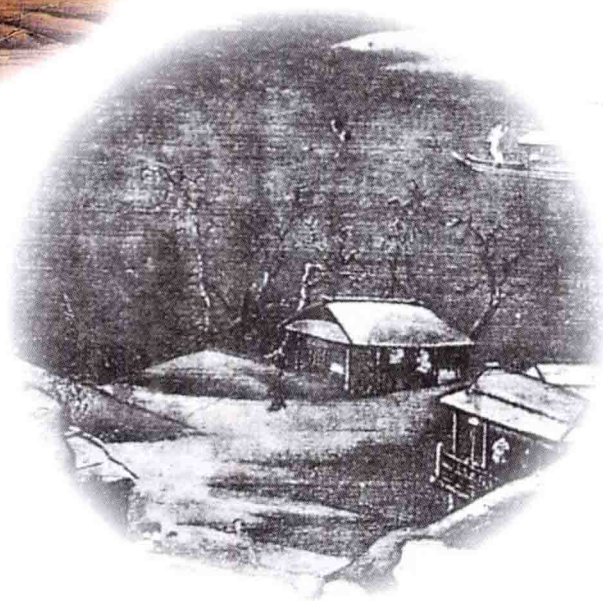
前言

中国历史上，出现过许多伟大的画家，他们以惊人的才情，绘出了无数杰出的作品。我们在赞叹之余，如果能进一步了解他们的个性与生平，以及其作品和所处时代的关系，可以增进不少欣赏的乐趣。

本书依年代顺序，介绍三位最具代表性的大画家。他们分别是：开创中国人物画的始祖顾恺之、山水画技艺超群的王维、花鸟画冠绝古今的艺术家皇帝宋徽宗。

目录

顾恺之	3
王维	14
宋徽宗	28

顾恺之（约344 – 405年）

在中国绘画史上，顾恺之是开创中国人物画的始祖。

虽然他亲笔所作的画，在历史的巨变中，并没有保存下来，但是从临摹他的几幅重要的传世画作里，可以证明他杰出的绘画造诣，以及对后世的深远影响。

顾恺之被许多后世的评论家誉为“开创中国绘画的第一人”。在1600多年前绘画还不成熟的时代里，他以优秀的技法、出众的才华，奠定了中国人物画的基础，也开创了后来唐朝人物画风行的潮流。

顾恺之，字长康，小名虎头，世人多称他为“顾虎头”。他是晋陵无锡（今江苏无锡）人，生活在风光明媚的江南水乡，具有江南文人特有的气质——浪漫、多情、善感。这些特质表现在他的画作和生平传说中，为世人传诵。

江南明媚的风光给了
顾恺之许多创作的灵感

自从东晋在南京建立了中国第一个偏安南方的王朝后，原本就富于浪漫色彩的江南，顿时文物鼎盛，艺术家、文人纷纷出现在历史舞台上。

顾恺之出身于贵族，但出生时家道早已中落，从小过着清贫的生活。他的成名过程，史书上并没有记载，生平事迹大多难以查证，在中国绘画史上，他是个谜一样的人物。

从仅有的一些记载中，可以知道他生前在绘画上享有很大的名气。

顾恺之在朝廷中做个小官，但因才华出众，当时的宰相桓温很赏识他，常常和他一起作诗饮酒。桓温的儿子桓玄，还用计谋得到了不少顾恺之的画。

后来的名相谢安曾经说：“自从有人类以来，从来没有人比顾恺之画得更好。”

可见在东晋时代，他的画名的确闻名天下。

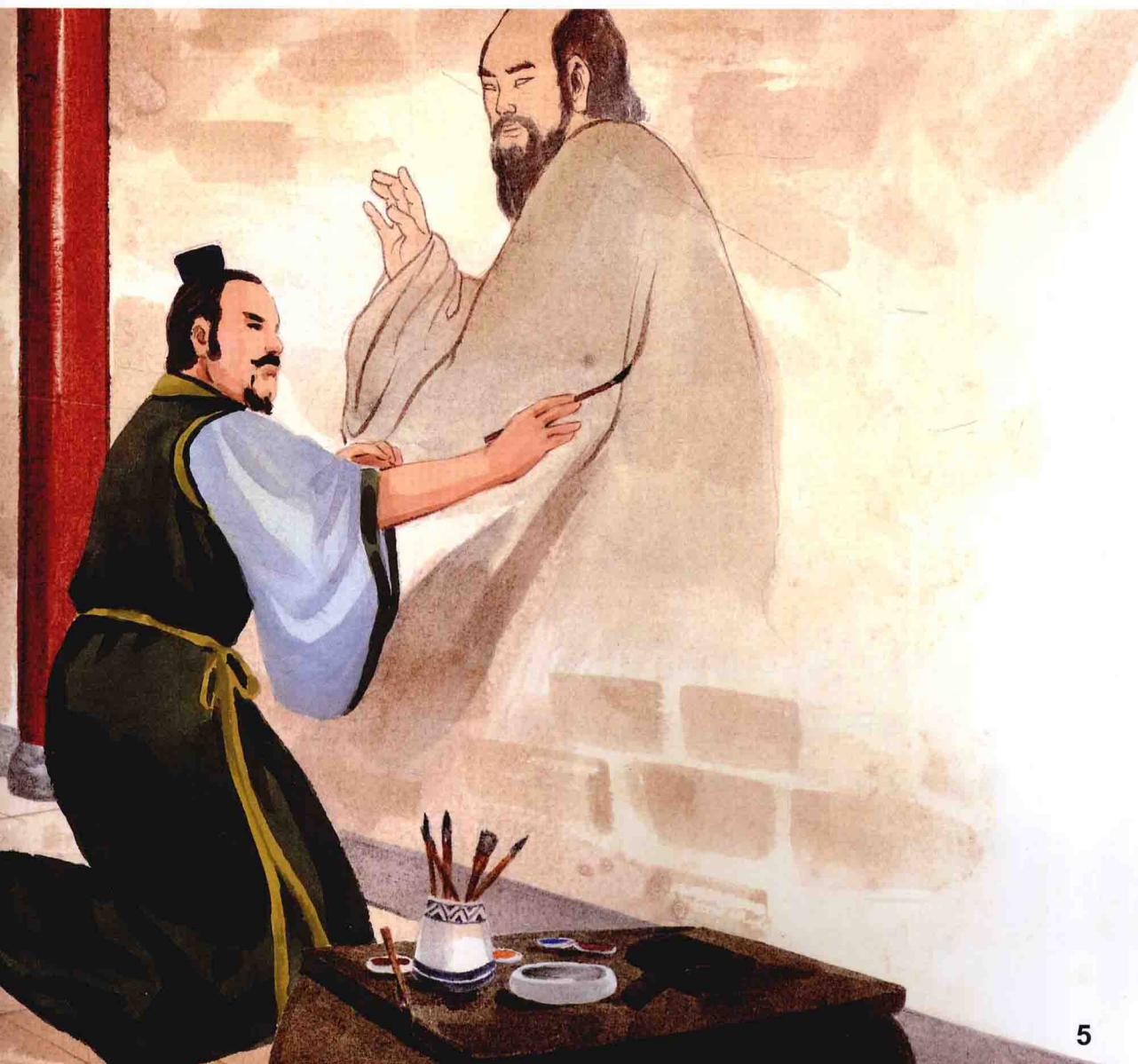
据说，有一回瓦官寺兴建的时候，庙里的和尚为了筹募经费，请大众签名布施。一般士大夫没有人签的数字超过十万，轮到顾恺之签名时，他竟然写一百万钱，大家都认为他在吹牛。

顾恺之告诉庙里的和尚说：“只要你空下一片墙壁，让我关在庙里一个月，画上一幅维摩诘的画像，就可以得到一百万钱了。”

维摩诘，是一位传说中和佛祖释迦牟尼同时代的佛教人物，很受后人尊崇。

一个月后，顾恺之画完了维摩诘的画像，就剩下眼睛还没点。他又告诉和尚说：“第一天来参观壁画的人，每人布施十万钱，第二天来看的五万钱，第三天随意布施。”

顾恺之在庙里的一片墙壁上画维摩诘像

维摩诘的像画好了，打开庙门，只见参观的群众人山人海

等到他把庙门打开后，点好维摩诘的眼睛，参观的群众已挤得水泄不通，大家都被他那精美的壁画吸引了，瓦官寺很快就收足了一百万钱。

这是顾恺之生平最有名的故事。

顾恺之画人物特别注重眼睛的传神，往往完成一幅画后，好几年都不点上眼睛。有人问他原因，他说：“人有一个部位最能表现出气质、神采，就是那一双眼睛。”所以，他对画眼睛特别慎重。

直到后来，他对人物画的这种态度，还被奉为准绳呢！

顾恺之认为，画人物必须掌握住对方的神情，而不是一味地注意形体上的像与不像。

顾恺之是中国绘画史上第一个留下重要画论的理论家。据说他生前写过不少绘画理论的文章，但大多失传了，只剩下三篇传于后世：《论画》《魏晋胜流画赞》《画云台山记》。

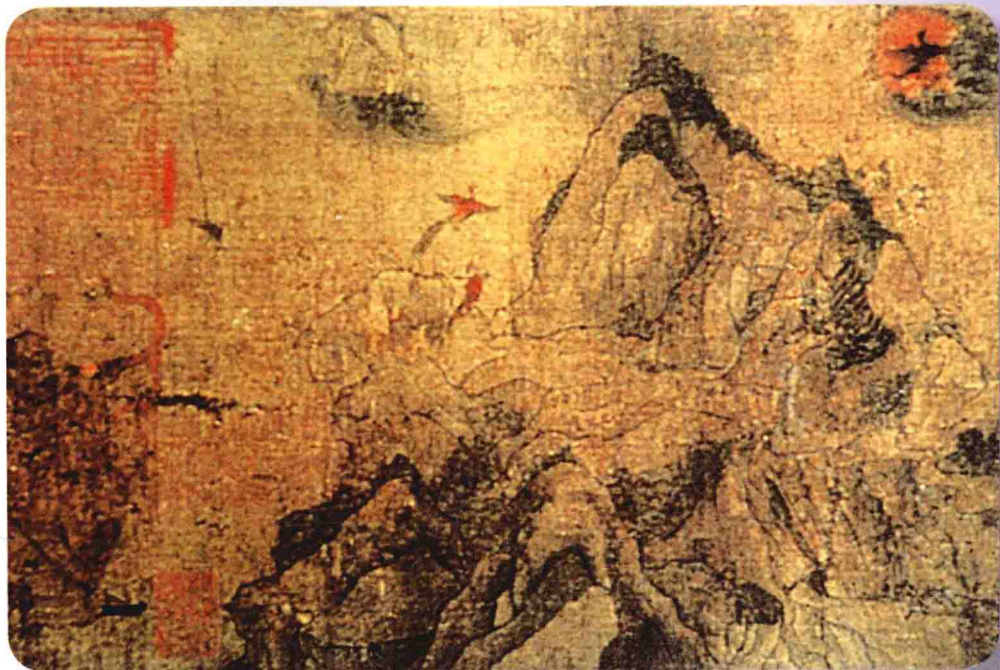
他说：“绘画以画人最难，其次是山水，再其次是狗、马等禽兽。”从他的画作里，也正显示出他对画人物所下的功夫最深。

顾恺之生前所画的人物肖像、神仙、佛像等数量很多，可惜全部失传了。现在所存的只是几种后代的摹本，从中可以窥见顾恺之的画风：《女史箴图》《洛神赋图》《列女仁智图》《斫琴图》。

这四种摹本中，最能代表顾恺之画风的是《女史箴图》，其次是《洛神赋图》。

▼《女史箴图》中的《夫言如微》

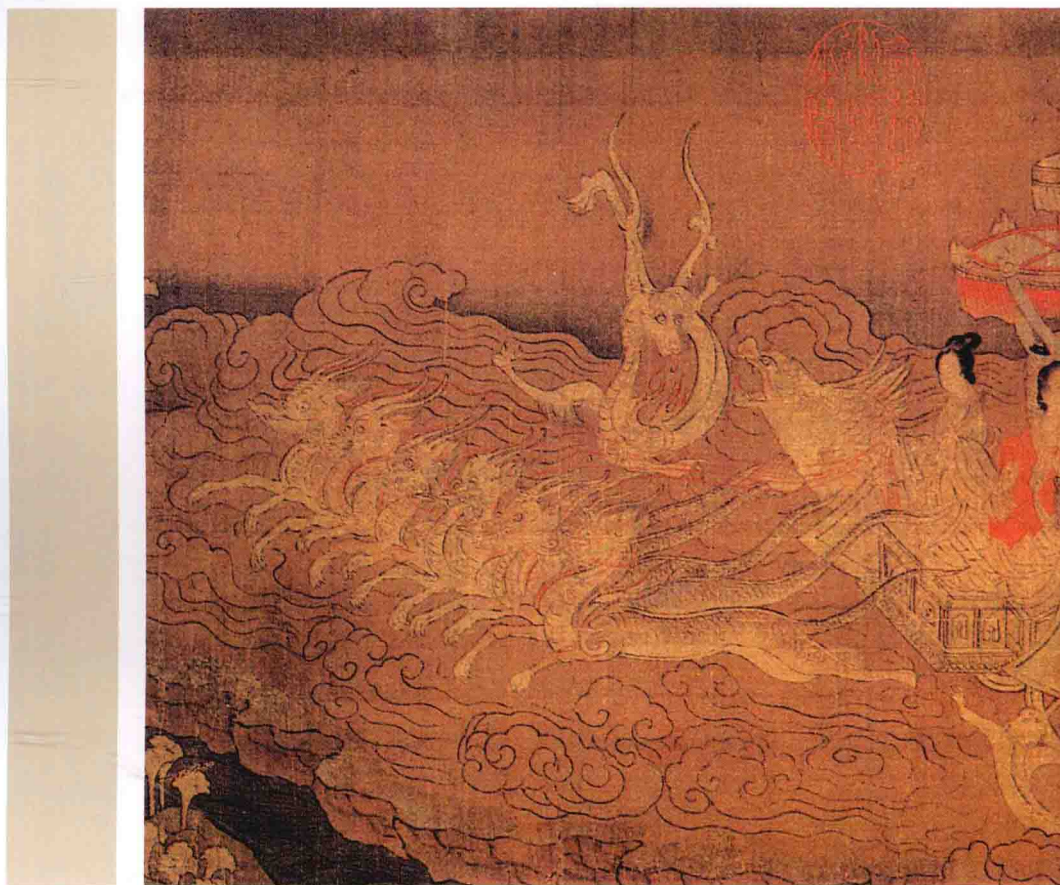
▲《女史箴图》中的《道隆物盛》日、月同时出现的画面

《女史箴图》有两幅摹本。一幅现藏于北京故宫博物院，是比较晚期的摹本；另一幅早期的摹本，清末被珍藏在圆明园中。1900年，八国联军攻陷北京，圆明园毁于战火，这幅画幸免于难，没被烧毁，却从此流落异邦。英军劫走这幅名画，直到1902年被伦敦的大英博物馆收购后，这幅画才重现世人面前。

女史，是古代女官的称号，由妇女担任，专管有关帝后礼仪的事务。箴，是一种劝告的文体。

《女史箴图》应有12幅图，但前3幅失传，现存的摹本只有9幅。《女史箴图》通过许多则历史故事，说明帝后应具有的品德。

其中《道隆物盛》这幅图中，日、月同时出现在一个画面上。日有三只脚的金鸟盘踞在内，月有大耳白兔悠游其中，使我们了解到中国古人对日、月的想象是十分浪漫的。

▲《洛神赋图》（局部）

《洛神赋图》是早期流传下来的有山水的画作之一。它描写的是三国时代曹丕、曹植两兄弟同时爱上甄宓的故事，故事凄美动人。

传世的《洛神赋图》有五卷和册页。册页藏于台北“故宫博物院”，其中有两卷在北京故宫博物院，一卷在辽宁省博物馆，最重要的一卷现藏于美国弗利尔博物馆。有些专家认为这可能是顾恺之的真迹，因此弗利尔博物馆把这卷画当作镇馆之宝，锁在铁库中，不轻易拿出来展览，而展出另一卷比较晚期的摹本。但有些专家认为，锁在铁库中的那卷画有宋人的笔法，可能也只是摹本。

这卷《洛神赋图》也由好几幅图合成，描写曹植带着侍从，在洛河岸上等待死去的甄宓化为洛神，从天上降临水面的情景。

这幅画里的山水是人物的背景，顾恺之并不着意于表现山水的精确，而只想强调人物的风貌。画中的树像香菇，山像道具，人比树、山都大，不成比例，表现出特殊的趣味。

顾恺之勾勒人物造型的线条，就像细而灵活有力的铁线，后人特称为“铁线描”。到了南北朝时，另一位大画家陆探微的画风和他相近，画史上合称两人为“顾陆”。他们的笔法细密，又被称作“密体”。

中国的绘画大约可以分为三类：人物画、山水画、花鸟画，其中以人物画的发展最早，而顾恺之就是对人物画最早有伟大贡献的人。

在东晋整个艺术环境的熏染下，产生了两颗辉映古今的巨星，一位是大书法家王羲之，一位是大画家顾恺之。他们两人生于同时代，王羲之比顾恺之年长约三四十岁，不过史书上从未记载过他们是否相识、交往等事迹。

除了前面叙述的“瓦官寺”故事之外，顾恺之还有一个有名的故事。

他平常吃甘蔗和一般人不同，总是先吃尾，再慢慢吃到头。别人觉得他很奇怪，顾恺之却说：“这样才能渐入佳境啊！”

王羲之在书法史上被称为“书圣”，他的《兰亭集序》最为有名

从味道比较淡的尾部，慢慢吃到比较甜的头部，显示出他是位风趣的人。

后来的人使用“倒吃甘蔗”这个成语，来比喻“渐入佳境”。

顾恺之被世人称赞有三绝：才绝、画绝、痴绝。

才绝，是说他多才多艺；画绝，是说他画得相当好；痴绝，是说他个性风趣可爱。

顾恺之在绘画史上的贡献非常大，尤其是对人物画的发展，可以用“伟大”来形容

王维（701 - 761年）

山水画，是国画的主流，也是中国绘画中最受世界关注的类别。

缥缈的意境、独特的技法，用毛笔这种最富于变化的书写工具作为画笔，中国画家们画出了无数幅令世人惊叹的山水画。

影响山水画风格长达 1000 多年的人，是唐朝的诗人画家王维。

王维是唐朝有名的诗人，他的画跟他的诗一样好，山水画尤其出色

