

谢伟·著

有画

好好说

中国绘画史 下

CHINESE PAINTING
HISTORY

蔡元培：一个没有审美的民族是不知善恶的

继台湾蒋勋先生著作《写给大家的中国美术史》之后
又一部精彩阐述中国经典绘画艺术的力作

谢伟·著

好好说

中国绘画史 下

CHINESE PAINTING
HISTORY

图书在版编目 (CIP) 数据

有画好好说: 中国绘画史. 下 / 谢伟著. — 成都: 四川美术出版社, 2013.3
ISBN 978-7-5410-5334-4

I. ①有… II. ①谢… III. ①绘画史—中国—青年读物②绘画史—中国—少年读物 IV. ①J209.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 057408 号

有画好好说: 中国绘画史 (下)

YOUHUA HAOHAOSHUO: ZHONGGUO HUIHUASHI (XIA)

谢 伟 著

出品人 马晓峰
责任编辑 谭 昉 叶 茂
责任印制 曾晓峰
封面设计 最近文化
责任校对 林中英
出版发行 四川出版集团·四川美术出版社
成都市三洞桥路12号 邮政编码 610071
成品尺寸 170mm×240mm
印 张 9
字 数 100千
制 版 最近文化
印 刷 成都市和丰印刷有限公司
版 次 2013年6月第1版
印 次 2013年6月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5410-5334-4
定 价 28.00元

版权所有·翻印必究

本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换

如需购本书, 请与本社邮购组联系

地 址: 成都市三洞桥路12号

电 话: (028) 87734382 邮政编码: 610071

中 | 国 | 绘 | 画 | 史

谨以此书献给我痴迷绘画的女儿

欣赏一朵花的绽放（代序）

谢 伟

一说到绘画，许多人都会认为这是离自己非常遥远的事情，别说动手作画，就是能真正读懂一幅画也不是一件容易的事情，就更别说去啃什么绘画史了，那是属于专业课的范畴，是从事绘画创作和绘画理论研究的人才去会触碰的领域。

但我以为这是一个大大的误会。我们学习知识恐怕不仅仅是为了掌握一门求生的技艺吧？要那样的话，我们给自己人生的定位也未免太低了一些。我们还需要有修养，修养是人的心灵在多方面知识和理论的长期濡染和滋养下所呈现出的别样气韵，它会使我们内心丰富而又品行不俗。

你看，那些在不同领域成就大业的人，往往都有着极高的综合素养，他们的艺术修养更是令人钦叹。我们都知道“杂交水稻之父”袁隆平，他常年工作在田间地头，看上去像个泥腿子，但他却有着丰富的学养，而且小提琴拉得也很好。还有一位，大家应该不会陌生，原国务院副总理李岚清，他原本是学企业管理的，却有着深厚的音乐素养，卸任之后出版了一部音乐随笔，我还听过他在一所大学里做的音乐欣赏讲

座，非常精彩。他有一句话给我留下很深的印象，他说：“艺术修养对于一个全面发展的人来说不可或缺。”另外，学法学的政治家克林顿萨克斯吹得很漂亮；学哲学的英国前首相希思还是个出色的指挥家；大画家黄永玉同时也是一位了不起的散文家。还有许多著名的科学家，他们的脑子里也并不只装着X+Y，钱学森、李政道、李四光、爱因斯坦等等都是艺术修养非常深厚的人。

所以，我想说，绘画史是我们人类文明的重要组成部分，我们应该对此有所了解，它是我们每一个人基本修养当中不可缺失的要素。当你理清了绘画的发展脉络，掌握了它的发展规律，并懂得如何去欣赏一幅名画的时候，你的内心春潮初泛，你的灵魂将获得深度的陶醉；当你的心田被各种艺术的养分滋润着的时候，你的生命丰润了起来，你的眼神和气质里流露出别样的气韵。此所谓“腹有诗书气自华”。

当然，我也承认，多数绘画史或者美术史读起来的确有些让人昏昏欲睡，因为作者往往都是这方面的学问家，只顾往“高精尖”的方向去钻研，忽略了普通读者的阅读感受，所以很少有人会有勇气和耐心去阅读这样的书籍。

但这并不说明绘画史本身缺乏吸引力，相反，它魅力无穷，只是我们缺乏好的读本而已。其实，作为普通读者，完全没有必要像专业人士一样钻研得那么深透，只需要掌握最基本的知识就足够了。但是，这却对作者提出了更高的要求：既要全面地展示绘画发展的历史进程，又要做到浅易、生动和有趣。这的确是非常困难的事情。

几十年前，傅雷先生就不畏艰辛，做过此类艺术知识的普及工作，他所撰写的《世界美术名作二十讲》，向中国读者介绍了西方美术的重要成就，影响深远。还有著名的英国艺术理论家贡布里希，也曾将深奥的艺术理论通过一部《艺术的故事》向普通读者娓娓讲述。而美国畅销书作家房龙更是终生致力于艺术理论的通俗化实践，这位学识渊博的大家所有作品都像是在给小孩子们讲述浅显的故事。

当我们读到这样的作品时，自然就不会感觉到索然无味了，相反，你会被深深地吸引，随着那些灵动的文字，进入到一个美的世界里去了。所以，我觉得，阅读绘画的历史就仿佛是在寻访美的发展历程，寻访美的发展历程就犹如在欣赏一朵花儿的绽放。

可惜，像这样深入浅出的著述实在太少了，以至于让我们觉得了解艺术史是一件让人头疼的事情。于是，我决意也来做这样一件极其艰苦而又极有意义的工作。尽管我并非绘画理论的专家，但作为绘画艺术的资深爱好者，我亦有多年的研究心得，再加之少年时学习绘画的经历，使我对绘画创作及其理论有了更深的理解。同时，作为作家，我很清楚怎样的表述更能够调动普通读者的阅读兴趣。

我愿意用自己的方式来讲述绘画发展的历史和那些伟大画家的故事。我希望带领年轻的朋友们去史前的洞穴里寻找我们祖先留在岩壁上的稚拙笔触，去观赏他们描绘在陶器上的美丽图案，去触摸他们熔铸在青铜器上凹凸起伏的奇思妙想，去嗅一缕飘自岁月深处的丹青与油彩的芬芳，去感受画家们留在工笔画中的那份耐心与精细，去体会写意时泼洒在纸绢上的潇洒与狂放，去感知大师们运笔如剑时血脉和情感的通畅，去领悟他们浸透纸背的生命理想……

我们的祖先是一群浪漫而酷爱美丽事物的人，数千年来，他们从未放弃过对美的追求与渴望，他们执著的梦想，他们不懈的探求，他们非凡的创举和辉煌的成就，这一切，我们怎么可以毫不知晓呢？

我是那样地希望我的讲述可以让读者朋友轻松地了解绘画的源流，像我一样，仿佛在欣赏一朵花儿的绽放。但我也深知这是怎样艰难的一件事情。绘画发展的历史源远流长，各个时期成就卓著的画家灿若群星，绘画作品更是浩如烟海，我实在难以尽述其详，必须做出取舍才能使我的讲述简洁、明快，并清晰地勾勒出绘画发展的脉络，同时，又不能遗漏了重要的画家和他们的作品。为此我不得不放弃一些画家和作品不予提及，而着重对那些在绘画史上开创新风，具有划时代意义的大师

加以介绍。

这样的割舍是让人疼痛的。但只有这样的割舍才能让整部绘画史显得简明、清爽和主题明亮。而作为所有杰出画家的代表，那些划时代大师们的名字和传奇将在我的文字里变得更加光彩照人。当我们怀着一种崇敬的心情靠近他们的时候，我们的生命也将更加丰盈。

我还一直在努力地以一种谈心的口吻和诚恳的态度与读者交流，画家们的生命和思想是那样的色彩鲜丽，他们是抒情的高手和风流才子，我又怎么可以板着面孔把他们的故事讲得一本正经呢？我怎么敢装腔作势，卖弄学问，滥用典籍和考证？我只能用散文式随兴优美的笔调来讲述他们的风流和传奇，这样才可以吻合他们行云流水般疏放潇洒的气质。

当他们从悠远的岁月里向我走来，那么的飘逸随和，我与他们的交谈没有丝毫的障碍，我不断地提醒自己，讲述他们的故事也不应该让读者感到有任何的障碍，要亲切一些，再亲切一些，轻松一点，再轻松一点。我不知道我最终是否做到了这些，但我对自己订立的这些写作原则的正确性从不怀疑。

另外，我想说的是《有画好好说：中国绘画史》和《有画好好说：西方绘画史》这两部作品是写给那些充满理想的年轻朋友阅读的，他们渴求知识，也渴望成功，因此，在介绍历史上那些成功的大画家的时候，我用了不少笔墨讲述他们成功的经历，而不仅仅是介绍他们的作品和历史作用。我相信，他们成长和成才的经历对年轻的朋友们寻求通向成功之路的探索一定会有所助益。

倘若在多年之后有谁说，他是读了我所撰写的这两部绘画史受到启发而走向成功的，那老谢我就是做了一件了不起的好事了，我艰辛的写作便又有了额外的收获。

目录
CONTENTS

欣赏一朵花的绽放（代序） / 1

第七章 宋 / 1

山水画 / 2

李 成 / 2

范 宽 / 5

李 唐 / 7

马 远 / 12

夏 圭 / 15

人物画 / 19

李公麟 / 19

张择端 / 22

梁 楷 / 25

文人画 / 28

苏 轼 / 28

米 芾 / 30

文 同 / 31

花鸟画 / 33

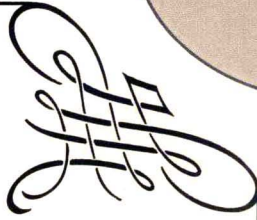
赵 昌 / 34

崔 白 / 36

CONTENTS

赵 佶 / 38

第八章 元 / 43

元初画坛 / 44

郑思肖 / 44

龚 开 / 45

钱 选 / 47

赵孟頫 / 50

元四家 / 56

黄公望 / 57

吴 镇 / 63

王 蒙 / 68

倪 瓒 / 72

第九章 明 / 77

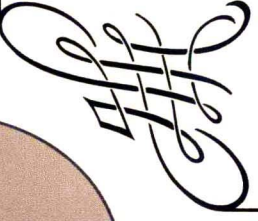
“浙派”高人戴进和吴伟 / 78

吴门画派的兴起 / 82

沈 周 / 83

文征明 / 85

唐 寅 / 88

CONTENTS

仇 英 / 91
陈 淳 / 94
徐 渭 / 95
董其昌与松江画派的崛起 / 97

第十章 清 / 101

清初“四王”及其“正统派” / 102

王时敏 / 102

王 鉴 / 103

王 翬 / 105

王原祁 / 107

清初“四僧”与“反正统派” / 109

八大山人 / 110

石 涛 / 114

弘 仁 / 119

石 溪 / 122

外籍画家郎世宁 / 124

“扬州八怪”及其代表画家郑燮 / 127

“海派”名家吴昌硕 / 131

第七章

宋

时序演进，朝代更迭。五代之后，中国进入了北宋统治时期。自唐朝安史之乱以来两百多年的封建军阀割据局面就此结束，中国再次走向统一。

日子就是这样在不断地分分合合中被打发掉的。

统一总是好的，少了纷争与血腥，多了和谐与安宁。人们在医治战争创伤的同时也重新树立起对生活的信心，经济得以迅速恢复和发展，农业稳定，城市繁荣，人们的日子也渐渐过得舒坦起来。

现在我们经常听到这么一句套话：“随着人民生活水平的不断提高，人们对精神生活的需求也越来越多”。其实那阵儿也一样，这人哪，温饱不愁了，自然也就想玩一些有品位的東西，玩啥呢？无非是文化和艺术。

于是乎，绘画作品成为了当时最受人们欢迎的艺术消费品。过去，为宫廷和贵族所独享的绘画艺术以一种特殊商品的形式走向了民间，成为了普通民众家庭的装饰品。因为市场的大量需求，绘画艺术在宋代变得异常兴盛。

既然绘画已经商品化了，那么消费者的审美好恶也对绘画风格和内容产生了不小的影响。在唐朝，宗教绘画和宫廷绘画占据着主导地位，而到

了宋朝，人们日子过得比较舒适了，不需要借助宗教来祈求来生的幸福，对宗教自然就没有太大的兴趣，宗教绘画也就日趋衰落下去。人们开始喜欢欣赏性和装饰性都比较强的现实题材绘画，风格比较写实，山水和花鸟画都十分流行，一时名家辈出，佳作不断。

山水画

我们说过，山水画在唐末已有较大的发展，到五代、北宋初期更是突飞猛进，臻于成熟。北宋时期出现了许多优秀的山水画家，他们在这一领域都取得了很大的成就，这里我们着重介绍其中几位最具影响力的山水画大师。

李 成

事实上李成入宋八年之后就去世了，他主要的创作活动几乎都集中在五代末期，但画史多把他作为北宋画家加以介绍，北宋人也因为他而感到骄傲，公认他是当朝最杰出的山水画家之一。他和我们在五代一章介绍过的山水画大家关仝和下面将要说到的范宽，被称为五代、北宋年间北方山水画的三位杰出代表。而在这三个人当中，李成的成就又是最高的，影响也最为深远。

李成出身官宦之家，自幼饱读诗书，勤练书画，文化艺术功底非常深厚。成人之后，他又希望在政治上有所作为，施展他的经世济民之才，为国效力。但生不逢时，动荡的政局和官场的险恶使他最终壮志难酬，只得寄情山水，以诗酒书画自娱。

这样的生活有利于潜心作画，使他最终取得了骄人的成绩。但他喝酒却没有节制，因为豪爽，也因为郁闷，这家伙逢人便喝，每喝必醉。有史料

记载说，他“醉必累日”，一醉就是好几天不省人事。有一次，他的一个当官的好哥们儿为他谋了一个差事，希望他的才能得到施展，李成也庆幸自己遇到了贵人，一高兴又一通狂饮，结果是乐极生悲，这回他没有再醒过来，直接去见了阎王爷。

真是天妒英才，酒精伤之啊。那年他才四十八岁。

不过，在短暂的一生中，李成创作颇丰，仅画史著录的就有一百五十九件作品，但遗憾的是，留存于世的作品却为数寥寥。

李成的山水画最常表现的是秋冬季节的萧瑟之景。在生活中，人们都不大喜欢“无边落木萧萧下”的萧条景象，但在绘画作品中，萧瑟却别有一番滋味；生活中人们无不希望避免悲剧，但文学作品中，悲剧却有一种特别的美感。这道理是一样的。

最能代表李成山水画风格的作品是《读碑窠石图》。这幅作品是李成和王晓合作完成的。李成大概不擅作人物，特请王晓代笔。画中一块残碑，几株枯树，寒风瑟瑟，渲染出环境的凄凉。一位旅人立于马上仰头读碑，咀嚼着岁月镌刻在石碑上的辉煌抑或酸涩。

这种凄然的氛围似乎是李成内心情绪的宣泄，他的飘零身世，他的郁郁不得志注定了他艺术的取向。生活在北方的李成，最熟悉那“萧疏清旷”的寒林之景，他借此述说人生的际遇和独特的审美感受。

李成的作品总是在凄凉的意境中流露出一丝坚韧和倔强，有一种不屈与期待的精神力量，以一种简朴淡雅的风格卓立于画坛。他的作品总能给人以深深的震撼。

李成用墨浅淡，寥寥数笔，意境苍然，更有秀润灵动、淡雅含蓄的美感，所以后人称他“惜墨如金”。他所画山石常如飞动的云头，显得浑厚圆润，后来，李成画派的另一位著名山水画家郭熙发展了他的这一皴擦技法，被称为“卷云皴”，特别适合表现枯索的寒林景致。他笔下的树木总是虬枝尖细、扭曲多节，形如“蟹爪”，有一种奇异的视觉效果。构

• 北宋
• 李成《读碑窠石图》（摹本）
《读碑窠石图》轴，传为宋人摹本，绢本，墨笔，纵126.3厘米，横104.9厘米。现藏于日本大阪市立美术馆。

图上善用“平远”之法，此法最宜表现烟林远丘的层次感，能产生一望无际的幽远意境。

李成将山水画推向了继隋、唐、五代之后的又一个高峰，他的画风极具魅力。他还在世的时候就已有许多的追随者，并逐渐形成了一个绘画流派，随后在画坛上声名鹊起的许道宁、李宗成、翟院深、郭熙、王诜等都是这一画派的代表人物。李成画风不仅影响了当代画家，还对后世的山水画风格产生了深远的影响。

范 宽

李成之后，北宋画坛又崛起了一位山水画巨匠，这就是范宽。

范宽的原名叫做范中正，因为性情爽直，为人宽厚，朋友熟人都“呼之以宽”。大概先是“阿宽”、“宽哥”之类地叫着玩，时间一长，人们渐渐淡忘了他的原名，而记住了他的这个绰号。他一想，“宽哥”也挺好的，到底还算是表扬，索性就叫“范宽”了。

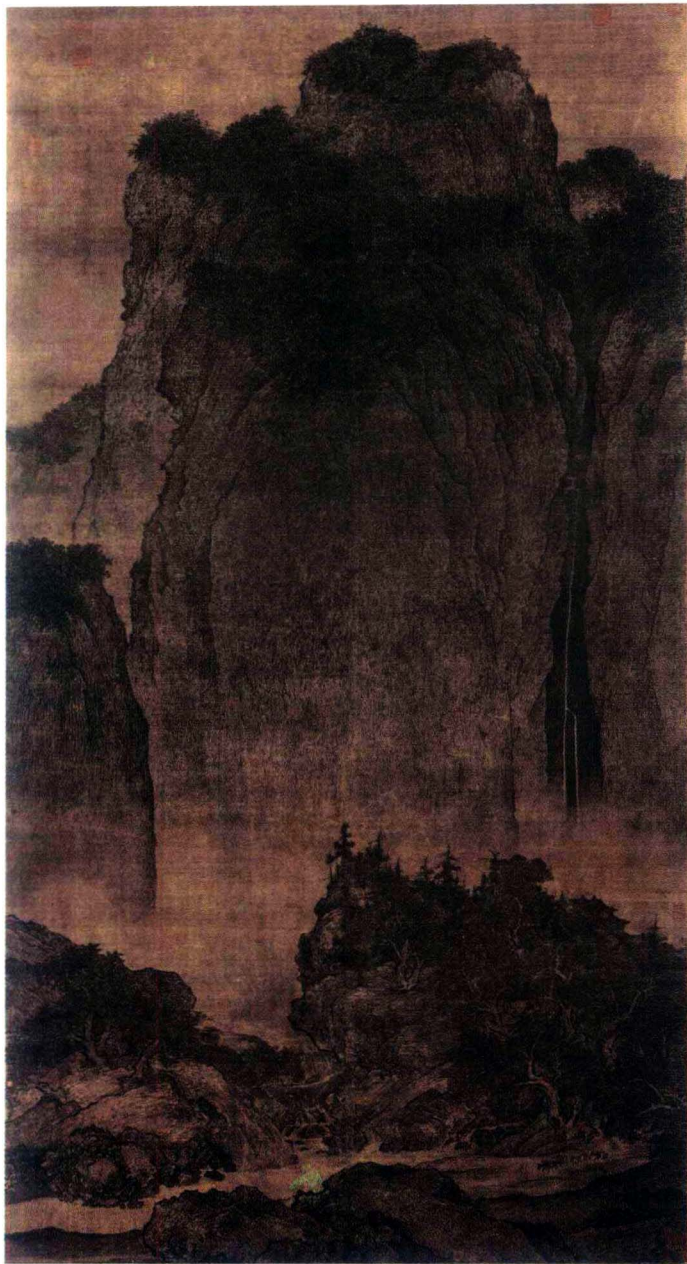
范宽跟李成一样，也是性情中人，举止不拘礼法，酷爱喝酒，喝高了就赤脚乱跑，谁惹着他了也不讲文明礼貌，会当街骂娘的。有时趁着酒兴作画，状态很好，效果极佳。还好，他没像李成那样给醉死，算是他的福分。

他的画也像他这个人一样，大气、爽朗，北方人嘛，性格就是这样，肚子里没那么多弯弯绕。你看他的画就知道他是什么性格，他画的山总是突立画面，顶天立地，那叫一个气势磅礴。他长年生活在黄河以北的关陇地区，那一带群山绵延、峻拔宏壮，目触心记，行于笔端，便是壁立千仞的雄奇险峰。

许多史料记载说，他“早年师李成”，但他的画风却和李成大不一样，这是为什么呢？

范宽是个聪明人，他学了一段时间的李成，还学了一段时间的荆浩，尽管技法大进，眼界渐宽，但还是觉得没有创出一种属于自己的风格。有一天，他突然顿悟，感慨道：与其学习别人的画法，还不如向大自然学习，那些山水就在眼前，就看你怎么去读它们了。

于是，便隐于终南山和太华山中，整日揣思，领悟山水之精髓，终于找到了属于自己的表现方式。有史料记载说，他特别擅长表现四季景色、行旅和山中奇幻迷离的景致。他往往在较大的画幅上，以全景式的构图表现大山的雄奇。大山陡直站立，占据着画面的绝大部分，很少留白，有一种“山势逼人”

• 北宋
• 范宽《溪山行旅图》

《溪山行旅图》轴，绢本，墨笔，纵206.3厘米，横103.3厘米，现藏于台北故宫博物院。

的雄浑之气。后人评价说，他的画“得山之骨法”，说得非常准确。

他的代表作《溪山行旅图》轴就集中地表现了范宽山水画的显著特点。你看，画面上巨大的山头迎面矗立，气势压人。画山石的时候，他喜欢用较干的笔皴擦出一种很细很密的墨点，这种被称为“点子皴”的皴法在表现山石质感和体积感的时候具有特别的优势，而且几乎看不出笔痕，有一种浑然天成之感。

在两峰衔接处一挂瀑布飞泻而下，给了沉浑静止的大山一份动感；瀑布飘散的细细水雾氤氲在山脚，有迷离缥缈之态，给坚硬的大山一丝难得的温软表情，也将画面分成了上下两个部分。

画面下方的中、近景是一组由怪石、溪流、古树和楼阁构成的景物。这些景物当中有很多的细节，比如，蜿蜒崎岖的山道上那一队行进中的