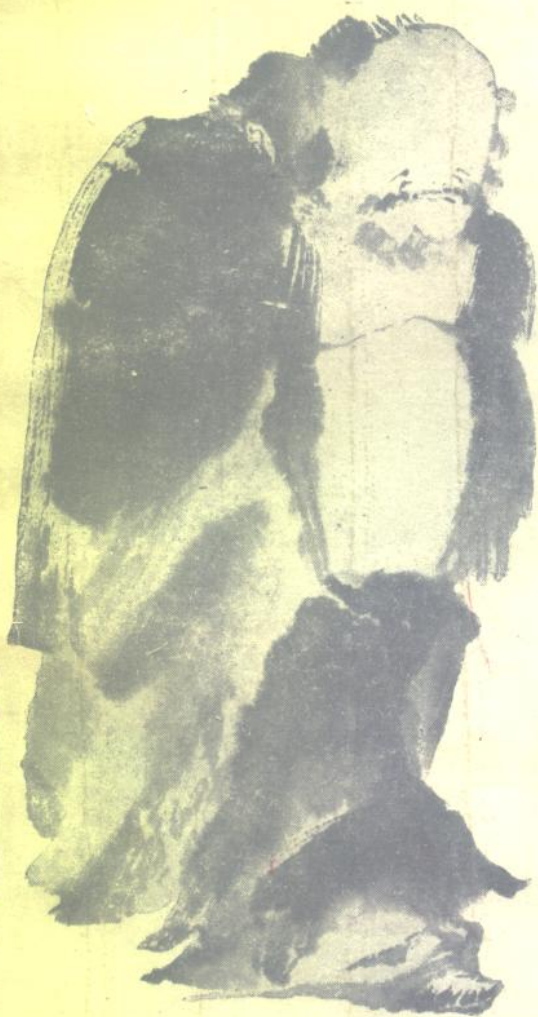

中国医药题词

上海教育出版社

中国绘画趣谈

胡海超编写

内 容 提 要

本书以生动、有趣的故事形式编写，共有六十八篇文章，八十三幅图。每则故事都以历代名画家的生平轶事、趣闻、创作、为人及图的内容为素材进行编写。本书从中国画的起源——奴隶制时代的石器、青铜器写起，一直介绍到近代画家徐悲鸿的作品。读者能从一则则故事中了解中国画的发展历史，知道一些历代画家和作品；还能从本书中欣赏到不少名画，如敦煌壁画、《游春图》、《清明上河图》等。

中国绘画趣谈

胡海超 编写

上海教育出版社出版

(上海永福路 123 号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷六厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 7 插页 2 字数 172,000

1984 年 11 月第 1 版 1984 年 11 月第 1 次印刷

印数 1—29,500 本

统一书号: 7150·3127 定价: 1.30 元

目 录

中国绘画浅说.....	1
从陶罐子谈起.....	4
青铜器礼赞.....	7
古墓中的帛画.....	12
秦始皇的陶兵陶马.....	14
石刻“荆轲刺秦王”及其它.....	17
沙漠里的艺术之宫.....	22
北魏艺术之花——云冈石窟.....	26
龙门石窟点滴谈.....	29
误墨成蝇.....	32
虎头三绝.....	34
画龙点睛和凹凸花.....	37
春光明媚画中游.....	40
职贡图.....	43
昭陵六骏.....	44
右相驰誉丹青.....	48
萧翼赚兰亭.....	51
梦里钟馗成画图.....	53
父子将军是画家.....	56
诗中有画 画中有诗.....	60
唐人爱马.....	63
唐人爱牛.....	66

DN03/28

竞画赵家郎.....	69
双笔齐下画古松.....	72
唐墓里的壁画.....	74
太行山上万本松.....	79
徐家野逸 黄家富贵.....	82
韩熙载夜宴图.....	85
水墨画江南.....	89
惜墨如金画寒林.....	93
翰林图画院的考试题.....	96
昏庸的皇帝 聪明的画家.....	98
国家之宝——《谿山行旅图》.....	101
卷云皴和鹰爪树.....	104
北宋京都画里看.....	107
白描大师.....	110
胸有成竹.....	113
东坡画竹.....	116
二米画云山.....	119
南北两宋老画师.....	123
泼墨画神仙.....	126
马一角与夏半边.....	129
全能的书画家.....	133
火烧《富春山居图》.....	136
黄鹤山的樵夫.....	139
二十年后刮目相看.....	142
太湖边上“六君子”.....	145
四君子画.....	148
画红袍惹祸.....	152
青藤白阳.....	155

假画题真名	159
生平三不应	162
江南第一风流才子	165
董其昌和松江画派	168
金陵八家点滴谈	171
和尚画家	174
泼墨画黄山	178
哭之笑之	181
四王与吴恽	184
指头生活	193
难得糊涂的画家	196
读书行路说画师	199
中年学画成大师	203
近代画坛神手	206
三千画幅作饭钱	209
鲁班门下	212
黑墨团中天地宽	215
画马画狮 寄意深远	218

中国绘画浅说

我们伟大的祖国是世界文明古国之一。我们的祖先在幅员辽阔的中华大地上谱写着灿烂的历史文化。

河南浍池仰韶村出土的古文物，揭示了我国六千年前氏族社会下的原始人类已经学会磨制并且使用石器和骨制工具。随着火的广泛使用，那时也已烧制彩色陶器，故定名为仰韶文化期。从西安半坡发掘的氏族社会文化遗址看，也是属于这一时期。所以新石器时代的文化艺术是以彩陶为时代特征的。

随着古文物的大量出土和考古学的发展，可以看到，奴隶社会的文化艺术又以青铜器为特征。一部美术史或绘画史也就要从陶器和青铜器开始写起。

秦汉时代的历史，对于画工和画家已有所记述，同时汉代石刻如画像石、画像砖等，存世很多，所以汉代又可以石刻艺术为其特征。

湖南长沙出土的楚国帛画，是我国最早的绘画作品。魏晋时候顾恺之的《女史箴图》是我国最早的卷轴绘画，在我国和世界绘画史上有着重要的意义。我国早在秦汉时代就已经形成了民族传统的绘画艺术，主要体现在石刻艺术中形象的刻画和线条的运用上。魏晋南北朝时期，是中国文化艺术的勃兴期。曹不兴、卫协、顾恺之、陆探微、张僧繇等大画家，蔚然并起，他们继承秦汉艺术的传统，并大大发扬创造。同时随着佛教的传入中国，他们又受外来艺术的影响，艺术表现手法和绘画题材更丰富多采。并且山水画已经开始独立成科，花鸟画也在兴起。魏晋南北朝绘画的

高度成就，为我国唐宋时代艺术高潮的到来打下了深厚的基础。

唐代为我国文化艺术史揭开了辉煌的一页，在世界文化史上闪烁着金光。在封建社会的上升时期，随着唐代的武功文治，国势强大，经济发展，文化也出现了繁荣的景象。文学有韩愈、柳宗元等；诗歌有李白、杜甫等；书法有欧阳询、褚遂良、虞世南、颜真卿、柳公权、张旭、怀素；绘画有阎立本、李思训、吴道子、王维、韩干、周昉、边鸾；雕塑有杨惠之。大家辈出，繁星满天，形成了我国古代文化的光辉灿烂时期。唐代人物、山水、花鸟、鞍马等各种形式和体裁的绘画，对后世产生深远的影响。

宋代是继唐代之后的又一个文化艺术的黄金时代。继承五代皇家画院而创立的翰林图画院，以图画开科取士，罗致天下的优秀画家，重写生、讲法理，以十分严谨的艺术创作态度，精工细写，为中国画的写实求真作出了很大的贡献，促进了院内外画家在艺术创作上的争荣并秀。学画必言北宋，许多佳作成为后世的典范。以苏轼、米芾等人所提倡的文人画和水墨画派，称为文人墨戏，发展了中国民族绘画的笔墨功能和表现技法，为宋代绘画增添了风采，也给后世很大的影响。

元代在中国的绘画发展史上有转折的意义，如黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇等，他们普遍用纸作画，充分发挥纸、墨、笔的性能，技法上有新的创造，重墨韵意境，讲究诗书画的结合，发展了唐宋以来梅兰竹菊的所谓四君子画。各方面的成就，直接影响明清绘画的发展。

明清以来，特别从明中叶开始，由于资本主义经济的萌芽，艺术思想趋向活跃。各种绘画流派繁衍，绘画作品中的个性表现和地方特色，竞秀比美，呈现艺术形式和风格的多样化。浙派、院派、吴门画派，以及后来的新安画派、金陵八家、扬州八怪等；还有徐渭、陈淳，称为青藤白阳的水墨大写意画派；石涛、八大的水墨山水花鸟画，都是自成风格、卓立于画坛的流派和画家。近

代和现代的吴昌硕、任伯年、齐白石、黄宾虹、潘天寿等无不受他们的影响。中国民族绘画固然是我国各族人民的共同创造，但同时也是不断吸收外来影响，融化为我国民族的艺术。近代西洋绘画的进一步输入，新兴美术教育的兴起，使中国绘画又起着新的变化。新中国成立后，在党的领导下，在推陈出新，古为今用，洋为中用，百花齐放的文艺政策的指引下，中国绘画正方兴未艾，日新月异地发展着。

综观中国绘画的发展，我们强烈地感受到，每一个画家，他的早期、中期、晚期作品，实质上就代表了画家一生的经历、学识修养和思想品德，表明了他对社会和时代的贡献，他们象一串明珠贯串于我国的文化发展史。同一时代的许多画家的作品，就表现了那个时代的精神和风采，这些作品那样有形有色，有血有肉地形成活的形象性的历史教科书，是我国民族文化的艳丽花朵。学习中国绘画史，是学习历史知识，是接受美的熏陶，也是爱国主义教育。

从陶罐子谈起

宇宙洪荒，大地茫茫，广漠的沼泽地域里，大树参天，野草丛生，凶禽猛兽自由地飞翔奔驰，水雾迷蒙的湖泊中，巨大的恐龙蹒跚地涉水爬行。在那人兽杂处的时代，为了生存，人与兽展开了激烈的战斗，这想象中的震慑人心的场面，也许就是我们人类祖先的实际生活。只有懂得运用石器，才能成为人兽之战的胜利者。劳动创造了人类，创造了人类的文明，创造了人类的整个世界。劳动是怎么开始的？首先就是学会运用石器，在实践中进一步学会磨制石器，以此作为武器和生活的工具，用来保卫自己，开辟人类生活的道路。这就标志着人类由旧石器时代进化到新石器时代。同时火的发现和运用，不仅解决了人类的熟食问题，也为制造陶器准备了条件。陶器的制作，显示了社会生产力的大发展，从陶器的实用价值，造型的美观和变化，各种花纹图案的描绘来看，我们可以探索出当时原始人类的生活和社会状况。所以新石器时代的美术是以彩陶艺术为特征的。当然也有洞穴壁画、岩画和骨制品，不过比起大量出土的彩陶器，数量要少得多。我们谈中国绘画的起源，首先就从陶罐子谈起。

一九二一年在河南渑池县的仰韶村，发掘出大批彩陶器，在许许多多的红黑褐色花纹交织的坛坛罐罐上面，刻绘着各种几何形的图案，有三角纹、条纹、鱼纹、花叶纹等；也有奔跑的鹿，飞着的鸟和跳跃的青蛙等动物图样。花纹和图样古拙精炼，生动而富有情趣，形象地记录了渔猎生活的图景，表达了原始人类的思想感情和美学思想。考古学家鉴定为六千年前新石器时代的产物，

彩线陶盆
波纹内彩钵（上）
舞蹈纹钵（下）

青海出土

作为这一历史时期的文化，便定名为仰韶文化。

一九五四年西安半坡村发掘出来的氏族公社遗址，有房屋遗址四十多处；墓葬二百多座；生产和生活用具万余件；有陶盆、陶罐、陶壶等大量半坡型彩陶。有趣的是这些陶器花纹上的人头像和人面鱼纹，可能是人们生活的写照。人头上戴着尖形帽，嘴里衔鱼，使我们想象出渔猎的季节开始了，人们在举行宗教仪式，祈祷着丰收时的那种装扮形象。另外张口的鱼，鼻尖翘起，好象在游动，有的张口露牙，有的两条鱼平行合在一起，还有鹿和爬行动物，以及植物等的纹饰。这些同样是六千多年前新石器时代的文物。

一九七三年在青海大通县孙家寨古墓中出土的彩陶器中，有一只彩陶盆，这是新石器时期中的重要实物。陶盆的内口描绘了三组舞蹈人物，每组五人，手挽手绕着盆口围成圆圈，好象在唱着歌，摇摆着头和发辫，跳着轻快的集体舞。如果盆里盛着清水轻轻地晃动，那舞姿似动非动，更是袅娜多姿而有音乐般的节奏感，我们可以想见原始人类载歌载舞的娱乐活动情景。奇怪的是每人身后拖着一条“尾巴”，是尾还是装饰物，很令人猜疑。现在大致可以肯定这是一种兽尾装饰物，正好说明当时人类正处在渔猎生活的阶段，是对野兽的模仿。有人说人类的幼年阶段，有点象儿童，思维比较简单，情感也纯真可爱，这图画中的“兽尾”，倒有点象幼儿园的小朋友在模拟小动物，扮成小猫、小兔、小狗在跳集体舞。

新石器时代的彩陶器，在黄河、长江和全国各地陆续都有发现，总数在三千处以上，是人类社会初步分工之后所创造的物质财富和精神财富，也是划时代的文化艺术创造。

青铜器礼赞

从前有个达官贵人，跑到南京夫子庙古董店，花大笔钱买了一个古铜鼎，为了显示他的清雅好古和阔气，便大设家宴，请来文人雅士和考古学家，共同欣赏那稀世之珍的古董。这天一早他就忙开了，将铜鼎洗刷干净后，总觉得斑驳的铜绿，太古老陈旧，便请来铜匠又铲又刮，弄得晶光闪亮。宾客到齐后，他吩咐家人拿出古鼎，众人瞠目结舌，为之惊倒叫绝，真是一个全新的古董！确实有不少人弄不懂，博物馆为什么要收藏那么多不能使用的古青铜器，为什么那么斑斑驳驳，甚至破烂陈旧？

我们知道我国是个文明古国，在人类历史的发展长河中，我们的祖先学会了使用磨制加工的石器，并且随着火的应用，学会烧制陶器，这是五六千年前的历史时代。随着生产力的发展，人们学会冶炼，从而进入使用青铜器的时代，由原始社会发展到奴隶社会，这是一个很大的进步。二三千年的夏、商、周直到春秋战国时代，可以说是一个青铜器的时代，毫不夸张地说，青铜器代表了一个历史时代，青铜器（兵器、炊器、食器、酒器、水器、乐器、度量衡器、铜镜、车马饰物、钱币等等）使我们看到了古代包括政治、经济、军事和文化的整个社会。就以常见的“鼎”来说，它就是一个扁圆形有三足的铜锅，可以架在火上烹煮食物。我们在西安半坡新石器时代氏族公社的遗址中，看到一种长圆瓶形尖底的陶器，可以用绳系着瓶口吊在火上烧煮食物。后来有的加上三只脚可架立在地上，显然鼎就是从这种陶器发展起来的。不过由长圆形变为扁圆形，火上炙烤时受热面更大，而且更稳定。各

夔文鼎

陕西出土

南宮子仲

陳酒出土

种花纹装饰和变形，反映了青铜器日趋精美的发展过程。这种鼎由实用又发展为奴隶主贵族统治奴隶，巩固政权的工具。西周奴隶主制定了整套的规章制度，用文字铭刻在铜鼎上，等于是颁布宪法；国家大事，征战记功的记述又等于是部史书；祭祀天地祖先，宴请诸侯，列鼎以示隆重，成为礼器；天子九鼎，诸侯七鼎，卿士大夫五鼎，士三鼎，又是划分等级的标志。

一九三五年在河南汲县出土的《水陆攻战纹鉴》，有四个兽耳衔环，四周的阴刻线纹中嵌入红铜细线，构成四十组人物图案花纹。有格斗、射杀、划船、犒赏等复杂场景，人物达三百人，器物有旌、旗、鼓、矛、戈、戟、剑、车、船等。另一件《宴乐渔猎攻战纹壶》，是一九六五年在成都出土的，以三角云纹为界，划分三层：上层是采桑射猎图；中层是宴乐弋射图；下层是水陆攻战图。这两件都是战国时代的青铜器，是研究古代社会的形象性资料，制作非常精巧，都是奴隶们的杰作。这些青铜器是汉代画像砖、画像石的先声，在美术史上占有重要的地位。

青铜器上铭刻的文字，留下了我国古代文字变迁的过程，统称为金文或钟鼎文，是很珍贵的古文字资料和富有历史意义的文字记载。各种花纹中有弦纹、乳丁纹、云雷纹、涡纹、绳纹、鳞纹、环带纹、饕餮纹、夔纹、龙纹、蟠虺纹、鸟纹、象纹、牛纹、鹿纹、鱼纹、龟纹等数十种，都是富于变化的几何形纹饰和动植物图形。精致的手艺反映了古代劳动人民的高超艺术技巧。

如果你有机会到山东曲阜孔庙一游，看看那一组一组的乐钟，便会油然而起那古代诗书礼乐的遐思。更有趣的是，湖北荆樊地区出土的楚国青铜编钟，两千多年来竟然音响铿锵，能演奏出清幽悦耳的古民族音乐，经过音乐工作者的研究仿制，搬上音乐舞台，还可以演奏出复杂的交响音乐。上海博物馆收藏的“内清质以昭明”的透光铜镜，是西汉中晚期物品，光线照射镜面时，纹饰相应，将铜镜正背面的花纹清晰地反映到对面墙壁上。这许多精工绝

艺和包含着的科学原理，令人惊叹不已。全国各地相继出土的青铜器千千万万，这是世界上绝无仅有的。因此这些古老陈旧的青铜器都是我们国家之宝，也是我们中华民族的骄傲。

