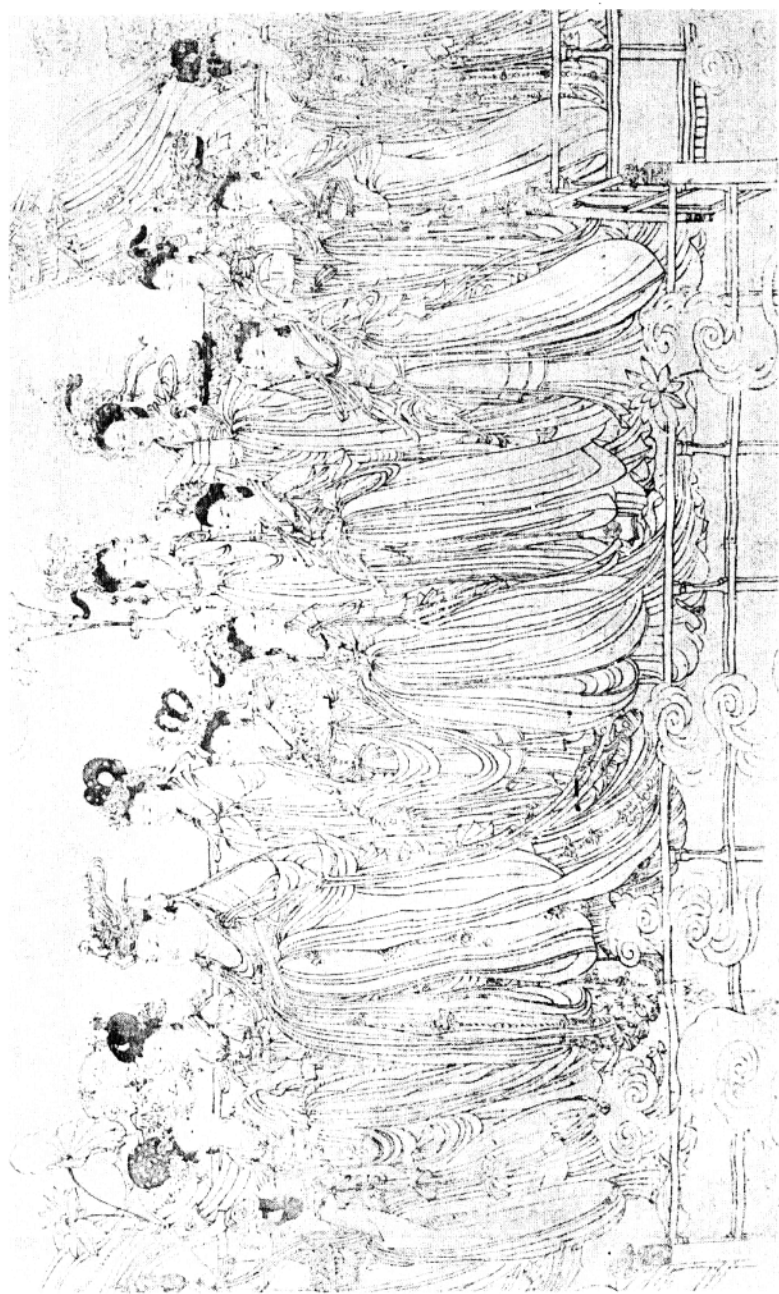

写意人物画琐谈

地行家
識名和
始方以
高陽一
酒徒應
先路臺
仙宴罷
淋漓襟
袖尚殘
糊

二、 泼墨仙人图

梁 楷

三、 六祖撕经图

梁 楷

四、 屈子行吟图

陈洪綉

四才子

一丈青
二娘

施。也。有。上。石。榴。君。
錦。繡。英。雄。娘。子。軍。

六、 苏 洵

上官竹庄

離寒尉像

光緒戊子八月五日 碩儒任伯年

何人至此... 碩儒任伯年... 光緒戊子八月五日... 離寒尉像... 任伯年

七、 吳昌碩像

任伯年

八、 女娲炼石

任伯年

九、 泰戈尔像

徐悲鸿

十、车夫

蒋兆和

A black and white illustration of a man in traditional Chinese attire, possibly a scholar or official, standing and looking down. He wears a dark robe with a wide collar and a large, pleated skirt. The style is reminiscent of traditional Chinese woodblock prints.

叶浅予

塔吉克舞

目 录

渊源概述	(1)
抒情写意	(6)
以形写神	(18)
一、以形写神	(19)
二、气韵生动	(21)
三、不似之似	(28)
四、意象造形	(36)
骨法用笔	(42)
一、线描演变	(42)
二、线描艺术	(50)
三、骨法用笔	(61)
四、水晕墨章	(67)
随类赋彩	(76)
置陈布势	(87)
传神写照	(106)
博学多识	(121)
后记	(127)

附图

渊 源 概 述

文人画是写意画的主流，董其昌把王维称为文人画的初祖，这可能是由于：一，王维不仅是画家、音乐家还是诗人，以擅长描写自然风貌驰名于唐代诗坛，他把诗和画有机地结合在一起，使绘画充满诗情，使诗歌洋溢着画意。苏轼概括王维的诗歌、绘画创作的主要特点为：“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”（《书摩诘蓝田烟雨图》）这种“画中有诗”，正是写意画的重要传统之一；二，王维绘画创作追求“得之于象外”（《东坡集》）的“弦外音”、“画外意”，而这正是写意画追求的艺术境界；三，王维在《山水诀》中首先提出了“夫画道之中，水墨最为上”的艺术主张。并在前人经验的基础上，在山水画创作中重视发挥了水墨的作用。据记载他曾创作了大量的水墨山水画，最为当时人所称道的是《辋川图》，今天尚能见到相传为他所作的，也是我国留传下来最早的水墨山水画，有《江

山霁雪图》、《雪溪图》和《伏生授经图》。

其实在南北朝时期，就已有了水墨画的记载，到了唐代有关记载就更具体了，如有关吴道子画大同殿壁画和殷仲容用水墨作花鸟画“如兼五彩”的记载等。

写意画真正勃起在北宋，苏轼、文同、米芾等文人登上画坛，从理论到实践给写意画奠定了基础。在绘画界原有的画院画师、民间画工两支队伍中，又增加了文人士大夫画家这一支队伍。

宋代，由于宋徽宗赵佶的倡导，画家大都追求写实，讲究法度。而文人画家不满足于形似，他们要求绘画作品给人以美的享受，要求美术作品表达作者的思想感情。针对当时“形难神易”的说法，提出了“神难形易”的艺术主张。陈郁云：“写其形必传其神，传其神必写其心。否则君子小人貌同心异，贵贱忠恶，奚自而别？形虽似何益？故曰写心唯难。”（《藏一话腴》）“论画以神”成了宋代文人画家的时尚。在这种主张的影响下，宋代绘画在人物刻划上达到了很高的水平，北宋李公麟所画的《维摩诘像》就是刻划人物思想感情的成功之作。另外，相传为武宗元所画的《八十七神仙卷》充分显示了线的表现力，线所形成的节奏韵律合谐而美妙，简直就是线的合奏。以垂直为主的线条组

合，饱含着作者的感情，恰当地表现了神仙们的庄严与肃穆。这两幅作品虽系白描，但就其追求来说，却是写意的。

系统地提出写意画理论的是北宋末年的苏轼，他是著名的诗人和书法家，他的画虽不如诗书，而他关于绘画的艺术主张却影响至今。苏轼的绘画艺术主张主要有：

强调画外意，弦外音的“象外”之意。

追求诗画一律。

强调画家对美的事物的感受力和理解力，追求在作品中表达作者的主观感情和思想认识。

主张传神，不以形似为满足。

追求作品的天然意趣与笔墨情趣。

其他尚有“常形”“常理”的提出等等，为写意画的发展奠定了理论基础。

苏轼之后，文人画逐渐流行。画家的文学修养，赋予竹、石、梅、兰、山水这些平凡的自然物，以丰富微妙的感受与趣味，使他们所创造的艺术形象具有浓郁的诗味，诗、书、画融为一体，成为我国绘画的优秀传统。

写意画的兴起，虽以山水、花鸟为主，但其强调意境情趣，表达主观思想等的艺术追求，也影响到了人物画。南宋梁楷吸收了唐、五代逐步形成的