

蘇庚春中國畫史記畧

SUGENGCHUN ZHONGGUOHUASHI JILUE

● 苏庚春 著 ●

广东旅游出版社

J209.2
30

蘇庚春中國畫史記畧

吳宙生題

广东省文物鉴定站 编
广东省博物馆

广东旅游出版社

图书在版编目(CIP)数据

苏庚春中国画史记略/苏庚春著. —广州: 广东旅游出版社, 2004.4

ISBN 7 - 80653 - 528 - 4

I. 苏... II. 苏... III. 绘画史 - 研究 - 中国 IV. J209. 2

(中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 029394 号)

苏庚春中国画史记略

著 者: 苏庚春

特约编辑: 朱万章

责任编辑: 张跃虎 卢宗广

广东旅游出版社出版发行

(广州市中山一路 30 号之一 邮编: 510600)

电话: 020 - 87347672

广州新华印务有限公司印刷

广东旅游出版社图书网

www. travel - publishing. com

787 × 1092 毫米 16 开 32. 5 印张 700 千字

2004 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 1 - 1000 册

ISBN 7 - 80653 - 528 - 4/J · 49

定价: 98. 00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印公司联系调换。

以有限人生,做无穷事业

黄道钦

苏庚春先生(1924—2001),字更淳,河北博陵人。他生于古玩世家,自小秉承家学,又博闻强识,从父苏永乾先生(字惕夫)在北京琉璃厂经营字画古董,后师承夏山楼主韩德寿先生(字慎先),年纪轻轻便练就了一双鉴别书画的慧眼,每逢书法、名画,均能识其源流,知其得失,因而在京都与刘九庵、王大山、李孟东并誉为“琉璃厂书画鉴定四大家”,郭沫若先生曾称赞他“年少眼明,后起之秀”。1961年,苏先生应广东省副省长魏今非的邀请,调至广东省博物馆,从此扎根岭南,四十年如一日,为保护国家珍贵文化遗产贡献了自己毕生的精力,实践了其“以有限人生,做无穷事业”的座右铭。据不完全统计,苏先生在粤工作期间,经其鉴定过的文物达数十万件,仅广东省博物馆由其经手征集三级以上文物就有数千件,使广东省博物馆成为全国同类博物馆中书画收藏的佼佼者。

文物鉴定是一门学问,需要多方面的知识及丰富的实践。苏先生在长期的书画鉴定工作中,没有忽视对绘画理论的学习与研究,常将心得随手笔录,近年内由其弟子整理的《犁春居书画琐谈》,由《中国文物报》刊载后,海内外影响甚巨。《苏庚春中国画史记略》是先生的苦心之作。1978年,我从省博物馆广场东面的华侨堂迁至广场西面的单层砖瓦房居住,与苏先生成了邻居。盛夏,我常见苏先生光着膀子,肩上搭着一条毛巾,在那低矮闷热的瓦房里,一手摇着葵扇,一手撰写绘画史学论稿。这一感人情景,至今历历在目,仿如昨天。此书稿撰成于20世纪80年代,其时美术史学尚无今日繁盛,各类绘画学术专著尚未梓行,先生此书在当时完稿,无疑具蓝缕之功。所憾因各种原因,此书未能出版。转眼二十余年,时过境迁,书中所述论点或所引资料,也许有值得商榷之处,但其开创之功,却不应忽视。况先生于名家法书绘画,品评臧否,多发人之未言,其中不少在资料的搜集、考证及其画家的身世研究上,尤有独到见解。

文章千古事,得失寸心知。相信是书之印行,必将有助人们更全面地了解中国绘画之发展历程,同时也能更全面地了解学者兼书画鉴定家的苏庚春先生。

二〇〇三年十二月

(黄道钦:广东省文物鉴定站主任)

序 言

古运泉

广东省博物馆自1959年建成开馆以来,每年征集、入藏的书画类文物一直处于各类文物之前列,而且不管从数量还是从质量上讲,在全国同类博物馆中一直处于领先地位。之所以取得如此不菲的业绩,这主要取决于著名书画鉴定家苏庚春先生。

苏庚春(1924—2001)自从上世纪六十年代初南下广东从事书画鉴定工作以来,四十年如一日,为我馆征集、鉴定书画文物数千件,其中被列为国家一级文物的就有明代陈录的《推蓬春意图》卷、边景昭的《雪梅双鹤》图等刷迹,其它二、三级类文物就举不胜举,这就使我馆由一个书画收藏薄弱的小馆而一跃成为全国书画收藏大馆。

苏庚春是全国文物鉴定委员会委员,在书画鉴定方面具有独到的眼力,华南地区的书画鉴藏界,一提苏老名字,几乎无人不晓。大凡经他过眼的作品,几乎很少走眼的,这主要得益于他在数十年的鉴定实践中所积累的经验。他每遇疑点、难点,必手自笔录,烂熟于心,这一点尤其值得今天的年轻人学习;每逢佳品、绝品,他必首先想到为博物馆征集,即使在他退休以后,仍然如此,这一点在很多鉴藏家来讲是很难做到的。由于苏老的名气远播,且为人和善,很多收藏家都乐与之交,不少收藏家就是因为和他是好朋友,所以慷慨将其珍品捐献给我馆,成为我馆书画收藏的主要来源之一。

苏老对于广东文博界的另一重要贡献便是:培养了一批书画鉴定的中坚力量,使其薪火相传,代有传人。他的晚期弟子已分别在广东省文物鉴定站、广东省博物馆成为书画方面的骨干,这与他的潜心栽培是分不开的。他在培养新人方面从不保守,大凡他所知道的,尽可能通过各种方式授予弟子们,单就这一点,他的弟子现在讲起来,还常常感念不已。

苏老一生的主要艺术活动在于书画鉴定。他在鉴定之暇,常将看画心得、款识印记随手记录,数年下来已是蔚然可观。近年由其弟子将其整理为《犁春居书画琐谈》,分别在《中国文物报》和《文史纵横》杂志连载,在海内外影响甚大。在此之前的数十年间,他曾以自己的鉴定实践为主要依据,参阅大量古籍文献,撰写了一部通史性质的《中国绘画艺术辑略》,洋洋七十余万言。书中所引证之论据大多为苏老寓目之画迹或亲身所历,因此发人之所未发,具有极高的参考价值。由于全书成稿于二十世纪七、八十年代,书中某些观点或提法有些过时,因此由其弟子朱万章历时一年将其重新整理,这就是我们现在所见到的这本《苏庚春中国画史记略》。

出版本书是苏老的一大遗愿,也是广东文博界的一件大事。希望通过本书的出版,能推动广东文博界学术的进一步繁荣,同时也起到激励后进的作用,成为广东建设文化大省的一种先声。

二零零三年十二月廿八日

(古运泉:广东省博物馆馆长)

自序

我国绘画艺术有着光辉而悠久的历史。

历代有关画史的论著多不胜数,就流传下来的专著而言,其中杰出的名著不少,资料也极为丰富和庞杂。如果把浩如烟海的画史加以汇集,就能窥清我国古代绘画艺术的发生及其发展的全貌。研究这些文献,不但可以了解我们的祖先是怎样创造出如此光辉灿烂的古代绘画艺术,甚至还可了解历代传世名作的度藏经过。在这浩瀚的艺术宝库中有的是记载公私收藏名迹的笔录,有的是专录题画的诗文,有的是作者的实践经验之谈,有的是前代名家的艺术生涯、画评等,为我们保留了大量可贵的资料,唯其如此,难免精华与糟粕混杂,需要后人加以认真清理。

1949年以来,美术史家们做了不少工作,绘画史的专著先后出了多种。但是,随着地下文物的不断出土,有关古代绘画方面的新资料的不断发展,不仅为祖国艺术宝库增添了大量珍品,也为我们研究绘画史提供了实物例证。

在我国漫长的历史长河中涌现了许多杰出的画家,产生了各种艺术风格,形成了各自的流派,遗留下来极为丰富的优秀作品。它是祖国一份宝贵的文化遗产,需要我们吸取其精华,剔除其糟粕,用科学方法进行整理以资发扬光大。对于中国古代文化,同样,既不能一概排斥,也不能盲目搬用,而是批判地接受它,以利于推进中国的新文化。基于这一出发点,笔者试图借资学者们研究的成果,参照前人的方法,引用了一些美术画家的论述,编成《中国绘画艺术论略》,希望向读者提供我国古代绘画艺术的发生、发展及其概貌等基本常识,供大家了解我国历代一些重要的著名画家及其艺术风格、流派、特点、成就以及影响等,从而明了我国绘画的独特优良传统,以便从中吸收有益的东西,以达到推陈出新、继往开来的目的。

二

作为意识形态之一的绘画艺术,始终存在一个为什么人而作的问题。唐代张彦远在

《历代名画记》中说：“夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运，发于天然，非由述作。”又说：“画图者，有图之鸿宝，理乱之纪纲。是以汉明宫殿，赞美粉绘之工，蜀郡学堂，义存劝戒之道。”他不仅把绘画同六经的功用等同起来，并指出它是宣传教育的重要工具。一幅获得历史上某一阶层欢迎的绘画，都有它一定的艺术价值，问题是在于我们要用辩证唯物主义的立场、观点、方法来分析它，才能透过迷雾找本质。敦煌的壁画和洛阳龙门的石刻造像，多是宣传宗教的艺术品，然而，它对人们仍具有强烈的吸引力，它之所以感动人是在于它有独特的艺术魅力。绘画史和其他领域的专门史一样，除具有普遍的历史发展规律外还有它特殊的艺术规律。历史上每一个时期的政治兴衰，与同一时期绘画艺术的兴盛发达和停滞衰退往往是不一致的。我们试看明一代两百多年历史，前半段是它有生气的时期，可自正德以降，则日趋衰落，至万历已经是到了王纲解纽，不可收拾的地步，农民起义的风暴，足以摧毁朱明王朝。但若从绘画的角度看，明中叶以前，可以说基本上是处于停滞期。可是，到了明代后期，画派出出，这才结束了“画必师古”的局面，产生了许多对后世产生重要影响的大家。从绘画史上说，明末要比明初重要得多。过去对清初“四僧”绘画的推崇，有的以遗民重之，有的因稀少为贵，而有识之士则认为他们是代表变革派的缘故。处于明末鼎革之制，在绘画上追求变革，力促突破成法，这是社会发展的必然规律，重视变革派的作品是理所当然的。一部绘画史揭示出来的绘画的发展过程，同其他领域一样，也是始终贯穿着革新与因循守旧的斗争，但又有它的特殊艺术规律。肯定某一作者在绘画史上的地位，主要看他的成就及其影响。一个在历史上产生过较大影响的画家，除了个人的天赋和努力之外，更重要的是要善于继承前人的劳动成果。继承是接力赛，没有继承就没有历史，也就谈不上创新了。

三

笔者从事学习鉴定古字画工作多年，但由于水平的限制，对我国历代绘画艺术的认识仍然是肤浅的，如果没有各级有关领导的支持和同志们的鼓励与帮助，是无法完成此书的。于此，谨向他们致以深切的谢意。

笔者虽已年近花甲，但自感学识浅陋，在绘画艺术方面只算是个学徒，何况学海无涯，书山磅礴，浅薄疏漏之处难免，敬请海内外方家教正，幸甚。

苏庚春

一九八零年一月于广州

目 录

以有限人生,做无穷事业·····	黄道钦(1)
序言·····	古运泉(2)
自序·····	苏庚春(3)
第一章 先秦绘画	
第一节 早期美术概况·····	(1)
第二节 殷周绘画概况·····	(2)
第二章 秦汉绘画	
第一节 绘画概况·····	(4)
第二节 马王堆汉墓出土的帛画及其他·····	(4)
第三节 著名画家·····	(6)
一、秦·····	(6)
二、西汉·····	(6)
三、东汉·····	(6)
第三章 三国绘画	
第一节 绘画概况·····	(7)
第二节 著名画家·····	(7)
第四章 两晋南北朝绘画	
第一节 绘画概况·····	(9)
一、敦煌壁画·····	(9)
二、主要画家:顾恺之、陆探微、张僧繇·····	(10)
第二节 著名画家简述·····	(12)
一、西晋·····	(12)
二、东晋·····	(12)
三、南朝:宋·····	(13)
四、南朝:齐·····	(14)
五、南朝:陈·····	(16)
六、北朝:北齐·····	(17)
七、北朝:北周·····	(17)

第五章 隋唐绘画

- 第一节 绘画概况····· (18)
 - 一、隋朝绘画····· (18)
 - 二、唐代绘画····· (19)
- 第二节 著名画家····· (20)

第六章 五代绘画

- 第一节 概述····· (30)
- 第二节 中原、西蜀、江南地区绘画····· (31)
 - 一、中原地区····· (31)
 - 二、西蜀地区····· (32)
 - 三、江南地区····· (32)
 - (一)人物画····· (32)
 - (二)山水画····· (33)
 - (三)花鸟画····· (34)
- 第三节 其他主要画家····· (35)

第七章 宋代绘画

- 第一节 绘画概况····· (38)
- 第二节 山水画····· (38)
 - 一、北宋初期:李成、范宽····· (38)
 - 二、北宋中期:郭熙····· (39)
 - 三、郭忠恕与大、小米····· (40)
 - 四、青绿山水画家赵氏兄弟与王希孟····· (40)
 - 五、南宋四大家····· (41)
 - 六、其他画家····· (43)
- 第三节 花鸟画····· (64)
 - 一、黄居寀、赵昌、易元吉、崔白、吴元瑜····· (64)
 - 二、扬无咎、文同、苏轼····· (65)
 - 三、宋徽宗时代····· (66)
 - 四、南宋时期····· (67)
 - 五、其他画家····· (67)
- 第四节 人物画····· (84)
 - 一、张择端····· (85)
 - 二、苏汉臣····· (85)
 - 三、李公麟····· (86)
 - 四、陈居中、马和之····· (87)
 - 五、石恪、梁楷····· (87)

六、董羽、陈容、刘寀	(88)
七、其他画家	(89)
第五节 画学著述	(113)
第八章 辽金绘画	(115)
第九章 元代绘画	
第一节 绘画概况	(119)
第二节 赵孟頫及元初画家	(119)
第三节 “元四家”黄、王、倪、吴	(122)
第四节 其他主要画家	(125)
一、人物画家:张渥、颜辉、王绎	(125)
二、花鸟画家:边鲁	(125)
三、山水画家:马琬	(125)
四、画竹名家:李衍、柯九思、顾安、张逊	(125)
五、画梅名家:王冕	(126)
第五节 画家分类简述	(127)
一、山水画家	(127)
二、墨竹、梅兰画家	(132)
三、花鸟画家(马、龙、牛等)	(135)
四、人物画家	(136)
第六节 壁画及画学著述	(138)
第十章 明代绘画	
第一节 山水画	(139)
一、早期山水画:浙派	(139)
二、中期山水画:吴门派	(143)
三、后期山水画:松江派、华亭派、苏松派、云间派	(147)
四、山水画家简述	(150)
第二节 花鸟画	(188)
一、写生派	(188)
二、临古派	(188)
三、写意派	(189)
四、钩花点叶派	(190)
五、四君子画	(190)
六、花鸟画家简述	(191)
第三节 人物画	(207)
一、道释画	(207)
二、历史风俗画	(207)

三、传神画	(208)
四、人物画家简述	(208)
第四节 闺阁画家	(217)
第五节 民间绘画及画学著述	(220)
第十一章 清代绘画	
第一节 发展大势及其流派	(222)
一、概述	(222)
二、娄东派、虞山派和常州派	(222)
三、金陵派	(225)
四、姑熟派	(226)
五、新安派	(227)
六、黄山派	(228)
七、江西派	(228)
八、丹徒派	(229)
九、扬州派	(229)
十、海派	(230)
十一、岭南派	(231)
十二、宫廷院画	(231)
(一)人物画家	(231)
(二)山水画家	(232)
(三)花鸟画家	(233)
(四)西洋画家	(234)
十三、界画	(234)
十四、指头画	(235)
十五、“四僧二道”	(235)
十六、扬州八家	(236)
十七、画中十哲	(237)
第二节 山水画家简述	(238)
第三节 花鸟画家简述	(372)
第四节 人物画家简述	(452)
第五节 闺阁画家简述	(481)
第六节 清至近代画学著述	(503)
第十二章 明至近代主要鉴藏家	(509)
编后记	朱万章(513)

第一章 先秦绘画

第一节 早期美术概况

中国有着悠久的历史,是世界上文化发达的国家之一。地下文物的大量出土,为我们提供了丰富的人类早期美术资料。

1963年至1964年,在陕西省蓝田县境内首次发现了蓝田猿人,距今已有六十万年的历史。著名的北京猿人距今也有五十万年历史了。1956年在湖北省长阳发现了长阳人,1958年在广东韶关马坝又发现了马坝人。长阳人与马坝人同属于古人阶段,这猿人的化石显示出在六十万年前我国的文化遗址从西北到北京,从湖北到南疆,纵横绵亘,分布的地区相当广阔。在这些文化遗址中,遗留下丰富的遗物,其中有不少原始形态的美术品。在北京猿人遗址中,北京人使用过的粗制石器,大都具备了形式的对称和均衡,开始形成了简单的审美观。在洞穴中发现的骨骼化石上,有的有很明显的刻划痕迹。这是初民们在长期劳动过程中,对自然界的观察、体会产生了对美的追求。旧石器时代遗留下来经过磨削的石制工具,其中有相当多具有造型美观的特点,到今天我们把它看作是原始人类创造的工艺美术品是理所当然的。

1932年在北京西南周口店龙骨山山顶洞穴中,发现了属于新人阶段的文化遗址,即山顶洞人文化。在距今约五万年前的山顶洞人,已经制造出鱼叉和弓箭,装饰着有柄的椎子和珠石,有的经过研磨钻打,还染有红色的石珠;在穿孔的牙齿和鱼骨中,也有施染上红颜色的。可见他们这时已不满足与追求造型上的美,还会用染色来美化器物,从制造生产工具发展到纯属装饰性的美术了。山顶洞人用染色来增加美术品的效果,给后来陶器上的设色提供了条件,后世的绘画,无疑也是在这一基础上而来的产物。

新石器时代的特征,除了生产工具——石器的磨制比以前精致光滑外,就是陶器的出现。这一时期的陶器,有灰陶、红陶、黑陶和彩陶。其中灰陶和红陶制作较粗而又普遍外,黑陶和彩陶则有区域性之分。陶器中以素面者居多,装饰纹叫绳纹、线纹、布纹、席纹和弦纹等为多见。与绘画有直接关系的要算彩陶了。闻名于世的仰韶文化,它的遗址在河南省绳池县的仰韶村,属于这一文化系统的还有陕西省西安的半坡遗址、河南省安阳的后冈遗址和河南省陕县的庙底沟遗址等等。在这些遗址中发掘出大量的彩陶器,不仅造型美观实用,而且有装饰性的图案画,所写人物、动物和植物的画中,造型准确,线条有力而流畅,有的则近乎后世写意画的意味。1972年4、5月间,在山西省临潼县姜寨遗址中,发掘出各种陶器有二百余件,其中一些彩陶装饰与半坡遗址所出的彩陶相同,内有细泥红陶盆,盆内画有对称的鱼和蛙纹,笔法简练,形象生动,是一件绝妙的艺术作品。此外,1973年秋在青海大通县上孙家寨一座马家窑类型墓葬中,清理出一件彩陶盆,盆内以三组相同

的舞蹈图案作为主要装饰。每组有手牵手的五人队列,画的正面是并列的整齐形象。从不同方向摆动的辫发和尾饰,充分体现出舞蹈的韵律和节奏感。整个画面构图,人物突出、神态逼真、笔法流畅,都给人以深刻的印象。从水盆上画鱼蛙一类的动物,进展到画人的活动,这反映出原始人的思想已不再间接反映渔猎、农牧生活的动植物纹样,而是直接表现日益丰富的生活形象了。这些彩陶,距今已五、六千年了。这可以说是中国绘画艺术的萌芽,从中也可看出这些彩陶与后世绘画有着密切相承的关系。而彩陶所用颜色的浓淡、线条的粗细,可知绘画工具(笔墨)已经较普遍地利用了。

第二节 殷周绘画概况

殷人的艺术活动范围相当广泛,取得了高度的艺术成就,这主要是表现在青铜器制作上。青铜器的种类复杂,仅饮器类就有十余种之多,连同其它器皿有二、三十种。这些器物的形式、花纹、文字,均极精美。富丽而细致的花纹最常见的是云雷纹(或称回纹)、饕餮纹、夔龙纹、蝉纹和鸟纹等,给人以庄严、富丽而精细的感觉。留存下来的大量殷代铜器中,有很多器物的纹饰是相当精妙的,线条纤细而有力,构图复杂而有序。这些铜器上的图案,自然使我们联想到这一时期的绘画也一定达到了很高的水平。因为绘画是一切美术品的基础,各种工艺、雕刻、建筑、装饰等都需要经过画图造像这一工序。即使对熟练的工艺美术家来说,至少要经过一番构思设想后才能动手制作,先有图形而后才会产生造型艺术。殷代后期的甲骨、钟鼎文中的象形文字,如日、月、山、水等,这些象形的简单的图画文字,说明最初的文字是图画式的,在文字的发展过程中确实存在过书画不分的阶段。

周朝是一个绘画的承先启后阶段。当时已设官分掌绘画,视为专业。《周礼》上说:“画绘之事,杂五色。”据贾公彦注疏,画与绘是分官同职,有所分工的。《考工记》说:“设色之工,谓之画。”可见这时不仅已有职业画家,而且职掌画、绘的官员也是有区分的。此外,西周铜器《矢殷》铭文中记载了有关周图画的事迹。所画内容为武王、成王二代伐商并巡省东国时事。《孔子家语》说:“孔子观乎明堂,覩四门墉,有尧舜之容,桀纣之象,而各有善恶之状,兴废之诫焉。”据《画图见闻志》说:晋武帝曾得周穆王时写本八骏图,是在黄色素绢上为之,虽“腐败昏溃,而骨气宛在”。图面是通过八骏图来表现周穆王的赫赫武功。可见绘画到了周朝已被用作宣传政教的工具,帝王的马也成为绘画的题材了。

这时除了政府管辖的画工外,列国间也出现了一些有名的画师。相传鲁班用脚画付畱神像,齐画师敬君因离家日久,而写妻子的画像以安慰。《庄子·外篇》还记录了这样一段故事:“宋元君将画图,众史皆至,受揖而立,舐笔和墨在外者半。有一史后至者,嫫嫫然不趋,受揖不立,因之舍,公使人视之,则解衣盘礴,裸。君曰:可矣,是真画者也。”这一段记载中可看出,在当时诸侯国中已经有御用画家,同时画师也已具有人格的独立性,这近似后世的自由职业画师。这种画家的出现,无疑对绘画的发展起了促进作用。晚周战国时期的绘画盛况,除了铜器、漆器上的图案画中可看出梗概以外,近三十年来,在长沙郊区属于战国中期的楚墓中出土了两件帛画,提供了先秦绘画的实物。一件是在1949年2月

在长沙市东南郊陈家大山战国墓中出土的,这幅高不过二十八公分,宽不过二十公分的帛画上,画着用墨笔勾画的长裙细腰女子,左上方还画有一凤一夔欲做角斗状,形象生动,造型优美。另一件是在 1973 年 5 月清理长沙市子弹库时发现的。这幅帛画是细绢地,呈长方形,长三十七公分半,宽二十八公分,画的正中为一有胡须的男子,侧身直立,手执缰绳,驾驭着一条巨龙。在龙尾上部站着一只鹤,圆目长喙,昂首仰天。人头上方为舆盖,三条飘带随风拂动,左下角为一鲤鱼,人物衣着飘带和龙颈所系缰绳带移动方向一致,都是由左向右,表现了风动的方向,反映了画家状物细致精确。从这两幅帛画,可以看到战国时期人物肖像画,全身立像画是颇为流行的。长裙细腰的女子作合掌敬礼状,女子的口唇上涂有朱色,袖口上有很淡的绛色。高冠宽服的贵族男子画幅上,人物略施彩色,龙、鹤、舆盖基本上用白描,画上有的部分用了金白粉彩,这两幅帛画迄今是发现最早的彩色画,人物造型也颇正确。战国时期绘画在塑造人物形象上表现得具有线条较流畅的特色。运用不同的线条来体现人物的形与质(即形体与神情)。

这时,画学原理也相应而生。周朝和列国的诸侯国君,都已经意识到并已利用图画成教化,助人伦的功能。然而纯属画学方面的理论,说得最透彻的要算《韩非子》了:“客有为齐君画者,问之孰难?曰:‘狗马最难’。孰易?曰:‘鬼魅最易。’狗马人所知也,旦暮于前,不可类之,故难。鬼魅无形这不可观,故易。”这段有名的画狗马难,画鬼魅易的故事,生动地说明写生与想象画难易之别,至为确切,说明写生的难。这一论断正是发生画学勃兴的战国末年,当图写神仙鬼怪盛行之际,发出要画家重视写生画,这在画学理论上,以及推动绘画艺术的发展是有它的进步意义的。

第二章 秦汉绘画

第一节 绘画概况

秦统一天下后,大兴土木,在陕西咸阳建筑阿房宫,雄伟壮丽,其间之雕梁画栋,是大有可观的。可惜后来被项羽所烧,化为焦土,这些绘画艺术现在已不得而知。1975年,在咸阳东郊发掘了一处秦代宫殿建筑遗址。在殿堂东西两壁和西北角墙壁及地面上,发现了残存的壁画和四百四十多块壁画残块。壁画的图案主要是菱形和连续结构,由龟甲纹、玉璧纹、菱花纹、云纹等组成,具有瑰丽、谨严的风格,反映了秦代绘画艺术的特色。还有一些人物和动物图案的壁画,十分生动。壁画所用黑、赭、黄红、石青、石绿等色调都是矿物质颜料,至今仍鲜艳如新。在这个遗址中还发现了秦代的锦绢、编织带等丝织品。编织带的几何图案和动物花纹,古朴生动。这在我国考古工作中,秦代的壁画和丝织物都是第一次发现。

尽管秦朝流传下来的绘画资料是零碎的,但1974年在骊山脚下发现的秦始皇陵侧的俑坑,出土的陶塑群像,就给人以多样性格的感受,而且陶俑均施以强烈的对比设色。

汉代经济得到了很大的发展,因而也促进绘画艺术的发展。特别是在宫廷中设置了专业画工和专门的绘画制作场所——画室。据记载:西汉元帝时,有个大画家名叫毛延寿,是宫廷里的职业画家,专画宫女像供皇帝挑选,选中的宫女就可以升为妃。因此,有的宫女贿赂他,让其把自己画得很美,惟独王昭君不贿赂,毛延寿就不画其像。以后,匈奴派人来给单于求婚,元帝就让她到宫里去选。由于王昭君貌美,就选中了她,等元帝看到了王昭君,果然美貌出众,很后悔,查问此事,便把毛延寿杀了。还有一说是,因为王昭君没有贿赂毛延寿,故而把她得很丑陋,元帝才没有选上她。不管怎样,这故事说明,在汉代,人物肖像画艺术已经有了很高水平。

东汉明帝时,用兵西域,使之通款入朝,于是交往频繁。而后又遣使天竺(印度),由此,佛教东来,成为外来思想传入中国的开端。在艺术上,由于佛教画的输入,绘画艺术受到了很大的影响,宗教画成为绘画艺术的重要题材。

第二节 马王堆汉墓出土的帛画及其它

汉代的绘画艺术,传世极少,我们只能从出土的汉代文物中,才能一睹其真面目。

1973年,考古工作者在长沙马王堆一号汉墓中,出土有一张帛画,它是覆盖在内棺上的一幅彩绘帛画,画幅全长205厘米,上部宽92厘米,下部宽77厘米,四角缀有飘带,这是属于旌幡一类的东西,也有叫作画幡的(又有称为飞衣)。图像采用单线平涂的技法绘成,

线条圆润,描绘精致。在色彩上,使用朱砂、石青、石绿等矿物颜料,色彩甚为绚丽。整个画面内容,大致可以分上中下三个部分。

上部表现天上。左上方有圆日,中绘金鸟,圆日下似为扶桑树。有八个小圆日,按古代传说有羿射九日的故事。这里只有八个,不明其故,尚需要考证。左方为月,作月牙形,绘有蟾蜍、兔,下面有嫦娥奔月的形象。上部中间画有蛇身人首的图像,下方有两人。这一组是为天上的景象。

中间的一部分,画面上有一老年妇人拄杖缓步而行,前方两人跪迎,捧着盛食物的案,后面有三个侍女跟随,从这老年妇人看来,当为女主人(即墓主)的形象。中部下段是用食物款待人的情景。下部由下到上,大约是由海到陆地的景象,有一巨人站在两海兽的身上,双手托举列置鼎壶的白色扁平物。这一白色的扁平物,可能象征着大地。

在这两米多一点的画幅上,从上到下,表现了地下、人间、天上的景物,有日月、帝阙,有人类始祖,有升仙的神物,有死者向天门飞升,有生者准备祭品于庖厨之内,有贵族侈糜的生活;有的出自传说故事,有的写实。画家把他们如此完美地组织在一幅作品上,这是我国古代帛画中的杰作,是我国目前发现的第二幅早期的绘画。

汉代的壁画非常盛行,这些壁画,当时主要画在贵族的宫殿、厅堂等建筑上和坟墓内。据记载,汉武帝时建造的甘泉宫,里面画有天地太一诸神、鲁恭王营建的灵光殿,其中,图画天地,品类群生,伏羲鳞身,女娲蛇躯。这些至今已是湮没无存了。但从文献的记载上,大概知道这些壁画的内容,多数是宣传封建思想、伦理道德的。至于墓室的壁画,在考古发掘中,不断发现新的资料。1954年前后,在辽宁的辽阳、营城子等地,都发现许多宝贵的汉墓壁画。特别是1976年,在河南省洛阳市面粉厂发现一座西汉墓葬壁画。画面上展现的是女墓主乘三头凤鸟,捧三足金鸟;男墓主乘龙持弓,在仙女、仙翁以及各种神异动物的护卫下,遨游于缭绕的云彩之中,前往仙山琼阁。在画的两端,还有镇邪驱魔的方相氏(即虎头熊身的怪物),象征吉祥的人面鸟身等形象。这一系列神奇怪异的画面,构成了当时当权者幻想中的永恒美好的灵魂归宿。

在这一墓室壁画中,聪明的古代画工,取其虚空浮动的特点,运用线条的轻重缓急、粗细强弱、刚柔虚实等技艺,描绘出萦回缭绕的彩云形象。古代画工在长期的艺术实践中,逐渐认识并掌握了运笔勾线,用轻重、徐疾、刚柔、强弱,以及节奏韵律等技法,在状物抒情上有着丰富的表现力。此外,诸如龙体的圆浑滚转,白虎的浑厚劲健,朱雀口喙的坚利,仙翁迎风飘飞的疏发,凌空飞舞的彩云,小至仙翁羽衣的条纹,虎腿部的斑点等处,都能表现得逼真而自然。该墓经过研究是西汉中期稍后(即昭帝、宣帝时期)的一座墓葬。墓主是卜千秋夫妇,壁画的制作年代,仅次于长沙马王堆出土的帛画,是目前汉墓中所发现的最早的壁画,它的绘制精工和保存完好,都是少见的。汉代的墓室壁画题材内容大多侧重于神话传说,余者则反映主人生前豪华奢侈生活等场面和其思想意识。从汉墓壁画的手法和特点看,大都是以朴实的墨线,勾出人或动物的形象和轮廓,然后用朱、青、黄等明快的颜色加以点染,具有技法古拙而风格鲜明的特点。马王堆出土的帛画与汉墓的壁画,是我们目前所能看到的汉代绘画艺术遗产。

东汉的绘画,留下来的很少。从现在的墓葬壁画来看,这时期的绘画,仍常常作为附属于其它物件上的装饰。日月、灵兽、云气等题材,占有较大的比重,反映着主人死后升天的幻想。由于材料过少,我们一时还难于说清东汉绘画艺术的总貌。但随着地下出土文物的增多,将来会有更多供我们研究的重要资料。

第三节 著名画家

一、秦

烈裔,骊霄人,《图绘宝鉴》作裂裔,《历代名画记》作睿涓人。善画,始皇元年,献技。含丹青以漱地,即成魑魅及诡怪群物之像。以指画地,长百丈,直如绳墨,方寸之内,画以四渎五岳列国之图,相传画龙凤,骞翥若飞,皆不点睛,或点之,必飞走云。

二、西汉

毛延寿,杜陵人,画工,善写貌。丑俊老少,必能得其真。

陈敞,安陵人,工画牛马、飞鸟、人形俊丑,曲尽其能。

刘白,新丰人,工画人物、牛马、飞鸟。

龚宽,洛阳人,工画人物、飞鸟。

阳望,下杜人,工画,尤善布色。

樊育,长安人,工画,尤善布色。

三、东汉

张衡,南阳西鄂人,字平子,通五经,明六艺,善写兽。相传建州蒲城县,山有一怪兽,时出水边石上,平子欲画它,兽因怕画它,不出,后把纸笔藏起,兽果然出,平子就将它默写下来了。他不仅是画家,而且是我国一位伟大的科学家。其好友崔瑗说其研究学问的态度,就象大江,片刻不息。发明了很多重要的天文仪器——浑天仪和地动仪,还写出了重要的天文学理论著作《灵宪》。

赵岐,京兆长陵人,初名嘉,字邠卿,少明经,有才艺,善画,年九十余。先自为寿藏图,绘季扎、子产、晏婴、叔向四像居宾位,自画像居主位,皆为赞颂。昔有人说,汉代图画于墟墓间,见之史册者以此为最古。

刘褒,蜀郡太守,曾画有云汉、北风二图。有人说:看见云汉图觉得热,看见北风图则觉得冷。

刘庄,汉显宗,字严光,建元永平,在位十八年,好图画,别立画官,诏博洽之士班固、贾逵等人,取诸经史事,命画工图画,谓之画赞。

刘旦,光和中待诏尚方,善绘事,尝画于洪都学。

杨鲁,光和中待诏尚方,善画,与刘旦等同画于洪都学。

蔡邕,陈留圉郡人,字伯喈,好辞章,妙音律,善鼓琴,工书画。有讲学图、小列女图传于世。