

中國古代畫家故事小議

蔣賢哲 編著

院图书馆

美術出版社

8

蒋贤哲 编著

中國古代畫家故事小說

湖南美術出版社

一九八二年·長沙

1247.8/82

1247.8
82

中国古代画家故事小议

编者：蒋贤哲

出版者：湖南美术出版社出版
(长沙市人民路14号)

责任编辑 周济祥

发行者：湖南省新华书店

印刷者：湘潭地区印刷厂

开本 787×1092 毫米 1/32 3 $\frac{1}{2}$ 印张

1982年7月第1版 第1次印刷

印数 1—23,000册

统一书号：8233·286 定 价：0.45元

中华女子

1247.8

8

插图：陈白一 杨福音

封面设计：曾东凡

封面题字：周昭怡

尾花设计：徐中敏 邹敏纳

蒋峻峇 周济祥

目 录

前 言	1
王献之画黑花母牛	3
画龙点睛的故事	5
杨契丹的活画本	8
听取意见的故事	10
形神兼备的肖像画	12
吴道子看裴旻舞剑	15
吴道子画三百里嘉陵江山水	18
熟能生巧的故事	20
王维善于发现人才	22
韩干以马为师	25
学习上的虚心与耐心	27
牧童评论“斗牛图”	29
张璪满怀激情作画	32
十日画一水 五日画一石	33
静听有声	35
常重胤的默写功夫	37
画卷展处蝶争来	38

黄筌画鹤·····	40
梅家鸡·····	42
骄傲者的教训·····	44
求师与尊师·····	45
顾闳中默画“夜宴图”·····	48
贵在独创·····	50
师造化创新格的画家·····	52
深山探猿·····	54
富有诗意的惠崇小景·····	57
泼墨作画·····	58
胸有成竹·····	60
惊人的默写能力·····	63
贪看云峰的故事·····	65
李公麟勤奋画画·····	67
董羽画水·····	69
米芾的爱好·····	71
金错刀与画竹·····	74
迷人的“折枝桃花”·····	75
近水识鱼性·····	77
竹锁桥边卖酒家·····	78
刘永师法关仝·····	80
在自然中勤奋写生的画家·····	82
王蒙及其画友·····	83
勤学苦练的王冕·····	85
月夜闻箫错送“竹石图”·····	88

葡萄画中寓深意·····	90
沈周和“有竹居”·····	92
唐伯虎的遭遇·····	93
弘仁画黄山·····	96
搜尽奇峰打草稿·····	97
板桥画竹·····	100
龚贤积墨·····	103
吴昌硕学画·····	105

附 图

1	挥扇仕女图卷（局部）	唐	周 昉
2	牧马图	唐	韩 干
3	韩熙载夜宴图卷（局部）	五代	顾闳中
4	写生珍禽图（局部）	五代	黄 筌
5	雪竹图	五代 徐	熙(传)
6	雪山萧寺图	宋	范 宽
7	獐猴图卷（局部）	宋	易元吉
8	维摩演教图卷（局部）	宋	李公麟
9	山水轴	元	黄公望
10	春山读书图	元	王 蒙
11	墨梅图	元	王 冕
12	竹石图	明	王 绂
13	秋风纨扇图	明	唐 寅
14	黄海松石图	清	弘 仁
15	兰竹轴	清	郑 燮
16	听水看山（扇面）	明	沈 周
17	峭峰余翠（扇面）	清	石 涛

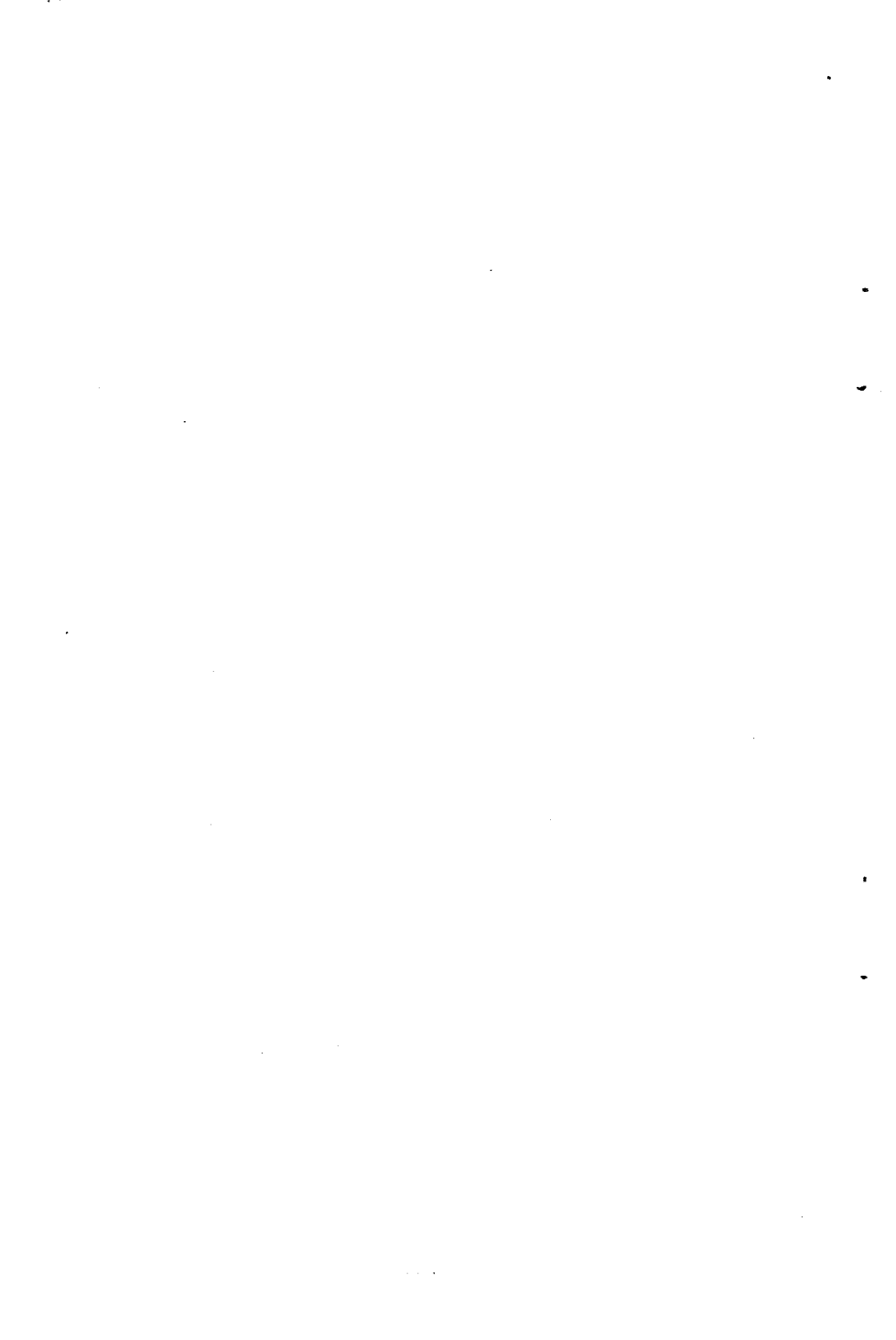
前 言

我国绘画是具有悠久历史的，在历代画史上（如唐《历代名画记》、宋《图画见闻志》等），流传着很多意义深刻，情节有趣的小故事。这些小故事，记下了古代画家一些绘画活动，有的包含着深刻的画理、画法方面的知识；有的体现着古代画家刻苦学习，认真创作的精神；有的成为脍炙人口的成语，如“画龙点睛”、“双管齐下”、“胸有成竹”等。

过去已编有一些画家故事集，但叙述过于简略，又缺乏较深入细致的分析议论，感到不足。因此我再从历代画史、画论中，摘选了一些较典型的小故事，汇编成集，基本上按其主题分篇，一篇一个主题思想，包含一个小故事，或者两个同类的小故事。文章力求短小，采取夹叙夹议的章法，边叙述故事情节，边发些议论，谈点体会，力图在一篇短文中，既有故事情节，又能将故事涉及到的传统画理、画法方面的内容，揭示一些出来。目的是为了“古为今用”，借鉴一些古代绘画传统中有益的东西，丰富我们的艺术素养。

现从晋、南北朝、隋、唐、五代以及宋、元、明、清的画史中，选编五十篇小故事，并加小议，作为学习绘画方面的一些小资料。因编写时间仓促，错误难免，殷望批评指正。

一九八〇年四月

王献之画黑花母牛

晋朝时候，大书法家王羲之的儿子王献之，既长于书法，又善于画画，年轻时候就负有盛名。有一次，桓温看重他的书画，送一把扇子来请他作画，他展开白扇，提笔正要画时，一不小心，误画了一笔黑墨。如果是没有经验或画技不纯熟的人，一定会张惶失措，不知如何补救；但献之不慌不忙，根据这一墨点的形态，添笔加墨，随意点染，画成了一头黑花母牛，画得形神兼备，妙极了，他的兴趣来了，还写了一首《犉牛赋》在扇面上，这个故事在当时不能不引起人们的叹服。

类似这样的故事，在画史上还有记载，如东吴画家曹不兴，为吴帝孙权画屏风，也是无意中将墨点溅到屏风的绢素上，他干脆就依它的形状画成一个苍蝇，栩栩如生，孙权看到画屏上的苍蝇，以为是真的，就用手指去弹它，想把它赶掉。

以上两则小故事，讲的都是误点了一笔墨，然后根据墨形，即兴式地画成“黑花母牛”或“苍蝇”，又画得如此生动，似乎是无意而画，随意点染而成。但这种随意点染的后面，却含有多少苦练的功夫，这就要求平时对自然

景物深入观察、记忆，坚持写实能力的锻炼，并达到表现技法上的炉火纯青。如果王献之平时对各种牛的形态没有深入的观察，并具有熟练的表现能力，他就不可能因墨点进行联想，从而画出一头黑花母牛。曹不兴误笔画蝇，也未尝不是如此。这种似乎神奇的故事，实际上都是苦练的结果啊！

画龙点睛的故事

南北朝的梁朝，有一位著名的画家名叫张僧繇，他在金陵（即今之南京）的安乐寺墙壁上，画了四条矫健生动的白龙，但一直不点眼睛。别人问他是何原故，他答道：

“如果一点上眼睛，这些白龙就会飞上天去的。”大家感到他的说法太奇怪了，都不相信，寺僧一定请他将眼睛点上去，以便完成寺内壁画的任务。在这种不得已的情况下，他只好挥笔点画龙睛，当他刚点完两条龙的眼睛，突然电闪雷鸣，刚点上眼睛的两条白龙竟乘着云雾破墙腾空而去，留下了两条未点睛的白龙在寺壁之上。

这是一则玄妙的神话故事，既是神话，当然不是事实，但它通过“画龙点睛”，却说明了一个道理：绘画只要抓住最关键的地方着意刻划，就能使整个形象神采奕奕，生

动活泼起来。在古代画家中，重视这点的，还有先例。比张僧繇更早一些的晋朝人物画家顾恺之，画人像也很讲究“点睛”，他曾经在所画的人像上留着眼珠不点，反复推敲数年，不轻易下笔。为什么他要这样慎重呢？他曾谈到下面的道理：一个人的四肢画得美或者不美，对一幅肖像画来说，无关紧要，最关键的地方还在于刻划一个人的眼睛。因为一幅人物肖像画得妙不妙，在于能否“传神”，将对象内在的思想、感情，性格表现出来；而“传神”的关键，主要靠眼神的重点刻划。这些见解是很精辟的。

有人说，眼睛是心灵的窗户，通过眼神，可以洞察其内蕴的精神活动。我想，眼睛对于人或者较高级的动物来说，最容易表现出其生命力。对于眼睛的描写，自然关系到对象的“传神”和生动。一条画的龙，本是不动的“死”形象，但一点上能体现龙的生命活力的眼睛，龙就“活”了，甚至给人感到飞动起来了。一幅肖像画，不过是纸绢上的形象，一画上能表达其内在神情的眼睛，此画就成了具有思想情感和个性特征的活形象。作为绘画来说，善于抓住对象最关键之处，下功夫刻划，才能塑造出栩栩如生的艺术形象。如果不分主次，甚至舍本逐末，岂能收到“活灵活现”的艺术效果。

杨契丹的活画本

古代一些画家，因为经常画某方面题材的壁画，就积累起一些稿本，这些稿本不象现在这样印刷发行，到处推广，那时是通过师承关系或家传祖授方式传下来的。这些画本，有的作为学画的临本，有的作为画壁画的稿本，一般来说，不轻易给别人看，是作为谋取衣食名利的“资本”的。

当时，绘画界的竞争很激烈，发现谁画得好，往往偷着去学习他的本领，甚至千方百计去取得他的画本。但有一些卓越的画家，并不依赖于前人已有的旧画本，而是到生活中去收集活素材，这些活画本的作用就更大。《历代名画记》中就记载了这样一个小故事：在隋朝的时候，有一位当时极为著名的画家杨契丹，他与同时的名画家郑法士等人为隋代京都的光明寺画寺院宝塔内外的壁画。郑法士画塔内东、北两面的壁画，还有一姓田的画西、南两面的壁画，而杨契丹一个人画塔外四面的壁画。这三位画家都画得很好，各有所长，可能杨契丹画得更出色一些。在画的过程中，郑法士一直在设法了解杨契丹作画的奥秘，想得到杨契丹的画本。杨契丹在塔外画，他为了挡住风雨和阳

光的照射（也有可能出于对技法方面的保密），于是用竹席将画画的地方都严严实实地遮蔽起来。郑法士往往去偷看，有一次为杨契丹发现了，郑不好意思地说：“你的画技术太高，是别人无法学到的，你何必要将竹席遮盖起来，多此一举！”后来郑、杨两家通了婚姻，郑法士又借亲戚关系去求杨契丹的画本，这时杨契丹就将郑法士带到宫廷里，指着宏伟华丽的宫殿建筑、穿着朝服的官员僚属以及各种车马器具，坦然说：“我画壁画，既没有什么秘传的稿本，也没有古人的范画，眼面前这些活生生的景物，就是我作画所依据的画本啊！”郑法士听了以后，恍然大悟，深为叹服。

杨契丹的话，不仅使郑法士叹服，对我们今天的美术工作者也有启发的。绘画创作，就是要到生活中去体验、观察，收集素材，然后加工提炼，创作出优美新颖的图画。如果只依赖于古人的现成画本，脱离不了前人的窠臼，怎能有创新的作品！有的画家画出新鲜的画，往往题上“画本所无，活本所有”，指的就是采用了杨契丹“活画本”的创作方法，到生活里取材所得到的可喜收获。

