

博雅
经典

画

◎ 富强 / 主编 周方 / 编著

内蒙古人民出版社

博雅经典。

画

富强／主编

周方／编著

内蒙古人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

博雅经典·画/周方编著. —呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2002.9

ISBN 7-204-06580-8

I. 博… II. 周… III. ①艺术史—中国—通俗读物 ②中国画—绘画史—通俗读物 IV. J120.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 084429 号

博雅经典·画

富强主编 周方编著

内蒙古人民出版社出版发行

(呼和浩特市新城西街 20 号)

新华书店发行 中国电影出版社印刷厂印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/20 印张: 48 字数: 880 千

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-10000 册

ISBN 7-204-06580-8/Z · 231 定价 (全四册): 120.00 元

引言

毕加索早年，曾经十分虔诚地临摹学习过齐白石的中国画。尽管他使用了正宗的中国画水墨颜料，而且几乎可以说达到了形似，但是奇怪，整幅画看来，就是缺少一点中国画该有的情趣和意韵，缺少中国画的精神。严格地说，它是徒有中国画之名，而无中国画之实，算不上真正的中国画。

为什么会出现这种情况呢？简单地说，是因为中国画不仅是一门技术，而是一种文化。技术可以在相对说来比较短的时间内掌握，但是文化，却远非一日之功。

画好中国画谈何容易！其中既包括技术性的各种技法，也包含了文学、哲学、历史、诗词等非常多的文化内容。

中国画有上千年的历史，其积淀是十分丰厚的。它既有非常具体的方面，比如材料的运用，基本的笔墨技法，各种形制；也有比较抽象的方面，比如情感、理念、精神等等。

中国画以毛笔、墨、绢或纸为主要工具，而且与书法一样，强调笔墨工夫，都是以毛笔落墨的轻重疾徐，造成线条的刚直、柔和、严整、飘逸等不同变化；而水墨的浓淡，也往往随着画家情感的宣泄而出现微妙的韵律，千姿百态。

中国画还与诗文相辅相成，和印章珠联璧合，相应成趣。在文人画兴起的宋元以后，更是诗书画印、长款短跋，融为一体，寄情感，吐心声，内涵丰富，充满哲理，素称“无声诗”。

这样看来，“中国画”就是一种文化。难怪天赋非常的毕加索也无法得其神韵。

在当代中国，“中国画”作为一种文化，已经有了相当程度的流失。这种现象，有历史原因，也有现实原因；既与画家有关，而欣赏者也难逃其咎。

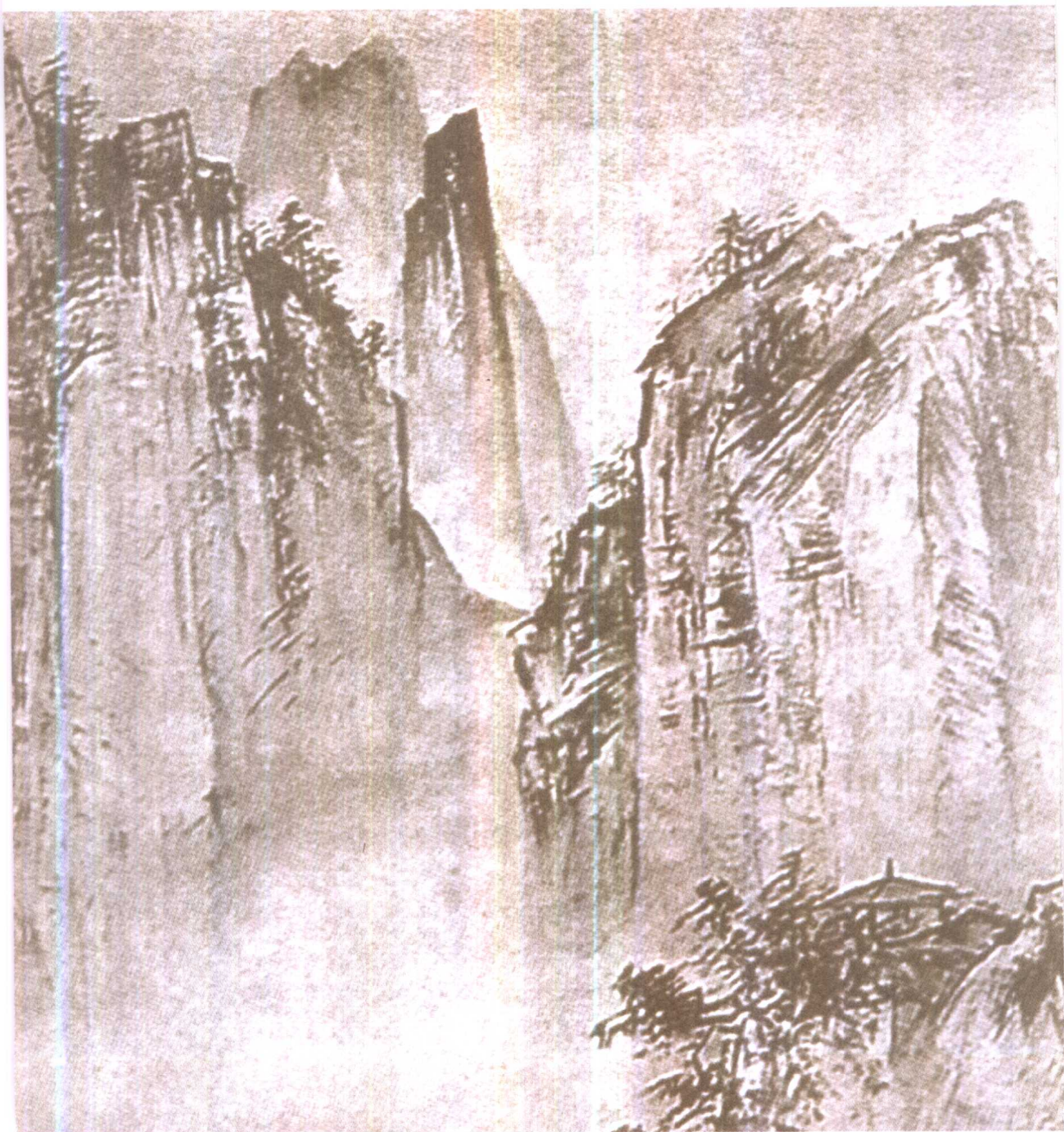
从画家的角度说，当今一些画中国画的，只懂得画画的技术或者说技术，但是，传统文化方面的功底十分浅薄，不会题款，不会赋诗，更无法表达具有深厚内蕴的神韵。有些人，不得不借助诗人和书法家的笔，来为自己的作品添彩。更有甚者，由于在技法的掌握和创新方面陷入绝境，无从突围，只好标榜“现代”，采用比较“耀眼”的做法，比如把小毛笔换成大拖把之类，然后制造新闻效应，俨然大师。实际上，内行人清楚，笔虽然变大，墨虽然更费，但画家的心还是那样细小，一如既往地毫无文化。这样的作品，是无法使观赏者从中得到真正的审美愉悦的。

从观赏者的角度看，对传统文化的不了解，对国画的生疏，也在无意中助长了创作者的胆大妄为。很多欣赏者带有某种偏见，在他们眼里，毕加索那些古怪画面实在是奇妙无穷！但是，奇在何处？妙在哪里？都不知道。唉，反正——就是好！对于中国画，像对于毕加索的画一样，也存在这样的问题。

到底，好还是不好？这需要经过学习，才能明白。

本书就是要让大众能够对中国画有一些了解，使大家能明白一些有关中国画的理论。文中无论是介绍中国画的历史，还是著名的画家，都尽可能避免抽象化，为了让大家有一个直观的体验，穿插了近百幅画作。在这种形象性的基础上，介绍了一些基础理论，使读者全面了解中国画，了解其中的文化内涵，在普及的基础上，适当提高，这是本书的最终目的。

但愿我们的目的能够达到。

目錄

【目录】

上篇 源远流长的中国绘画

第一章 从上古到魏晋

第一节 幽远的上古	2
第二节 魏晋南北朝	4
第三节 顾恺之等代表性画家	5
第四节 佛教绘画	8

第二章 隋唐的绘画

第一节 辉煌的唐代	10
第二节 阎立本与吴道子	12
第三节 富丽堂皇的宫廷绘画	14
第四节 寄情山水的文人画	16

第三章 两宋的绘画

第一节 承前启后的五代时期	19
第二节 文人政治对宋画的影响	21
第三节 空前绝后的山水画	27
第四节 欣欣向荣的花鸟画	38
第五节 文人画的日渐成熟	41

第四章 元代的绘画

第一节 文人画的鼎盛	43
第二节 古意派画家	44

第三节	禅画派与写真派	47
第四节	成就非凡的山水画	48
第五节	元代的花鸟画	53

第五章 明清的绘画

第一节	明清绘画的特点	55
第二节	浙派画风	57
第三节	吴门画派	58
第四节	“群雄割据”的明末画坛	62
第五节	董其昌和华亭派	65
第六节	清初“四高僧”	67

第六章 近现代中国画

第一节	从世纪之初到 40 年代	86
第二节	从 50 年代到 70 年代	87
第三节	80、90 年代	91
第四节	本世纪以来的名家	92

中篇 国画的基本技法与理念

第七章 高超奇妙的国画技法

第一节	人物画和山水画的笔法	100
第二节	形似与神似	110
第三节	赋色设彩的技巧	119
第四节	布局构图的章法	129

【目录】

第五节	功夫在画外的“气韵”	143
-----	------------------	-----

第六节	临摹自然与古人	150
-----	---------------	-----

第五部分 中国书画的鉴赏与收藏

第一节	绘画与文学的关系	153
-----	----------------	-----

第二节	绘画与书法的关系	161
-----	----------------	-----

第三节	人品与画品	167
-----	-------------	-----

第四节	文人画的最高画品	170
-----	----------------	-----

第五节	画工画的人品修养	174
-----	----------------	-----

下篇 名画的鉴赏与收藏

第六部分 中国书画的鉴赏

第一节	国画的分门别类	178
-----	---------------	-----

第二节	装裱的基本技艺	180
-----	---------------	-----

第三节	立轴与屏条	184
-----	-------------	-----

第四节	手卷和册页	189
-----	-------------	-----

第七部分 中国书画的收藏

第一节	中国画的珍贵价值	201
-----	----------------	-----

第二节	古今鉴藏史话	205
-----	--------------	-----

第三节	名画的买卖交易	212
-----	---------------	-----

第四节	鉴定名画的真伪	218
-----	---------------	-----

上篇
SHANGPIAN

源远流长的中国绘画

第一章 从上古 魏晋

中国传统绘画的上古时期，是指从充满神话传说、所有事实都飘渺不可证实的原始社会，历经夏、商、周三代，再从战国到秦汉。这个时期的绘画稚拙朴实，多少还带有早期宗教崇拜的痕迹。

从字源的角度来看，无论是“艺术”还是“美术”，都是原始人类的巫术和宗教活动的产物。艺术的“艺”字，在篆书中写作“藝”，土上有木，旁边有人合掌跪拜。土上有木象征着神，跪拜是一种巫术的祭祀仪式。美术的“美”字，在篆书中写作“𡗗”，形象地勾画了一个头戴羊角面具的人正在跳舞，这是一种巫术活动。

今天我们所能看到的中国最古老的绘画，是距今约4000~8000年的彩陶。画在

陶器上的图案纹样，有蛇纹、人首蛇身纹、人形纹、人面鱼纹、鱼纹、蛙纹、鸟纹等。这些纹样，一方面是为了装饰和美化器物，更重要的是，它们都更涵有巫术目的，尤其是与生殖崇拜的巫术密切相关，比如，蛇、鱼、蛙、鸟，在上古时代，都是生殖崇拜的象征。

战国时期，留下了一些岩画和漆画，大体上都有浓厚的宗教和神秘气息。比如，曾侯乙墓棺漆画《羽人》，描绘了一些人面鸟身的形象，这种形象在现实世界中是不可能存在的，但是，无论是在中国，还是在地球上的其他地方，都曾不约而同地描绘过这种形象。看来，这可能反映了人类共同的梦想。不过，当代以来，也有一些人认为，这可能与原始文明甚至外星人有关，这就不是本书所要讨论的问题了。

战国时代留下来的帛画《人物龙凤图》和《人物驭龙图》，描绘的是灵魂升天的主题。其中的妇女形象非常苗条纤细。据说，当时的楚王喜欢细腰美女，为了讨楚王的喜欢，宫女就节食减肥瘦腰，甚至有饿死的，因此，有诗句流传：“楚王好细腰，宫中多饿死”。图画中的男子形象，则是《楚辞》中高帽长袍的士人装束。

在艺术上看，以上两幅图都是线描图，笔触精细，相比于彩陶线条的粗笨，已经不可同日而语。这标志着中国传统绘画风格技法的正式成熟，并且开了后世“密体”及游丝描之先声。

两汉时期，留下了很多墓室壁画，其题

材内容可以分为3类：第1类是描绘神话传说和鬼神世界，如伏羲女娲、西王母、青龙白虎、朱雀玄武、神灵怪异、镇邪升仙等等，神仙思想极为浓郁；第2类是历史传说故事，如明主昏君、忠臣奸佞、孝子烈女、荆轲刺秦王、二桃杀三士，等等，礼教色彩极为鲜明；第三类是现实世界的生活场面，描绘墓主生前的功绩德行及豪华的生活排场，如宴饮游猎、乐舞百戏、车马仪仗等等。

在艺术作风上，两汉壁画与战国帛画精细写实的风格不同，倾向于追求整体气势，同时保持了古朴坚实的作风，创造出了雄浑强健的绘画典范。

◇ 《羽人》

◇ 《人物龙凤图》

◇ 《人物驭龙图》

第二节 魏晋南北朝

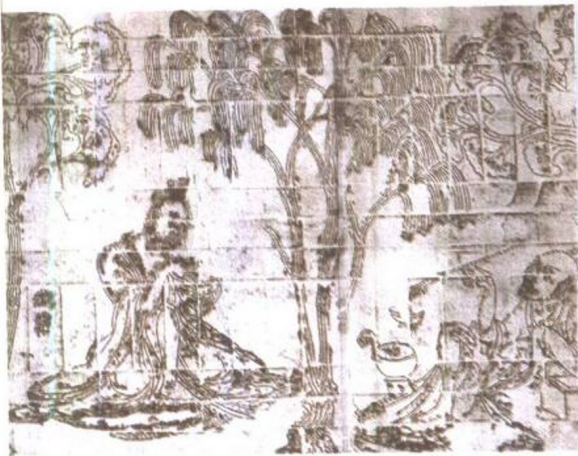
魏晋南北朝是一个战乱不断的时代，政权频繁更迭，礼教和道德伦理受到严重质疑，社会经济政治被严重破坏，而夏商周三代和战国、秦汉以来流传下来的人生观和文化观也分崩离析。

当时的社会状况，使得不少士大夫在从事礼教的活动中付出了生命的代价，经受了血的洗礼，使他们觉悟到“达则兼济天下”的路已经断绝。在这种动乱的社会气氛下，在日益严酷的现实面前，知识分子开始反思社会、反思文化，于是一种以文人士大夫为主体的个人主义精神蔚然兴起，无论是在哲学、文学，还是在书法和绘画上，充满个体意识和人本主义的精神气质都开始占据主导地位，因此，士大夫阶层的绘画开始走向独立。

另外，佛教在这种社会精神混乱的情况下开始全面铺开，于是佛教绘画和西域画风也开始广为流传。

“穷则独善其身”的文人士大夫追求个体的超脱和自娱自乐，相信玄之又玄甚至不着边际的高深理论，平日里喜欢“清谈”，虽然不敢反对频繁更替的君主，但是也采取不合作的态度。这种新的时代精神，标志着中国古代人文精神的自觉和独立，被称为“魏

晋风度”。其代表人物如竹林七贤，他们纵酒享乐，肆无忌惮，完全置所谓传统礼教于不顾。

◇ 《竹林七贤图》

到了东晋时代，中国历史上最有代表性的诗人之一陶渊明，更是标榜和引领了几千年来中国文人的时尚，他“不愿为五斗米折腰”，高唱“归去来兮，田园将芜，胡不归”，向世人描绘了精美平和、与世无争的“世外桃源”。当时以及后来的年代中，文人士大夫在现实世界中找不到出路的时候，就在心灵世界中寻找依靠，在艺术的世界之中表达对“世外桃源”的向往，并且隐晦地表达对现实世界的不满。

文人士大夫介入绘画，有力地提升了

绘画的文化品位,使得本来属于工匠之事的雕虫小技,从此成为士大夫的修身养性之道,成了高雅的文人乐事。另外,文人士大夫的加入,使得绘画在功能上、题材上和技法上都产生了相应的变化,使以往作为礼教工具的绘画,开始成为表情达意、抒发自我的高级文化娱乐形式。于是绘画开始摆脱社会功利目的,成为独立、纯粹的审美艺术。

在题材内容方面,画家们着意描绘高山流水、高人隐士,格调越来越脱俗,与汉代以前的热衷于描绘政治大相径庭。在技法形式方面,更注重精致、流丽、潇洒的形式美,与汉代以前注重气势和古拙判然有别。这些情况,都预示着文人画的开始,到了宋元以后,文人画终于成为了中国绘画史的正宗。

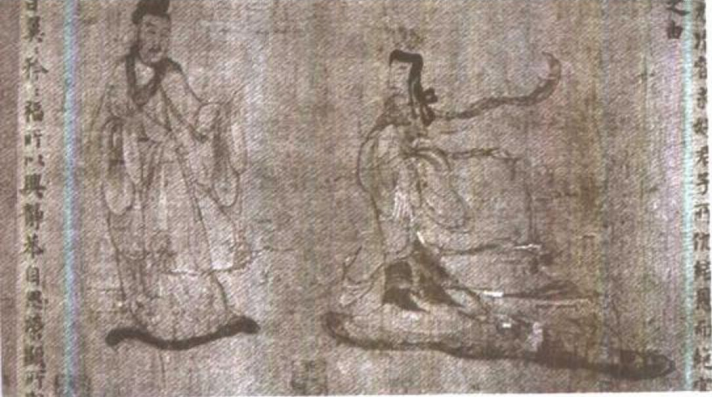
魏晋南北朝代表性画家

魏晋时期最负盛名的大画家,是东晋的顾恺之(公元348~409)。他出身官僚贵族,但无心政治,而是沉浸于文学艺术的创作之中。顾恺之有“三绝”之称:才华横溢为“才绝”;率真脱俗为“痴绝”;“苍生以来,未之有也”为“画绝”。

顾恺之提出了不少在绘画史上具有深远影响的理论观点。他特别强调细节描写。拿人物画来说,画人的面目,是长是短,是刚是柔,是深是浅,是宽是窄以及怎么样画眼睛,是往上一点,还是往下一点,是大一点,还是小一点,是颜色重一点,还是浅一点,只要有一点小的失误,那么所要表现的神情就会随之一起变化。因此,他为人画像,往往好多年不画眼睛,说:“身体四肢画得好一点儿或差一点儿都无伤大雅,能不能传神,关键是看瞳孔那一点是不是画得恰到好处。”这种注重细节的观点,与汉代绘画注重气势和整体,但是忽略细节的观点,正好形成鲜明反差。

顾恺之的画风,笔画飘逸,如行云流水,线描采用高古游丝描,联绵舒畅,游荡东西,用这种线描来表现当时士大夫的丝质衣袍和脱俗风神,无疑是非常合拍的。

顾恺之最被后人称道的是《女史箴图》

◇ 《女史箴图》

和《洛神赋图》，其余作品均已失传。即使这两卷也并非真迹，而是后人摹本，但从中多少可以窥见他的画风和艺术成就。

《女史箴图》是根据西晋张华所写的《女史箴》一文创作而成的，其内容是教育贵族妇女如何做人的道德和经验，同时也列举了历史上的一些妇女事迹，作为借鉴的榜样。虽然在内容上像汉代“成教化，助人伦”的画作一样，但是在画法上，作风细腻，形神兼备，与汉画的粗犷奔放迥异。

《洛神赋图》是根据汉末曹植的《洛神赋》一文而做成的，表现的题材是“美人香草”，表面上是男女之情，实际上反映了画家对现实的不满，理想破灭的惆怅以及对美好未来的憧憬。在精神气质上，这幅画典型地反映了魏晋时代个体意识觉醒的人文精神。画面从曹植在洛水边见到洛神开始，直到洛神飘然离去为止，“移情想像，顾望怀愁”，交织着如怨如慕、如梦如幻的欢乐与惆怅、向往与失落。全卷构图相连，山水连

绵起伏，林木交相掩映。但是，像一般的早期绘画一样，人大于山，水不容泛，反映了山水作为人物背景的稚拙状态。人物作为主体，是刻画的重点，随着曹植文章的铺陈顺序重复出现，在画面上将时间和空间打成一片。衣纹形象的描绘用游丝描，平心静气，细腻舒展，飘然出神。整体上看，全卷诗情浓郁，笔触所及，才华横溢。

◇ 《洛神赋图》