

ZHONGGUOSHUIMOHUAHUISHUYISHU

中国水墨画 绘画艺术

艺术的教育作用是在欣赏作品的过程中不知不觉地达到的
让人在赏心悦目当中提高人的精神境界

张书珩 张勇 主编

中国绘画艺术全览

ZHONGGUO HUIHUA YISHU QUANLAN

出版

HUIHUA YISHU

中国绘画艺术全鉴

中国水墨画绘画艺术

张书珩 张 勇 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国水墨画绘画艺术/张书珩等编. - 呼和浩特: 远方出版社, 2005.12

(中国绘画艺术全鉴/张书珩主编)

ISBN 7 - 80723 - 083 - 5

I. 中... II. 张... III. 水墨画 - 鉴赏 - 中国 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 128826 号

中国绘画艺术全鉴

主 编	张书珩等
出版发行	远方出版社
社 址	呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编	010010
经 销	新华书店
印 刷	三河市灵山红旗印刷厂
开 本	850×1168 1/32
字 数	1900 千字
印 张	168
版 次	2006 年 1 月第 1 版
印 次	2006 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7 - 80723 - 083 - 5/G·53

定 价 540.00 元(全十八册)

远方版图书, 版权所有, 侵权必究。

远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换。

目 录

水墨画	1
-----------	---

郑虔 王维作水墨，合诗出画三绝俱

..... 唐朝 3

笔墨并重搜妙真，水墨轻岚写潇湘

..... 五代时期 32

惜墨如金写烟岚，水墨苍劲立新风

..... 两宋时期 53

浑厚华滋墨精神，铅华洗尽露墨华

..... 元朝 107

胸襟潇洒墨花飞

..... 明清时期 165

黑墨团中天地宽，南潘北李意匠新

..... 近代 219

水墨画

水墨画是中国画中纯用水墨作画的一种画体。据考古发现，中国水墨画的出现，可以上推到汉代。山西平陆汉墓壁画已有水墨略加淡彩的山水画。河北望都汉墓壁画中，有纯用水墨画的“主簿”、“小史”等人物画，具有浓、次浓、淡、次淡等墨度。传为南朝梁萧绎撰之《山水松石格》，也有“信笔妙而墨精”之语。唐、张彦远《历代名画记》称殷仲容“工写貌及花鸟”，“或用墨色，如兼五采。”唐末王洽已用泼墨画山水。宋代水墨画趋于成熟。元代以后由于宣纸作为绘画主要材料，水墨画盛行，明清以来又有很大发展，能较充分发挥水与黑之功能，在中国画中占有重要地位，并成为民族绘画一大特色。现代水墨画尤为普遍，对水与墨在国画中的作用，更有多样之发挥，几乎被视为中国画之代表。

伏生授经图 唐 王维 绢本 设色 纵25.4厘米 横44.7厘米 藏日本大阪市立美术馆

郑虔 王维作水墨，合诗出画三绝俱

——唐朝

水墨画在中国绘画史上占有极其重要的地位，并在东方绘画中成为富有特色的艺术。中国画萌芽于汉代，但就整体而言，这种绘画技法带有明显的早期艺术的稚拙的特征，及至隋唐才有了较大发展。隋代吴道子、王维的作品已经能用墨法技巧表现出广阔空间，水墨作为绘画中的主体技巧开始走向成熟。

吴道子(约689~758以后)又名道玄，阳翟(今河南禹县)人，出身贫寒，曾从以“狂草”闻名的书法家张旭、贺知章学习书法，十几岁时便在绘画艺术上显露出众的才华。他青年时期先后在兖州瑕丘任县尉及逍遥公韦嗣立幕下为小吏。后活动于洛阳，得名于时，被唐玄宗李隆基所赏识，召入禁内，授以内教博士、宁王友等职衔，画了一些表现玄宗宫廷生活的作品，并在长安、洛阳等地寺观图绘了大量的山水画。

吴道子的山水画多画在墙壁上，少卷轴画，现在已完全见不到了，但是从记载中我们可以了解他的绘画

草堂十志 唐 卢鸿 纸本 水墨 纵29.4厘米 横600厘米 藏台北故宫博物院

草堂

草堂者蓋因自然之礫阜當壩涵資人力之締構後
加茅茨將以避燥溼成棟宇之用昭簡易叶乾坤之
德道可容膝休閑谷神同道此其所貴也及靡者居
之則妄為翦飾失天理矣 詞曰

山為宅茅草為堂芝蘭兮葍房羅靡蕪兮拍薜荔荃
壁子蘭砌靡蕪薜荔兮成草堂陰二邃子韻香
中有人子信宜常讀金書兮飲玉漿童顏幽探
子長不易

樸屋茨

茅迤燥

蘭靜室

嘉慶

嘉慶

嘉慶

嘉慶

嘉慶

嘉慶

嘉慶

关山行旅图

五代后梁 关仝 轴

绢本 水墨

纵 144.4 厘米

横 56.8 厘米

藏台北故宫博物院

匡庐图

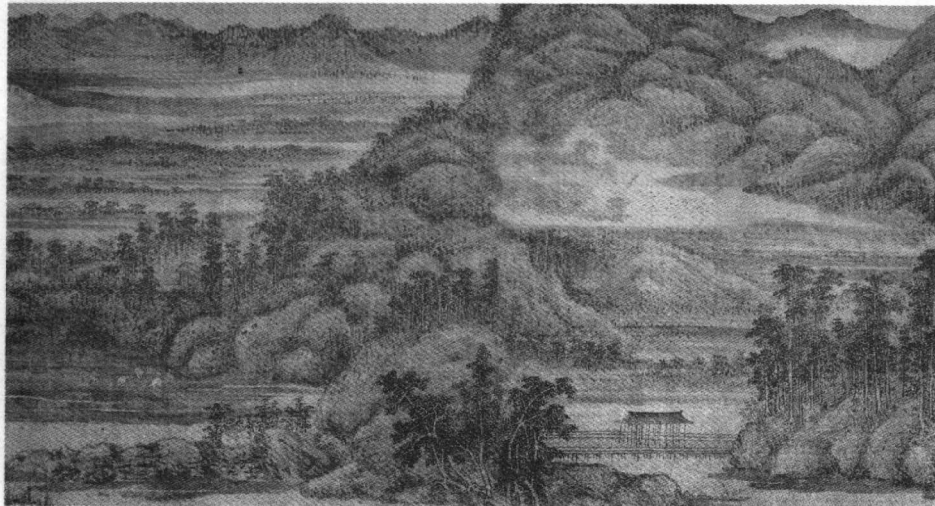
五代后梁 荆浩 轴

绢本 水墨

纵 185.8 厘米

横 106.8 厘米

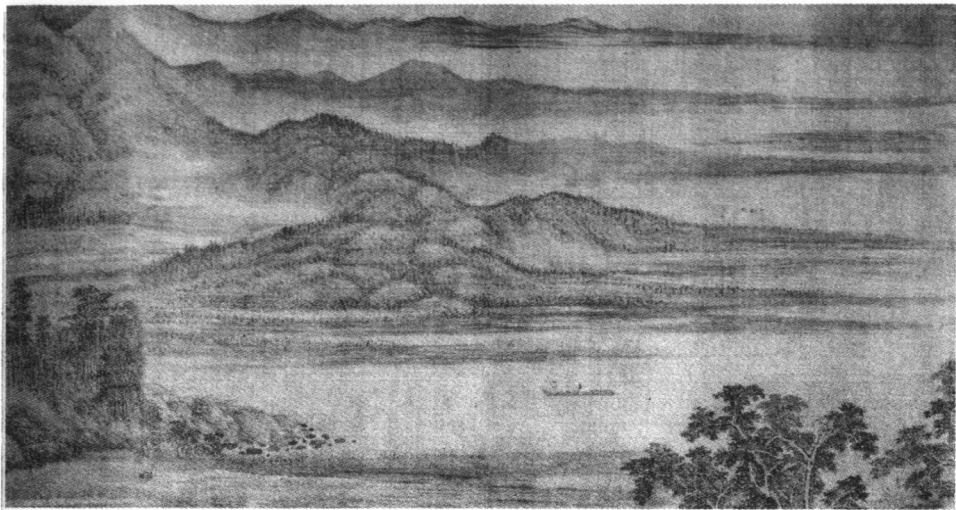
藏台北故宫博物院

夏山图

风格。吴道子的山水画风是豪放的、气势磅礴的，用笔随意而自然，有离、披、点、画，变化多端。张彦远说他“不滞于手，不凝于心，不知然而然……离、披、点、画，时见缺落”。这种笔断意连的洒脱和豪放之气工具有了水墨画的初步特质。

郭若虚在《图画见闻志》中说：“吴道子画山水有笔而无墨”。吴道子画三百里嘉陵江山水，“一日而毕”。看来，吴道子的山水画的确是“只以墨踪为之”。他“恣意于墙壁”，“施笔绝纵”，山水画原有的“细饰犀栉”彻底被消灭，“历历具足”的山水形貌在吴道子的山水画中也很难存在了。吴道子赋予山水画以新的生命，这恐怕是吴道子在中国山水画史上所做的最大的贡献。

中国山水画发展到吴道子那里，已找到了新的形式，对用笔、用墨本身有了进一步的认识，这种笔墨本身也已具备了相对独立的价值，长期的文化造就，使我们的先人，在笔墨的选择上，由自发到自觉。最后用单纯的笔墨建造我们的精神家园，已是必然结果。因此，水墨画经由吴道子，由王维创始，也绝非偶然。

王维(669—759)，字摩诘，原籍为祁(今山西祁县)，是开元、天宝年间久负盛名的诗人，在音乐上造诣颇高，同时也是一名才华横溢的画家，是唐代水墨画的代表人物。

王维于开元九年中进士，后因“安史之乱”被迫接受伪职而遭降职，渐渐无心仕途，晚年隐居陕西“蓝田

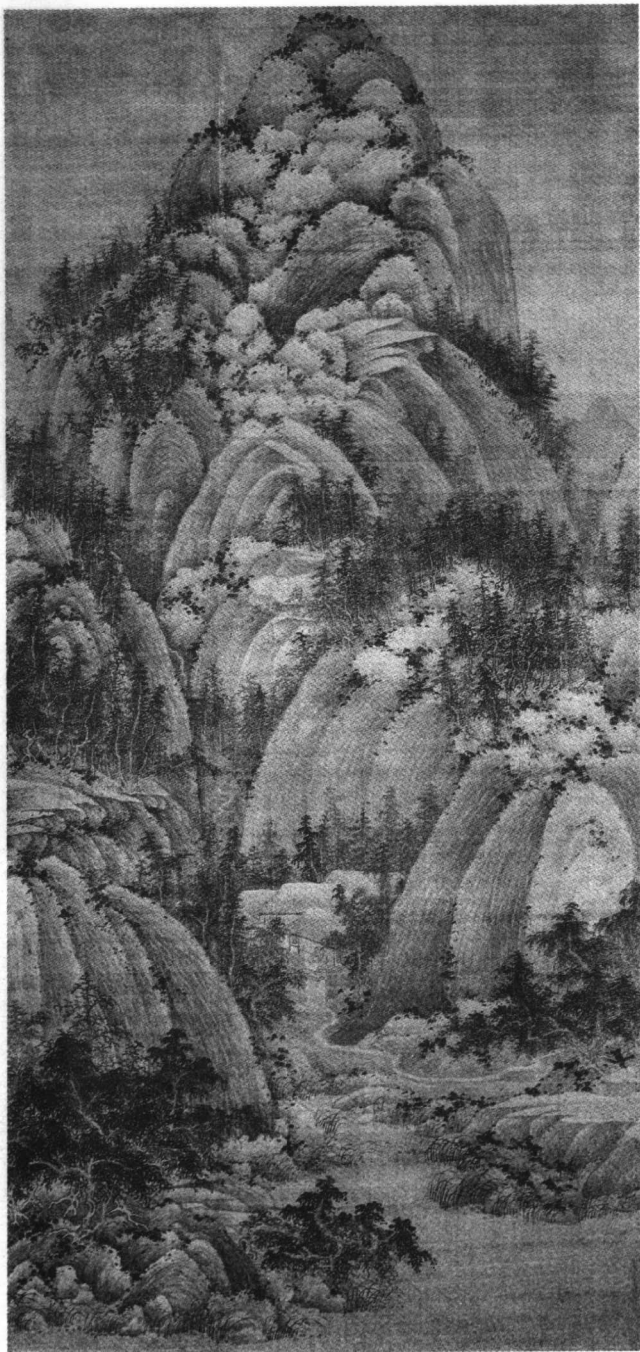

别野”，以弹琴、赋诗、奉佛为事。王维是盛唐之际“王孟”诗派的领袖。其山水田园诗，恬淡宁静，清新自然，用凝练的诗句描绘出色彩明丽、情景交融的动人境界。

张彦远《历代名画记》这样记载，“王维”，字摩诘，太原人。年十九进士擢第，与弟缙并以词学知名。官至尚书右丞。有高致，信佛理。蓝田南置辋川别业，以水木琴书自娱。工画山水，体涉古今。人家所畜，多是右丞指挥工人布色，原野簇成远树，过于朴拙，复务细巧，翻更失真。清源寺壁上画辋川图，笔力雄壮。尝自制诗曰：‘当世谬词客，前身应画师；不能舍余习，偶被世人知。’诚哉是言也，余曾见破墨山水，笔迹劲爽。”从这段记载可以看出，王维的传世作品，不少是弟子所作。他的破墨山水，笔迹劲爽，与朴拙、细巧形成对比。

所谓破墨是一种水墨技巧，做法是或先在画面涂上浓墨，再用淡墨破；或先上淡墨，再用浓墨破，以使浓墨和淡墨互相渗透，达到画面墨色丰富、滋润鲜活的效果。王维使用破墨法，说明水墨画法在王维手中有了巨大进步，表明水墨画发展到盛唐已经成熟了，王维应记头功。画史记载，唐代能作破墨山水的有王维和张璪，而王维在先，应视为开创者。总而言之，王维是在吴道子画风的基础上，弱化了剑拔弩张的用笔，强化了水墨渲染的用墨。董其昌说他“始用渲淡，一变钩斫之法”。基本上点明了王维的绘画风格。“金碧山水”是用色彩对比强烈的效果表现山川的美丽，而王维的“水墨山水”是用墨与白对比来表现墨里乾坤。王维“水墨山水”一确立，群而应之的都是文人学者，足以表明它是中国

秋山问道图

五代 巨然 立轴

绢本 水墨

纵 156.2 厘米

横 77.2 厘米

藏台北故宫博物院

层岩丛树图

五代 巨然 轴

绢本 水墨

纵144.1厘米

横55.4厘米

藏台北故宫博物院

