

鉴赏专家话收藏

©刘 梅等 主编

JIANSHANGZHUANJIA

HUASHOUCANG

SHUHUA

书画

济南出版社

◎刘 梅等 主编

JIANSHANGZHUANJIA

HUASHOUCANG

SHUHUA

书画

鉴赏专家话收藏

济南出版社

图书在版编目(CIP)数据

书画/刘梅等主编. — 济南: 济南出版社, 2007. 4

(鉴赏专家话收藏)

ISBN 978-7-80710-432-2

I. 书… II. 刘… III. ①汉字—书法—收藏—中国②中国
画—收藏—中国 IV. G894

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 038778 号

责任编辑 贾英敏

封面设计 李兆虬 薛 涵

出 版 济南出版社
地 址 山东省济南市经七路 251 号
邮 编 250001
网 址 www.jnpub.com
经 销 新华书店
印 刷 山东莱芜华立印务有限公司
版 次 2007 年 4 月第 1 版
印 次 2007 年 4 月第 1 次印刷
开 本 787×1092mm 1/16
印 张 10.25
字 数 200 千字
定 价 24.00 元

(济南版图书, 印装错误可随时调换)

前言

中国文化艺术的历史源远流长，其间也凝聚着文艺收藏的风云沧桑。社会文明的整体进步，在促进文艺繁荣的同时，也推动着文艺收藏的蓬勃发展。

近年来，人民群众物质生活水平的提高引发了对精神文化的需求，社会对传统文化的重视以及旅游经济的发展又刺激了古玩艺术品经济升温。收藏活动逐渐走出原来的以知识分子为主的人文雅士的层面，扩展到社会的各个阶层、不同年龄段群体。民间收藏组织也相继成立，并出现了一批私立博物馆，民间收藏活动呈现出前所未有的繁荣景象。

收藏在改变人们物质生活的同时，也提升着人们的精神生活。研究藏品的文化内涵，提高自身鉴赏古玩的能力已成为当今收藏新时尚。实际上，收藏的过程就是知识积累、鉴别、欣赏的过程，收藏品就是历史的载体，从它们身上可以折射出历史的光芒，同时它们也是美的化身。通过收藏，人们可以徜徉在艺术的殿堂里，丰富审美情趣，提高艺术修养，获取生活的乐趣。“收藏的乐趣，就是陶冶性情，就像点燃一支香，能望着它永无重复的渺渺烟云，还能嗅着它融着自然气息的清香”。千百年来，收藏注重的不仅仅是其文化和精神内涵，还

注重其艺术和不可再生性，其本身的价值，往往随时间的推移而不断攀升。

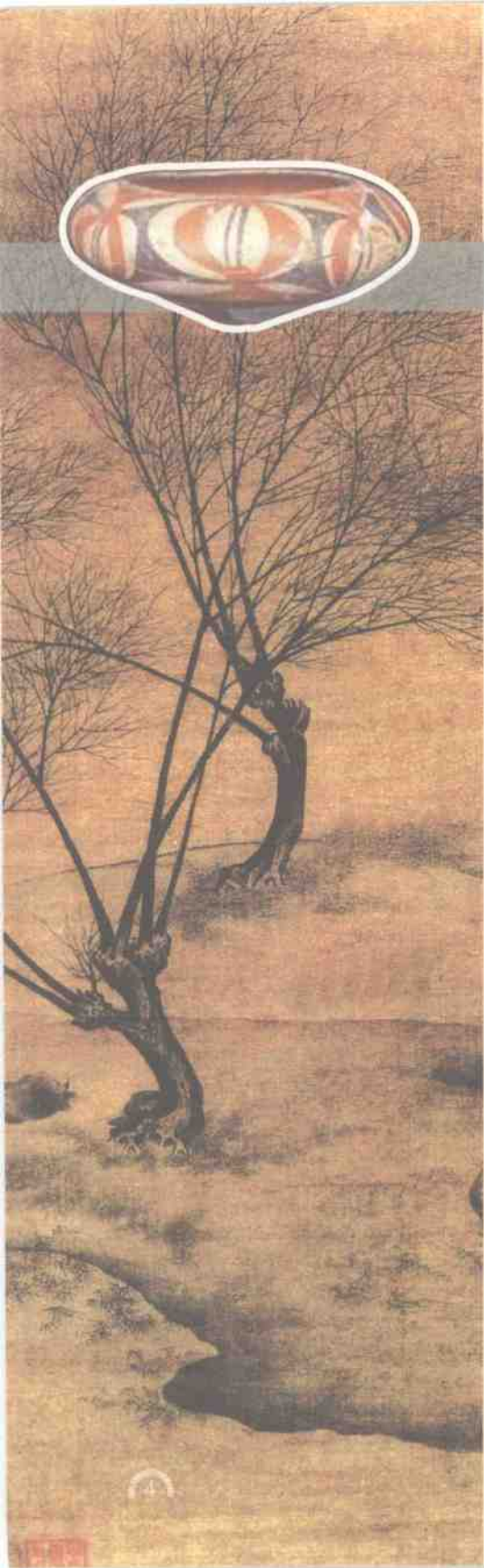
本册《书画》是《鉴赏专家话收藏》丛书之一。中国书画，尤其是中国古代书画，如同一颗璀璨的夜明珠，以其辉煌夺目的成就为中国文化的博大精深作了最佳的注脚。

在中国文化史上，汉字在漫长的演变发展的历史长河中，一方面起着思想交流、文化继承等重要的社会作用，另一方面它本身又形成了一种独特的造型艺术。它不仅是中华民族的文化瑰宝，而且在世界文化艺术宝库中独放异彩。中国文字起源，一般认为在中国黄河中游的“仰韶文化时期”，距今约5000—6000年。仰韶文化于1921年首先在河南仰韶村发现，近几十年来，又陆续有许多新的发现。1954年在西安半坡仰韶遗址，出土了很多陶器，其口缘外刻有不同的符号。1959年，在山东大汶口地区也发现了仰韶文化的文字符号。这些符号即是简单的文字，大汶口陶器文字图的文字则是“热”字，已是合体图画到会意字。太阳烤得下面起了火，就是热。有人

认为这些符号就是“结绳而治”以后的“书契”。世界上各民族的文字，基本有三大类型，即表形文字（图画文字）、表意文字（字体表示语言中的词或词素）和表音文字（拼音文字）。汉字则是典型的在表形文字基础上发展起来的表意文字。象形的造字方法是把实物画出来，不过画图更趋于简单化、抽象化，成为突出实物特点的一种符号，代表一定的意义。中国的汉字，从图画、符号到创造、定型，由古文大篆到小篆，由篆而隶、楷、行、草，各种形体逐渐形成。在书写应用汉字的过程中，逐渐产生了世界独一无二的书法艺术。

绘画是中国文化另一个重要组成部分，正如陆机所言：“宣物莫大于言，存形莫善于画”。书画艺术在长期的历史发展中形成了民族艺术，具有鲜明的特色和深厚的传统，这与我国的社会发展、民族欣赏习惯以及传统的学术思想，有着非常密切的关系。绘画以达意畅神与线条造型、色彩明暗相辅，诗、书、印、款与画结合为特征，以丰富多彩，横、竖、直、方、圆、扁、大、小、长、短的中堂，条幅，小品，卷轴，扇面，册页，长卷等形式来表现各类事物，用绢本、纸本、陶瓷和布饰物等作为绘画材料载体，“外师造化，中得心源”，笔精墨妙，给予中华民族以极其高尚的精神享受。

本书自中国书画的脉络、发展肇始到成熟的若干阶段讲起，举述了历朝历代的书画名家

特点和风范，所涉广博。全书宛如一幅书画长卷，源流、起伏、脉络、历史，古往今来，历历鲜活，尤其是在书画辨识、品评上，作者们将自己和众多的名家经验予以梳理和归纳，条分缕析，不乏创见。

本套丛书的作者，都是从事文物鉴赏和研究工作多年的学者。参加本册《书画》撰写工作并提供部分资料的人员，还有首都博物馆韩英研究员，中国艺术研究院林华研究员，厦门大学林祝富教授，山西大学刘泰威教授，山西文物界汪俊发先生、张志忠先生、杜鸿勋先生，由于空间所限，只能将这几位参与者的名字写在这里。本书的出版，得到了中国农工民主党中央文化工作委员会、中国出版工作者协会国际合作出版促进会研究中心、北京攀登者国际出版咨询中心的大力帮助，在本书结集付梓之际，谨向他们一并表示崇高谢意和敬意。

目錄

- 1 古代绘画艺术的演进
- 5 史前——彩陶岩画与雏形萌芽
- 11 秦汉——神庙锦织与五彩植根
- 15 三国两晋南北朝——宗教浪漫与“曹衣出水”
- 18 隋唐五代——华贵细密与启后承前
- 23 南北两宋——宫廷崇尚与墨劲超逸
- 36 金辽元——民族风格与遗貌求神
- 44 明朝——门派纷呈与风骚各异
- 54 清朝——百花繁荣与情趣纵横

- 65 书法艺术的沿革
- 67 古雅质朴——甲骨文
- 69 雄浑苍凝——钟鼎文
- 70 纵势长方——大小篆
- 72 遒丽俯仰——隶书
- 73 风规灿然——楷书
- 74 肉丰骨劲——行书
- 76 笔断意连，如锥划沙——草书

- 79 古书画真伪辨识
- 82 材质
- 87 题款
- 89 题跋
- 91 避讳字
- 94 铃印
- 101 装裱

- 106 著录
- 108 作品风格

- 113 古书画作伪方法**
- 115 摹拓
- 120 在真迹原作上作伪
- 122 由他人代笔

- 125 古书画做旧方法**
- 127 做旧色
- 129 做旧污
- 130 做旧残
- 131 装潢做旧

- 133 古书画收藏**
- 134 投资收藏
- 136 国家对画家确定的不同等级标准
- 137 收藏保养

- 141 书画专业术语**
- 142 书画创作术语
- 149 书画装裱术语
- 151 书画鉴赏术语
- 155 书画尺寸规格

古代绘画艺术的演进

古代绘画艺术的演进

古代绘画艺术的演进

我国古代书法绘画艺术源远流长，传承有续，如果从史前滥觞期算起，至今已有五六千年的历史。其绘画艺术大体可以划分为三个流派：一是迎合统治阶级需要和审美情趣的宫廷绘画；二是以文人士大夫为主，体现这一阶层价值观念、理想追求的文人绘画；三是以民间艺人为主，反映社会广大民众精神需求的民间绘画。随着社会的发展，三个流派的形成时间、发展过程各具特点。而我国古代的书法艺术是在象形文字的基础上发展演变而来，早期的许多文字，是根据对象的形状或意义，用简练的线条描绘出来的象形文字。中国文字的这一特点，加上文字书写的形式本身带有很强的艺术创造性，因而与绘画有着天然的联系。我国古代画家，特别是文人画家，在作画时往往十分自然地将写字的笔法运用到绘画中去，为表现创作中的情感，又常常是将诗句直接题在画面上。强调线条的表现力，强调绘画笔墨的书法情趣，这就是所谓“书画同源”的道理，也是品评中国古代书画作品格调高下的重要标准。

纵观我国的古代书画历史，可以很清楚地看到，植根于中华民族土壤之中的我国书画，历经数千年的漫长岁月，形成了鲜明的艺术风格和独特的民族特征，是我国璀璨文化中一枝不朽的奇葩。

我国古代绘画可以分为史前、先秦和秦汉、三国两晋南北朝、隋唐五代、两宋、金辽元、明、清等几个大的发展阶段。

从反映远古时期先民信仰和愿望的岩画和彩陶花纹开始，我国绘画大都浸润着炽热的民族情感，具有顽强的生命力。绘画艺术在汉代以前，作者多数是地位卑下的工匠，其创作（如画像石、画像砖）手法活泼纯朴，生活场景巧妙生动，至今仍散发出强烈的艺术魅力。例如，在魏晋隋唐石窟壁画（如敦煌莫高窟壁画）中，人们凭借对生活的观察、概括，以及丰富的想象，以高超的技艺塑造了无数栩栩如生的人物形象和广阔的社会生活场面。早期宫廷绘画的创作队伍，大多来自民间，而民间绘画始终受到宫廷流派和后起的文人流派的排斥，不被重视。这种现象，一方面使得宫廷绘画和文人创作逐步占据了传统绘画的主流，另一方面逼迫一大批民间艺人刻苦奋发，向宫廷与文人流派学习、模仿，从而提高了自身的素养和技艺。当然，也有相当部分民间书画作品因不受重视而被历史尘埃所淹没。

让我们沿着我国古代绘画从开启、形成到发展的历史脉络，粗线条地领略其艺术真谛和韵味吧。

史前——彩陶岩画与雏形萌芽

我国绘画的最早遗迹可上溯到远古的岩画和繁荣于新石器时代的彩陶器上的装饰纹样。

新石器时代的岩画、壁画及地画是古代先民凿刻或绘制在山崖岩壁上的图画，属于绘画的原始形态。最早著录岩画的文献是公元 5 世纪北魏地理学家酈道元的《水经注》，以后的一些历史文献和地方志也都有记载。到目前为止，已有 12 个省、自治区的 40 个以上的县（旗）发现了岩画。从其地域分布，可划分为北方地区岩画和南方地区岩画。

宁夏卫宁北山地区大麦地岩画带遗存的史前岩画

宁夏卫宁北山地区大麦地的史前岩画，距今已有2—3万年，是旧石器时代的遗存。大麦地坐落在宁夏区域黄河北岸的卫宁山壁，方圆6平方公里岩画图像达8532个，平均每平方公里图像1422个。我国北方岩画刻画粗犷，分布在黑龙江、内蒙古、宁夏、青海、甘肃和新疆等省（自治区），又以新疆天山岩画、内蒙古阴山岩画、甘肃黑山岩画等为代表。岩画所绘的内容有狩猎、游牧、战争、舞蹈等活动，穹庐、毡帐、车轮、车辆、器物、天神、祖先、日月星辰、原始数码以及手印、足印、动物蹄印等图像朴拙神秘，但都具有夸张的特点，充满力度。

在新石器时代，先民的生活由游牧、游耕而转入定居为主，当时的制陶工艺已相当成熟，陶器在农业、渔猎及日常生活中开始占有重要的地位。先民在陶坯表面施以各种纹饰，用模子拍打或工具刺划，然后再烧制成彩陶。迄今为止，共发现彩陶遗址约1000多处，分布在以渭、汾、洛诸黄河支流汇集的中原地区，北到长城沿线及河套地区，南达鄂西北，东至豫东一带，西到甘、青接壤地带。最早的彩陶是分布在渭水、泾水流域一带的老官台彩陶（距今约7000—8000年），当时已经绘有简单的纹样。其彩陶的彩绘和刻符颜色有以氧化铁为主要成分的红色和高岭土为主要成分的白色，红色宽带纹用宽笔绘成，而几何图案和符号则用细笔绘成，说明那时先民们已经掌握了颜料、画笔等绘画工具，具备了绘画的基本条件。

彩陶艺术主要体现在彩陶的装饰上，具有艺术与实用价值兼备的明显特征。早期的彩陶以红地黑彩或紫彩为多，中期盛行先加白衣或红衣为地，再绘黑色、棕色或红色的彩纹，有些黑彩还加镶白边，十分美观。具有代表性的彩陶包括仰韶彩陶、半坡型彩陶、庙底沟类型彩陶、马家窑类型彩陶等。仰韶彩陶是于1921年在河南渑池仰韶村仰韶文化遗址首先被发现的。仰韶文化的彩陶艺术，包括陶文、刻符、绘画，大多以红或黄色作地，饰以黑色或紫色花纹，其纹饰构图精巧合理，纹彩绚丽多变，与优美的器物造型相结合，在原始艺术中达到了相当完美的境地。半坡型彩陶遗址位于陕西省的半坡村。其彩陶纹饰线条单调，图形质朴，以红地黑花为主，也有原地红花或加白衣饰黑红两色花的，有图案花纹和象生性花纹两种。象生性花纹主要有人面、鱼、鹿、蛙、鸟等动物形象和象征草木、谷物的植物花纹，其中鱼纹居多，形象逼真，多有两条以上的鱼相叠或相连成一组的图案。人面纹头上和嘴角都有化妆式的装饰。人面与鱼形的组合是它的代表性纹饰。庙底沟类型的彩陶进入了成熟发展期，是仰韶文化彩陶艺术的高峰。这时纹样出现了多彩纹饰，白地或红地白边，紫红彩白彩相间，更显得富丽美观。构图的动物图形中，多种姿态的鸟纹装饰最为特别。植物纹饰，如以垂幛、豆荚、花蕾等构成整组花纹，环绕器壁，多是虚实相生，显得绚丽多彩。马家窑文化的彩陶图案更丰富多彩，用窄叶形组成的波纹、垂

障纹或旋涡纹，流利生动，尤其是青海省大通县孙家寨出土的舞蹈人物彩陶盆，内壁绘有三组舞蹈纹饰带，每组五人，足下四道平行带纹，代表地面。每个人物都是腰系兽皮，面向一致，携手起舞。如果盆中盛有清水，微微晃动，人物的舞姿就会似动非动，富有节奏和美感，真实再现了先民分组围猎、野餐、歌舞的景象，堪称原始绘画中的佳作。

新石器时代陶质彩绘。器高14.1厘米，口径29厘米。1973年青海大通县孙家寨出土。属马家窑文化马家窑型，是当时彩陶中罕见的描绘人物形态的作品。彩陶人物纹样较少见，其口沿内壁上面有三组跳舞的人群，五人一组，动作整齐，姿态优美，精美异常。

在彩陶艺术中，最有代表性的花纹是鱼类纹。陕西半坡早期彩陶上鱼类纹多为平展的侧面形象，以直线造型，常见的是单独的鱼纹。陕西省临潼县姜寨一期遗址第159号墓曾出土了一个彩陶大盆，盆内壁画有5条排列一圈的鱼，其造型系以直线与弧线相结合，圆点、弧线和弧边三角穿插运用，用深色突出鱼的轮廓；用细线勾出鱼的各部位，运用黑、白映衬的手法，使鱼纹显得活泼灵动。

大汶口文化遗址出土彩陶

人鱼盆是新石器时代的代表作。它由细泥红陶烧制，敞口卷唇，盆内壁用黑彩绘出两组对称的人面鱼纹。人面额部的左半边涂成黑色，右半边为黑色半弧形。眼睛细而平，鼻梁挺直，神态安详，嘴角两侧分别绘有两个变形鱼纹，鱼头与人嘴角相连，两耳旁相对应地也绘有两条小鱼，头顶的尖状角形图案应是发髻，再加以鱼鳍图形装饰，构成形象奇特的人鱼合体，显得威武而且华丽。

新石器时代的绘画，在技巧上尚处于稚拙阶段，但已具有初步造型能力，能够抓住人物、鱼、鸟等的外形动态，表现先民的信仰和愿望，可以说是我国绘画史的开端。

夏、商、周时期，我国绘画进入发展的初期阶段，最多的是壁画、帛画、章服以及青铜器、玉器、牙骨雕刻、漆木器等纹饰。这些纹饰，早期基本上是装饰性图案，到西周时期以后，开始有以表现人物活动为主的纪事性绘画作品。从整体风格上看，商代的图案庄严神秘，西周时代的图案趋于典雅，春秋时代以后的绘画内容，逐渐更多地反映社会生活，形象活泼而且生动，从整体绘画技巧上也有巨大的飞跃。

青铜器绘画采用立体形象、平面浮雕和各种刻纹。纹饰题材有云雷纹、乳钉纹、夔纹、龙纹、犀纹、饕餮纹、兽面纹等，其造型庄严凝重，纹饰富丽奇谲，有象征神秘莫测的天象，也有代表威力无穷的神兽。如铜壶镶嵌狩猎图，1951年河北唐山贾各庄战国墓出土，长颈、小口，环腹部有装饰画带，表现猎人们手持长矛与野兽搏斗的场景。其形象生动，姿态传神，富有思想性与立体感，是青铜镶嵌图案中的典范之作。战国（公元前475—公元前221年）以后，青铜纹饰又出现了战争、狩猎、歌舞等现实生活的场景。

《祖先崇拜图》新石器时代岩画

新石器时代 岩画