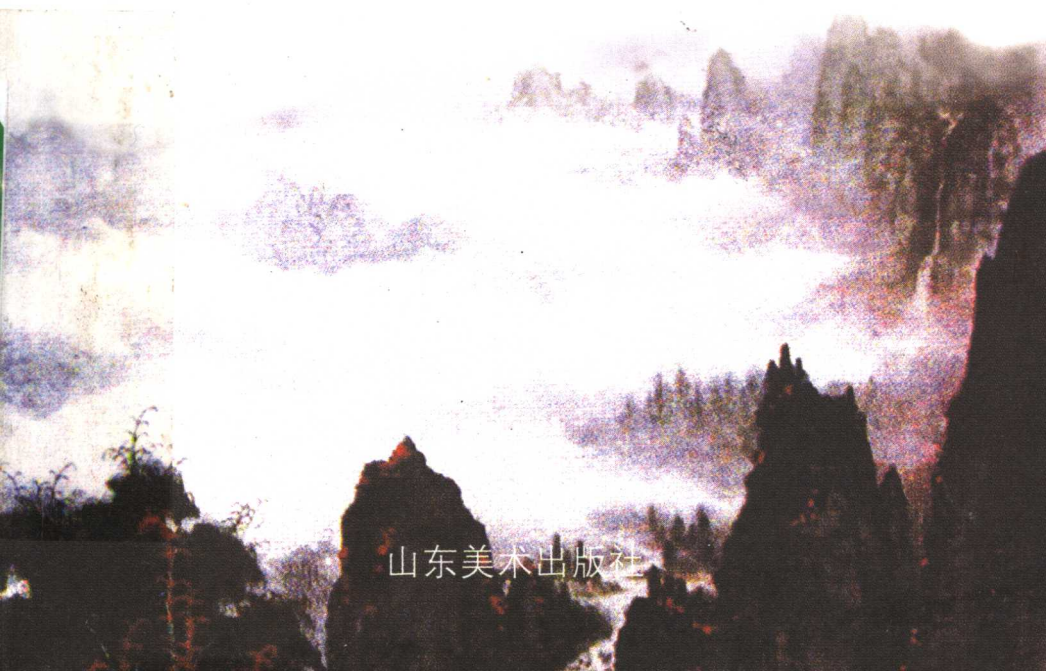

守涛说画

王琦

山东美术出版社

J222.7/191

2008

書說壽守

題

图书在版编目(CIP)数据

守涛说画/张守涛编著. — 济南: 山东美术出版社,
2008.4

ISBN 978 - 7 - 5330 - 2530 - 4

I. 守… II. 张… III. 中国画—艺术评论—中国
IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 046185 号

出版发行: 山东美术出版社

济南胜利大街 39 号(邮编:250001)

电话:(0531)82098268 传真:82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼(邮编:250001)

电话:(0531)86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂

开 本: 889 × 1194 毫米 32 开 12 印张

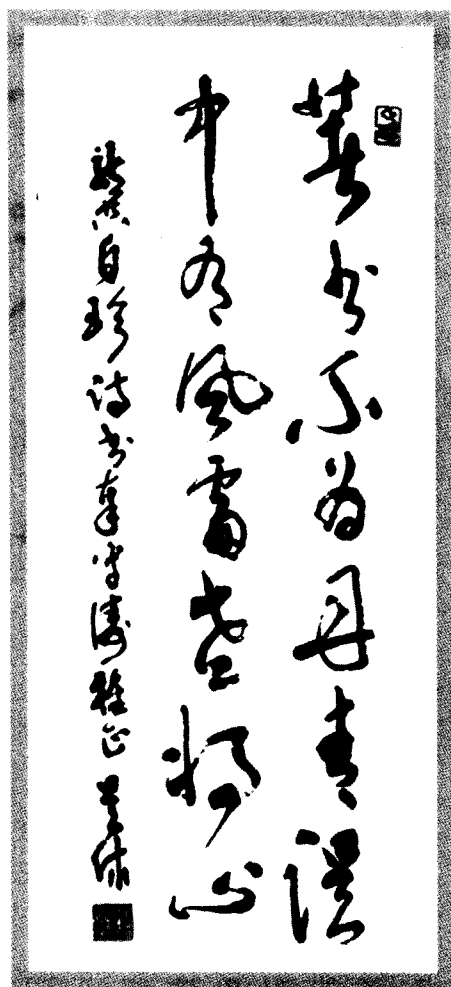
版 次: 2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

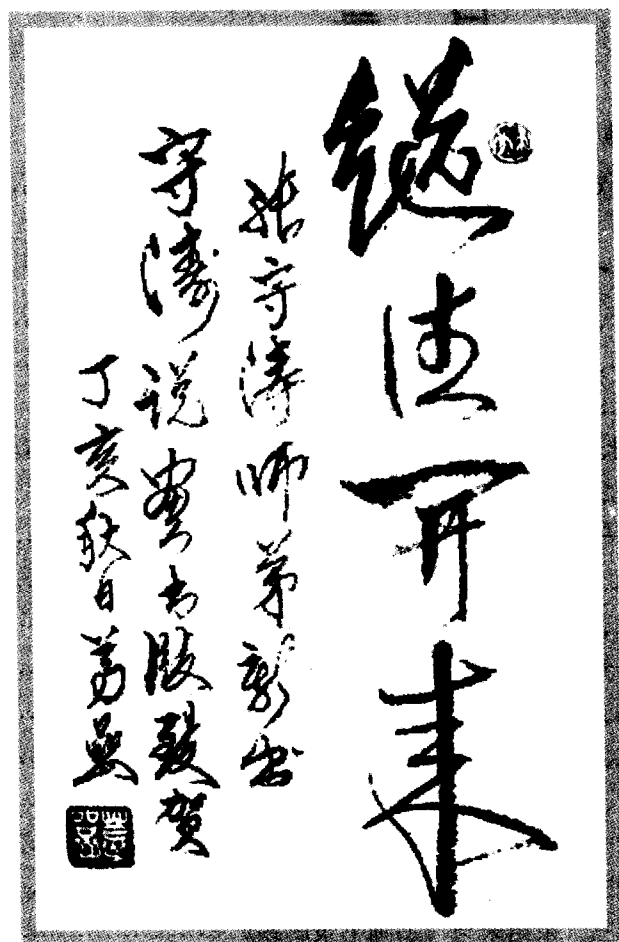
寸心含真丹青引
涛声寄理藝海情

叶涛同事集句
乙酉孟冬叶毓中敬书

原中央美术学院副院长叶毓中先生题贺

原北京画院副院长吴休先生题贺

北京文史馆馆员葛岳先生题贺

序

汇通百家 超越前人

这是一本从审美文化的高度着眼而又以轻松平实娓娓而谈的口吻，谈论中国书画艺术的书。历史的、当代的；有的概括，有的拈出某个细节深入探讨。有关于内涵的研究，也有形式美感、操作技艺方面的心得。比如关于中国画的文化精神，中国山水画意境的形成；山水画的皴法美，花鸟画的章法等等。有一组对古代画论的精粹释阐，画史上的典故佳话的点评，以及对当代画坛大家的近距离观察，如《看齐白石先生作画》、《回忆我的老师胡佩衡先生》、《我与董寿平先生的交往》等等，可以说涉及到中国画的方方面面的艺术内涵，亦庄亦谐，深入浅出。似纵横庞杂，却清晰现出一条主线，那就是，对作为中国传统绘画艺术的中国画从艺术哲学的高度，或以大众平实的目光，认知、理解，以推进继承与发扬。

作者是一位画家，但又专门研习过美术史论，在我们要好的画友中，属于少壮而又兼能者。他有幸在少年时即从师于胡佩衡门下，在接触老一辈大画家的过程中，对于传统艺术的心领神会，远出于书本知识之外，对于中国艺术传统的了解熏陶，有潜移默化之功。

胡佩衡属于 20 世纪画坛的大家之一。胡佩衡（1892—1962），蒙古族，河北涿州人，按陈传席著《中国山水画史》记载：少习画、聪敏过人，早年在北京大学画学研究会任国画指导教师，主持《绘学杂志》、《造型美术》等出版工作。后从金城游，参加中国画学研究会，继之入湖社。曾任北平艺专教授，1957 年起为北京中国画院画师。胡佩衡的山水画早年师法“四王”，尤对王石谷研究较深，并上追吴镇、王蒙、黄

公望，于“四僧”中最喜石溪。他成名较早，20年代，“四王”画风遭到批判，他能独行己见，坚持主张以古法为基础，再师造化。他早年画风，细笔秀逸，三十多岁时，便雄厚苍劲，法出于王蒙、石溪一派，虽用披麻皴，出于“南宗”，但力健雄浑又有“北宗”之意。加以干擦湿染，层次较多，虚实相间，寓缥缈于沉着之中。所以，他的画比古人画更清晰，更明快，更洒脱。晚年多从事写生，墨彩更加焕发。

胡佩衡文笔亦佳，著作颇丰，有《山水入门》、《王石谷画法决微》、《我怎样画山水》、《课徒画稿》、《齐白石画法与欣赏》、《冷庵画语》等等行世。当时在北京画界地位很高。因为他的著作较丰，所以其影响不仅在北京，也在全国。

摘录这一大段，是在使读者了解胡佩衡在20世纪画坛的地位，从中可以了解本书作者的师承关系。一则遵从乃师风范，作为一个画家必须具有文化修养，研读艺术理论，这正是画家张守涛之所以在中央美术学院专修史论的原因。再则，守涛之学画，还是走的传统教学的路子，即拜在一位名师名下，踏着先师的路径勤奋跋涉，然后再贯通百家。这样领会传统较深，再加上他长期的艺术实践，对于传统中国画的理解心领神会远出于一般画家之上，因而才有本书篇章浩繁的成果。也因此，他的此著虽谈理论，绝不浮泛而扎实，引经据典却有自家的深切感受。画理画法，画技画道交融在一起，给人以启迪，思考中国画艺术的方方面面，提高艺术鉴赏能力。同时，其中也有许多可操作性的知识，对于艺术实践者，起着导引发蒙的作用。我想，这无疑是一本可读、耐读、令人喜爱的好书。

《中国文化与中国画》这是一个大题目，守涛在讲稿中勾出了基本轮廓。这也是一个书画作者、鉴赏者应当研修的科目。我们知道，前人创造的物质文化和精神文化的总和就是传统文化。中国的书画艺术即是中国传统文化的一部分。它贯穿着中国传统天人合一、天人感应的思想，孔子的“仁者乐

山、知者乐水”，庄子的“天地有大美而不言”，老子的“道法自然”等。以画家的审美眼光看去，“望秋云，神飞扬；临春风，思浩荡”。他们笔下的山水有景有情，融入了画家的主观感应和情感抒发，所以中国的绘画艺术标准是形神兼备，艺术作品可以“与造化争巧”，复可以“观白云幽石而通玄”。中国画艺术，讲神韵，讲气韵，讲意境，讲象外之象。中国最早的画论《古画品录》提出绘画创作的批评的准则“六法论”，而绘画的最高层次为“气韵生动”。

孔夫子讲“志于道，据于德，依于仁，游于艺”。所谓“游于艺”是掌握了纯熟的技能机巧，然后超越的自由状态，“从心所欲不逾矩”正是达到成熟的境界。庄子说“乘云气，骑日月，而游于四海之外”，这种精神上的飞翔，正是艺术创造者应具有的精神状态。张怀瓘在《书断》中讲，不可以智识，不可以勤求，“若达士游乎沉默之乡，鸾凤翔乎大荒之野”，“千变万化，得之神功，自非造化发灵，岂能登峰造极”。宋郭若虚论画亦有仿佛的意思，他在《图画见闻志》中论气韵非师时说：如其气韵，必在生知，固不可以巧密得，复不可以岁月到，默契神会，不期然而然也。尝试论之，窥视自古奇迹。多是轩冕才贤，岩穴上士，依仁游艺，探赜钩深，高雅之情，一寄于画。人品既已高矣，气韵不得不高，气韵既已高矣，生动不得不至。所谓神之又神，而能精焉。凡画必周气韵，方号世珍。不尔，虽竭巧思，止同众工之事，虽画而非画也。故杨氏不能授其师，轮扁不能传其子，系乎得自天机，出于灵府也。这是说，达到登峰造极的艺术境界，不是靠精细巧密，也不是仅靠时日能够达到，又不可能父子相传。是“得自天机，出于灵府”。就是说画艺，是要靠具有天赋者，通玄悟道。似乎有点不可捉摸的神乎其神，但这确乎是艺术尚待破解的奥秘。这正是艺术实践家和艺术理论家在探讨求索的课题。总之，艺术，并不是制造规格的标准产品。艺术

的多样性，它的变化多端，它的需要日新月异，以及艺术家个人的种种不同情况，形成了艺术不可能是规格产品，既要贯通前人的东西，又要主体意识极强的创造，所以修炼悟道或许捷足先登，成贤成佛，或许大器晚成前程无量，是故有言，与其练达，不若朴鲁；与其曲谨，不若疏狂。又说，浓夭不如淡久，早秀不如晚成。

六法论中，有应物象形之论。所谓应物，这是在求对象的形似时，如何认识对象特质的精神。在描写时，必须应物而象（塑造）形。但是中国画与现实物象的关系同西方绘画与现实的关系不同，西方绘画是现实的再现，中国画是现实的表现。画家在观察物象时，不受当时具体情况的局限，而是全局地观察，发挥主体的感受，进行类相的综合，并且“妙悟自然”“迁想妙得”，最后取舍凝练重构创造完成的“象形”就不是一个有限可视之形，而是包含了画家“外师造化中得心源”凝成艺术的理与法，情与意，比原始物象所包孕的内涵、信息要丰富得多，成为经过画面位置的经营、骨法的笔墨，具有气韵生动的艺术品。郭熙在《林泉高致》中说：“欲夺其造化，则莫神于好，莫精于勤，莫大于饱游饴看，历历罗列于胸中，而目不见绢素，手不知笔墨，磊磊落落，杳杳漠漠，莫非吾画。”这是说当修炼得技进于道，在不经意间，水到渠成，方能完成佳作。

“黄子久终日只在荒山乱石丛木深筱中坐，意态忽忽，人不测其为何。又每往泖中通海处看急流轰浪，虽风雨骤至，水怪悲咤而不顾，噫！此大痴之笔所以沉郁变化，几与造物争神奇哉”（李日华《论画》）。黄公望并不是为了具体模拟这些自然景象而去苦坐，他是为了去感应、去呼应、从而以全身心去领会，在笔墨中去同构那自然的气势和生命的力量。这种呼应和同构也并非当下即得，而是在长久积累之后，已积淀成无意识的倾发。所以“笔以发意，意以发笔，笔意相发

之机，即作者亦不自然所以然”（沈宗骞《芥舟学画编》）。中国艺术中常讲“无意为佳”（李泽厚《华夏美学》180页），就是这个道理。像王羲之的《兰亭序》、苏轼的《黄州寒食诗帖》等都是在“无意于佳乃佳”，出现的“叹为不可及”的神来之笔。

1931年5月，黄宾虹从上海出发，经舟山赴乐清游雁荡十余日，他在灵岩观音洞寺院住了三天，被寺院和尚称为怪客。原来，他每天晚上都要等夜深人静时，带着笔墨纸砚出户看夜山，画夜山。他每每面山而坐，观察良久，然后才在纸上落墨，有时甚至不用笔，而以手蘸墨，在纸上摩挲着画。回到寺院，他又对着黑暗中画就的黑墨团团细加玩味，直到深夜。这次游雁荡，得画稿百余幅。黄宾虹不但以画记游，且作有许多诗。“寒燠渐更星斗转，樵苏不到月轮飞。凭栏下瞰群峰簇，削玉高撑柱十围。”描写的就是这月夜山景。他后来对人讲，“看久了，便觉得四山有如生龙活虎出现，有跳有跃。使我懂得了什么叫万壑奔腾”。又有一次游览青城，在小雨中漫步数小时欣赏青城美景。在从金岩背转过朱岗口时，小雨变成了倾盆大雨。正在这时，他看到对面山峰的岩壁上，悬挂着好多飞瀑，景色之美，不比寻常。他对湿透的写生本和干粮全然不顾，索性在一块大岩石上坐下来，倾听着风声、雨声、水声、松声，注视着如泼墨般悬挂的万千飞瀑，陶醉在大自然的神奇之中。他诗的灵感或许来的更快些，随口即吟出“泼墨山前远近峰，米家难点万千重。青城坐雨乾坤大，入蜀方知画意浓”。而画的灵感来得似更晚些，次日，经过半日的酣眠打腹稿之后，猛然披衣而起，挥笔成幅，由十余幅画组成《青城烟雨册》问世了。在这十余幅册页中，他充分地玩索着“若雨淋墙头干而润，润而见骨。墨不碍色，色不碍墨的微妙”。经过一生不间断地努力，黄宾虹终于找到了一种黑厚浓重的风格面貌，实现了自己“浑厚华滋”的审美理想，

成为近代山水画的一代大师（引自云雪梅编著《黄宾虹画论》）。这充分说明画家之作，包含着古今、常变、物我等多方面的内涵，是在观察、思考、渐修、顿悟的历程中完成的。传统的中国画艺术包孕着民族精神，长期发展过程中积淀的民族文化的精华，以及特异的丰姿，在世界画坛独树一帜，它是民族的，又是世界。二十世纪历史已经证明，中国传统文化并没有失去它的魅力，而中国画在近百年间有着巨大的发展，面对全球化的挑战，它将进一步发扬光大，丰富自己、推陈出新、充满生机。

每与守涛碰面，交流画艺的同时，总会议论一些从艺感怀和绘画理法方面的意见。今读守涛的艺术论说文章，其涉及面的广泛，研究的深入，给予我诸多启迪和激发，不免发了以上的一点议论，片言支语，管见浅识，重在参予。

守涛的文章具有多样性，既有长篇的论说，又有短小的趣闻，亦复个人从艺的感受心得。还是请读者、从艺者、艺术鉴赏者、爱好者诸君拜读原文吧，我想定然会有会心处。祝守涛艺文集的出版，谨以为序。

雷正民

（著名画家、美术评论家，原中国美术家协会
书记处常务书记）

目 录

序

汇通百家 超越前人	1
-----------------	---

(一) 雅宝堂随笔

一、中国文化与中国画	3
二、意境与境界之形成	16
三、谈谈山水画的“皴法美”	24
四、论“画以山水为上”	33
五、“卧而游之”的中国山水画 ——给人以四维空间的美感享受	38
六、读《历代名画记》之一	42
七、读《历代名画记》之二 ——六朝及隋唐山水画的发展	46
八、荆浩与荆浩的《笔法记》	54
九、诗中有画、画中有诗的创作随想	58
十、从《画语录》看石涛的美学思想	63
十一、读《艺术》一书而想到的	70
十二、在比较中了解中国画	74
十三、余绍宋与《书画书录解题》	78
十四、中国画创作中的几个问题	80
十五、有关风格问题的几点看法	86
十六、与记者刘敏的对话	88
十七、写给刘龙庭先生的信	98
十八、话说“闲章”	102

十九、百年沧桑 自强不息	105
二十、中国美术史上辉煌的一页	107
二十一、也说文人画	
——观冯其庸画展	110
二十二、自信地证实自己	
——与海云同志的通信	112
二十三、山水画法与研究	114
二十四、谈花鸟画章法	144
二十五、中国书画题款中的农历记年	167
二十六、元代广告小考	169
二十七、从《金瓶梅》插图谈起	171
二十八、清代版画《灯市图》	173
二十九、春节话年画	175
三十、谈谈岁朝图	177

(二) 画论举要二十则

一、论绘画的功能——谢赫	181
二、人品与画品——郭若虚	185
三、乐志养生 贵在坚持——董棨	187
四、论笔格——沈宗骞	189
五、论读书长识——李日华	191
六、论读书去俗——王概	193
七、论画与书法——李日华	195
八、绘画与音乐——王原祁	197
九、六法——谢赫	199
十、画有三病——郭若虚	202
十一、画与修养——董棨	205
十二、论形与神——苏轼	206
十三、论临摹——唐岱	209

十四、论意在笔先——方熏	213
十五、论气韵生动——方熏	216
十六、论水墨为上——王维	219
十七、论透视——郭熙、郭思	222
十八、论用笔——荆浩	225
十九、论用墨——唐岱	230
二十、论章法——邹一桂	233

(三) 我的家人、老师和朋友们

一、皮影映出丹青路	249
二、回忆我的老师胡佩衡先生	252
三、回忆侯及铭先生	259
四、看齐白石先生作画	262
五、我与董寿平先生的交往	265
六、记陶一清先生二、三事	271
七、胡絮青老人支持我编写《北京中国画研究会大事年表》	273
八、热情提携后学的周怀民先生	277
九、哭杨萱庭先生	280
十、塞外画家安云鹏	283
十一、中国画《关东夜》	284
十二、游艺于激情与理性之间 ——记书法篆刻家凌士欣	285
十三、执一管之毫 显大千万象 ——记郭大有“祖国山河颂”画展	287
十四、读马泉传记《艺苑驰骋》	289
十五、王温良和他的《中国山水画百图》	292
十六、《璞玉集》中一璞玉 ——记女画家董培红	294

十七、功夫不负苦耕人	
——记王挥春琰琅彩画展	295
十八、罗公染画集序	297
十九、厚积薄发 大器晚成	
——记女画家刘凤仙	300
二十、不让须眉丹青手	
——贺王文郁画展	302
二十一、我所认识的画家程功	
——程功画集序	303
二十二、为杨成武将军画《沧海图》	305

(四) 画坛轶事

一、画坛“痴绝”顾恺之	311
二、真画者也	313
三、敬君因画丢妻	315
四、三国时期的画家曹不兴	316
五、中国绘画史上记载最早的几位画家	317
六、画龙不点睛 点睛即飞去	319
七、记载最早的泼墨山水画家王默	321
八、现存最早的山水画作品《游春图》	322
九、我国历史上的几位皇帝画家	324
十、风俗画《钟馗捉鬼》的由来	327
十一、《韩熙载夜宴图》与画家顾闳中	329
十二、黄筌画鹤 薛稷减价	331
十三、王齐翰与《应运罗汉》	333
十四、历史上画马最多的一幅画	334
十五、一家三代七画家	336
十六、玩世不恭的米芾	339
十七、为人宽厚大度的沈石田	342

十八、一生坎坷的徐渭	344
十九、为儒为僧又为道的八大山人	347
二十、耻为天下第二手的恽寿平	349
二十一、“画从梦授、梦自心成”	351
二十二、“怪”县令郑板桥	353
二十三、郑板桥的妻子与板桥体书法	355
二十四、任颐和吴昌硕的师友之交	357

附:

北京中国画研究会大事记(草稿) 1949年——1992年