

中國古代十大畫家

J220.2
G 828

中國古代十大畫家

香港文苑書屋出版

版權所有 • 翻印必究

一九七九年二月四版

中國古代十大畫家

郭味蕖等著

香港文苑書屋出版

香港干諾道西 179-180 號六樓A座

The Wen Yan Book House

Block 'A' 5th Fl. 179-180 Connaught Road W.,
Hong Kong

大千印刷公司承印

香港九龍炮仗街七十五號

目次

前言.....	馬國權 一
東晉大畫家顧愷之及其代表作.....	丹 撰 七
顧愷之的繪畫及其藝術理論.....	馬國權 二
顧愷之的「女史箴圖卷」和他的「傳神」美學.....	子 鐸 三
唐代「金碧山水」畫家李思訓.....	彭 雨 三
李思訓對畫壇的貢獻.....	周懷民 壹
自成一家的王詵.....	王樹村 三
從「漁村小雪」談王詵的藝術才能.....	惠孝同 壹
北宋水墨山水畫家米芾.....	雷履平 壹
大米和小米.....	朱家潛 六

米氏雲山點染新	馬國權 壹
談米芾父子的畫風	秦仲文 貳
白描畫大師李公麟	朗 軒 叁
箭未發而人已墜馬	
——談李公麟的藝術構思和表現方法	張安治 叁
李公麟的繪畫	蕭 七 叁
「不言世上無人物，眼底無人欲畫難」	
——元季四大畫家之一倪瓚	東 芝 二
畧論倪瓚的繪畫藝術	馬國權 二五
漫談倪雲林的詩畫	丹 霞 二
明代大畫家王絃	穆益勤 二五
王絃的山水畫和墨竹	郭味蕖 二九
徐渭生平與其繪畫成就	李 松 三五

博學多能的藝術家徐渭·····	黃波	四二
徐渭和「壽藤圖」·····	馬國權	四七
明遺民畫家八大山人·····	郭味蕖	五三
寫意派大師朱耷·····	朗軒	六五
八大山人的藝術獨創性·····	華晉	六九

前言

中國的繪畫藝術具有悠久的、優秀的歷史傳統。從新石器時代的彩陶，晚周的帛畫，漆器紋飾，到漢代的壁畫，經過長期的、無數的無名畫家的創造和提高，到漢代末葉，它已發展得相當成熟，並逐步地從配合建築，配合工藝的景況中獨立開來。這當中，文士們曾起過積極的推動作用。屏風、扇面、卷軸等形式產生了，構圖、設色、筆法等技法也因適應新的形式而有所改進和增加，知名的畫家也逐漸地多了起來。這是一個劃時代的進步。有了這樣一個深厚的根基，因此繪畫藝術發展到晉代，便以嶄新的、繁茂的姿態而出現；以後歷經唐、宋、元、明、清各時代的發展創新，更是畫派紛紜，各呈新藝，名家輩出，代有傳人。他們的創作，無疑是中國美術寶庫中的瑰寶，是值得我們好好地珍視的。

說來真湊巧，今年——一九六一年，在我國好些朝代中的大畫家，像：

晉·顧愷之（公元三四一年——公元四〇二年）。一千六百二十周年誕辰）

唐·李思訓（公元六五一年——公元七一六年）。一千三百一十周年誕辰；一千二百四

十五周年忌辰)

宋·王詵(公元一〇三六年——? 九百二十五周年誕辰)

宋·李公麟(公元一〇四九年——公元一一〇六年。八百五十五周年忌辰)

宋·米芾(公元一〇五一年——公元一一〇七年。九百一十周年誕辰)

宋·米友仁(公元一〇八六年——公元一一六五年。八百七十五周年誕辰)

元·倪瓚(公元一三〇一年——公元一三七四年。六百六十周年誕辰)

明·王紱(公元一三六二年——公元一四一六年。五百四十五周年忌辰)

明·徐渭(公元一五二一年——公元一五九三年。四百四十周年誕辰)

清·朱耷(公元一六二六年——一七〇五年。三百三十五周年誕辰)

等十位，都碰上逢五或逢十的誕辰或忌辰。借着這個機會，海內外的國畫界和文化藝術界的朋友們，用開展對十大畫家的藝術遺產進行觀摩研究的方式來紀念他們，這是很深長意義的。

這十位傑出的畫家，各有其不同的藝術成就。

晉代的顧愷之是中國古代最著名的人物畫家。他的畫作，評論家們早就給予「蒼生所無」，和「思伴造化，得妙物於神會」的讚譽。他不僅擅長繪畫，同時還精研畫論，他的

「論畫」等三篇著作，是傳世最早的繪畫理論。在中國古代畫家中，有作品留存至今的，也以他爲最早。

唐代卓越的山水畫家李思訓，他對畫壇的貢獻：有爲真實地反映中國壯麗的河山而創作的「金碧設色法」；爲描繪精美的建築物而獨造的「界畫」；後世北派畫法中習用的小斧劈皴的筆法，也是從他的作品裏繼承下來的。

宋代的四位畫家：王詵是從李思訓和李成的家法裏變化出來的，他得思訓的勁健和李成的清潤，喜歡以漁村小景和平遠寒林爲題材，因爲能够深入生活，所以畫格頗有獨創。米芾、米友仁父子爲了把江南一帶氣候溫濕、草木華滋的山川景色生動地繪入畫圖，創造性地用潑墨和明顯與模糊交織的橫點子的排比，新創了被後人稱爲「米點」的宜於表現雲山景色的點染方法。由於這一嘗試的成功，整個畫壇的水墨渲染的技法因之也提高到新的高度。李公麟是一位兼善人物、鞍馬、山水的畫家。他的作品，在當時已稱「獨步」，並有「宋畫第一」的名聲。他的「白描」技法，用線精練，結構謹嚴，繼顧愷之、吳道子之後，這是一個新的發展。

倪瓚是人們熟悉的元代的大畫家。他的平遠小景和枯木竹石，天真幽淡，簡遠蕭疏，不但筆墨精妙，而且逸氣撲人。這是文人畫發展期中的一位代表人物。

談到明代，我們舉出兩位。山水畫家王統，他的畫，主要是從元人畫那裏繼承而來的。他的成就，主要是對傳統技法的精深的研究。徐渭剛好跟王統相反，他不肯拘守於古人的法度，而是以他狂放之筆，通過繪畫來宣洩他懷才不遇、憤世嫉俗的情感。徐渭富有創造，以潑墨作花卉是他的創造。而他的那種大潑墨的畫格，對「揚州八怪」、以至現代的齊白石等，影響都是很深的。

爲逃避滿清法律的束縛而出家爲僧的愛國畫家朱耷，他之所以披上消極的外衣，目的是爲了堅持不屈的反清活動。他的抱負和心境，常常通過文藝作品的形式，反映到詩畫上來。他的繪畫，把現實主義與浪漫主義結合得很好，善於運用誇張的手法來突出主題，韻味清新，筆墨渾厚簡練，不論對內容和形式，他的革新都是非常可貴的。

這十位偉大的畫家的造詣是各不相同的，但有一個共同的特點，那就是都善於學習古人，能够根據民族繪畫傳統的特點，探索和創造自己的新的藝術風格，不斷把我們的民族藝術推向新的頂峯。這十位繪畫大師，以朝代來說，有晉、唐、宋、元、明、清六個主要朝代；以畫種來說，有的擅長人物，有的精研山水，有的則善於描繪花卉鳥獸；以畫派來說，金碧山水的、「米點」的、白描的、大潑墨的、……什麼都有。如果把他們的作品編集起來，就幾等於中國古典繪畫史圖譜的一個縮本，其中各種主要畫派和體裁也大體上齊

備了。通過對他們的研究，可以解決畫史上和創作上的許多問題。

這本既結集了十大畫家的若干代表作品，而又有着相當篇幅的畫家和美術史家們撰寫的專題研究的圖文並茂的集子，它的出版，無疑是對十大畫家的最好的紀念。可以相信，它對幫助廣大讀者對十大畫家藝術造詣的欣賞和研究，對進一步促進中國繪畫藝術的提高，都起着巨大的推動作用。

馬國權 一九六一年秋

東晉大畫家顧愷之及其代表作

丹 撰

東晉的顧愷之可算是中國繪畫史上有名而又有作品傳世的第一位大畫家。比他更早的畫家，一般只有片斷的歷史傳說記載，並無傳世作品。

顧愷之字長康，小名虎頭，無錫人。一九六一年是他一千六百二十周年誕辰紀念。他不僅是一位天才的大畫家，而且是一位曠達、樂觀和不拘小節的「名士派」。據說有一次金陵修瓦棺寺，寺內的和尚出來勸人捐款，那些有錢的人至多也不過捐十萬，而他公然空手認捐百萬。當向他收錢時，他叫和尚在寺內準備好一塊牆壁，用一月多的時間畫了維摩詰像的壁畫。等到快畫完的時候，他就叫和尚開廟門認捐，當着大家在畫中點眸子，點好後，頓時神采煥發，看畫的人大加讚賞，不多時就捐出了百萬。這一傳說可表明顧愷之藝術造詣的一斑。

顧愷之的人物畫，在古畫家中備受推崇。我們今天還可看到的有「女史箴圖」，「洛神

賦圖」、「斲琴圖」、「列女傳」等摹本。其中最有代表意義的是「女史箴圖」和「洛神賦圖」。「女史箴圖」現落入倫敦大英博物館中。「女史箴」是一篇講述中國古代皇宮的婦女所要遵守的一些封建道德的文章，顧愷之根據文章分段插圖，全圖有山水，有人物，也有鳥獸，畫得很生動。

在魏、晉時代，山水、花鳥畫還不够成熟，也還沒有形成獨立發展的門類。而顧愷之的成就，不論在人物故事畫、山水花鳥畫等各方面，都可稱得上是開闢途徑的先導者。

顧愷之又是中國古代繪畫理論中「傳神論」的奠基人。所謂「傳神」，就是說不僅要準確地描繪出人物的外表相貌，而且要深入地刻劃出人物內在的性格和思想感情。這一點是現實主義藝術的基本要求，也正是中國傳統繪畫和繪畫批評中特別加以強調的一項美學準則。

顧愷之畫人物，有的經過幾年的端詳還沒有點眼睛。人們問他為什麼，他說：「四體妍媸，本無闕少，於妙處傳神寫照，正在阿堵中。」這說明了畫人物必須傳神，而傳神的關鍵在於眼睛。他還有許多精闢的見解，對後來的繪畫有着深遠的影響。

顧愷之在繪畫上的重要貢獻之一，是使繪畫和文學結合。「洛神賦圖」就是這種結合的範例。這個畫卷是根據魏代曹植有名的詩篇「洛神賦」作的，但它不是詩的圖解，而是

詩意的藝術再現，可以和原詩媲美。

「洛神賦」記敘詩人曹植和洛水女神宓妃會見的故事，是浪漫的想像，又是真實感情的流露——宓妃正是詩人鍾情的女子的化身。原來曹植早年愛上甄逸的女兒，但在封建社會舊禮教的束縛下，他們沒能結合。後來甄氏被袁紹奪去，作了媳婦。曹操破紹，甄氏又爲曹丕所納，過後又被曹丕的妻子郭后害死。曹植對這個不幸的女子，一直懷着深摯的愛情。黃初三年，他入京師朝見，曹丕將甄后的遺物玉鑲金帶枕給他看，他不禁傷感落淚。

歸途經過洛水，追想楚襄王會神女的故事，懷念甄氏，便寫出了這個纏綿悱惻、哀感動人的詩篇——「洛神賦」，給了後代的顧愷之以絕好的創作題材。

顧愷之「洛神賦圖」流傳到現在的共有三個卷子，皆宋人摹本。北京故宮博物院藏的第一卷，一般人認爲最接近原作。這個畫卷以通景連續畫的形式，巧妙地展現了全詩的情節。開始我們看到的是東阿王曹植從京師返回自己的封地，經過長途跋涉以後，人困馬乏。就在黃昏將臨的時候，蒼茫的洛水之濱，出現了美麗的女神宓妃。她「翩若驚鴻，婉若游龍」，好像這意外的邂逅，使得她又驚又喜，但又不敢直訴衷情，所以神態是若即若離、欲來又去，曹植也看得癡呆了，好似含情脈脈，有口難傳。畫家一下子就把我們引入了微妙的詩的境界。接着「衆靈雜還」，出現了南湘二妃、漢濱游女等許多神靈，共相嬉

戲。繼而宓妃乘上六龍雲車，旌旆飛揚，文魚鯨鯢，騰躍左右，構成了全卷最熱烈美妙的交響樂章。過此則詩人與女神登舟，在波光中渡往彼岸，而幻境也就此終結了。天色破曉，詩人茫然若失地坐在榻上，座前還點燃着兩枝殘燭，他徹夜沒有合眼，但是意中人已不復見，只好懷着惆悵憂傷的感情，乘上駟馬高車回去。

顧愷之有深湛的文學修養，他運用豐富的想像和浪漫主義的手法，以鮮明的藝術形象再現了這個詩篇，使得詩情畫意，渾然交融。他那連綿飄忽，如春雲浮空、流水行地的筆意，也是和詩的情調一致的。

顧愷之的繪畫及其藝術理論

馬國權

在中國繪畫史上，顧愷之是一位技藝馳譽最早、第一個給繪畫理論留下光輝的篇頁的大師。名畫家的作品能够留存至今的，也以他爲最早。因此，一千多年來，人們對於這位對中國繪畫藝術有傑出貢獻的大畫家的生平、作品和畫論，是十分重視探討的。在這篇短文裏，對顧愷之不可能作全面的研究，只準備就：一、生平和諸家評說；二、傳世的繪畫作品；三、畫論研究等作簡要的闡述。通過這些研討，對顧愷之的其人、其藝，將可以得到概括的了解。

一、生平和諸家評說

顧愷之，字長康，小名虎頭，晉陵無錫人。據一般的考定，他生於東晉成帝咸康七年（公元三四一年），死於東晉安帝元興元年（公元四〇二年）。（另有兩說：其一是生於三四六年，卒於四〇七年；其二是生於三四四年，卒於四〇五年。）今年（一九六一年），