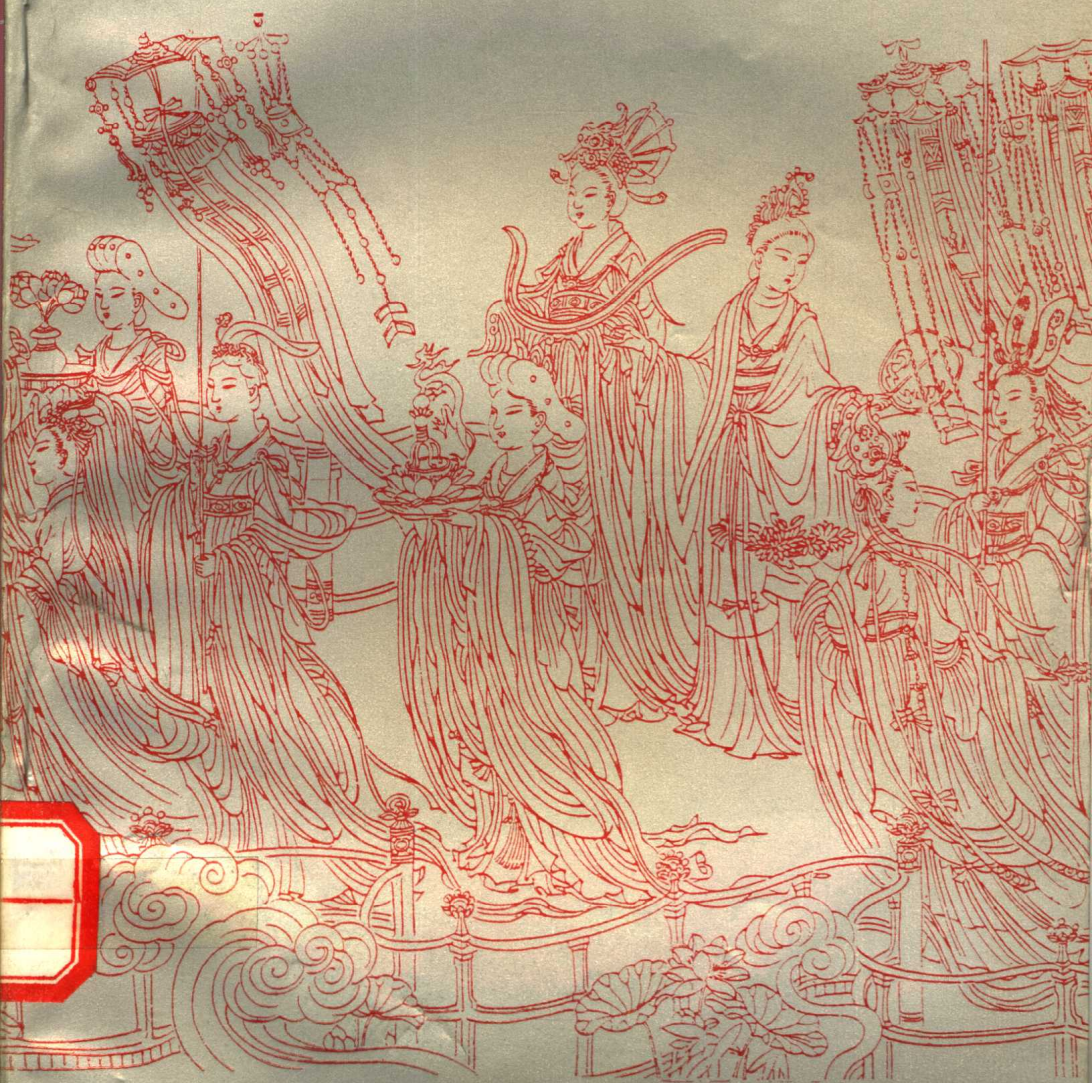

中国画欣赏漫谈

吕宝华 著

农村读物出版社

中国画欣赏漫谈

吕宝华 著

农村读物出版社

(京)新登字 169 号

中国画欣赏漫谈

吕宝华 著

责任编辑:张维信

封面设计:耿 默

插图:金城

农村读物出版社出版

衡水地区印刷厂印刷

全国新华书店经销

850×1168 毫米 大 32 开 4.75 印张 66 千字

1993 年 3 月第 1 版 1993 年 3 月北京第 1 次印刷

印数:1—10000

ISBN 7—5048—1956—5/J·200 定价:4.20 元

师外造化，中得心源

唐 张璪

●作者的话

中国画是优秀的中华民族文化中的一个部分。

中国画包孕着十分深刻的具有内在逻辑联系的美学，处处体现和洋溢着我们民族的特色，因此它根植于民族悠久的历史传统之中。

南齐谢赫在他的画论中的“六法”（见本书第一章）中提出了“应物象形”，东晋画家顾恺之提出“以形写神”，刘勰提出“情以物迁”，“登山则情满于山，观海则意溢于海”，这些论述都表现了中国画的审美追求。

今天的国画仍然是中华民族文化之巅的一颗明珠。在国际上引起了美术家们刮目相看，艺术上达到了他们不可思议的地步，视为东方特有的艺术。在国内，也有一批新型画家崛起，一些工人、农民的作品超越国界，漂洋过海。由于他们的作品的成功，而改变了他们的身份，成为国画家。

在画家和一批有成就的人员影响下，国画的新潮兴起，离退休的老年人，在幸福度过晚年时，挥洒笔墨，陶冶情操。有志的中青年，积极吸收各家之长，创作出题材新颖，风格独特的作品，在绘画中坚持“师古人之心，不师古人之迹”，把中国画推向新的高峰。

但是，现实的国画教育，没有列入到中小学教学中，多以西方画为主。所以中国画的教育基本上祖传、师傅带徒弟的办法，国画师资奇缺，国画出版物又不能满足广大

HAA31/17

群众所需要。根据这些情况,笔者从实际出发,为解决这个问题作出了极大努力。

《中国画欣赏漫谈》以深入浅出,抓住重点照顾一般为原则,以达到对国画有较为系统的了解和认识。书的结构按循序渐进的学知识原则,突出重点照顾一般,从笔、墨技法,绘画中的“点”和“线”运用,国画构图的基本原则,视点为什么区别于其他画种,最后让每一个读者了解中国画的本质是写意的。书中还阐述了怎样认识国画的古和今的问题,关于当代中国画的成就和发展趋势也专写了一章。这对于指导教学和从事国画的理论研究,都能起到扩大视野开阔眼界的作用。

本书在知识性强的前提下,没有忽视它的实用性。欣赏国画者,可以视为响导,以启发审美情趣步步深入;初学国画者可以获得一些实际理论和技法,了解许多不为人知晓的窍门;品评者在评选作品、收藏作品时也能从中获知一些主要原则和条件。对于群众艺术馆、文化馆、文化站、工人文化宫、青少年宫、俱乐部、机关、部队,厂矿企业等的群众文化工作者,本书也是业务上必备的书籍。

笔者虽有为广大读者服务的责任感,但水平有限,书中有许多不周之处,殷切广大读者批评指正,谨此表示深深的谢意。

作 者

1992年2月16日于北京

目 录

一 对国画欣赏的初步认识	(1)
二 功在笔端	(6)
三 画家的用墨	(14)
四 万古一“描”	(22)
五 “点”的韵味	(35)
六 置阵布势	(41)
七 中华眼光	(54)
八 形神兼备	(59)
九 时间与空间的熔汇	(69)
十 壁画欣赏	(77)
十一 墓画的认识	(89)
十二 当代国画浅谈	(97)
十三 情在画中	(112)
十四 国画艺术的完美性	(126)

●对国画欣赏的初步认识

画家和作家一样，画出来的画和写出来的书，都是叫大家看的。怎样欣赏中国画问题，谈一点粗浅的看法，供读者欣赏时参考。

画家有自己的表现技巧和创作意识；欣赏者有自己的意趣和爱好。当然还应该有关欣赏国画的基本方法。初接触国画会感到陌生，然而只要努力是可以弄懂的，也是会欣赏好的。

中国画的理论形成的比较早，一般地说，比较成熟的理论，始于南齐谢赫所著的《古画品录》，序论中提出的“六法”论，是我国较早较系统的绘画理论。虽然他讲的是创作方法，欣赏时把“六法”作为线索，去接触国画，无论从欣赏的角度上，或者是从理论研究上，都是很有必要的，它能引导观赏者抓住要害，欣赏好国画。

谢赫曰“一气韵生动是也；二骨法用笔是也；三应物象形是也；四随类赋彩是也；五经营位置是也；六传移模写是也。”“六法”的内容是很深刻的，含义并非一两句话所能够讲透彻的。由于时代不同，各有不同说法，就多数人认为所讲的含义作简

单地介绍。一气韵生动——把对象的精神生动地表现出来,使作品具有艺术感染力;二骨法用笔——绘画时关于用笔的问题;三应物象形——准确地描绘对象的形态;四随类赋彩——在表现对象的形象上赋予概括性的色彩;五经营位置——指从构思到构图;六传移模写——为了不断提高要临摹前人的好作品。“六法”不是刻板地从顺序到内容来对待,只能是理解它的含义,一个画家不能忽略六个大的方面。但是欣赏者,对第六条的“传移模写”就没有什么关系了。

欣赏时会遇到古和今的各种作品问题。欣赏画要有历史的观点,不同的时代会产生出不同的作品。区别时代、区别表现的内容、区别表现的形式、区别表现的方法,是欣赏者不可忽略的大问题。因为国画也是历史的写照,是反映当时的社会、人物、事件和情趣的。不生活在某一个时代,不了解某一个时代时,欣赏者就要多方面了解那个时代,就不会用一个标准看待作品,品评时就不会得出不切实际的想法和结论。最起码,古就是古,今就是今;不能把古的当今的看,也不能把今的当古的看,其原因是,时代差别,画的本身也就有差别。但是,并不妨碍在学术上的说长论短。所以欣

赏者自然会理解到,对于不同时代的作品,就会有不同欣赏方法。

欣赏国画,首先接触到的是艺术现象,光依靠听视觉器官是不够的。国画和其他画种不同,许多含意不外露,欣赏者要具有一定的想象力。从艺术现象入手,画中的含意就容易捕捉到。欣赏者的想象力越丰富,越活跃,美感就越加深刻。画家和观赏者共同对艺术是处在什么关系的角度上呢?应该这样认为,画家是对生活的审美发现,欣赏者,能知道画家的用心所在。这时,欣赏者对作品产生了好感,也就找到了乐趣。

国画是有不同的风格和不同的流派的,欣赏者也会有自己的偏爱。国画作品如同汪

图(1) 奔马 徐悲鸿

洋大海,不是要求欣赏者对每一件作品无条件地接受它,而是按照国画的基本原则和要求,在浩瀚的作品中筛选出好、中、差。发现一件好作品非是

一朝一夕的功夫，是在反复的打交道过程中，才有可能领略到艺术品的真实。

反复的比较，与细微的思维，从画的粗放写意、秀丽工整、严肃宏伟、风趣幽默、朴实清新、潇洒圆润、富于抒情、趋向哲理等作品中发现作品的特色。如唐代韩干画的马，有雄健丰满的风骨；宋代李公麟画马，则有骏健不凡的风貌；现代画家徐悲鸿画马，则表现刚健奔放的风格（见图1）。可见，同样都是表现骏马，其艺术风格迥然不同。好的作品是在长期的认识实践中确定的。“操千曲而后晓声，观千剑而后识器。”（刘勰《文心雕龙·知音》）

画家笔下的一山一水，一草一木，陶醉人的湖光山影，鸣禽理翅舒羽，欣赏者要在这些方面寻求艺术上高和低。刘勰在《文心雕龙·知音》篇中提出要十分注意的问题，“贵古贱今”“崇己抑人”“依伪迷真”。也就是说一个欣赏者应该有自己的偏爱，但是，对待艺术品要防止有偏见。

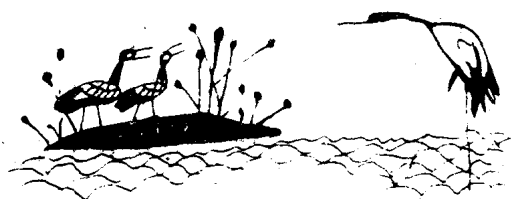
画家和观赏者，各自有各自的要求，存在一定的距离。因为都是按照各自的经验去认识事物和反映认识的，都是在陌生中熟悉，又都是在熟悉中陌生，按照这条规律去办事，只有靠才思和洞察

力。如果画家作品能让欣赏者对自己喜欢的也喜欢；讨厌的东西也讨厌，那么画家就成功了！欣赏者也成功了！

画家的作品好比是一座桥梁，通过它联系着观赏者，一件作品问世之后，它将从数以万计人的眼前流过，欣赏者应该及早认识新作品，更早地成为画家的知音者。

不过，刘勰在他的《文心雕龙·知音》篇中，告诉我们“知音其难哉！音实难知，知实难逢。逢其知音千载其一乎！”

愿欣赏者，在长期的努力中，成为国画的知音者！

●功在笔端

画家能够作出无数的好画，是和娴熟自如地掌握毛笔直接有关。

毛笔是书写的工具，也是国画的工具。毛笔的生产和发展，对中国书画产生了很大的影响，所以对毛笔的产生和性能，作简单地了解是很有必要的。

我国毛笔的历史很早，一般的说，自有书契以来便开始使用。中国毛笔究竟始于何时，还没有定论。过去有“蒙恬造笔”之说，从近百年的考古发掘的材料来看，笔的启始远在蒙恬之前。

殷商时代的陶器，有用笔写的痕迹。一九三六年在安阳殷墟发掘出了一件有朱笔写的痕迹的陶器和用朱笔先写后刻卜辞文的甲骨片。在甲骨文中，出现了相当多的“聿”字（ ），也就是“笔”字。它说明，我国的笔至迟在商代即开始使用于书写。

目前，我们能看到最早的笔，是战国时代的笔。一九四五年六月，在湖南省长沙市左家公山发现战国时的毛笔，在楚墓中做为殉葬品。毛笔笔杆

长一八点五厘米，直径为零点四厘米，毛笔长二点五厘米。用最好的兔箭毛做成的。笔锋尖挺，极宜书写简牍。这是目前我国存世最古的笔。做笔的方法和现在的毛笔略有不同，毛笔不是插在笔杆内，而是围绕着杆的一端，用细丝缠住，再在外面涂上漆。当时的名称不叫毛笔，到秦统一六国之后，开始称为毛笔。

秦统一以后，用竹管做笔杆，选用鹿毛、羊毛、兔毫做笔头。使当时的毛笔提高了一大步。尤其是“鹿毛为柱，羊毛为被”的披柱法，是我国造笔史上重大变化。

现代制笔以羊毛（称为羊毫）、山兔毛（称紫毫）、黄鼠狼尾毛（称狼毫）、石獾毛、香狸毛为主要原料，还有马尾、猪鬃、鼠须、胎毛等也广泛采用。制笔时梳、结、装、择等七十二道工序。

笔分软毫和硬毫。软毫是羊毛制成的；硬毫是狼毫制成的。羊毫笔，不论画工笔或半工半意人物画，多半用于渲染着色。工笔打墨底或着色时易于由深到浅的将墨或色染开染匀，不见笔痕，更突出的是，用逆锋或侧锋及拖笔更富于多变。狼毫笔用以画人物衣纹或硬质的物体。笔含水量少，运笔稍快即出现飞白，较羊毫易得苍劲效果。用笔时蘸墨

要饱满,使用时有溢出外线之感,线的外沿由于积墨较多,有立体感;线与线交接处的锐角也由溢水而成圆角。根据两种用毫不同,制成软和硬绝然不同的毛笔。如果用两种毫制笔,则可以达到刚柔相济的目的。

笔又分长锋和短锋。长锋笔有细长锋、对锋、提斗笔、短杆抓笔等;短锋笔有小楷、中楷、大楷和钩线的画笔。

史称毛笔有“尖、齐、圆、健”四德。“尖”指笔锋有尖不秃,利于钩捺;“齐”指笔锋散开后,锋毛齐整,利于吐墨均匀;“圆”指笔头使时不开叉,能书画流利;“健”指笔头有弹性,利于显现笔力。这些也就是一支好笔应具备的特点和性能。

我国传统生产毛笔厂有安徽泾县宣笔厂、善琏湖笔厂、苏州湖笔厂、北京制笔厂等。现代制笔技术的推广和发展,很多地区都可以造笔,技术上都有新的突破,毛笔又有许多进步和发展。

画家在绘画的实践中,也有自己的独创,为达到特殊的要求,能制作出鬃毛类的硬笔和翎毛类的极软的笔。

画家能画出好画,离不开用笔的功夫。一支笔在画家的手中应该有刚毅、挺拔、宛转、柔和、透

逸、曲折、顿挫多种表现形态。灵活自如的笔把作者气势、意境表达出来,全靠笔的这种工具去完成。

· 掌握好笔,是画家在长期苦练中练出来的硬功夫,画家的用笔功夫是从哪练出来的呢?大都是中、侧、偏、卧、拖、逆、皴、擦、垛、钩、斫、线、点的用笔方法中得到的,并不是练一笔两笔,一天或两天就可以掌握好的,是长期在苦练中获得的。欣赏者在看作者笔功时,一般从起笔、运笔、止笔三个方面可以表现出笔的功力的。

齐白石他的笔功不仅得法,而且有创新。他的笔功很难想到画螃蟹腿是见功夫高低的地方。(见图2)画螃蟹腿称得上绝技,一笔下去马上有扁平感。画关节交接处时,笔到时稍稍一顿,随笔轻轻一提,一顿一提看来很轻松,可是画出得蟹腿三节三个样,节节不同。如果把所画的腿再详细地进行比较,弯曲足尖又各有不同,似乎是一个活生生正在爬行的螃蟹。有人伪造齐白石的画,可惜的很,所画的螃蟹腿,不是扁平的而是滚圆的。齐白石具有生气的笔功,而是用汗水和苦心钻研的结果。

用笔主要是用好笔锋。书法讲笔锋,绘画更不能忽视笔锋。有人认为中锋为第一,能藏锋这一点

和书法没有矛盾。藏锋才能达到圆的目的,才有厚实感。所谓直笔藏锋问题,如果用浓墨画一条线,在日光映视下,就会看到线中间有更浓的笔迹,像圆柱的中轴,给人以圆的感觉,叫圆线或圆笔。特别是画树木、点叶时要用中锋。并不是端端正正的用笔,而是用笔尖的锋芒,出现的效果真实而不呆板。

图(2) 鱼 齐白石

有人认为中锋带侧锋,多为画竹叶或兰花时用,画出的竹叶不像铁钉子一样,画出的兰花叶不会像一根直棍。正锋侧锋互用,笔迹能产生许多变化,也可以得到意外的奇妙。

笔锋的使用有各种的论述。画家要掌握各种笔锋,至于用什么笔锋,那是由画家所选择的题材和所表现的意境来决定,而不是由笔锋决定绘画题材。

欣赏画家的笔气,是看画家用笔的修养程度,也就是画家笔功成熟的程度。笔功成熟和笔功不