

当代大学生丛书

中国美术名作欣赏

DANGDAI

DAXUESHENGCONGSHU

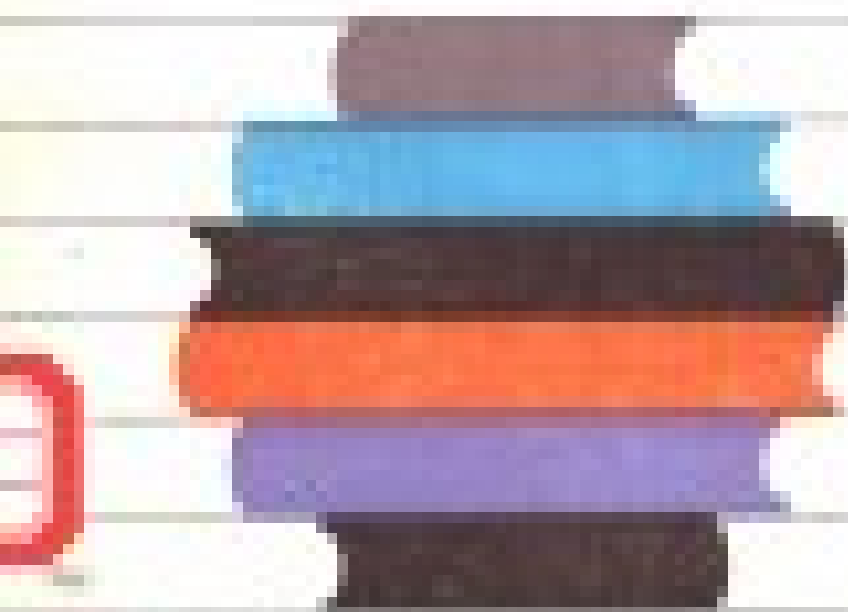

当代中国书画名家作品集

中国美术名作欣赏

DANGDAI

中国美术名作欣赏

当代大学生丛书

中国美术名作欣赏

编 著

叶尚青 水 土

王心棋 李子候

俞守仁 洪惠镇

顾 真

上海人民出版社

责任编辑 林铭纲

曹香穉

封面装帧 沈蓉男

中国美术名作欣赏

叶尚青等编著

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所发行 上海中华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 8.5 插页 34 字数 157,000

1984年5月第1版 1984年5月第1次印刷

印数 1—50,000

书号 8074·1

定价 2.00元

“当代大学生丛书”前言

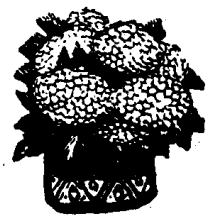
八十年代的大学生，肩负着振兴中华的重任。如何不辜负时代的重托，党的召唤，成为符合四化建设需要的合格人材，这是大学生经常思考的问题。

大学生要做到德、智、体、美、技全面发展，不仅要重视课堂学习，打好专业知识的扎实基础，还需从第二课堂——课外阅读中汲取有益的精神养料。为此，我们决定编辑出版一套思想性知识性兼备的课外读物——“当代大学生丛书”。

我们期望这套丛书有助于大学生树立共产主义人生观，陶冶高尚的道德情操，掌握科学的学习方法，扩大知识面，培养各种能力，成为热爱党、热爱社会主义祖国和人民的、有创造力的人材。

出版“当代大学生丛书”是一项有意义而又艰巨的工作。我们四家出版社将通力合作，努力将书出好。希望大学生们经常向我们提出宝贵的意见和建议；同时，还望能得到有关方面，特别是大学教育工作者的大力支持和协助。

上海人民出版社 北 京 出 版 社
天津人民出版社 广东人民出版社

序

王伯敏

中国画有悠久的历史，有丰富的遗产；中国画的表现，有鲜明的艺术特点，在东方以至世界上，自成体系，别具一格。

中国历代的绘画名作，几经聚散，一部分因社会原因，如兵火之灾，已经损失；一部分因岁月久远，不知下落，仅见于著录画目；一部分保存下来，今由公私收藏，其中有的流传国外。这些保存下来的名画，应该归功于历代的收藏家与鉴赏家。他们不但予以保存，而且给以鉴定、编目，并加以汇集。现存历代的书画著录书，自唐代迄今，计有百余种。如唐之《贞观公私画史》，宋之《宣和画谱》、《画史》、《云烟过眼录》，元之《书画目录》，明之《珊瑚木难》、《寓意编》、《铃山堂书画记》，清之《清河书画舫》，清之《庚子销夏记》、《大观

录》、《墨缘汇观》、《石渠宝笈》、《红豆树馆书画记》及近代之《辛丑销夏记》、《书画心赏目录》、《过云楼书画记》、《虚斋名画录》、《大风堂书画录》、《故宫书画录》等，都有益于画史、画论的研究。本书介绍的美术名作，有的见于各大博物院，有的见于石窟或寺壁，有的则参考于这些鉴藏著录。

历代流传的绘画名作，无论是欣赏还是研究，都必须根据它的艺术特点去分析，否则，我们的认识既无法深入，也无法从其中获得欣赏与研究的价值。

中国画的艺术特点是多方面的，也是相对的。各个历史时期有各个历史时期的特点，汉画与唐画，唐画与宋画，以至元、明、清及近、现代的绘画，都有明显的不同。这种不同，正是中国绘画在历史上丰富多采的反映。

中国画的艺术特点，在用具、画幅、装裱等方面也很明显。所谓“柔毫软纸”、“屏条册页”及“卷轴舒卷”等，无不具有鲜明的民族形式，并成为中国画有其自己特色的重要条件。

对于中国画的艺术特点，在观赏时更应该注意到它的审美情趣与表现手法。

中国画历来讲求“以形写形”、“以色貌色”和“遗貌取神”。画史记载，顾恺之画裴楷像，“颊上添三毛，神明殊胜”；吴道子画人物，能使其“转目视人”、“窃眸欲语”。这都充分表明中国画家在造型上对于“神”的重视。中国画家在进行艺术创作时，既尊重客观对象，又不为客观对象所约束，往往在“遗貌”方面，充分发挥画家主观的能动作用，使艺术

作品无论在形象上、意境上都达到更高的要求。本书所选的人物画名作，如《洛神赋图》中的洛神，《韩熙载夜宴图》中的韩熙载，以及《踏歌图》中的点景人物，艺术上都有着高度的概括性，并作了“遗貌取神”的巧妙处理。《踏歌图》中所画的几个踏歌者，于用笔率略简易处见神，充分显示了这种人物画艺术表现方法上的特色和它的生动性。又如中国画非常讲求虚实藏露。藏露在绘画表现上是相得益彰的。尤其是藏，这在中国绘画艺术上是一种重要的表现手段。民间画诀有这样的说法：“画了鱼儿不画水，此间亦自有波涛”。中国画，有时就是不画水，八大山人朱耷画鱼不画水，齐白石画虾不画水，可是在画面上，观者仍然可以感觉到水。这些水虽然被藏了，但通过画中鱼、虾的动态，又被显示了出来。这种艺术上的取巧，使艺术得到含蓄的应有效果。中国画的藏，还表现在“借云藏山”，“借树藏水”等方面。本书所选的几幅山水画，如《游春图》、《溪山行旅图》、《富春山居图》等，就体现了这种画法。正如画论者所谓：“藏得妙时，不知山前山后有多大”。有的经过妥善的藏，可以使所画“以一当十”，《清明上河图》的出城一段，画骆驼款款地从城门中出来，读者观后，无不留下“骆驼队”的印象，其实画中骆驼只有两头半。又如顾正谊画《云壑松涛图》，画中只画松五株，松梢二三丛，可是给人以“万松”之感。这就是画家在表现时，由于藏得妙，使有限而成为无限。中国的长卷山水，有的被题为“江山无尽图”，这种“无尽”，就需要对实景作巧妙的藏露。否则，让观者一览无余，怎么能生“无

尽”之意呢。中国画的透视法，有一种叫“迷远”，它运用水墨或彩色的微妙变化，使画面实中有虚，虚中有实，灵活地表现出空间的深度。在这种笔墨变化中，画家把空间的许多树、石、山都隐藏了，因此能使所画得到“无尽”的艺术效果。再就是，中国画的露，露得痛快，例如画远景，一般是“远人无目”，“远树无枝”，但是，中国画在需要时，画家却把这些景物画得一清二楚，如本书选的宋人《江山秋色图》，所画的山何其高，何其远。但山间的人物，须眉清晰，山间的楼阁，瓦片窗格，历历可数。这样的描绘，固然不合视觉的实际，但在艺术上，它使画意更充足，而且符合我国人民“步步看”、“面面观”的欣赏要求。所以这样的描绘，自然地成了中国绘画在艺术表现上的传统特点。

中国画还具有诗、书、画、印四者合一的特点。中国画，可以题诗写跋，因此少不了书法，所以诗、书、画三者，寻常都是极自然地结合的。至于印，中国书画发展到了元明，形成了一种非盖印不可的风气。一幅画，不但要盖名章，而且还可以盖上好多方“闲章”。诗、书、画、印的结合，不仅表现在形式上，而且有其内在的联系。我在《中国绘画史》的序言中曾写道：“说‘诗中有画，画中有诗’，正是道出了绘画与文学的因缘。”“在历史上，多少妙画入神，它在表现上，就是借助于画家的文学修养。一幅富有‘万趣融其情思’的作品，这里面有诗人的境界，有似音乐的旋律，也有如舞蹈的风姿。”至于书法与画，在文人画发达之时，认为书法可通画法。所以画竹谓之写竹，画梅谓之写梅，画兰谓之写兰，以至画人

画山，也称之为写。近代如吴昌硕、齐白石、黄宾虹的绘画，就是得力于书法的成就。吴昌硕画松干梅枝，犹如他的篆书，画紫藤、葫芦、葡萄，犹如他的草书。他自己也说：“草书作葡萄，笔动走蛟龙。”

中国画的艺术特点，不仅仅是这些。其他方面，如笔法有三十二种，墨法有十八种，水法有九种，运用得好，出入穷奇，千变万化。所谓“刚柔曲直三五笔，画马意奔腾，画鹰翔太空。画出美人笑，画出千花万卉舞春风”。或者是“点墨落纸，氤氲一片，欲云即云，欲树即树，欲山即山，欲雨即雨，而情韵连绵，教人不胜看”。这样的中国画，无怪乎西方的美术史论家赞叹道：“中国画，太奇妙！”优秀的中国画，的确“奇妙”，这种“奇妙”，是受到中国数千年灿烂文化的孕育而产生，也是中国历代画家在穷年累月的艺术实践中，花了无数心血的结晶。

本书的编写，目的是在阐明如何欣赏中国的美术。撰写者编选了中国美术名作七十五件，其中多数是国画，也有一些雕塑作品。他们从各个方面具体地介绍了这些名作的内容和艺术特点，还简要地介绍了这些名作作者的生平和成就。图文并茂，内容丰富，综合贯通，条理井然。对于美术工作者和美术爱好者，特别是大学生和广大青年朋友在欣赏中国美术作品时，必将起到启发和帮助的作用。虽然，国内外的有关报刊，近年来不断地在介绍这些名画和雕塑，但是就丰富的中国美术来看，还远远不能满足需要，只有靠较多的学者去整理、研究和反复的介绍，才能使中国

艺术的研究深入下去，才能提高广大青年对中国艺术的欣赏能力。所以，本书的出版是很有意义的。际此付印在即，承上海人民出版社之约，谨志千余言，作为小引，并望达者惠教。

一九八四年一月十八日于杭州

鱼纹盆(彩陶) 新石器时代

鹿王本生图(局部)

莫高窟壁画 北魏

菩萨像(敦煌彩塑)

唐

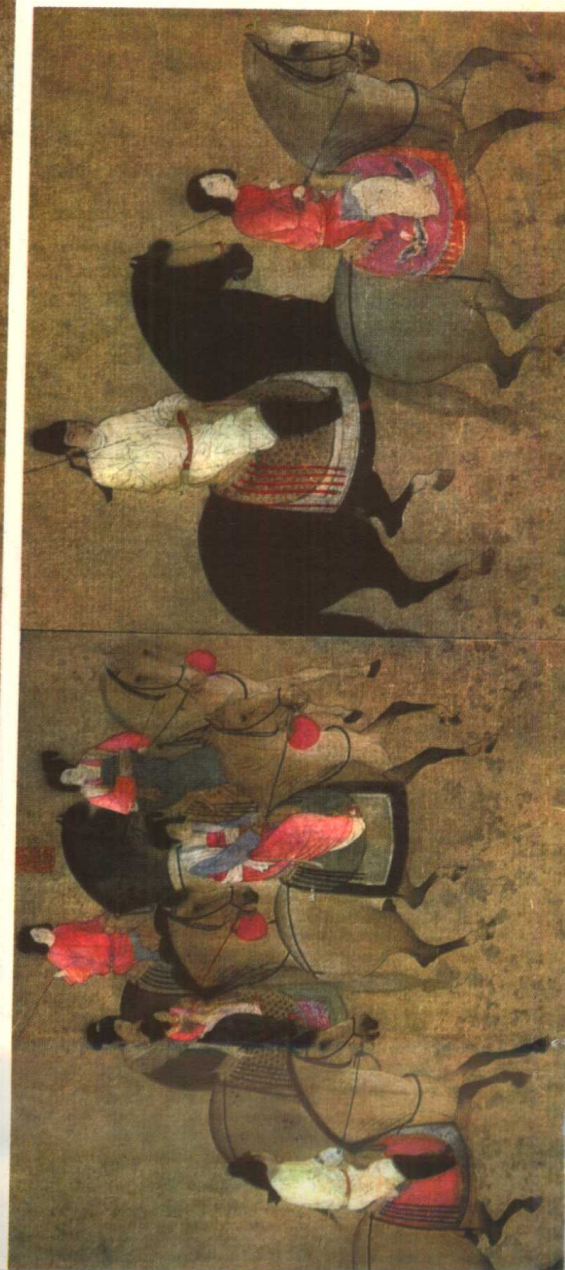
步辇图 唐 阎立本

虢国夫人游春图
唐 张萱

唐 张萱
虢国夫人游春图(局部)

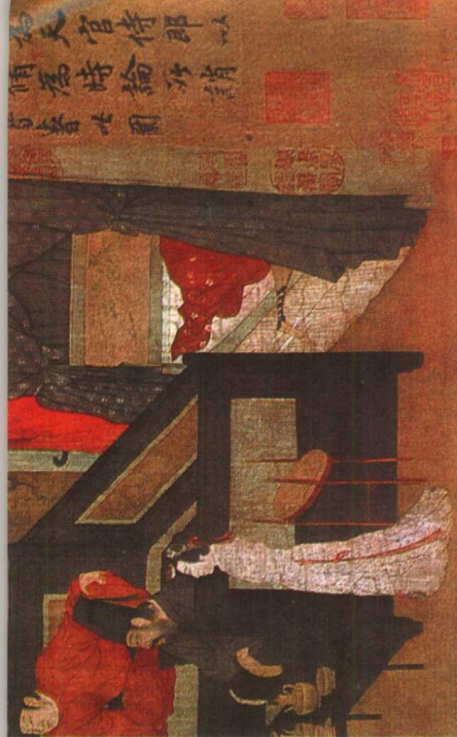

五牛图 唐 韩滉

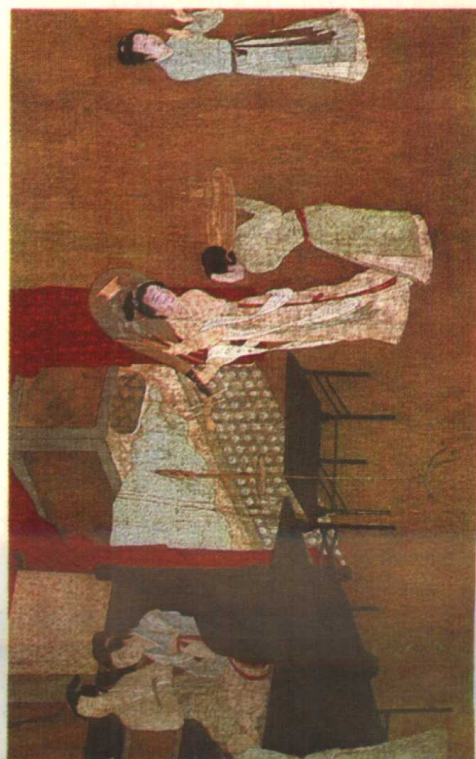

(一)

韩熙载夜宴图(一) 五代 顾闳中

(四)

(三)