

壶中绘事

内画艺术研究

王焕
著

河北美术出版社

壶中
绘
事

内画艺术研究

王焕
著

河北美术出版社

责任编辑 赫 钧
封面设计 牛 犇

图书在版编目 (C I P) 数据

壶中绘事 : 内画艺术研究 / 王焕著. -- 石家庄 :
河北美术出版社, 2013.6
ISBN 978-7-5310-5363-7

I. ① 壶… II. ① 王… III. ① 鼻烟壶—国画技法
IV. ① J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第095842号

壶中绘事——内画艺术研究 王焕 著

出版发行: 河北美术出版社

地 址: 河北省石家庄市和平西路新文里8号

邮 编: 050071

电 话: 0311-87060677 0311-85915010

制 版: 深圳市精典印务有限公司

印 刷: 深圳市精典印务有限公司

开 本: 965mm×1270mm 1/16

印 张: 11

印 数: 1-3000册

版 次: 2013年6月第1版

印 次: 2013年6月第1次印刷

定 价: 68.00元

目录

序言	004
第一章 概述	007
第一节 内画艺术的产生与发展	009
第二节 中国传统文化对内画艺术的影响	020
第三节 内画艺术的特点	033
第二章 内画的载体、工具材料及技法的探讨	037
第一节 内画的载体、工具和材料	038
第二节 内画的技法	060
第三节 题材的分类	070
第三章 与内画艺术相关的因素	105
第一节 透视在内画构图中的作用	108
第二节 以载体为主导构图的置陈布势	110
第三节 构图的起与收（开与合）	111

目录

第四节 宾主虚实与黑白的关系	117
第五节 呼应对立与藏露	120
第六节 构图八法	122
第七节 题款画印与不同载体的边角处理	126
第四章 内画艺术的发展现状	133
第一节 内画艺术的发展现状	134
第二节 全国各地内画的发展状况	138
第五章 内画名家作品欣赏	149
附录 部分参考书目	175

序 言

内画，早期被人们称为“鼻烟壶”画。我七八岁的时候，父亲就开始画鼻烟壶。当时的鼻烟壶是用很普通的玻璃或人造水晶做的，透明度不高，也没有专门的工厂加工里面的磨砂效果。买来鼻烟壶后，需要自己配制研磨鼻烟壶内壁用的金刚砂——粗砂、细砂和水按一定的比例混合，然后装入壶中，盖好盖子，壶外再包上几层报纸，横着拿在手中使劲摇晃，以使混合物与壶内壁充分摩擦。为了提高效率，经常是几个瓶子包在一起磨。这样磨起来，分量可就不轻了。在我幼年的记忆中，一套瓶子通常需要耗费几天甚至十几天的工夫才能磨好。

画画之余，父亲经常磨瓶子。后来，我们几个孩子渐渐长大，成为了父亲的“小帮手”一起替父亲磨瓶子，让他能有更多的时间去创作。弟弟小，淘气，总是边玩边磨。有一次，他不小心把瓶子摔了一下，把报纸里面的瓶子摔碎了。虽然外面看不出来，可是细沙子和水流出来了。我和弟弟一看闯了祸，心想：这下坏了，肯定会被父亲责骂的。于是，我们两人决定来个“假装不知道”，以求蒙混过关。孩子的心思最终是瞒不过大人的，父亲发现了，勃然大怒，狠狠教训了我和弟弟一顿。记忆中，那是唯一一次挨父亲的打。虽然打得不重，但是这让我内疚了很久。因为我知道，父亲很辛苦。他白天在工厂劳作，晚上在煤油灯下画鼻烟壶。每月拿着微薄的工资，不但要留足全家的日常生活支出，还要靠着自己省吃俭用，零零散散积攒点儿钱，才能买下几个鼻烟壶。我懵懂地意识到，父亲

序言

为了心爱的艺术，忍受着所有生活的艰辛。

在父亲的熏陶下，我慢慢走上了绘画之路。小时候，流行小人书、连环画，父亲为了培养我读书的习惯和画画的兴趣，经常带我去附近的书摊上识字、看画。他一边给我讲故事，一边给我分析绘画的笔法、结构。慢慢地，我开始尝试着临摹画谱。十五六岁时，我已能自己拿笔作画，在父亲看来，已经画得“有模有样”了。

真正地跨入绘画艺术的大门是在考入美术院校之后。高中时，我读的是理科，或许没有数学的天赋，实在对数理化提不起兴趣，就改投艺术门类。第一次报考美术院校，就中榜了。从此，便开始了我与绘画艺术的人生之缘。

如今，在我教书十年之后，又进入中国艺术研究院工作，有幸融入到工艺美术这个艺术领域，更有机会让我对儿时就已熟悉的内画艺术有了全新的认识。于是，决定坐下来，整理了这本书，希望把自己对内画艺术的粗浅理解写出来，和大家一起分享，让人们认识、了解、喜爱内画艺术，真正感受蕴于其中的博大精深的中华文化传统。

2013年于北京

王 焕

第一章 概述

第一章 概述

内画，是我国一种特有的传统工艺，它的产生源于内画鼻烟壶，鼻烟壶可以说是内画最早的载体。内画鼻烟壶最早出现在清代中晚期，发展至今已有300多年的历史。光绪年间至上世纪初，是内画艺术的兴盛时期。新中国成立后，在国家抢救、整理、挖掘、提高传统工艺美术的方针指引下，在北京成立了工艺美术研究所，上世纪八、九十年代达到了一个高峰期，至今仍不断发扬光大。

传统的内画是以玻璃或水晶料的鼻烟壶做载体，上世纪80年代初，内画艺术已经可以在玻璃、水晶球、摆件、花瓶等一些工艺品中作画了。当时的表现方法是以特制的变形细笔，在玻璃、水晶、琥珀等一些透明或者半透明材质的壶坯内，手绘出细致入微的画面，格调典雅、笔触精妙。观赏者通过透明或半透明的器皿来观赏绘画，画在里，效果在外。最初，内画是以中国画为主，我们也可以说内画是中国画别生出来的一门艺术。由于内画是一门新生画种，尚没有形成一定的规则，因此有很大的拓展空间。20世纪80年代以前，内画多以中国画技法的表现形式来完成，其中包括工笔重彩、水墨淡彩、单线平涂、写意，以及兼工代写的画法。其内容也多是中国画所包罗的范畴，如：人物、花鸟鱼虫、走兽、山水等。20世纪80年代后，又出现了一些喜剧粉彩画、人物像油彩画以及作为商品交换的图案画。

内画的工具和材料，除墨和颜料外，其他均为特制或自制，内画艺人

几乎都是根据自己的需要来制作自己的工具。目前，世界上尚无任何一家厂家能够制售内画工具。因其制作的特殊性，内画艺术被染上了一层神秘的色彩。内画艺人们使用的工具和材料、表现技法及其绘画形式，也都因人而异。

中国素有“烟壶之乡”的美誉，其中鼻烟壶以其精巧卓绝的制作技术，被称为“集多种工艺之大成于一身的袖珍艺术品”。内画鼻烟壶集结了中国雕刻、书画、烧瓷、镶嵌等手工艺技术，它除了本身的实用性外，还有着送礼馈赠、身份象征等功能，一直受到中西方博物馆及收藏界的青睐，成为中国近代文物的重要项目之一，具有很高的收藏价值和艺术欣赏价值。内画鼻烟壶的珍贵性除了形制、材质、纹饰和色泽外，还以其独特的制作工艺、精巧美观的艺术神韵被海内外誉为“鬼斧神工”般的艺术珍品。

随着时代的发展和社会的变迁，人们的生活方式、思维方式、审美情趣等也发生了很大变化。当前，在市场经济的冲击下，内画艺术由于其本身的局限性，面临着后继乏人的现象。在政府的扶持下，内画艺术工作者们也在不断地创新、探索，努力寻求新的突破，以期使内画艺术在新的时代绽放出绚丽夺目的花朵。

第一节 内画艺术的形成与发展

一、内画艺术的形成

内画是一种民间艺术，源自于鼻烟壶艺术。据现存资料考证，内画的起源可以追溯到清代嘉庆、道光年间，至今已有300多年的历史。

鼻烟壶最早是用来装鼻烟的，鼻烟是在研磨极细的优质烟草末中掺入麝香等名贵药材，并在密封蜡丸中陈化数年以至数十年而成。吸闻此烟，

对解除疲劳起着一定的作用。它起源于美洲印第安，后被欧洲到美洲探险的旅行家发现，带回欧洲，很快就风靡一时。当时法国宫廷里上至国王、王子、公主，下至仆从，都竞相吸闻鼻烟，并把此举当成一种时髦。相传，鼻烟是在明朝万历九年（公元1581年），由“欧洲汉学之父”意大利人利玛窦带进中国的。

利玛窦（Matteo Ricci）受葡萄牙国王派遣来华传教，他先在广东肇庆建教堂传教。万历二十九年到北京，向万历皇上献自鸣钟和鼻烟等贡品。据清代士大夫、著名书画家、篆刻家赵之谦（1829—1884）《勇庐闲话》载：

“烟来自大西洋。万历九年，利玛窦泛海入广东，旋至京师。献方物，始通中国。国人多服鼻烟，短衣数重，裹为小囊藏鼻烟。”^①后来，作为商品运至广州等地进行贸易。但欧洲运来的鼻烟很贵，几乎与白银等价，加之皇帝与士大夫们的反对，皇帝几次下令禁止，所以吸闻鼻烟在明末并未广泛流行。

后来（清初）鼻烟传到福建，又由葡萄牙、西班牙的海员、商人、传教士经由菲律宾传入日本，后在日本种植，日本的烟叶经由朝鲜流传到中国东北，满族、蒙古族很快就迷上了吸闻鼻烟。同时，俄国商人也把鼻烟、鼻烟盒带入中国的东北和内蒙古，随后，鼻烟就在中国渐渐流行了起来。康熙、乾隆年间朝野上下皆嗜鼻烟，它也成了皇室贵族、巨贾大儒身份和地位的象征，这个风气一直延续到清末民初，鼻烟壶也因鼻烟的流行而逐渐兴盛。

最初，中国鼻烟的容器多是圆形，材料也多种多样，其中有贵重的兽角龟甲、料器木材等。达官贵人、富豪巨贾、名门闺秀等渐以鼻烟容器为饰物，或镶以珠宝，或装金饰银，这就为鼻烟壶的艺术化提供了社会前提。渐渐地盛放鼻烟的容器固定为了以玻璃、水晶类的料器为主的透明器皿——也就是鼻烟壶的雏形，于是内画的形成便有了物质前提。鼻烟壶就是在“烟文化”流传过程中，随人们品位逐步提升而衍生出的一种艺术品。

① 清·赵之谦《勇庐闲话》第160页，清刊本1880年版

据民间传说，清乾隆末年，有位嗜好鼻烟的地方小官进京办事，因为没有贿赂朝廷官吏，致使公事一再拖延，最后被迫寄宿在寺庙里。因他嗜好鼻烟，鼻烟用完后无钱购买，只得用烟匙去掏粘在壶内壁上的鼻烟，结果在内壁上划出了许多痕迹。他的这一举动被庙里的一位和尚看在眼里，和尚深受启发，他用一根弯勾的竹签蘸上墨伸入透明的料器，并在壶内壁上作画，从此便有了内画鼻烟壶。

另据专家考证，内画壶的发明者是清嘉庆年间一位名叫甘烜文的年轻南方画家，他将小钢珠、石英砂和少量水灌入壶内晃动，将内壁磨出细纹，使颜料易于附着，然后再以带有弯钩的竹笔蘸上颜色，在内壁反向作画。现存甘烜文最早的内画壶制于1816年，据传他在1860年辍笔。

最初的内画鼻烟壶是内壁没有磨砂的透明玻璃壶，因为内壁光滑，不易着墨和颜色，只能画一些简单的画面和图案，如龙、凤和简笔的山水、人物等，后来艺人们用铁砂和金刚砂加水在鼻烟壶的内面来回摇磨，使鼻烟壶的内壁成乳白色的磨砂玻璃，细腻而不光滑，效果就像宣纸一样。但是，在鼻烟壶中内画跟直接在纸上作画完全不一样，由于是反向作画，就非常考验内画师的功力，尤其是对笔的控制力、对所要表达的意境的控制力以及对书画的理解力。内画鼻烟壶比其他品种的鼻烟壶更强调作者个人的修养，作者的艺术修为决定了作品的高雅程度。

从史料记载来看，内画形成之初，并不是有意为之的。植物粉末制作的鼻烟，装盛在水晶、玻璃、料器以及玛瑙制作的鼻烟壶内，经过春、夏、秋、冬，燥、湿、冷、暖的过程，就会附着在壶壁上。而前人通常用烟壶勺在烟壶内掏取，日久天长就在壶壁上划出了一些不规则的痕迹，这些线条有的像石头，有的像竹子，有的像菊花，无意中就组成了一幅简单而别有风趣的“画”。一些粗通文墨之人在此基础上尝试把竹签削尖，再用火熨弯，蘸上墨，从鼻烟壶的口内伸进去在壶壁上画些简单的石头、梅、兰、竹、菊之类，久而久之，不断地发展、改进，就形成了我们今天所说的内画，而削尖熨弯的竹签就形成了早期内画的独特工具——竹笔。

这种出自偶然的不意之画，在我国工艺美术史上也是屡见不鲜的，古人云：“宋画吴治，刻镂刑法，乱修曲出，其为微妙，尧、舜之圣不能及。”^①内画也是无意中出现的艺术。这和当初中国绘画的发展是同出一辙的，内画的发展之初也完全参照中国绘画的风格，所以我们也可以说它是中国绘画衍生出来的一门新的平面视觉表现艺术。

二、内画艺术的发展与兴起

在鼻烟壶的品种中，内画鼻烟壶出现得最晚，内画也是中国工艺中出现最晚的一个品种。鼻烟壶在中国出现之初，内画还没有出现。晚清时期，由于中国国力下降，鼻烟壶的发展出现了颓势，虽然它的需求量在增加，但艺术质量却明显下降。可以说鼻烟壶的衰落跟鼻烟几乎是同时的。然而在晚清这个各个品种的鼻烟壶整体水平都在下降的时期，内画鼻烟壶却异军突起，以其新鲜的艺术形式引起了社会的广泛关注。

内画鼻烟壶是从鼻烟壶文化中衍生出来的艺术，它的发展必然在一定程度上受鼻烟壶发展的制约。鼻烟壶从康熙、雍正、乾隆一直到道光时期，一直在不断地发展变化。首先，其造型由简及繁，由标准到多样，从最初的背壶式发展成葫芦型、坛子型等；其次，鼻烟壶的内容也越来越丰富，从它身上能看出不同时期的社会追求。内画鼻烟壶从最初形成到新中国成立前后，一直是一门辅助艺术，为它当时的载体——鼻烟壶做“锦上添花”服务。“内画”在为鼻烟壶的某种品类做着修饰、点缀作用的同时，也使其载体本身又增添了一种形式美。不管是构图，还是内容题材，一直都是遵从鼻烟壶这个主体来进行的。清末民国初期，内画艺术进一步发展，涌现出了一批内画名家，其中最有名的是周乐元、马少宣、叶仲三、丁二仲等，这些艺人及其后人为内画艺术做出了很大贡献。

在封建社会，同其他工艺一样，艺人为了保住自己的饭碗，无不恪守“艺不外传”的古训，所以内画的发展受到了极大的限制，规模狭

^① 刘安《淮南子》第十九卷 修务训

小。由于从事内画的作者从不交流，风格流派往往“各树一帜”，与其他形式的工艺相比，发展缓慢。就载体而言，随着鼻烟壶发展的衰落，直到上世纪80年代，新兴的内画都还以传统的“一把抓”的料器鼻烟壶为载体；就表现题材而言，人物画、山水画、花鸟画的构图选景也颇为简单；就使用工具而言，由于都是自制工具，更成为不传之秘。综上所述，种种原因造成了内画艺术的发展缓慢。

中华人民共和国成立后，内画艺人丢掉了内画技艺“传子不传女”的保守思想，由叶仲三的后代叶奉祺在国内办起了第一个内画车间并开始收徒，从此内画技艺才得以发展。但由于当时刚刚解放，人们文化水平较差，从事内画学习的人很少受过高等教育，又加之内画技艺历史上并无只字片语的文字记载，只靠面传口授和自己的悟性，虽然在技巧上有所发展，但整体发展还比较迟缓。

到上世纪70年代末，由于改革开放的影响，与国外经济与文化艺术交流日渐频繁，内画这个300年的年轻艺术门类在理论和工具载体上都有所改进，从事内画的群体也开始向多元化方向发展，呈现出“百家争鸣”的局面。这体现在几个方面：

1. 关于内画艺术的理论和技法丛书开始问世。其中，著名内画家王立夫编写的内画艺术的理论性专著《中国内画艺术与技法》，从理论上论述了内画艺术的特征和艺术技法，填补了中国内画艺术史上学术论著的空白，使内画艺术与技法有了一套较完整的理论，结束了300年来内画艺术“面传口授”的历史。

2. 在工具和载体方面，由原来的内画竹笔改制成了内画毛笔，原来单一的鼻烟壶载体也发展到了水晶球、佛珠、摆件等种类繁多的工艺品。

3. 由于从事内画的群体不断发展壮大，不再以工人为主，一些农民、工人、学生、教师等也加入了这个行列，特别值得一提的是一些文人墨客也开始学习内画。

这个时期也涌现了一大批内画知名人士，如北京的刘守本、叶淑

英，山东的李克昌，河北的王立夫、索振海等。

随着内画艺术覆盖全国十几个省市，工具的改良水平和内画技艺也不断提高，内画作品的市场竞争也日趋激烈。部分有远见的内画工作者意识到，如不提高自己的内在修养，恐怕要一直沿着300年来的“工匠”艺术老路走下去；要想成为一个真正的艺术家，只具备一些手工技巧是不行的。因为内画艺术历史短，其理论与技巧还在不断地完善之中，内画艺人如果只靠技巧，充其量也只能是一个画匠。艺术是“三分技巧，七分修养”，作品没有创意，没有思想性，永远成为不了一个真正意义上的艺术家。只有在具备人生、社会、文化、艺术、科学、自然等全方位学科的才学后，才能创造出真正的艺术品。随着时代的发展，作为一种独特制作工艺，内画鼻烟壶逐渐发展为诗书画并茂的艺术精品。

三、早期内画艺术的代表人物

北京是中国明清两代王朝的都城，也是内画鼻烟壶的发祥地，百业兴旺、人才咸集，经济文化的发达孕育出内画鼻烟壶艺术有着必然性，内画画工们汲取京都深厚的文化底蕴，逐渐地形成诗书画印并茂的艺术风格。清末民初，曾有民谣流传：

“登堂入室马少宣，雅俗共赏叶仲三，阳春白雪周乐元，文武全才乌长

图1 马少宣 肖像 书法

图1 清马少宣关云长 料

图1 清马少宣欢天喜地 水晶

图1 清马少宣二乔读书 博古

安。”其中，马少宣最著名，与周乐元、叶仲三与丁二仲为同时期的北京人，周乐元以小写意为主，题材多样，作品工整，诗画合一。叶仲三的内画题材也很广泛，画风淳朴古拙，神韵独到。另外山东淄博的薛京万、荣九等人的作品也独具一格，多以线条为主，工整细腻。

马少宣（1867—1939），回族人，堪称“四大内画家”之首，擅长书法和人物肖像。他的绘画题材众多，最著名的是人物肖像和书法作品，以工笔“一面诗一面画”内画技艺闻名全国。其内画肖像受西洋绘画技法的影响，强调明暗处理，多用墨色，富有立体感。虽用水墨表现，但在中国画的形式中还透出了西洋画的立体感和光感，这在当时的中国画中颇为少见，堪称一绝。他书法家欧体，工整严谨，用笔方圆互用，在横画与弯钩的收笔处，犹存隶意；行书则体势纵长，笔力劲健，能在严谨平实中求奇险，于险绝中求平正，其工整端庄的楷书更是技压群雄。他所作内画鼻烟壶作品绘画以人物第一，花鸟次之，以楷书最著名，楷书功底被书法界称为“神功”。他虽然不是中国内画的创始人，但他的艺术，他的画风完全为内画开创了一个新的时代。马少宣的书法与肖像，堪称是内画艺术上绽开的一朵并蒂莲。1915年他创作的内画鼻烟壶，在1918年巴拿马万国博览会上荣获银质奖章。

马少宣为许多名流都画过像，比如1918年，他为“逸厂居士”画的肖像玻璃鼻烟壶，人物背手而立，目光炯炯，形神兼备。在鼻烟壶后面书一首楷书小令：