

中

【

代 秀 庄 辛 编写

少 年 儿 童 出 版 社

前 言

走进历史博物馆，我们可以看到许许多多陈列着用红、白、土黄，黑等色颜料画出鹿形纹、鱼形纹、人面纹、几何图案纹的陶器，这是远在公元前六七千年的新石器时代我们祖先的美术作品，也是我国绘画艺术的最初形态。

我国绘画虽然发生很早，但见诸于可信的历史记载却开始于二千多年前的春秋战国时代。随着绘画的出现，也就涌现出许许多多优秀的画家。那时候，最早出现的是宗庙或其他公共场所里的壁画。史书上就有大学者孔子、大政治家屈原参观宗庙壁画深受启迪的记载。后来才出现帛画。

从孔子参观周朝宗庙的壁画开始，我国人物画已经出现了。可惜那时候都是画在墙壁上搬不动的画，无法保留到现在。迄今仍然可以看到的是著名的敦煌莫高窟千佛洞的汉末时期创建的塑像和壁画。秦汉时代是我国绘画旭日初升、霞光回射的时代。人物画虽然一开始就以宗教画的形式出现，画的大多是佛像，但这些虚幻的佛国人物，却是以现实生活中活生生的人物为原型塑造出来的。菩萨是

生活中俊美的或者肥胖的男性、女性的化身；罗汉的一颦一笑具有常人的喜怒哀乐。这样，宗教宣传画实际上就是人物画。随后人物画才回到了人间，出现了描绘宫廷生活或常人生活的现实人物的肖像画、仕女画、有情节故事的风俗画等等。

山水画形成于三国两晋南北朝时代。最初，画家们是把山水作为人物画的背景来绘制的，后来才逐渐成为独立的绘画题材。东晋画家顾恺之对山水画作出过创造性的贡献。

鼎盛的唐代还涌现了画牛、画花鸟的画家，开拓了绘画的新园地。五代绘画带来了新机运，促进了花鸟画的蓬勃发展。这时的绘画日益趋向以写实手法表现自然景物，涌现了大批以大自然为师的山水画家和花鸟画家。总而言之，从隋唐以至五代，远达宋元，我国绘画终于从涓涓细流汇成滔滔江河，奔腾澎湃。艺术积累经过逐朝逐代的增添、发扬，终于建成一座辉煌夺目的巨大的艺术宫殿，五光十色，令人目迷心醉。作品或维妙维肖，栩栩如生；或诗情画意，交相辉映；或神妙玄幻，难以言传……。随着历史书页的翻动，一个又一个艺术高峰的出现，更令人感到绵联无尽……

大致说来，以上就是我国的绘画从陶器移到墙上再移到绢帛纸张上，以及人物画、山水画、花鸟画的演进过程的最简单的叙述，而我们编写的这本小册子却以一位位画家为主线，独立成篇，不打算去勾勒画史的轮廓。我们觉

得这些前辈艺术大师们有如闪耀在夜空中夺目的一颗颗金星，照亮着后人前进的道路，他们是中华民族的瑰宝，人民的骄傲！

我们在这本书里，写下了相对来说大家比较熟悉的25位画家的故事，选择、取舍并无抑扬的意思在内。在编写过程中虽然参照了许多专家、学者的有关著作，但由于我们识浅笔拙，难免有资料不足、选材偏颇、写作欠妥、立论浅陋的地方，希望广大读者提出批评指正意见。

代琇 庄辛

目 录

前言	1
画圣顾恺之	1
坚韧不懈的画家张僧繇	9
画祖吴道子	17
画中有诗的王维	24
周昉和他的《簪花仕女图》	30
花鸟画家黄筌	39
一幅杰出的人物画	
——顾闳中和《韩熙载夜宴图》	45
山水画家范宽	53
白描大师李公麟	62
“千古大观，人间异宝”	
——张择端和《清明上河图》	68
山水画家李唐	76
精书善画的赵孟頫	83
勤于写生的黄公望	89

画梅圣手王冕·····	95
职业画家戴进·····	103
“吴门”巨匠沈周·····	110
多才多艺的画家唐寅·····	118
能诗能文的书画家文徵明·····	127
“大写意”画家徐渭·····	133
人物画家陈洪绶·····	141
独创一格的画家朱耷·····	147
画僧石涛·····	155
诗书画家郑板桥·····	164
全能画家任伯年·····	174
清末画家吴昌硕·····	185

画圣顾恺之

一

东晋安帝义熙年间(公元450—518年)，在今江苏省南京市城郊凤凰台，新建成一座金碧辉煌的瓦棺寺。寺里的和尚为了给佛像塑金，向达官贵人、善男信女募捐。有一天，有个和尚到顾恺之家，请这位赫赫有名的年轻画家捐献。当时只有廿一岁的顾恺之听了，很爽快地提起笔在和尚的化缘簿上写上“认捐一百万钱”几个字。那时候，连最富有的施主捐献也没有超过十万的，而顾恺之竟然大笔一挥就是一百万，不由得把这个和尚吓了一大跳，伸了伸舌头说：“施主该不是戏弄小僧吧？阿弥陀佛！”

顾恺之看着和尚淡淡一笑说：“我答应的事，就一定做到，不会少你半文钱！”接着，他对和尚提出两点要求：一、寺里要给他腾出一个地方来，他要住进寺里去；二、寺里要粉刷好一堵墙壁，准备上好的颜料，他要画画。

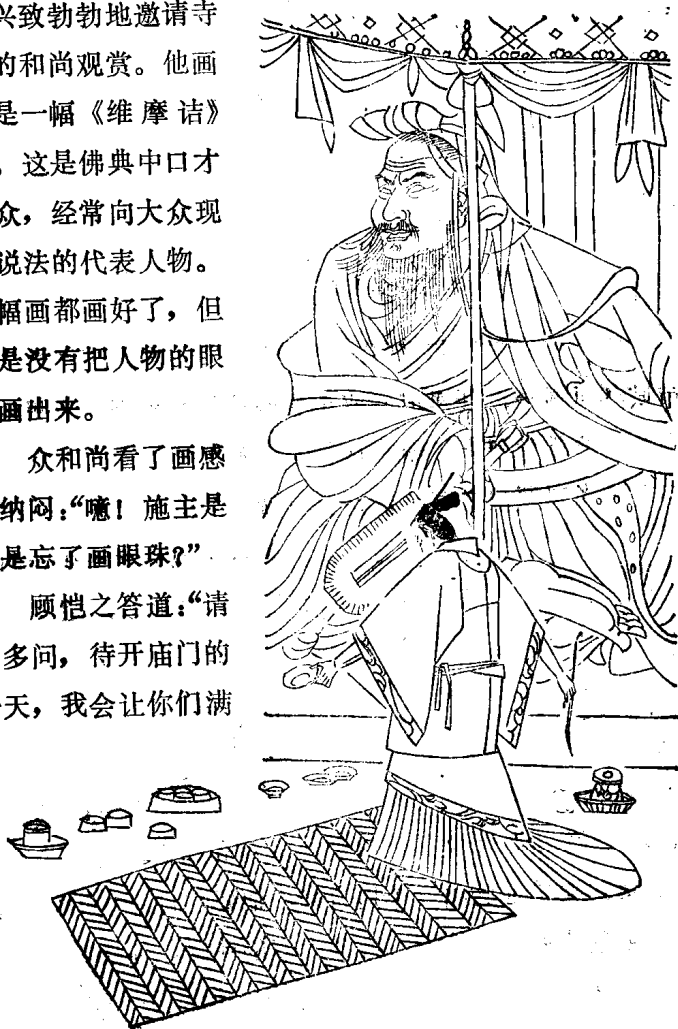
不久，顾恺之真的搬进瓦棺寺，共住了一个多月。

他从早到晚，站在粉刷好的墙壁下作画，有时还用梯子爬到高处落笔，洋洋洒洒，常常忙得连饭都忘了吃。

时间一天天过去，一幅大型的壁画终于完成了。顾恺之兴致勃勃地邀请寺里的和尚观赏。他画的是一幅《维摩诘》像。这是佛典中口才出众，经常向大众现身说法的代表人物。整幅画都画好了，但就是没有把人物的眼珠画出来。

众和尚看了画感到纳闷：“噫！施主是不是忘了画眼珠？”

顾恺之答道：“请勿多问，待开庙门的一天，我会让你们满

意的。”接着，顾恺之又给和尚规定：第一天来看画的人，每人捐十万钱；第二天，每人五万；第三天任意捐献。自然，不是每一个看画的人都有这么多钱，但达官贵人寺里就不要放过他。和尚们听了他的话，半信半疑，只得照办。

果然，开庙门那一天，来朝拜的、来看顾恺之作画的人，像潮水一般涌到瓦棺寺来。顾恺之在众人的纷纷议论中，凝神审势，提起笔，在维摩诘的眼眶里轻轻一点，画上眼珠。顿时，满室生辉，维摩诘神采焕发，栩栩如生。这神来之笔使围观的人瞠目结舌，一时惊愕得说不上话来。他们纷纷向寺里捐钱，数目多少不等，但不到一会儿工夫，就捐足了一百万钱。

由于年代久远，顾恺之这幅画已经消失，我们看不到了，但是唐代大诗人杜甫漫游南京时，曾到瓦棺寺观赏过顾恺之的《维摩诘》壁画，在一首五言诗里赞誉了这幅画：“虎头金粟影，神妙独难忘！”

二

顾恺之东晋人，公元345年出生在太湖流域的无锡。无锡地方依山傍水，风景优美，顾恺之在大自然的熏陶下，从小就对作画产生了浓厚兴趣。顾恺之的祖父和父亲都是东晋大官。在家庭的影响下，顾恺之从小就喜欢读书，他读过各种各样的书，又会写诗做文章，所以大家都称他“神童”。

顾恺之长大以后，就拜当时著名画家卫协为师，专心学画。卫协的老师是号称“江南画家之祖”的曹不兴。曹不兴是三国时代人，他善画人像，相传三国时吴国君主孙权命曹不兴画屏风。他不慎把墨滴在屏风上，于是将错就错，将墨迹演画成苍蝇。孙权走过屏风，误以为真，用手去弹它。这件事说明曹不兴作画的技巧是十分高明的。卫协师事曹不兴，善画宗教画与人情风俗画。他的画深得当代人的器重，说“古画皆略，至卫协精”。意思说，古人的画都很简略，到了卫协画得才精致。顾恺之得到名师的指导，绘画技巧日趋成熟。

顾恺之师承卫协，也善画人物画，不过他在人物画上有很多超过老师的创造。比如他给朋友谢鲲画像，在背景上画了许多山峦河流。人问何故。顾恺之说谢鲲喜欢游山玩水，把他画在山山水水中，正合他的身份、性格和爱好。把人物的刻画和人物的生活联系在一起考虑，现在看起来好像极平常，可在当时却是一大创造，是前人未曾有过的。

有一次，顾恺之去给朋友裴楷画像，裴楷脸上生着三根细毛，别的画家给他画像时，都不敢把它画出来，顾恺之却把它添画上了，因此他画的裴楷像比任何人画得都像，给人一种栩栩如生的感觉。顾恺之画人物，从不放过任何可以加强表现力的细节，这种做法是值得后人效法、学习的。

又有一次，顾恺之给有一只病眼的朋友殷仲堪画像，

用“飞白”拂在病眼上，所谓“飞白”就是枯笔露白的线条。这样就获得了“如轻云之蔽日”的艺术效果。这在当时也是一个创造。在画面上把病眼掩饰过去而又不失真。无疑，没有高超的技巧和丰富的想象力是办不到的。

每次画人像，顾恺之对所画的对象，总要先进行细致深入观察和理解，然后才动手画。相传他画人物，往往要经过很长时间才把眼珠点上去，有人问他这是什么道理，他说人物最能传神的就在这一点，所以不能随便画上去，他认为描绘眼睛的神情，是人物画最重要的关键，把眼睛画好了，才能表达出人物的内心活动。他画《维摩诘》久久不点眼珠，也是这个缘故。不仅如此，顾恺之画人物线条细致均匀，而且非常有力，所以有人称他用笔好像“春蚕吐丝”。

顾恺之不但人物画得好，就是鸟兽山林，也都画得很精致。尤其是山水画，在我国晋代以前，画家还没有单独画过，即使画，也只是作为人物画的背景。纯粹作山水画是顾恺之首创出来的。这为我国绘画艺术开阔了一条新的道路。

顾恺之不仅会绘画，而且还很会做诗。当时，在民间流传着这样一件事。有一次，他和朋友谢瞻月夜吟诗，隔窗应对。顾恺之每吟一诗，谢瞻就拍手叫好。他越吟越有劲，竟忘记了疲倦。可是谢瞻已经疲倦得支持不住，就叫侍者代替自己拍手叫好，顾恺之只顾吟诗，并不理会，这样一直到天亮，方才尽兴。

顾恺之是个隐居在民间的画家，他平易近人，很有风趣，据说他吃甘蔗，总是先从梢头吃起，人家见了，感到奇怪，问他为什么这样吃？他回答说：“这样可以越吃越甜，渐入佳境，如果倒转过来，那就会越吃越感到淡而无味了。”顾恺之性格豁达直率，所以周围的人都愿意和他交往，这给他的艺术创作提供了丰富的源泉。

三

据画史记载，顾恺之的作品有著录的约有七十件。从绘画的题材来看，有人物仕女、山水、禽兽、神仙、佛像等等，用现在的话来说，他是一位绘画的“多面手”，能画许多不同题材。他的作品由于年代久远，可惜现在只剩下《女史箴》(zhēn, 告诫、规劝的意思)图和《洛神赋图》两件隋代和宋代摹本，原作已不可寻。令人痛心的是，有的摹本还被视作战利品，劫掠在外国。比如《女史箴图》的隋代摹本，就在1900年八国联军入侵我国时，被英国劫去，现在收藏在伦敦大不列颠博物馆。所幸的是，宋代摹本现藏于北京故宫博物馆。《洛神赋图》有四种宋人摹本。故宫博物馆藏两种；辽宁省博物馆藏一种；有一种残缺本被人盗卖，现藏于美国佛里尔美术馆。

《女史箴图》是我国现存的最古的画卷。它是根据西晋诗人张华所作讽刺放荡、堕落的皇后贾氏的《女史箴》一文而作的九段插图。张华的文章宣扬了封建礼教，向女性灌

输封建道德。这种文章在今天自然没有多大积极的意义，但顾恺之的画却是根据他所熟悉的贵族妇女的生活进行创作的，因此使我们今天仍能通过画面看到当时的宫廷妇女在封建压迫和礼教束缚下的生活侧面，因此它是一幅反映现实生活的艺术珍品。

对于我国最古的这九幅绘画，下面把它作些介绍。

《女史箴图》的第一幅，画的是冯昭仪为汉元帝挡熊的故事。在熊攀槛欲上而引起的紧张场面中，元帝、卫士、宫女的情懦欲逃的惊慌神态，与冯昭仪的意志坚定、神色恬然的表现形成鲜明的对比，取得了很好的艺术效果。第二幅画班姬不与元帝同载的故事。着重刻划了乘辇的帝王、后妃和抬辇的劳动人民的形象，揭示了安逸享乐与被迫服役的两种不同生活内容。第三幅画山水鸟兽。第四幅描写宫廷妇女化妆时的情景，表现了她们精神生活的空虚。第五幅表达的是夫妇之间避免互相猜疑，互敬互爱的主题思想，画得很有生活气息。第六第七幅宣扬了一夫多妻的内容。第八幅宣扬的是妇女必须忍受“夫权”的压迫。第九幅画的是“女史司箴，警告庶姬”。描绘一女史形象，那种监视宫廷女性、动辄记载的情节，表现得很是深刻。

顾恺之的另一帧名垂千古的作品是《洛神赋图》。它取材于魏诗人曹植的《洛神赋》。曹植在这首诗里，借神话塑造了想象中的洛水女神宓妃的形象，抒发对洛神的爱慕之情和人神相隔无法相爱的惆怅，曲折地表达了他对爱过的女子甄氏——其后被他哥哥曹丕夺去，不久死去，使自己

陷于失去爱情的痛苦心情。画中从曹植与随从们在洛川看到洛神起，到洛神离去为止，洛神多次出现，或在水面凌波回顾，或在云间遨游，或单独一人，或与曹植在一起。整个画卷交织着欢乐、哀怨、惆怅的感情波澜，把人物的内心活动描绘得丰富多采，情景交融，产生了巨大的艺术感染力。

总的说来，顾恺之在我国绘画史上的贡献是很大的，他的成就超过了晋代以前所有的画家。东晋时期，我国的人物画，已到了比较成熟的境地，顾恺之是这个成熟时期的代表人物，后人崇敬他，称他为“画圣”。

坚韧不懈的画家张僧繇

一

人们常常把在说话、做事、写文章时，用一两句话点明要害，喻之为“画龙点睛”。这个成语出自下面这样一个故事：相传，南朝梁画家张僧繇(ráo)在建康（今江苏省南京市）的安乐寺壁上画了四条龙。龙已画好但都没有点眼睛。围观人众好奇地问他为何不点眼睛。他说一画上眼睛龙就活了，会飞走。人们听了，有的将信将疑，有的认为说得荒诞不经不足凭信。你一言，我一语，催促张僧繇点上眼睛。他拗不过大家，只得提起笔来。当他刚给两条龙点了眼睛，刹那间，天空电光闪闪，雷声轰鸣，两条龙腾然而起破壁飞走。顿时，人们被这突如其来的情景吓呆了。等大伙定过神来，只见壁上只剩下两条未点眼睛的龙了。

——这就是流传至今的“画龙点睛”的故事。这是神话，不可能是真人真事，但它从侧面说明，张僧繇的画画得十分逼真，技法高超；另方面也说明，顾恺之画人也好，张

僧繇画龙也好，或者别的画家画别的有生命的东西也好，眼睛是一切生物最传神的器官，不画眼睛就不活，一画上

眼睛它就有了生命。

画家张僧繇有一支神来之笔，传说中有他作画的故事还有很多很多。有的是神话；有的是经过夸张、渲染的；有的则是真的。有一天，张僧繇在苏州昆山（今江苏省昆山县）的华严寺殿基上画了一条龙。过后，每遇阴

雨天，那龙就跃跃欲动，昂起头，好像立即就要腾空飞去的样子，使庙里的和尚提心吊胆。张僧繇知道后，无可奈何，只得在旁边补画上一条铁锁链，把龙锁住，让它安静下来。

据说，润州（今江苏省镇江市）的兴国寺，常常有许多鸬鹚栖息在屋梁间，做窝、拉屎，污染了大殿和佛像。寺里实在无计可施，最后只得请张僧繇在大殿东墙上画一只鹰，西墙上画一只鹞，锐目利喙，都歪着头向外张望，鸬鹚见了吓得不敢再来了。

当时南朝的封建统治者梁武帝因为思念他分封于各地的诸王子，遂命令张僧繇到各地，把王子们的面貌画成肖像。当武帝思念他们的时候，就把肖像取出来细细欣赏，以解寂寞。据说，张僧繇画的人像可以达到“对之如面”，即像见到真人一样的生动效果。

又传说有人画了一幅《醉道图》，是讽刺道士的。道士们很气愤，便请张僧繇画一幅《醉僧图》，画得很可笑，使和尚们再也不敢嘲笑讽刺道士了。

张僧繇还画过两个天竺（古印度）和尚的像，后来因为战乱被拆散在两处。至唐朝时，一幅像为右常侍陆坚所收藏，另一幅像在洛阳李家，后来由陆坚把两幅和尚的像重合在一起。

.....