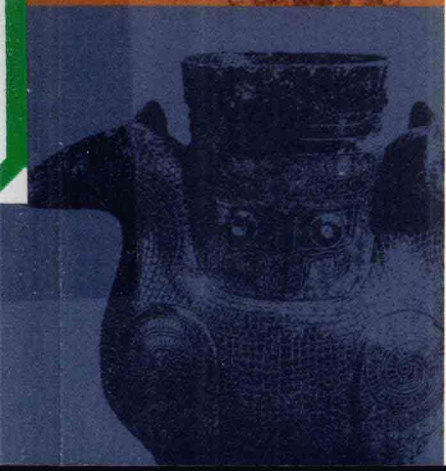

中国艺术讲谈

《 郑振铎 著 》

中国文史出版社

文物雕塑

中國藝術

郑振铎◎著

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术讲谈 / 郑振铎著. — 北京: 中国文史出版社,
2009.7

ISBN 978-7-5034-2463-2

I. 中… II. 郑… III. 艺术—鉴赏—中国 IV. J052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 108008 号

责任编辑: 秦千里

装帧设计: 雕书坊 · Oldlee

出版发行: 中国文史出版社

网 址: www.wenshipress.com

社 址: 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

电 话: 010-66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真: 010-66192703

印 装: 北京佳信达恒智彩印有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 20.5 字数: 350 千字

印 数: 5000 册

版 次: 2009 年 11 月北京第 1 版

印 次: 2009 年 11 月北京第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。

文史版图书, 印装错误可与发行部联系退换。

编者的话

在中国现代史上，百科全书式的人物屈指可数，如果第一是梁启超，第二恐怕就是郑振铎了。

人们称郑振铎为作家、翻译家、文学史家、评论家、编辑家、出版家、收藏家、文物学家、考古学家……等等，从不同的学科领域肯定他作出的杰出贡献，对他留下的近千万文字叹为观止，惊奇于他学识之广博，见解之深刻，精力之旺盛，贡献之伟大。胡愈之在《哭振铎》中曾写道：郑振铎“是一个多面手，不论在创作和翻译方面，不论是介绍世界名著或整理文化遗产方面……都作出了平常一个人所很少能作到的那么多的贡献”。端木蕻良在《追思》一文中认为：“中国要是有所谓‘百科全书’派的话，那么，西谛先生是最卓越的一个。”

郑振铎先生“狂牖文献耗中年”，不仅给国家捐献了近十万多册珍贵藏书和数千件古代陶俑，而且给后人留下了《文学大纲》《中国俗文学史》《插图本中国文学史》《北平笈谱》《近百年古城古墓发掘史》《域外所藏中国古画集》《中国历史参考图谱》《玄览堂丛书》《明季史料丛书》《伟大的艺术传统图录》《中国版画史图录》《中国古代木刻画选》《宋人画选》等煌煌著作。他以一介书生的身份，为实现中国文艺复兴的追求，可谓耗尽心血，鞠躬尽瘁。

本书汇编了郑振铎先生研究和评述中国传统艺术的代表性文章，涵盖绘画、木刻、插图、花笺、金石、雕刻、壁画、陶俑、陵寝等诸多方面。与一般的教科书写作和纯学术式研究不同，郑振铎先生的文章有一个突出的特点：那就是贴近原作或原物。通常的美术史写作有一个巨大的缺陷，作者描摹或评价的对象作者没有亲眼见过，依据的是复制品。一个没有见过《蒙娜丽莎》原作的人能领会蒙娜丽莎的微笑吗？答案显然是否定的。而郑振铎先生的这些文章多是在接触和欣赏原作或原物之后写就的。他因为编《域外所藏中国古画集》《中国历史参考图谱》《伟大的艺术传统图录》《宋人画选》等书，接触了大量的原作，所以才有关于中国绘画史、中国艺术传统等有血有肉的文章；因为他迷恋花笺，经常盘桓于琉璃厂，所以才有了和鲁迅合编的《北平笈谱》和对笈谱的心得；因为他搜求明清版画数十年，所获成千上万，所以才有《中国版画史图录》《中国

古代木刻画选》等开拓性的著作……因而读者在阅读郑振铎先生的文章时，甚至能从文字间感觉到作者的心跳和情绪。他的文字不是一般的介绍，更多的是他的心得和心情。看看他是怎么状写和评价《清明上河图》的吧，激情澎湃，文采飞扬，充满着对祖国文化遗产无比的自豪；像散文，像小说，令人读来仿佛身临其境，回到宋朝。有学者评价郑振铎先生的文字比较“激越”，编者以为这多半是因为郑先生在鉴赏原作或原物之后比较激动的缘故吧。

现在，能有机会聆听一个浸淫于古代中国艺术数十年的文化大师谈中国艺术，实在是我们的福气。

雕书坊

中國

中國藝術講談

藝術

目录

 编者的话 /001

 中国绘画的优秀传统 /1
 中国古代绘画概述 /9
 中国古代的伟大画家和流派 /30
 近百年来中国绘画的发展 /86
 《清明上河图》 /98

 中国古代木刻画史略 /119
 关于版画 /207
 《中国版画史图录》自序 /217
 鲁迅与中国古版画 /231

 插图之话 /237
 访笈杂记 /256
 《北平笈谱》序 /264

 伟大的艺术传统 /267
 炳灵寺石窟概述 /296
 麦积山石窟 /303
 唐俑 /313
 明代皇帝的“地下宫殿” /320

中国绘画的优秀传统

我们看熟了陈陈相因、千篇一律的庸俗的水墨山水画，弱不禁风的仕女画，生意索然的花鸟画，觉得腻烦，觉得单调、无聊。画家的署名也许不同，那平凡烂熟的风调却是一贯无殊。假如我们相信那些东西就足以代表中国的绘画，那末我们绘画方面的传统便不怎样值得我们热爱了。

但我们的绘画是有其优秀的传统的，有其伟大的不朽的作品的。不仅有，而且很多，不仅某一个时代有，而且绵绵不绝的经历二千多年的悠久历史，不断的有奇峰突起，高潮汹涌的繁盛场面出现。就现存于世的最早一幅长沙出土的战国时代的美女画来看，就是不平凡的开端。辽阳汉墓的壁画，比之武氏祠、孝堂山诸石刻画像，更富于流动、俊逸的调子；不仅色彩丰富，人物的形象和神情也虎虎有生气。这就可推想，汉代画家们在宫殿墙壁上所作的巨幅的绘画，像《鲁灵光殿赋》所叙的，会是怎样的壮丽弘伟，三国六朝隋唐的巨匠们不断的在皇家的宫殿里和屏风上，在庙宇的墙堵上，留下他们的有名的剧迹。虽只是空存其目于记载里，但我们读起来还觉得眉飞色舞。就

我们在故宫博物院绘画馆所见的历代绘画而论，晋唐以来的画坛的发展是可以明白的知道，而且也可以充分的具体的说明中国绘画的优秀传统是怎样的像大海大洋的水似的，不仅深远无垠，而且变幻无穷。晋顾恺之的《女史箴图》、《列女图》和《洛神赋图》，今存者虽

◎ 《女史箴图》(局部) [晋] 顾恺之

为宋人摹本，而典型犹在，结构的壮阔，线条的柔如细丝，刚如铁线，人物神态的顾盼如生，不能不赞叹其为现实主义的杰作。隋展子虔的《游春图》，是今存的最早的一幅山水画，那新艳繁富的色彩，反映出祖国山川的锦绣般的可爱。人物小如豆点，而动态一一可指。大小李将军的作品虽然不存于世，见了这个“祖本”，就可以知道“金碧山水”的一派是如何的善于捉住大自然的瞬息万变的景色而使之万古常新。相传为唐人所作的《金碧山水殿阁图》，也是属于这一派里的好的作品。唐韩滉的《文苑图》，无名氏的《纨扇仕女图》（传即周昉的《挥扇仕女图》）足以代表第八世纪的精美的人物画，以健康的笔调，写出健康的人物。后者描写宫女们的倦绣无聊的情态，十足的反映出封建统治者的宫廷生活的残酷来。五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》，周文矩的《重屏会棋图》，写生技巧颇为佳妙，《韩熙载夜宴图》以连续四节的篇幅，写韩熙载与众人的喧饮，击鼓，奏乐，跳舞，写众客的视线集中于韩的击鼓的手上，集中于舞者的身上，以至写宴散后韩的微现倦容，不仅绘形，而且绘声。卫贤的《高士图》集山水、界画、人物的所长于一幅中。董源的《潇湘图》写江南山水，水深林密，烟云出没，硬是江南风景，不得移之他地。黄筌的《珍禽图》，是一幅写生的“习作”，却表现出作者是如何忠实而辛勤的在追摹物态。像这样的细致有力的花鸟写生，在宋代大为发展。赵昌、崔白、梁师闵、赵佶、李迪、李嵩、马远、毛益等人的作品，以及许多无作者署名的院

◎《挥扇仕女图》〔唐〕周昉

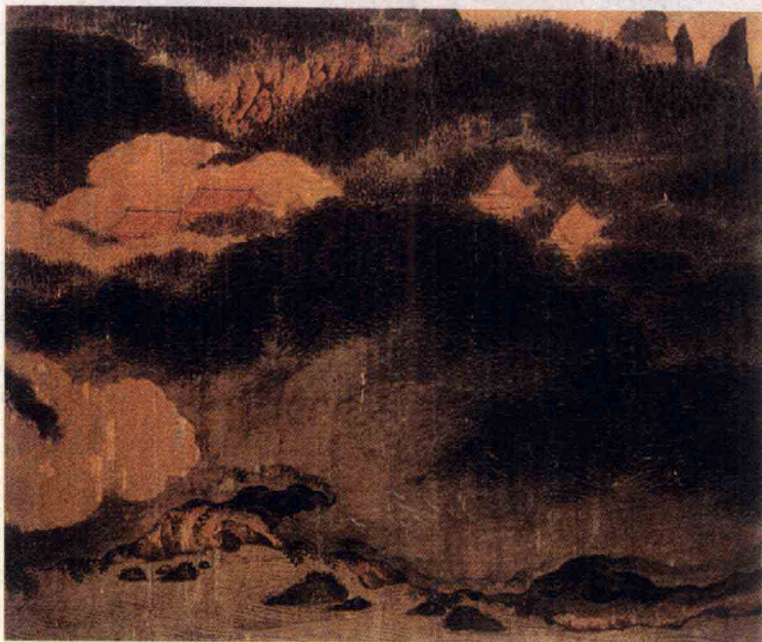

◎《梅石溪凫图》[宋]马远

画，在这方面都得到很大的成功。他们善于把握住经过仔细的长期的观察的动物生活，而活泼生动的表现出其最“入画”——也就是说，最动人的——瞬间的动态。就是小小的一幅，他们也以全力赴之，一笔不懈。像马远的《梅石溪凫图》，在那样窄小的画面上，却具有无穷的旷阔之感，七八只野凫在水面上游着，或安闲浮泛着，或拍拍的相追逐着，或半身没水觅食，或回颈似在呼侣，以寥寥的几笔，便具备众态。李公麟的《牧放图》，写马在千匹以上，写人在百数以上，拥挤拥挤，却毫不显得局促，那气象是够壮伟的。米友仁的《潇湘奇观图》和王希孟的《千里江山图》，风格截然不同，而表现大自然的壮丽的景色，却异曲同工。前者泼墨如飞，观之仿佛走入多雨的江乡。后者细细的描写山川、桥梁、屋宇、人物，笔尖像毫发似的细密；天上群飞的鸟，像小黑点似的，却也看得出不同的飞翔姿态。张择端的《清明上河图》是现实主义的大杰作。从乡村到城市，百货俱陈，百态俱备，是最好的一幅风俗画。劳动者辛勤操作，有闲者酒

◎上图：
《牧放图》
[宋] 李公麟

◎左图：
《万松金阙图》
[宋] 赵伯驊

楼欢宴，也可以表现出当时的社会现实，阶级差别，其意义的重大，固不仅仅在于像《东京梦华录》似的为当时的真实的历史记录而已。这卷巨作，久已隐去，相传的都是仿本，今日才得见到“庐山真面目”。赵伯驹、伯驊兄弟的山水画，继承了展子虔的传统而发扬光大。伯驹的《江山秋色》，笔力老到，风格苍劲。伯驊的《万松金阙图》则大胆创作，前无古人。于苍松万棵之中，露出若干金色的殿脊；白鹤远飞，青鸟群集，有深远苍茫之感。马远的《水图》，以不同的十幅，写江、河、湖、海的水在不同的光线之下的动荡之态，把最不可捉摸的“水”，如此的真实的表现出来。单看他的线条如何变幻百出，已足以让我们学到不少东西。他的《踏歌图》，几个农人在且走且舞，表现了劳动者在辛勤劳作之后的自娱。赵芾的《江山万里图》，纯以水墨，描写壮阔的山

◎《墨兰图》[宋] 赵孟坚

川，不见其冗长，却恐其欲尽。梁楷创作了“减笔”的画风。笔减而意深。赵孟坚的《墨兰图》，娟秀清高，且开启了元人的画格。元代画家们创作了干墨枯笔的作品，题材也以野水荒山，枯木竹石，小亭茅舍为最流行。黄公望的山水苍凉，吴镇的景色旷逸，王蒙的林泉绵密，倪瓒的画，不着一个人物，王冕的梅花，有白眼看天的倔强之意。但传统的宋画院的画风，也还存在着。赵孟頫、任仁发、王渊，是其代表。他们的人马花鸟继承着最好的唐、宋人的传统。明代的画坛具有多种多样的风格。有戴进、吕纪、张路等的宋院体画的继承者，也有沈周、文壁等的元四家（黄、吴、倪、王）作风的发扬光大者。仇英的笔调，由摹拟而进到创造，始终是富丽精工，笔笔不懈的。徐渭、陈道复、周之冕的花卉画，创造了泼辣豪纵的调子，不仅形似，且还捉住了活泼泼的生命。徐渭的《驴背吟诗图》，写那在跑着的驴腿，只是几笔出之，却很有力量，似还听得出踏地的蹄声。项圣谟的《大树风号图》，夕阳在山，苍茫独立的人，和大树一同在晚风中屹立着，有不屈服的气概。曾鲸、崔子忠、陈洪绶的人物画，各有不同的个性。陈洪绶尤能以孤傲倔强的笔调，写出孤傲倔强的性格。他是想突破拘束，独开一个新的蹊径的。蓝瑛的山水画维持着精致的“北派”风格。龚贤居南京清凉山，闭户不出。以他为首的“金陵八家”所作，气象万千。他的山水画，浓浓涂沫，不见其繁，见之，不由得不对祖国山河引起留恋。八大山人的画是拗强的，于“简”中见出不言之意。道济的画是墨汁淋漓的，于粗豪里显出深厚的功力。弘仁之作是似枯而实清润的，髡残所写，是似干涩而实具无穷的深远的。萧云从从不名一家，取精用弘，是对景写生，直接从大自然受到感召的。梅清写黄山，白云蒙蒙，松涛澎湃，其创作的魄力与大自然的威力是呼吸、脉搏相通的。在这个大变动的时代，产生出有民族气节的画家是很自然的，稍后，禹之鼎的人物画，独传“写真”之秘，吴历的山水画，得真山真水之趣；恽寿平的花卉画，色调清新绝伦；他的“桃花”，欲笑语，把这容易飘零的花朵，永生在画幅之

◎《梅花图》[清]朱翥

上了。康熙、雍正、乾隆之间，画家辈出。袁江、袁耀叔侄，复活了中断的“界画”画，特别为我们所欣喜。严宏滋、罗福旼等“院画”作家的所作，功夫也相当深厚。另有“扬州八怪”，居住于为当时江南经济中心的扬州，摆脱了“院画”的工整精致的传统，独创出个性强烈的作风，像彗星似的在画坛产生异样的光芒。金农的梅花是笔笔邗削，独具姿态。李鱓的写生，纵笔挥毫，生机跳跃。郑燮

的墨竹，劲节凌霄，不甘屈服。罗聘的山水、花鸟，意境险峻。黄慎的人物、花果，笔墨飞动。杰出的华岳，他是一个全才的画人，尤擅长于花鸟画。他的花鸟，是直接观察物态而写下的，是“以造化为师”的。《山鼠啄栗图》里的几只松鼠，活跃如生，毛的柔和，身体的轻巧灵活，仿佛抚之会有温热透出。嘉道以后，大作家是没有了，显得寂寞。但考古学者黄易所写的《访碑图》，在山水画里独辟蹊径。钱杜、改琦、费丹旭的山水、人物，脱离了豪纵而倾向于工致，格调是比较清新的。赵之谦、任熊、任颐、吴昌硕的花卉画，继承古代写实的传统，而别启粗豪的风格。仍是有生命，有个性的作品。

以上只是就绘画馆所陈列的画幅而说明，我国绘画的绵绵不绝的二千多年间的优秀传统是多种多样的，时时有新的作风，新的创造出现，决不是单调的，而是不断的有清新格调的。它的发展的历程是不平凡的。杰出的画家，在各时代都有出现，有时是一大群，有时是像曙后孤星似的零落落的几个。他们以其有生命的作品，陆续丰富了我们的绘画史，使其成为“百花齐放”的巨观。“四时有不谢之花，八节有长春之草”，这句话足以形容我们绘画的发展的途程。

在多种多样的风格里，却有共同的民族特点。不论是晋，是隋，是唐，是宋，是元，是明，是清的作品，一望即知，那是中国画。不论是细密的、粗豪的、工致的，简率的；不论是千峰万树，密密重重，不论是草亭远山，寥寥数笔，不论是金碧辉煌，千门万户；不论是水墨淋漓，只写山之一角，水之一涯；不论是群鸟啄食，独马嘶鸣；不论是竹叶披离，梅枝刚劲，一望即知，那是中国画。同时中国的画家们，纯熟地使用了柔锋的毛笔，容易吸水的纸和细密的绢，而能够把捉住瞬息万变的人情物态，集中其特点，突出的把那些特点表现出来，使之永生，使之常新。所有的伟大的画家们，都是辛

勤的苦学者，他们的成就，决不是一朝一夕之功。所谓“九朽一罢”的名言（就是说，起稿九次，到了第十次才画成），就可证明完美的画幅决不是完全凭借偶然的兴会，一挥即就的。长时期的技术练习，长时期的人情物态的观察，使自己的生命，和描写对象的生命结合在一起，那自然就会创作出有永久的生命的现实主义的作品了。在艺术部门里是不会有速成科的，所谓天才，就包含着九分的苦工在内。

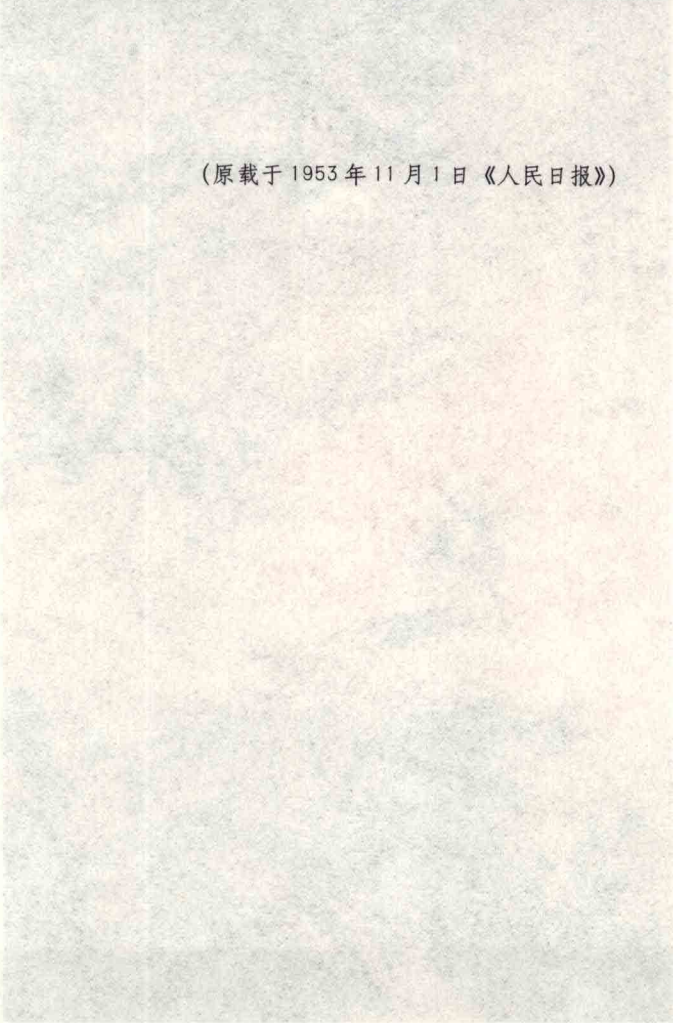
绘画馆所陈列的虽然不是中国绘画的全面介绍，有许多大

◎《山雀爱梅图》[清] 华岳

画家的作品远没有收集到，但总还能看出其一般的演变的情况来。故宫博物院原藏的古画，被反动派在解放前盗运一空；今天，凡在这里陈列的画幅，几乎都是解放以后，我们所收集到的。一点一滴，都是辛勤耕耘的收获。在这以前，广大人民简直无法有接近这祖国艺术里最优秀的一个部门——绘画——的机会。绘画馆第一次有组织、有系统的把我们所可能收集到的中国绘画按照其历史演变的程序陈列出来。不仅供给今日要吸取优秀的民族艺术传统的画家们的“推陈出新”的资料，且让广大人民有接近欣赏祖国的优秀艺术的可能，从而发生爱国主义教育的效果，那意义是重大的。在这个比较稳固的基础上建立起来的中国“画廊”，其前途是光明的，其作用与效果是巨大的。过去是从无到有，今后是从小到大。可是这还要依靠广大人民的协助与努力，才能使它逐步实现。

(原载于1953年11月1日《人民日报》)

中国古代绘画概述

在中国古代艺术里，绘画是一个重要部门。从公元前四五世纪就流行的“壁画”，在汉晋六朝隋唐各代（前206—906年），都是中国绘画艺术的中心，许多大画家们都曾在宫廷、庙宇或住宅的墙壁上留下他们最优秀的杰作。但那些重要的“壁画”除了极少部分还保留在陵墓的墙壁上和偏僻的敦煌千佛洞、天水麦积山石窟等地之外，全都随着建筑物的毁灭而永远失去了，单存着辉煌的记载，作为我们惆怅、悼惜的资料。画在屏障上，后来改装成卷、轴的，和画在绢上或纸上的许多伟大的作品，经过了历代的兵燹与水火之灾，留传下来的也不过千中之一二。我们读着唐宋人所著的画目，每有“其目空存”之叹。《宣和画谱》（1120年）所著录的六千多幅古代名画，今存于世的还不到十多幅。即在清代（1644—1911年）许多著录里所有的，今日也已损失甚多，莫可追踪。且在过去，许多重要的古画，都被集中保存于皇家的宫廷里，只是供给皇帝和其最亲近的人们玩赏；流落在民间的一部分，则被操纵在大官僚、大地主们的手里，视为珍秘，不轻示人。因之，研究中国绘画史的人，便很难见到大量的剧迹或真品，无非就其局部的所见，或根据流传的记载，来作想象的叙述与批评，至于广大的人民则更难有机会和名画相接触了。鸦片战争（1840年）以后，保存在皇宫里的和留在私人收藏家手中的重要名画，开始流散到国外去，为日、美、英诸帝国主义国家的博物院或私人所获得。1912年古物陈列所，中国第一所博物院的开放，给予人民以一个可以接近一部分皇宫中所保存的古画的机会。后来，故宫博物院建立，也提出了并复印了一部分重要的有名的作品。但也只是其中的一部分而已。许多重要的唐宋剧迹，都被溥仪陆续盗运出皇宫去，有的随即流散在国内外的收藏家们手中。而古物陈列所和故宫博物院所藏的古画则均已被反动派盗运到台湾去，我们在今天还不能见到它们。

中央人民政府成立以后，在中国共产党和毛泽东主席的英明指示之下，中央和地方的博物院，艺术机构，考古研究机构，开始努力于古代艺术的收集与保护，在其中，绘画是重点之一。我国在短期之内，收集到不少从前溥仪从皇宫中盗运出去的重要名画，

也收集到不少私人收藏家们所有的许多著名的作品。由于考古工作的发展,汉代古墓中的壁画,战国古墓中的绢画,也都被发现了。对于敦煌千佛洞的壁画,是大力的加以保护和研究的;还陆续在西北的僻远的深山之中,发现了若干有壁画的石窟寺。凡所收集到的,所发现的,凡从国内国外深宫大院、私人秘藏解放出来的,我们都想立即公开给人民,公开给艺术家们,公开给绘画研究者们。故宫博物院绘画馆的成立,意义就在这里。这馆是第一次把中国绘画全面的有系统的介绍给人民见面的场所。在那里,研究中国绘画的人,和广大的人民是可以得到比较全面的材料,见到比较多的最优秀的古代画家们的杰作的。博观而慎取之。见其全,才能见其大。对于新中国的绘画创作,是会有“推陈出新”的作用的。随着新中国的辉煌灿烂的文化的发展,新的中国绘画是有其光明远大的前途的。

二

中国的绘画具有极浓厚的民族性,极悠久的历史,和极优秀的传统。在若干封建社会的比较静宁而强盛、繁荣的时期,则古典的健康的作品,产生得更多。像唐代画家们所绘写的那个时代的女子,是那样的壮健、活泼、富于生气,就是一个例子。中国画家们善于画名山大川,气势磅礴,无可比拟。叠岭重崖,远望无际;河水奔腾,咫尺千里。古树千层,楼阁云封,茅村掩映,阡陌纵横,耕者行者,如豆点似的劳作奔走于其间。大自然的雄伟和人民的力量就在那里具体的表现出来。中国画家们是那样的善于描写自然界的现象与其变化,他们能够捉住瞬息万变的景象,而永久的保留下去,万古如新。他们尤善于控制空间,能够在尺幅之中,呈现出无穷的深远之趣。他们不是繁琐的细碎的景物的追摹者,不是无情的自然的描绘者。他们是大气魄的大自然的热情的描写者,大自然的跳动和作者们自己的心脉的跳动是调和在一处了。

在人间社会的活动的描写上,尤富现实主义的作风。人间的一切动态,都能够真切生动的表现出来。人物是健康的,是美的;就在表现壮士赴义,兵仗相交的场面,也是具有古典美,而不显得过分紧张的气象的。就在写人民劳作、耕耘、营役,也只是表现其积极的“美”的一面。这是一贯的古典的现实主义的表现的方法。这正和在中国长期封建社会里广大无垠土地上勤劳勇敢的工作着的农民生活和农业生产相联系的。

中国绘画,正如中国瓷器的作风一样,力避繁琐细碎,而倾向于天真浑朴,优雅旷阔。纯白的一个高足碗上,画了几条鲜红的鱼或几颗桃实;一幅大画面,斜挥几笔竹枝