

气韵

鉴画

叶子 著

人民美术出版社

作者简介

叶子现名叶三宝, 1948年12月生于杭州, 祖籍浙江绍兴。酷爱文史, 潜心金石, 精研书画。现为美术报编委会顾问、主任编辑, 西泠印社艺术品鉴定中心主任, 中国美术学院视觉艺术学院特聘教授、艺术鉴赏专业硕士研究生导师。

先后出版了《中国书画鉴藏通论》《黄宾虹山水画艺术论》《鉴识张大千》《中国古代书画鉴定》《中国现代书画鉴定》《中国书画艺术市场》等学术专著。

气韵与鉴画

叶子 著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

气韵与鉴画 / 叶子著. — 北京: 人民美术出版社,
2007.12

ISBN 978-7-102-04098-1

I. 气… II. 叶… III. ①中国画—收藏—中国②中国画—
鉴赏—中国 IV. G894 J212.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 159686 号

气韵与鉴画

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 邮编 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

选题策划 日 高

责任编辑 日 高

装帧设计 日 高

版 式 张 庆

责任印制 丁宝秀 赵 丹

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/20 印张 7

2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-102-04098-1

印 数 1-3000

定 价 45.00 元

目 录

序 4

第一章 自然之道——气韵的注释 7

第一节 时代的骄子 9

第二节 气韵的特质 14

第三节 永恒的真谛 18

第二章 笔墨之理——气韵的实践 25

第一节 笔墨的内蕴 27

第二节 鉴藏的奥秘 33

第三节 主体的创造 46

第三章 风格之性——气韵的展现 51

第一节 品鉴的风韵 53

第二节 自然的流露 67

第三节 风格的性灵 72

第四章 真伪之别——气韵的界定 91

第一节 鉴定的原理 93

第二节 真伪的鉴别 102

第三节 最高的法则 121

后记 137

序

将“气韵鉴画”撰写成书是我给三宝先生出的一个难题。三宝先生是一位中国画鉴赏研究领域的学者，这个题目由他来做，自会入木三分，别有风采。

古来鉴画的高手全凭一双眼睛，一双能发现气韵高下的眼睛。气韵是中国文化的概念，是中国文论、书论、画文化的重要内容。在中国画论中，气韵是一种象外的东西，是“心象”的另一部分，是与图象相感相求、相辅相成的一种精神的存在。“蓝田日暖，良玉生烟，可望而不可置于眉睫之前”是由欣赏者与创作者共同去感受，一起去完成的一种意念，是一个说不完道不尽的课题。

气，是中国古典哲学的基础概念。它既有物质属性也有精神属性。气被认为是人文之元。《文心雕龙·原道》中说：“人文之元，肇自太极”，认为这个人文之元的“气”是由宇宙生成，是属于生命力的范畴。气韵包含着宇宙精神和生命状态，是一种生机，具体到生命状态中便有了生气、灵气、书卷气……

韵，原指声音的延续。“音之发谓之声，声之延谓之韵”。韵是声音有意味的延长和抑扬变化，是贴

合着天籁的旋律感。韵由音乐生而波及诗律和书画艺术，成为中国艺术的审美元素。

气韵二字放在一起便形成了中国书画的生命。故此，南齐·谢赫《古画品录》中的“六法论”便把“气韵生动”列为第一，自从谢赫之后，气韵就成为中国画论最重要的命题。

以气韵鉴画，则不依靠科学手段，不看重诸如材料的质地和时间问题等等，也不主要依靠于考据的方法，而是以感知的精确性去判断，这就引起了争论。在科学主义者看来，简直有些荒谬。但千载而下，以气韵鉴画确实实是重要的存在，被人们在实践中普遍地运用着。

气韵鉴画要求甚高，是门至深的学问。首先鉴定家要具备深厚的学养。要谙熟中国书画的历史，要有相当的人文修养，还要有类似艺术家身上的形象思维的能力，能领悟笔墨的文化意蕴。同时，要具备丰富的经验。阅画无数，走眼多多，有正反两方面的经验总结，然后谙熟书画家的点画规律甚至生命状态。以此两条去支撑起艺术的感知力，支撑起敏锐而精到的视觉神经，去实践齐白石老人常说的那句话——“有眼应识真伪。”

民国时期的鉴赏大家张伯驹先生常常展卷一半立判真伪。其实，何止张伯驹先生，所有的鉴赏大家均有这种本领。他们靠的是对气韵的见解和感知。气韵，是书画家留给读者的最准确的心灵痕迹和生命气息。虽然争议难免，但它是符合科学精神的。

三宝先生为文谨严，治学执著。本书不仅是他二十余年经验总结，更是学术心得。本书的出版定会给读者带来一种严肃而深厚的知识，这种知识正是中国书画鉴赏中最本质的内容。是为序。

程士利
丁亥中秋夜于师心斋

第一章

自然之道

谢赫论画有六法，而首贵气韵生动。

——明·汪珂玉《论六法英华册》

气韵的诠释

第一章

自然之道——气韵的诠释

第一节 时代的骄子

若要准确把握中国绘画的鉴定方法，了解气韵在鉴定中的价值及其意义，首先应该对气韵的产生及气韵二字做出科学的诠释。

气韵，最早应为南北朝齐画家、批评家谢赫提出来的。他在其所著的《古画品录》一书中论道：“夫画品者，盖众画之优劣也。图绘者，莫不明劝戒，著升沉，千载寂寥，披图可鉴。虽画有六法，罕能尽该，而自古及今，各善一节。六法者何？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。唯陆探微、卫协备该之矣。然迹有巧拙，艺无古今，谨依远近，随其品第，裁成序引。故此所述，不广其源，但传出自神仙，莫之闻见也。”

谢赫应为南北朝齐梁时人，著名的画学理论家。可惜的是，有关他的历史材料实在太少。据其后姚最的《续画品》中介绍，说他善画：“右写貌人物，不俟对看，所须一览，便工操笔。点刷研精，意在切似；目想毫发，皆无遗失。丽服靓妆，随时变

改；直眉曲髻，与世事新。别体细微，多自赫始；遂使委巷逐末，皆类效颦。至于气运精灵，未穷生动之致；笔路纤弱，不副壮雅之怀。然‘中兴’以后，象人莫及。”

由上可见，谢赫不但是画论家，而且是位画家。他不但善绘人物，而且所绘人物还画得相当熟练精到，别致生动，并为别人效仿。然拿谢赫自己提出的“六法论”衡量之，他的画格却并不高妙，以致姚最评他的画：“至于气运精灵，未穷生动之致；笔路纤弱，不副雅壮之怀。”就连张彦远在其著的《历代名画记》（卷七）中也只将谢赫的画列为“中品下”。

又据《历代名画记》（卷七）记载，他有一《安期先生图》传于世。这一点在《贞观公私画史》中得以证实：“《安期先生图》，右一卷。谢赫画。”另据《历代名画记》（卷二）《论传授南北时代》载：“沈标师于谢赫……袁昂师于谢、张、郑。”沈标，南朝齐画家。工道释人物，为谢赫弟子。然其画法较谢赫门类广博，更善用粉墨。姚最评其画：“虽未臻全美，亦殊有可观。”袁昂，南朝梁画家，为吴兴太守，累官至五兵尚书、右仆射、尚书令、左光禄大夫等。他工书善画。从中可见谢赫确系一名画家，且影响不小。

不过，谢赫的主要功绩并不在于他的画，而在于他的画学理论。因为，他那以气韵生动为第一要义的“六法论”的首次提出，却在中国画学史上产生了极其重要的影响，成为我国第一部完整而系统的画学理论巨著。

魏晋南北朝是中国历史发展中最值得研究的时期之一。它虽是处在政治黑暗、局势动乱、民不聊生的时代，却又是文化艺术，尤其是文学艺术理论最为开拓、成就最为突出的时期。上层建筑与统治基础的不适应正是造就文艺大复兴的开拓期，出现了不少新的文艺理论和理论体系，涌现了一批具有社会责任感和艺术良知的文学艺术家和理论批评家。他们超然于凡俗的世事之外，高踞于现实社会之上，在陶醉潜心于诗歌、音乐、书法和绘画的文化艺术领域的同时，深入研究文化艺术的自身精神，开拓新的文艺理论新论，从而成为中国历史上文艺理论复兴的一个崭新时期。

任何一个文艺新思潮的涌现，便会产生出一批优秀的文艺理论家，魏晋南北朝的史实恰好证明了这一点。如曹丕的《典论·论文》、陆机的《文赋》、刘勰的《文心雕龙》、钟嵘的《诗品》等。这些伟大的理论家及其伟大的论著，正是这一特定时代的反映，也是历史发展变革的必然产物。而谢赫与他们相比，却又有自身的特点和长处。

曹丕的《典论·论文》，既是一篇著名的文学论著，也是一篇对著名文人的评论文章。他指出，文体“本同而未异”，谓“文非一体，鲜能备善”，反对“各以所长，相轻相短。”认为“盖文章经国之大业，不朽之盛事，年寿有时而尽，荣乐止乎其身，二者必至之常期，未若文章之无穷。”这既是他对文学作品的作用、地位和特点的全面论析，也反映了汉魏之际文学观念的新的演进。陆机的《文赋》是一篇较之曹丕《典论·论文》又为进一步的文论专著。

他认为“作文之由，一感于物，一本于学”，而所难者，在于“意不称物，文不逮意。”主张“罄澄心以凝思，眇众虑而为言；笼天地于形内，挫万物于笔端。”并对意和辞的关系，以及构思、感兴、独创和文章弊病等都有独特的见地。刘勰的《文心雕龙》更是我国第一部有关文学理论批评的宏伟巨著，是自周至晋一千多年文学创作的全面总结。概凡所有各类文体及有关创作的各种表现手法，以及品鉴赏，无不深入透彻地加以论述分析。其体例之完备、论辩之精到、思维之清晰，内容之广泛，可谓空前绝后，绝无仅有，从而成为我国古代文学批评史上一部杰出的论著。钟嵘的《诗品》则是一部专论五言诗的文学批评论著。此书择自汉至梁的部分诗人，别其等第，并分为上、中、下三品，论其作品之优劣及诗人之间的关系。强调风力和自然，注重词采，并批判了当时做诗以用典为贵和片面追求声律的风习。毫无疑问，这些优秀文艺理论的涌现，一方面是受当时玄学及老庄思想的影响；另一方面也是政治时尚及时代精神的表现。从这些文论分析，他们之间当有相互的深刻之影响和一脉相承之思脉。而谢赫的《古画品录》与他们相比，它虽不是一部有关文学方面的论著，而仅是关于绘画批评、品鉴方面的专论，然绘画与文学相比，其社会影响虽没有文学大，其文采、篇幅、体例等也无法相比，但就绘画本身而论，却是一部，也是第一部有关画学品鉴批评方面的力著。尤其是谢赫所提出的“气韵生动”及“六法论”，以其简练而朴实的文字，勾画成一个完美的框架，形成一种完整的体系，以此确立了一个中国绘画鉴赏与创作

的标准,从而奠定了谢赫在整个中国绘画发展历史中的地位及影响。

中国绘画发展史上,对绘画正式做出理论上的论述,当以王廙的“论学画”为最早,其后有顾恺之的《论画》。再有谢赫的《古画品录》。同时期较有影响的还有宗炳的《画山水序》和王微的《叙画》。而在谢赫前,又以顾恺之的影响较大。

顾恺之为人博学有才气,诗赋书画无所不能。当时就被誉为“才绝、画绝、痴绝”。且释道、人物、山水、花卉、禽兽各科无所不能。他在中国绘画史上的崇高地位,不仅仅在于他创作了许多杰出的作品,更在于他留下了一整套绘画创作的理论。他除了著有《论画》之外,还有《魏晋胜流画赞》、《画云台山记》。他认为绘画要“以形写神”,要“迁想妙得”;若要达到“形神兼备”,就须“巧密于精思”。他还一再提到绘画创作须有“骨法、奇骨、天骨、隽骨”等,讲究构图布局须“置陈布势”。他对绘画的最高要求即是“传神”。宗炳琴棋书画无所不能,并通晓佛理,除著有《画山水序》外,还著有《明佛论》。《画山水序》是宗炳整个画学思想的反映及对山水画创作的经验总结。在他看来,“圣人含道映物,贤者澄怀味象。并于山水,质有而趣灵。”于是“山水以形媚道,而仁者乐。”以致“老病俱至,名山恐难遍游,唯当澄怀观道,卧以游之。”“余复何为哉?畅神而已。”王微和宗炳类似,琴瑟诗作,绘画著文,无所不能。还善医术,工人物。他更是一位山水画家和高士。他所著的《叙画》不但强调画要达形似,更要求达到“传神”的地步。以至他

会发出“望秋云神飞扬,临春风思浩荡,虽有金石之乐,珪璋之琛,岂有仿佛之哉!”“岂独运诸指掌,亦以明神降之,此画之情也”的不胜感慨。至今,我们虽然已无法见到他们的真迹原作,但读他们的这些理论论著,无不充满着聪慧的思辨能力和丰富的哲学理念。这些千古不朽的划时代的伟大作家,他们无疑都是时代的骄子。

谢赫的《古画品录》与他们相比,也自有不同的优点和价值。

《古画品录》第一句即说:“夫‘画品’者,盖众画之优劣也。”

此言是说:所谓的“画品”,无非就是区别诸多画家与作品之优劣耳。可见,此文即是有关画学的批评品鉴之论。它与顾恺之的《论画》当有异曲同工之感,然与宗炳的《画山水序》和王微的《叙画》却有所不同。

接下来谢赫所说的“图绘者,莫不明劝戒,著升沉,千载寂寥,披图可鉴”,却又与宗炳和王微的论点有些相似了。可见,谢赫若与之相比有“英雄所见略同”之感。

不过,谢赫的功绩,并不仅仅在此,而在于他提出了一个“六法”,并将“气韵生动”作为“六法”中的第一大法。这是他的可贵之处,更是他的伟大之处。

“虽画有‘六法’,罕能尽该,而自古及今,各善一节。”

这就是说,绘画虽有六个方面的品鉴标准,然很少有画家能全部具备。自古至今,只能各善长一

个方面。

接下来，他就“六法”提出了自己具体的看法：六法者何？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。

就此，谢赫不但完整而全面地提出了绘画六个方面的法则，而且精确地将“六法”分门别类地加以准确概定。这不但将绘画的品鉴推到了一个新的标准，更是首次完整而具体地将论画品鉴的标准深入而具体化了。这便是谢赫比其他画论家更为高明的地方，也是他胜于顾恺之、宗炳和王微的伟大之处。

为使读者进一步了解谢赫所提出的“气韵”及“六法”，现不妨再将谢赫的《古画品录》余文录出：

第一品 五人

陆探微 事五代宋明帝，吴人

穷理尽性，事绝言象。包前孕后，古今独立。非复激扬，所能称赞。但价重之极乎上，上品之外，无他寄言，故屈标第一。

曹不兴 五代吴时事孙权，吴兴人。

不兴之迹，殆莫复传。唯秘阁之内，一龙而已。观其风骨，名岂虚成。

卫协 五代晋时。

古画之略，至协始精。“六法”之中，迫为兼善。虽不说备形妙，颇得壮气。陵跨群雄，旷代绝笔。

张墨 荀勗

风范气候，极妙参神，但取精灵，遗其骨法。若

拘以体物，则未见精粹。若取之象外，方厌膏腴，可谓微妙也。

第二品 三人

顾骏之

神韵气力，不逮前贤。精微谨细，有过往哲。始变古则今，赋彩制形，皆创新意。若包牺始更卦体，史籀初改画法。常结构层楼，以为画所。风雨炎燥之时，故不操笔；天和气爽之日，方乃染毫。登楼去梯，妻子罕见。画蝉雀，骏之始也。宋大明中，天下莫敢竞矣。

陆绥

体韵遒举，风采飘然。一点一拂，动笔皆奇。传世盖少，所谓希见卷轴，故为宝也。

袁倩

比方陆氏，最为高逸。象人之妙，亚美前贤。但志守师法，更无新意。然和璧微玷，岂贬十城之价也。

第三品 九人

姚昙度

画有逸方，巧变锋出，魑魅神鬼，皆能绝妙同流，真为雅郑兼善。莫不俊拔，出人意表。天挺生知，非学所及。虽纤微长短，往往失之；而舆皂之中，莫与为匹。岂直栋梁萧艾，可搪揆玅璠者哉。

顾恺之 五代晋时晋陵无锡人，字长康，小字虎头。

格体精微，笔无妄下。但迹不逮意，声过其实。

毛惠远

画体周瞻，无适弗该。出入穷奇，纵横逸笔。力道韵雅，超迈绝伦。其挥霍必也极妙。至于定质块然，未尽其善。神鬼及马，泥滞于射，颇有拙也。

夏瞻

虽气力不足，而精彩有余。擅名远代，事非虚美。

戴逵

情韵连绵，风趣巧拔。善图圣贤，百工所范。荀卫以后，实为领袖，及乎子颢，能继其美。

江僧宝

斟酌远陆，亲渐朱蓝。用笔骨梗，甚有师法。像人之外，非其所长也。

吴暕

体法雅媚，制置才巧。擅美当年，有声京洛。

张则

意思横逸，动笔新奇。师心独见，鄙于综采。变巧不竭，若环之无端。景多触目。谢题徐落，云此二人，后不得预焉。

陆杲

体致不凡，跨迈流俗。时有合作，往往出人。点画之间，动流恢服。传于后者，殆不盈握。桂枝一芳，足傲本性。流液之素，难效其功。

第四品 五人

蓬道愍 章继伯

并善寺壁，兼长画扇。人马分数，毫厘不失。别体之妙，亦为入神。

顾宝先

全法陆家，事之宗禀。方之袁，可谓小巫。

王微

史道硕

五代晋时

并师荀卫，各体善能。王得其细，史传其真。细而论之，景玄为劣。

第五品 三人

刘頔

用意绵密，画体简细。而笔迹困弱，形制单省。其于所长，妇人为最。但纤细过度，翻更失真。然观察祥审，甚得姿态。

晋明帝 讳绍，元帝长子，师王廙。

虽略于形色，颇得神气。笔迹超越，亦有奇观。

刘绍祖

善于传写，不闲其思。至于雀鼠，笔迹历落，往往出群。时人为之语，号曰：“移画”，然述而不作，非画所先。

第六品 二人

宗炳

炳明于“六法”，迄无适善。而含毫命素，必有损益。迹非准的，意足师放。

丁光

虽擅名蝉雀，而笔迹轻羸。非不精谨，乏于生气。

综上所述，以气韵生动为首的“六法”的产生及其发展，正是批评家谢赫在总结了前人的画学理论，并参以先秦及两汉的相人之术和朝野清议的风

气,以及魏初时的“九品论人,七略裁士”(钟嵘《诗品》)的品藻习气,通过对内府原作真迹从皮藏到品鉴,从感性到理性,又从理论上升到实践的不断提炼升华的结果,从而规范了绘画艺术创作的理论框架和实践标准,为后人提供了一套鉴赏品鉴中国绘画艺术的价值标准。

第二节 气韵的特质

谢赫提出的“气韵说”及“六法论”,不但是在总结前人及当时的绘画创作经验和理论的基础上提出来的,而且将中国绘画的品鉴进一步系统化、条理化和规范化了,从而赋予了特定的时代特色和文化背景。它既有艺术创作的实践意义,又具艺术欣赏的精神价值,是理论与实践的完美结合,使人们能在正确把握绘画创作的本质原理之下,进一步准确理解绘画的精神原素,是从文化学的高度,对绘画做出了新的评判标准及审美价值标准。

由于谢赫将绘画表现的基本形态具体化为“六法”,也即六条标准,并以“气韵生动”统领全首,以此品评鉴别绘画的品级,从而进一步揭示了:绘画主体,也即艺术表现对象的精神风貌;绘画本体,也即艺术作品中所展现出来的风格特征;绘画载体,也即艺术作品通过笔法、赋彩、布置等所展现出来的雅俗之别。由此可见,每一件优秀的绘画艺术品,只有通过画家个人主观的精神风貌,经过具有骨法的笔墨技巧的运用,以达画中精神生命的实现,这才可能成为真正意义上的艺术品。反之,如果

画家在进行具体的创作时,未能把自己的生命精神倾注于骨法用笔之中,就无法展现出画中勃勃生机的事物。那么,这样的绘画作品就不能称之为真正的艺术品(图1)。其原因,就是作品中无法展现出作者自己的生命活力于笔墨表现之中,欣赏者也无法通过笔墨的运用而真正感受到一种气运生命的活力,因而气韵生动的实现,是靠画家精神品格,乃至生命价值。只有通过具有骨法用笔的技法运用,才有可能演变成以笔墨行迹演化成生命力量的图像。

不过,我们从谢赫提出的论述,对气韵及“六法”的理解,至少可以明白以下几点:

一、谢赫首先正式提出了“气韵说”及“六法论”。

谢赫在《古画品录》中说:“画虽有‘六法’,罕能尽该。而自古及今,各善一节。”这就是说,绘画虽有六个方面的标准,但却很少能够全部具备。这一方面说明“六法”在谢赫之前已经存在,或至少已趋雏形。谢赫是在继承前人的基础上而加以总结提高,并将此提高到了另一个高度;而另一方面则说明要真正掌握“六法”并非易事。由此也说明,“六法”及“气韵”应为中国绘画艺术创作和品鉴的最高准则,并发展成为中国绘画艺术的代名词绝非偶然。

二、气韵生动贯穿于其他各法之中。

“六法者何?一气韵生动是也……”在这里,谢赫将气韵生动作为“六法”之冠,并作为重要的一法贯穿于其他各法之中,这就有涵盖其他“五法”之意。这一点,从谢赫对各位画家的具体品评中均可看出。这实是中国绘画的认识论、方法论、创作论

图1 《罗汉图》 宋 刘松年 绢本设色
60.8cm × 32.8cm

艺术品和艺术家的界定,是书画鉴赏首先必须面临的问题。所谓的中国书画艺术家,首先必须是一位文化人,其次必须具有扎实的传统笔墨功力,三是必须具备聪明的创造才智。而所谓的书画艺术品,必须具备较强的个性风格,具有传统笔墨内蕴的审美价值和具有较新的创作题材内容。由此可见,每一件优秀的书画艺术品,只有通过画家个人主观的精神风貌,经过具有骨法的笔墨技巧的运用,以达画中精神生命的实现,这才可能成为真正意义上的艺术品。刘松年创作的这幅《罗汉图》,笔墨精到,设色奇艳,构图别致,极尽画中技法之精粹,可谓气清神妙,时称绝品。

