

◎ 刘牧 著

敬心齋說畫

NLIC2970931438

山東畫報出版社

◎ 刘牧著

敬

心

齋

說

直

恒台

NLIC2970931438

山东画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

放心斋说画 / 刘牧著. — 济南: 山东画报出版社,
2013.7

ISBN 978-7-5474-0973-2

I. ①放… II. ①刘… III. ①中国画—绘画评论—中国
IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第103965号

责任编辑 秦 超

装帧设计 王 钧

主管部门 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hccb@sdpress.com.cn

印 刷 山东临沂新华印刷物流集团

规 格 150毫米×228毫米

8.5印张 112幅图 200千字

版 次 2013年7月第1版

印 次 2013年7月第1次印刷

定 价 35.00元

如有印装质量问题, 请与出版社资料室联系调换。

目

录

一	七	二九	四七	六七	九五	一二一	一三三	一五五	一九五	二一七	二二七	二三七	二四七	二六一
说画	画名	写意	造象	造迹	造境	山水	写生	构图	设色	嬗变	读画	养眼	借鉴	后话

秋
山
霭
說
畫

说
画

说画，是说国画、中国画。说画涉及两部分，传统部分、近当代部分。在传统称作画，近当代称作国画或中国画。画，源远流长数千年；国画、中国画很短，不过百余年。

画画，简单说，是记住物象，画出物象。记住的物象，是认识的物象。认识的物象，反映着情感、观念和学识。因此，认识的物象，也是有情感、有观念的物象，有学识的物象。

〔说画〕 说画，可以看作代前言。说画全部的内容从一般意义上说，它是关于画、国画、中国画实验操作的基础理论及具体的方法。之所以以说画为题，是因为它实在是承不起理论的重担，说画，把它当成一种说法，才贴切。

行文中有许多词语不见出处，纯系杜撰。这并非故意标新立异，是实在找不出合适的成语来替代。也是平常与人说画时说顺了口，但其意思却是画、国画、中国画早已有的。

说画正文、注文是并列的。说理，多放在正文；说方法，多放在注文，当然也有兼顾。正文，是一个梗概；注文，是力所能及的补充。当然，为了读起来方便，注文也注释了引用文字的出处。

正文、注文可以分开读，也可以合并对照读，所以成书是这样的版式。

认识物象，依靠心理感受，古人称“澄怀味象”。象不只是形，是物生动的象，象反映着由外而内的状态及本质。状态及本质体现为一定的意思，称为意象。所以画又称写意，写出有意思的象。

写意之意，意的基本意思首先是气，然后是情（情态），再是性（规律），最后是道（总规律）。

画（写）出的意象，有一个被梳理和完善的过程，这也是反复认识的过程，这个过程可以称为意象思维。意象思维是画的特征，也是传统文化（当今称国学）的总特征。画的意象思维和画材使用及方法连在一起，画材及使用方法简言之是笔墨，因此画的意象思维是笔墨思维。用笔墨造象、造迹，也即是用笔墨写意。

画道与书道同源，后又分流，在文人画时期又走到一起。走到一起最重要的特征是，更重造迹。画在完成造象的造迹时追求书法书写式的笔墨意象。

这是传统意义的画。

国画、中国画，是近当代才有的事。国画是相对西洋画而言，中国画体现着东西方绘画的融合。

说画要涉及和西洋画作比较，这不只是因为近代中国画受西洋画影响很大，更重要的是当代国人所受到的教育已经基本西化。当代人的知识结构和完全属于传统文化范畴的画已经有了相当大的隔膜。不作比较，怕是无法与当代人，包括中国画业内人，把画、国画、中国画的许许多多的问题说清楚。

西洋画对物象认识不同，认识依赖的是科学，强调视觉分析，强调分析的准确，方法特征是客观量化。量化依赖科技进步来完成。西洋画讲究的是造形，形、形式的美感，被称为造形艺术。因为造形依赖视觉科学，所以也称为视觉艺术。国画，尤其是中国画已经和传统的画不同，传统的画依靠心里感受，可以称为心觉艺术。而

国画、尤其是中国画已经融合了西洋画视科学关于造形的理念，已经是既有心觉又要视觉，既讲造象，又要造形的艺术。

传统有传统的画语，传统画语，以传统文化为背景；国画、中国画有国画、中国画的画语，画语以当代文化为背景。当代文化是东西方融合的文化，其中包涵着诸多来自西方的自然科学、人文科学，具体如视物理学、视生理学、视心理学，再具体如艺用透视学、解剖学、色彩学等等。还有，西洋建筑、音乐曾经影响了西洋古典画语，西方工业设计影响了西洋现代画语，所有这一切又间接地作用于当代中国画画语。

说画，涉及很宽泛，不一而足。名目分为画名、写意、造象、造迹、造境、山水、写生、构图（图式）、设色、嬗变、读画、养眼、借鉴等等。

敬齋說畫

画
名

从画（绘）、国画、中国画名称的演变，可以看出画的由来、发展及嬗变。夫子曰名不正则言不顺，说画，先说说画的名称。

〔画·绘〕画与绘代表两种技法，称勾、填。画是勾，绘是填，勾、填各成体系。

画最早是指画定田界，画也即是界。界其实很有意思，界本不存在，由人画定，画定了也只是一个概念。界是双方的开始或结束，非你即我并没有一个物化的界存在，这好比是数字中零的概念。除非双方让出一定的尺度为界，界才物化存在。比如田地间物化的界是路，路又被称为道。老子把道着意引深，它成为中国传统文化的核。道、儒、释都讲道。画物象也同此理，是用线勾出物与物的界，物之间也不存在界，线界是画的赋与，所以线是画道。简单说，用线勾出物象从一开始即已经离开摹仿实物，线是创造。勾的体系，也即线的体系，是人创造出来的体系，这样的体系被称为勾法，一直被沿用至今。

勾线技法在历代沿用中被不断地创造，人物有描法，山水有皴法。为线之道是用笔之道，画用笔之道丰富多彩。

绘也是填法，是指在勾出物象后填以颜色。填有各样方法，最主要的是染。染又分为分染和罩染。分染是先染，往往是染深色部位；罩染是后染，是盖在上面的染。染因为水又分干染、湿染。干染是擦的技法，湿染是破的技法。破是指色彩未干，再加染，让前后色彩相互渗化。无论干染、湿染也都讲究笔法。

填法又生成了没骨法。没骨不是无骨，是指不勾，骨隐没其中

之意。没骨法不勾，全用墨彩点染而成，效果不同于勾填。

填法传统关注两大内容：一是色类，即物的本色；二是阴阳，指物的阴阳向背产生的彩度深浅变化。

画与绘，勾法、填法与材料笔、墨、水、色、纸密切相关，具体技法须另作说明。

画，说文解释从田，原义是封建划定田亩。指说画画，怕是文字确定很以后的事。

人民美术出版社出版的《画论类编》，论画条目年代最早的是《论语·八佾篇》，子曰绘事后素。称画为绘事，是画尚未从实用中分立出来。

〔绘事后素〕是说先有白色的底子，然后绘画，也是比喻有良好的质地，才能有锦上添花。

作为动词，画和绘同义，又有分别，画更多指水墨的描画，而绘是指赋彩。

画从实用绘画中完全分立出来后，很长一段时间被称为丹青（也称水墨），这可以在许多史料中见到。杜甫有一首很有名的诗叫《丹青引》，用丹青既称画，又称画手，有丹青不知老将至的句子。

〔丹青〕丹青是颜料，丹指朱砂，红色；青指石青，蓝色。以丹青称画可以明确地知道，在这个阶段画对色彩的重视。传统颜料

主要分为植物、矿物两类，两类颜料不同。以植物类颜料为主，因其轻薄称淡彩；以矿物颜料为主，因其相对厚重称重彩。两类颜料因其厚薄不一虽可以调合，但调合时需要一定的技巧，所以画用颜色亦可分为淡彩和重彩两类不同的技巧。丹青时期是画的重彩时期。

画称作丹青时期，是画师造化，讲究写生传神的时期。在很长的一段时期内，画从象到形都追求与描写对象保持尽可能的一致性，称形神兼备。

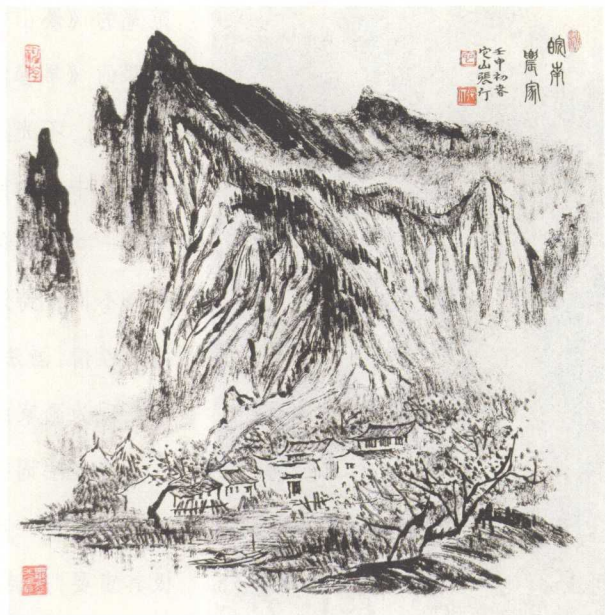
到了唐代，画慢慢开始分野，由于文人的强势介入，画的主流开始文人化。其典型特征是在境界（意境）上追求诗画一律，诗画开始并称。首先是画的题材，由人物画为主，变成山水、花鸟画为主。画的功能也在变，由教化功能（政治功能），蜕变为养性功能（审美功能）。文人诗画最典型的代表，是诗人也是画家的王维。苏轼即说王维画中有诗，诗中有画。

〔诗画〕 诗画靠拢并称是文人画的开始。其实若仔细追究，画从原始时期就已经具备诗性。文人对画的强势介入使画文人化，文人化的特征是画的诗化。画的诗化，是以诗境求画境，所谓画中有诗，诗中有画，画为有形诗，诗为无形画。诗对画的影响是很深的，从方法到格局，从形象到境界，可谓是全方位的渗透。诗有六义：赋、比、兴、风、雅、颂。细想，画也有六义。画的状态法，如诗之赋法。描写不一味求形似，追求别致的生动传神的描写，求恰如其分，自然而然，所谓天工与清新；画状物用比拟，更普遍。比如，人物的

十八描，山水的各种皴法，山水花鸟的各类点法，所有的名称都是比拟。其实比法是中国人通常的思维方式，它贯穿于我们的一切生活。兴的方法是隐义的深层面的比法，画造象、造境不止于象与境，是用造象与造境表述最深层面的感怀。古今一律，画松、竹、梅，所有的中国人都知道，它不光是画三种植物，而是比兴人，比兴人的精神。关于境界古人有五气说，其中山野气、书卷气、庙堂气可以对应诗的风、雅、颂的体式与格局。看历代不同的画图，确实可以让人分别出纯朴有如国风，精典有若大小雅，恢宏近乎颂。

对仗是古诗最典型的造句方式，也是声韵的基本法则。对仗即对应、呼应；双句，上句、下句对仗呼应方为完整。即无论声韵乃至字词、词性内容都要求相对，要求尽可能工整，并以对仗严谨工整、精绝似天成为能事。把画中造迹、造象、造境各类相对应的因素放在一起设计安排，画如诗。比如近代画家王雪涛关于构图有十六字诀：一大一小，一多一少，一长一短，一纵一横，即生动地表述了画面构图对应因素的相互呼应。画面对应因素极为丰富，远远超出了十六字。呼应从单一到复合，反反复复的呼应形成格局，就是声律韵律。画的诗化过程，也可以看作画不断声律、韵律化的过程。画的声律、韵律化是指画的某一种因素的反复运用，比如张竹先生作《焦墨山水》，焦即体现为画面的声律、韵律。

汉语词多为双字，双字多为呼应，各式各样的呼应。诗句惯常为偶数，双句呼应。律诗八句，首起句，再是承句，先是起承呼应，然后是变，也即转，变、转与承是反向呼应。最后是合，合是与起的呼应，即通篇首尾完整的呼应。诗化的画，这样呼应在造迹，造象、

现代 张汀 焦墨山水

造境各个元素中都有充分的反映。比如近代画家虚谷的作品，墨与色的干湿呼应极讲究，其中起承转合的呼应确如律诗。

诗声律、韵律的格局变幻丰富。最早的诗四言，四言工整却变化不足，而后五言、七言。五言、七言比四言变化丰富。诗之后有词，词为长短句，更多变化，散曲也是。画的诗化，造迹、造象、造境，力求画面各因素在工整中讲究变化。构图聚散疏密，学诗之工整而又变化。宋代赵葵的《杜甫诗意图》，竹深留客处，荷静纳凉时卷，不只意境合于诗，其中形象，乃至笔墨因素的呼应变化都如诗。

画如诗，因作者把握而各自不同。历代画作一如诗作，可以见其中豪放如李白，深沉如杜甫的千差万别。同为北宋，同样表现行旅，