

千百年来，
中国人与美的对话

优雅

主编 - 何寄澎

如何看 中国画

王耀庭 著

仙山楼阁何处寻
- 国画的观点

别有天地在人间
- 国画的意境

点线的艺术
- 国画的笔法

丹青彩绘
- 颜料与色彩

墨海翻出精神
- 墨韵的表现

书画同源
- 绘画与书法的关系

诗画的融合
- 诗中有画、画中有诗

画外仍须用功夫
- 国画独特的装点

笔墨游戏
- 国画里的奇门怪招

国画的鉴定
- 摹本与赝品

中信出版集团 · CHINACITIC PRESS

优雅

主编 - 何奇彭

如何看 中国画

王耀庭 著

图书在版编目（CIP）数据

如何看中国画 / 王耀庭著. —北京：中信出版社，
2016.6
（优雅）
ISBN 978-7-5086-5806-3

I. ①如… II. ①王… III. ①中国画—介绍—中国
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第013239号

如何看中国画

著 者：王耀庭
策划推广：中信出版社（China CITIC Press）
出版发行：中信出版集团股份有限公司
（北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029）
（CITIC Publishing Group）
承印 者：鸿博昊天科技有限公司（北京经济技术开发区博兴七路5号院）

开 本：710mm×1000 mm 1/16 印 张：17.5 字 数：150千字
版 次：2016年6月第1版 印 次：2016年6月第1次印刷
广告经营许可证：京朝工商广字第8087号
书 号：ISBN 978-7-5086-5806-3/J·108
定 价：68.00元

版权所有·侵权必究
凡购本社图书，如有缺页、倒页、脱页，由发行公司负责退换。
服务热线：010-84849555 服务传真：010-84849000
投稿邮箱：author@citicpub.com

华夏之美

简体字版

序 言

三十年前，我在台北幼狮文化公司主持图书与杂志的编辑策划工作。那时，我们已经完成许多大部头图书的出版或译译，诸如《世界文明史》、《幼狮少年百科全书》、《观念史大辞典》等，网罗的专家学者不计其数，可称当时台湾出版界的盛事，广受学术界、教育界的肯定。但上揭三书中有二书皆属西方学问，我心中自不免深觉有憾，一直忖量着应出版一套彰显中华文化且图文并茂的书籍。我知道若不尽速去做，可能再没有机会了，因为当时我有最好的作者、最好的编辑团队，以及最支持我的总经理王生年先生。经过数年的策划，我们锁定心目中最好的专家，在抗战胜利四十周年的十月出版了第一册《书法》（周凤五教授），十一月再出版《绘画》（王耀庭教授），其他各册也在三年内次第出版。我将这个系列取名为“华夏之美”丛书，在每一册的扉页上印上不能再短的编序，说“华夏之美是献给每一个中国人的”。

三十多年过去了，许多人事不复记忆，但我清晰记得在台湾大学小椰林道的女九宿舍前约了曹淑娟学妹，请她撰写《诗歌》。现已为台大中文系教授的她，

当时还是博士生呢！我也清晰记得刘良佑教授的穿着，既体面、亮丽，又潇洒不羁，衬着他关西大汉的体格，令人不禁仰视。有一年我去成都，他特别提醒我要买小泥偶、吃小吃。现在摆在我家客厅的精致小泥偶就是当时带回的，如今已经不复可求，而刘教授竟已离我们远去多年了。他的《陶瓷》得了金鼎奖，我和刘元陵主编参加了颁奖典礼，那灿灿的画面宛如目前。

“华夏之美”出版完竣（其实不能说完竣，因为那是没有止境的工作，我们只走了开始的几步），未几，我返回台大任教，离开了幼狮。接下来的岁月，台湾出版社的经营愈来愈困难，有分量的大书逐一绝版，“华夏之美”也不例外，而当年的编辑同仁也早已各自分飞。

但世事难料，人的机缘尤其奇妙。就在我已将幼狮的岁月封存在记忆的角落时，有一天电邮里忽然出现了一个从没见过的名字——崔正山。他希望我能协助联络“华夏之美”的各位作者，因为他想将此套丛书再印行于中国大陆。

事实上，接下来的两年，多是崔先生自己奔走，我出的力极少。原本欠缺的《戏剧》，崔先生希望补上，也同意我属意的两位台湾教授，可惜未能谈成。如今的《昆曲》，由北大陈均先生负责，他是全套书作者中唯一的大陆学者。就“华夏之美”而言，我觉得这样的结果毋宁说更为圆满。

崔先生的出现，让《华夏之美》再现于世。对我而言，内心的感动、感谢，诚非言语所能道万一。不过，“华夏之美”本不应埋没，也不会埋没，然则我和崔先生恐怕都只是冥冥力量中被假手的人而已。我相信，其实是悠久博大的“华夏之美”本身让此书再现；而这套书初生于台湾，再现于大陆，让更多的华夏子孙能亲炙、能鉴赏、能钻研，固绝非偶然。是为序。

何寄澎

二〇一五年十月十九日

华夏之美

繁体字版

序 言

中国文化曾经使古典的中国辉煌，而在现在乃至未来的中国，也必然继续具有历久弥新的意义。这是毋庸置疑的。

然而令人迷惑的是，如此优美而博大的文化，何以长久以来竟日趋衰落而黯然无光？是因为人们的轻视与漠视吗？还是由于其他更重要的原因？经过不断的思索、再思索，我们终于获得一个结论。我们认为，中国文化所以渐趋黯淡，是因为从没有人配合着现代人的环境与生活，透过浅明易解的方式，正确而完整地吧中国文化的精华传达给广大的群众。

人们对自己的传统文化既然无从认识，也无从了解，又如何能奢谈赏爱与肯定？今天中国文化之所以被轻视、漠视，基本而关键的因素正在于此！

知之则当行之，由是我们勇敢地出发了。毕竟，在今天，我们不愁没有文笔优美的专家学者，不愁没有设计优良的美术人才，更不愁没有印刷精美的印刷公司；一切都无虞，所欠的只是“东风”——那双策划、推动整个工作的手而已。以文化为职志的我们，理应来扮演这个角色的！我们战战兢兢地构思着。中国

文化的内涵如此辽阔，包蕴万有，思想、文学、艺术、科技、人物、生活……无一不在其中，我们应怎样日积月累而卒底于完整的呈现呢？我们惶恐地思索着。最后，东坡的话给了我们坚定的启示：“行于所当行，止于所不可不止。”有一天，当我们自觉成绩还满意时，我们或许会停下脚来歇息歇息；而在此之前，我们恒将竭尽心力、无止境地耕耘下去。一步一莲花，我们深自期许着，也有着充分的信心，呈现在您面前的每一本书，都将令您另眼相看，觉得“的确与众不同”。

人要有名字，有意义的工作也要有名字，我们就叫他作“华夏之美”。

“华夏之美”是献给每一个中国人的。

何寄澎

一九八五年十月十日

幼狮文化公司编译部

自序

当你在博物馆的画廊参观，或在其他场合面对着一幅美妙的图画，甚或在家里翻阅画册，看了之后，感到很有趣味，有份怡然自得的心情，那你已经获得了“欣赏”的乐趣。

自古以来，提到中国画家的创作，时常说“外师造化，中得心源”。用今天的话来讲，就是画家对所见所闻有着敏锐的感受和丰富的想象力，凭着优于常人的条件，才能创造出美好的作品。我们也常说，一幅优秀的作品是具有生命的，能表达作者的感情、思想，进而使观赏者受到感染。反过来说，艺术品须被观赏者察觉到它的奥妙处，才能传达所含蕴的美。画面上所具有的美，是画家个人主观或客观的产物，虽然不一定能得到每位观赏者完全同意，照样可以引起多数人的赞赏，可见在美的观赏上还是有共同认可的范围的。

实际观赏的时候，面对同样的一幅作品，难免有许多不同层次的理解，比如带着科学分析的眼光来审查，用超越理智的观点来批评，凭着一时情绪上的好恶来反应，甚至于三者错综复杂混在一起。更有许多人直截了当地说：“我欣

赏不出这幅画在表现什么。”“你说这幅画好在哪里？美在哪里？”绘画是一种视觉艺术，用眼睛可以看得见，国画也好，西画也好，画家都是用“形状”与“色彩”作为表现的媒介。“形”与“色”不像一般语言文字，每个人都学过、认识，两个人看到同样的文字，就可以知道它的意思，不至于有太大的差别。从孩提时代起，我们就通过学习、训练，懂得了运用语言文字来沟通彼此的心灵，可是在“形”与“色”的认识上，除了专业人员和特别爱好者，很少有人曾经用心过。孔夫子说过“视而不见”，为什么看了还等于没看到呢？在欣赏的时候，我们看到了画面上的“形形色色”，更要“见到”这“形形色色”告诉我们些什么。在这儿，我们不禁要问：面对一幅画，该是如何看法？怎样才能提高对国画的欣赏能力？宋朝沈括的《梦溪笔谈》中曾记载一则看画的故事。欧阳修家藏有一幅古画，画的是牡丹花丛下有只猫。他无法判定这幅画的好坏，而他的吴姓姻亲一见到就说：“这幅画画的是正午时分的光景，因为花瓣无精打采，色泽干燥，猫眼只露出一线，正是中午特有的现象。”这位欣赏者已经深切体会到画家把握时间的特色，也说明创造者和观赏者都有很深刻的观察力。作为一个画家，和观赏者一样，要认真地去审视自己所要表现的题材。比方说，中国的山水画家虽然很少对景下笔，却长年累月地流连在真山真水里，深刻地观察体会，才将其表现出来。例如公元十世纪、十一世纪间的大画家范宽，就是居住在深山里，纵目四顾，求取山川四时变化的趣味，即使是在寒冷的雪夜，也照样徘徊浏览，寻求创作的灵感。公元十二世纪，宋徽宗告诉宫廷画家们：孔雀往高处去时会先举左脚。好的画家在一番深刻观察后，才能把握画题的造型和色彩。

作为一个欣赏者，如能了解中国绘画发展史上被大多数人欣赏，乃至于创作上所共同遵循的一些原则，当有助于更深层地领略这门艺术的奥妙。本书就是要讨论如何去了解中国画的。

本书主要分为两部分，前一部分——也是主要的篇幅，介绍的是如何欣赏中国绘画。自古以来，有关中国绘画的评鉴累积了相当多的经验，可以视为中国人智慧的结晶。例如，公元六世纪，南齐谢赫就曾整理前代人的看法，发表了有名的“六法论”，直到今天仍是论画所常引用的。至于各朝各代的画论，更是琳琅满目。循着先贤的脚步，我们今天谈国画的赏鉴，当然还是植根于传统，不敢说是绝对超越前人，然而我们有幸生于这个时代，具备了许多往昔累积的优厚条件。谈画最重要的还是直接拿画来谈，古代所憧憬与标榜的左图右“文”，在今日的印刷技术下，已经可以毫无问题地克服。就画论画，才能直接接触到画的核心，画是“看”的，不是“听”的，眼见为准，耳食是病。本着这个原则，这一部分所谈到的，一定是举图为证，让读者能看得到，避免坠入谈玄说理的层次。拜今日印刷术之赐，图片的效果虽比不上原画，已经可以做到“次真迹一等”了，这也使我们比古人更容易去了解中国的传统绘画。苏东坡形容庐山是“横看成岭侧成峰”，欣赏一幅画时何尝不是如此？这是前面提到过的，不同的观点，产生不同的感受。对画的分析，本书采取的步骤，可以从篇目的次序看出来。首先是国画的“观”点。这个“观”点，毋宁说是画家如何来看大自然，尤其是以大自然为题材的“山水画”是如何产生的。了解到画家如何作画，也就容易起共鸣了。其次谈的是画面的整体气氛，以及如何从画家所安排的章法虚实来领略。画既是以“形色”为基础，接下来谈的则是构成画里形象的“用笔法”和中国人的色彩观念。单色的“墨画”是中国绘画的特“色”，国人论画甚至于只归结到“笔”、“墨”两端，可见它的重要性。毛笔是中国美术的利器，书法与绘画一向相提并论，关系犹如孪生子，技巧与美感的相通之处，当然值得我们讨论。诗、书、画又是三位一体，诗与画的相通之处，国人认为是理所当然的，因此本书用了两个章节来介绍。画上的款题、加盖的印章，以及能卷能舒的装

裱方式，都是中国画所特有的，虽是画外之物，却不能忽视。此外，画有正正规规画出的，也有逸出常规的做法，“笔墨游戏”这一章希望带给读者相对宽阔的看法——只要是好画，就可以欣赏，而不必管表达方式如何。真画、假画是一个有趣的话题，观赏后又有“鉴别”的需要，上篇的最后一章是想带给读者关于真画和假画的观念。最后一部分介绍的是中国画的历史，从上古到晚清，是纵向的发展关系，期望能在欣赏的层次上使读者了解到画家之间的传承关系。

作者多年来从事的都是有关绘画教育的工作，如这本书能够带领读者进入中国绘画的领域，于愿已足。

王耀庭

一九八五年十月十日

目 录

〔上 篇〕

中 国 绘 画 赏 鉴

第一章

仙山楼阁何处寻——国画的观点 003

一、写实和意境 005

二、构图和视点 010

第二章

别有天地在人间——国画的意境 017

一、山水画的意境 017

二、人物画的传神 025

三、虚实的构图 035

第三章

点线的艺术——国画的笔法 043

一、线和用笔 043

二、用笔的方法 046

三、衣纹的描法 047

四、山水画的皴法 051

五、界画 054

第四章

丹青彩绘——颜料与色彩 059

一、国画的颜料 060

二、色彩与光 061

三、色彩的调和 064

第五章

墨海翻出精神——墨韵的表现 075

一、墨与用墨 075

二、墨色 077

三、用墨的方法 082

第六章

书画同源——绘画与书法的关系 085

一、用笔的共通点 086

二、构成 091

三、意境与神韵 094

第七章

诗画的融合——诗中有画，画中有诗 099

一、诗意的空间境界处理 103

二、画有诗意的情趣 104

三、象外之意，言外之味 105

第八章

画外仍须用功夫——国画独特的装点 109

一、题款 109

二、印 112

三、装裱 118

第九章

笔墨游戏——国画里的奇门怪招 125

一、指头画 126

二、米氏墨戏 126

三、漆画 127

四、泼墨 127

五、洗绢 128

六、混墨 128

七、含毫吮墨 130

八、弹洒 130

九、拓印 131

十、影壁、堆金立粉 132

第十章

国画的鉴定——摹本与赝品 135

一、摹本例 136

二、赝品的制作 138

三、真伪的鉴定 144

〔下 篇〕

中 国 绘 画 史 概 说

第十一章

上古时期 157

一、汉 158

二、六朝 160

三、谢赫六法 163

第十二章

隋、唐 165

一、人物画的黄金时代 165

二、山水画的变化 167

三、中唐以降的画坛 170

第十三章

五代、宋 175

一、北方画系 177

二、南方画系 182

三、徐熙、黄筌二体 185

四、宫廷美术的全盛期 187

五、文人画的萌芽 192

六、雄浑空灵的风味 195

七、减笔的画法 197

第十四章

元 205

- 一、文人画的奠基 205
- 二、元末四大家 211
- 三、简逸的花鸟人物画 215
- 四、宋、元画的异同 218

第十五章

明 221

- 一、宫廷绘画的重建 221
- 二、奔放的浙派 223
- 三、温雅的吴派 225
- 四、风格野逸的花鸟、人物画 228
- 五、南北二宗论 229

第十六章

清 237

- 一、遵行古法的四王山水画 237
- 二、洒脱创新的遗民画派 246
- 三、西风吹来的涟漪 250
- 四、狂怪不羁的扬州画坛 253
- 五、金石派及海上画派 258

上
篇

中国绘画鉴赏