

古典新读

中国古代的诗书意趣

画趣

——古人画画的那些事

覃彬如 编著

全国百佳图书出版单位
ARCTIME 时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

画 趣

——古人画画的那些事

覃彬如 编著

全国百佳图书出版单位
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

图书在版编目(CIP)数据

画趣——古人画画的那些事 / 覃彬如编著. — 合肥: 黄山书社, 2015.7

(古典新读·第2辑, 中国古代的诗书意趣)

ISBN 978-7-5461-5144-1

I. ①画… II. ①覃… III. ①中国画—绘画评论—中国—古代

IV. ①J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第175798号

画趣——古人画画的那些事

HUA QU GUREN HUAHUA DE NAXIESHI

覃彬如 编著

出品人 任耕耘

总策划 任耕耘 蒋一谈

执行策划 马磊 钟鸣

项目总监 马磊 高杨

内容总监 毛白鸽

编辑统筹 张月阳 王新

责任编辑 汪盎然

图文编辑 王屏

装帧设计 姜楠 李晶

图片统筹 DuTo Time

出版发行 时代出版传媒股份有限公司 (<http://www.press-mart.com>)

黄山书社 (<http://www.hspress.cn>)

地址邮编 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场7层 230071

印刷 安徽联众印刷有限公司

版次 2015年12月第1版

印次 2015年12月第1次印刷

开本 710mm×875mm 1/32

字数 128千

印张 5

书号 ISBN 978-7-5461-5144-1

定价 26.00元

服务热线 0551-63533706

销售热线 0551-63533761

官方直营书店 (<http://hssbook.taobao.com>)

版权所有 侵权必究

凡本社图书出现印装质量问题,
请与印制科联系。

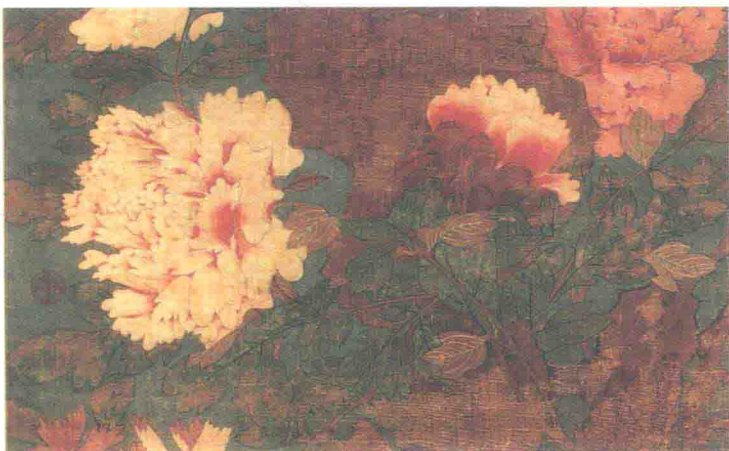
联系电话 0551-63533725

前言

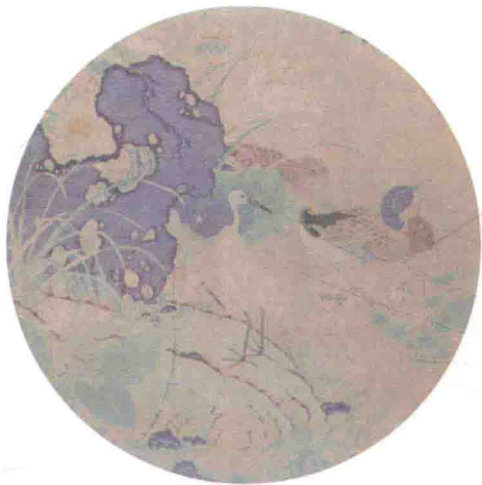
中国画的历史，最早可以追溯到中华远古始祖时期，而后随着中华文明的绵延发展，由雏形至成熟、由粗糙至纯熟，最终形成极具辨识度、独此一家的画风技法，是为中国画。在漫长的岁月里，中国画不断推陈出新、屡屡自我突破而臻于极境，在世界美术绘画史上独领东方画系之风骚。

对中国画的定义，画界时有争议。一般来说，用毛笔蘸墨及中

国颜料在特制的纸、绢等材料上所作的表现中华文化特有意蕴内涵的画，都可以称之为“中国画”。不过这个定义是广义上的，本书内容主要涵盖的是传统意义上的中国画，即国画。

国画历史悠久、内蕴深远，无论是画家、画法、画作，还是收藏、典故，都透露出一种独有的意趣，始终得中华文化之精髓而诉之以明快洗练、悠然写意的表现手法。相较西方画系较为厚重的承载和繁复，这种意趣恰如清风扑面、拈花微笑。本书以轻松的笔调，撷取国画发展历史上的种种细节，配合精美的插图，带领读者一品国画艺术的意趣。

古往今来的画者

画史留其名·····	002
出自帝王家·····	008
一门皆风雅·····	014
域外、方外画家·····	022
不让须眉女画家·····	029
名号贯画坛·····	037

万物皆可来入画

山水风物之美·····	044
生机意趣之韵·····	051
风神各异人物画·····	058
诗词章句皆成画·····	066

把玩丹青与水墨

形制章法皆可观·····	076
临摹、模仿与作伪·····	085
文人评画多诗语·····	091
名画题跋内涵丰·····	096
名家名画成绝响·····	105

功夫在画外

酒酣落笔皆成趣·····	114
千山万物皆为师·····	121
诗书技艺在胸中·····	129
人品之高逸·····	137
典故与传说·····	145

古往今来的画者

画史留其名

一部辉煌绚烂的中国画历史，正是由一个个灿若繁星的画家及其画作构成的。画作保存不易，而画家有意识在画作上留名大约在魏晋时期才开始，至于系统整理国画家的作品，更要等到唐代张彦远《历代名画记》的出现。可想而知，有多少画者的名字湮没在历史的尘埃里。不过，此前各种史料里也有一些关于某些画者画作的无心插柳的记载，多少有所挽救。

汉代的种种历史背景促成了绘画的发展，士大夫中渐渐有人开始学习绘画，一改之前画者皆为工匠的格局。由此，后世国画史中的画者名字开始出现，最著名的有毛延寿、赵岐、张衡、刘褒等。毛延寿这个名字，更多是因为与古

王昭君像

王昭君，中国古代四大美人之一。她奉汉元帝之命，与匈奴和亲。昭君出塞和亲时怀抱琵琶弹奏了一首曲子，以此寄托乡愁。传说，天上的大雁因听到其凄婉的琴声，纷纷扑落在平沙之上。

代四大美人之一的王昭君联系在一起而为人熟知。毛延寿为汉元帝时期的宫廷专职画师，特别擅长画人物。汉元帝后宫佳丽甚多，于是命毛延寿等画师为嫔妃们画像，自己好按图召幸。嫔妃们为了获得被皇帝宠幸的机会，纷纷贿赂画工，希望把自己画得好一点。唯有王昭君不屑于此，结果被画得相貌平平，自然不得见召于汉元帝。后来匈奴首领向朝廷请求赐婚，汉元帝就根据画像选中了相貌最次的王昭君。然而在远行之前的召见中，汉元帝发现王昭君的相貌实属后宫第一，可是赐婚已定，无可更改。汉元帝因惋惜而怒极，毛延寿等画师皆因此获死罪。这个广为人知的故事，其实没能说明毛延寿的人物画技巧有多高，也没有流传画作可供说明，只是凭人猜想罢了。

而另一个画家刘褒，相传善画鸟鹊。成书于西晋的《博物志》是这样记载的：“褒尝画《云汉图》，人见之觉热；又画《北风图》，人见之觉凉。”这种不乏夸张的感悟式记载本就缺乏说服力，更何况还是在没有画作佐证的情况下。至于张衡为不惊动怪兽而拱手不动、脚下却暗暗作画的记载就更有传说意味了。但当时的画家多是以这样的记载得以在中国画史上留下印迹的。

到了魏晋时期，情况就好多了，很多画作及画家名字皆有明确记载或可以考证清楚。后人对其画技画法的描述虽然也有传说或者夸张的成分，但详细和可信程度要高得多，评价也多涉及具体技艺。譬如曹不兴，史料记载他尤其善画大规模的人物，曾经在长达五十尺的素缣上画人物，运笔迅捷灵活，每个人物的头眼手脚、前胸后背，无一处不合乎法度。唐人论及魏晋时期的画家，都推曹不兴为首。据说曹不兴曾应孙权之请在屏风上作画，一不小心滴落一点墨在画上，曹不兴便顺势把这个墨点画成一只苍蝇。孙权看到画之后，还以为画上真落了只苍蝇，抬手就要弹掉。继承曹不兴衣钵的弟子卫协，则有画七佛之图不敢点睛，怕点睛之后佛会飞走的传说，这种夸张手法更像

是赞美而不是神化。

同样是点睛的传说，顾恺之放出豪言说能为新落成的寺庙募捐百万钱，大家都不相信。顾恺之就在寺庙的壁上画上维摩诘像，点睛之后光彩照人，轰动一时，寺庙里挤满来观看的人，百万钱轻松兑现。这个故事真有其事，顾恺之本人也曾说过画人点睛的重要性：“传神写照，尽在阿堵（即‘这个’，指眼珠）中。”南朝谢赫的《古画品

敦煌第103窟《维摩诘像》壁画（唐）

此画传为吴道子所作，采用的是吴道子流利刚健的线描人物画法，但不大可能是其本人所绘，可能是画工依其风格自创。

录》是我国最早的绘画论著，书中对曹不兴、顾恺之等人的绘画技艺有较为中肯的记载和评述，对画家的技艺、画作的名称及其在国画发展过程中的地位也有定论，对后世绘画论著有深刻影响，如后世以曹不兴为佛教饰画始祖、顾恺之为山水画始祖。

顾恺之像

南北朝和隋朝时期的画家情况差不多，据史籍记载，南北朝的画家有六十八人，隋朝的画家共计二十多人，其中最著名的如南北朝的陆探微、谢赫、张僧繇、曹仲达，隋朝的郑法士、展子虔等人，其出身、仕途、从师经历甚至画作皆可考，画评家对画法画作的评价中肯平实、言之有物，故事性、传说等夸张成分少了很多。如南北朝姚最的《续画品录》及唐代张怀瓘的《画断》对画家张僧繇的点评，都以其画法特点、为人勤勉、天资过人为着眼点。关于其传说也是有的，唐代张鷟的《朝野僉载》有对张僧繇“画龙点睛”的记载：张僧繇在金陵安乐寺画了四条白龙，龙虽然画得形神俱备，可是都没有眼睛，观者不解其意。他解释说：画上眼睛之后龙就会飞走。观者不信，坚持要他画上眼睛。张僧繇只好提笔给两条龙画上了眼睛，霎时间雷电交加，两条龙破壁凌空飞走，剩下的两条仍然留在寺庙的墙上。张鷟这本书记载的都是朝野佚闻，唐朝及后世画评家较少收录，但张僧繇画龙点睛的故事却成了流传千载的典故。

随之而来的盛世大唐，伴随着国运昌盛和文教之隆，国画艺术也得到极大发展。而画家人数，有明确记载的已近四百人，数倍于之前历朝历代画家的总数，著名的如阎立德和阎立本兄弟、李思训、吴道

《职贡图》阎立本（唐）

子、王维、曹霸等，种种记载之详尽切实更超南北朝及隋。唐张怀瓘的《画断》对吴道子的记载长达七百多字，因为是同时代人，能够得到的资料也较为详尽，包括吴道子的出身、事迹、扬名、作品、各类人士的点评等。这些记载多有其事，如吴道子随玄宗来到东都洛阳，当时将军裴旻和书法家张旭也在那里，三人各展绝技：裴旻一曲剑舞、张旭一壁草书和吴道子一壁画作，令洛阳城中人一日之中得领略三绝，传为千古美谈。又如玄宗因思念蜀中嘉陵江山水，就派吴道子前往写生。返回京都后，玄宗问他要画来看，吴道子回答说：“臣无粉本，并记在心。”而后在大同殿壁上作画，嘉陵江三百里山水，一日挥就。同时期善画山水的著名画家李思训也曾在大同殿上作画，却用了数月的工夫。唐玄宗评价说：“李思训数月之功，吴道玄一日之迹，皆极其妙也。”此外还有景云寺老僧说吴道子的《地狱变相图》画成之后，观者云集，其画作的生动逼真，令人顿生强烈的向善惧罪之心，以致两市屠夫不事宰杀。这个记载略有夸张成分，但也并非不可信。

此后是政权更迭频繁的五代时期，画家也有约一百五十人，对荆浩、关仝、李升、黄筌这样的大家，其记述也是全面翔实。从国运孱弱而文运昌隆的宋代起，国画进入文学化时期，获得极大发展，画家人数达近千人。国运较短的元代，画家也有四百余人，到了明代又达一千三百多人，而清代画家人数则有四千三百多人。宋元明清四代名画家层出不穷，相关史料、画论、大型画册等也丰富可观，尤其明清两代，年代相隔并不久远，很多名画作的真迹甚至在今天还能看到，这让国画史上画家的名字更加鲜活生动，如繁星般灿烂耀目。

出自帝王家

在中国画的历史上，优秀的画家灿若繁星，其中有不少出身帝王之家。据统计，东汉以来的两百多位皇帝中，载入画史的就有三十多位，加上出身皇室嫡系的画家，数量相当可观。汉唐以来的帝王崇尚文治多于武功，画作收藏丰富习画条件优越，加上艺术氛围熏陶，是帝王家画家辈出的主要原因。

提到最早的帝王画家，多认为是南北朝时期的梁朝元帝萧绎。虽然在他之前还有曹髦、司马昭等以君主之尊而善画者，但无论从画作成就还是后世影响来说，当得起画家称号的皇帝首先还是萧绎。梁朝萧家堪称文艺世家，梁武帝长子昭明太子萧统因编《文选》而文史留名。萧绎是梁武帝的第七子，文学艺术都造诣精深。萧绎自己的长子萧方及简文帝萧纲的五子萧大连都善画，不过其画名都无法与萧绎相提并论。萧绎有“擅书画，冠绝一时”之称，尤其善画域外人物形象。现在只有北宋摹本的《职贡图》，原图就是他的名作，画的是南朝梁时25个外国使者来朝贡的情景。其中每个使者的面貌、服饰栩栩如生，脸型、肤色各具特点，面部表情拿捏到位，线条之流畅优美令人赞叹。相传为萧绎所著的《山水松石格》，则对国画学论和画学发展都颇有功劳，虽然有人对此存疑，但也无法确切否定。以萧绎的

文才、画技以及书画领域浸润极深的背景，能够写出这样一部画论也是大有可能的。

比萧绎更有画名，而且在国画史上有着更崇高地位的皇帝就是宋徽宗赵佶。赵佶治国无方却醉心文艺，他在位的 25 年间，宋朝政治一片黑暗。他在爱画方面则上升到制度层面，创立了最早的皇家画院，规模宏大、名家云集，并将画院也纳入科举制当中，设立入选标准，甚至亲自摘出诗句作为画题。赵佶当然也醉心于收集名画和优秀画作，可以说古画收藏到了赵佶时期最为鼎盛，据说当时宫中藏有魏晋以来的名画 6396 件。国画史上举足轻重的《宣和画谱》，就是在这一时期编成的。虽然这本画谱的作者不详，但说是在赵佶授意和参与下集合当时有关人等编写而成，是相当可信的。仅这一件事，赵佶对国画发展可算功德无量。加上他自己在书画方面造诣精深，也留下了不少传世名作，如《芙蓉锦鸡图》《雪江归棹图》等，这些画作上多有赵佶的题咏赋跋或图章签字。虽然人们对是否都出自他的手笔仍有争议，但至少可说明他的艺术审美视角和品味之高。

南宋著名的画论家邓椿的《画继》是一部重要的绘画通史著作，该书记载了赵佶绘画技巧高超的内容：赵佶的花鸟画享誉极高，其中一个原因是他在画鸟禽眼睛的时候用生漆来点画，因此获得栩栩如生的艺术效果。该书还记载了两个小故事：一是有

赵佶像

《听琴图》赵佶（宋）

此画相传为赵佶所绘，画卷中间位置一人着黄冠缙服，坐于石墩上拨弄着琴弦，就是宋徽宗赵佶本人。在其两旁共有三位听琴者：右一人纱帽红袍，俯首侧坐；左一人纱帽绿袍，拱手端坐，身旁还立着一位童子，双手交叉抱胸。姿态不同，但都栩栩如生，似乎都陶醉在琴声中。