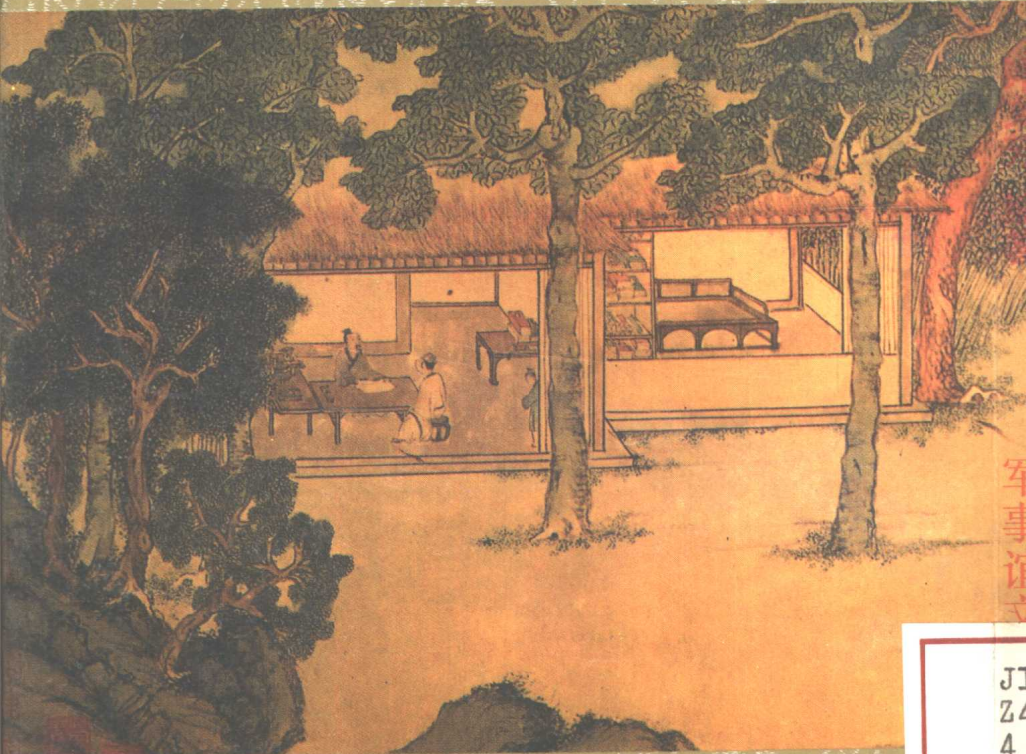

书画鉴赏指南

军事谊文出版社

书画鉴赏指南

钟文芳 编著

军事谊文出版社

(京)新登字: 121 号

书 名: 书画鉴赏指南

编 著: 钟文芳

出版者: 军事谊文出版社(北京安定门外黄寺大街乙一号)

(邮编 100011)

发行者: 新华书店北京发行所

印刷者: 世界知识出版社印刷厂

开 本: 787×1092 毫米 1/32

版 次: 1993 年 8 月第 1 版

印 次: 1993 年 8 月第 1 次印刷

印 张: 7

字 数: 115 千字

插 图: 35 幅

印 数: 1—5000 册

书 号: ISBN 7-80027-453-5/J · 5

定 价: 5.80 元

(本社出版的图书, 因印装质量问题, 可退本社调换)

前 言

书画艺术流传到今天，已有三千多年的历史。在漫长的历史长河中，许多东西被淘汰了，早已辗尘于历史巨轮远逝而去。而书画艺术却如同鲜花一样，历沧桑而愈茂盛，经风雨而愈艳丽。充分显示出其伟大的生命力！

在我国，书画艺术有着相当深厚的群众基础，如每逢新春佳节，我国民间“家家堂上挂新画”“总把新桃换旧符”的风俗代代相传，历久不衰；每逢嫁娶及寿诞，人们喜择联语挥毫书之，以表达内心的思想情感和愿望。

书画艺术是全民性的。随着时代的发展，人类的进步，特别是改革的春风吹遍神州大地的今天，人民的生活水平发生了巨大变化，人们已不满足于物质生活的不断丰富，在精神生活方面也力求不断充实，书画已成为人们在精神生活上的时尚追求。当在展览大厅、橱窗画廊、亭台楼阁上看到精美的书法和绘画作品时，都会伫步赏玩。以秀丽的字画雅饰房间、馈赠亲友、庆贺节日、传播友谊，已经成了人们一种高雅

的爱好。

为了正确引导人们鉴赏书画，培养崇高的艺术情趣，以及如何选择、收藏和保管书画艺术品，笔者翻阅了大量资料，并结合自己多年的收藏和鉴赏实践，编著成《书画鉴赏指南》一书。在编写此书时，笔者特别注重的是它的实用性和知识性，以理论和实践相结合的方式，即在叙述了书法和绘画的本质特征和鉴赏要领之后，附以作品赏析，力求以真切可感的艺术形象使人们更好地把握书画鉴赏的脉络，提高鉴赏水平。当然，由于笔者条件和水平有限，难免有误和不足，恳望方家和读者不吝教正。

钟文芳

1993年5月8日于北京风浪斋

钟文芳，著名青年收藏家，旅行家，字夔，号风云浪子。1966年生，江西省上高县人。1988年肄业于吉林省作家进修学院函授中心，曾以一足之躯骑车漫游全国。攻诗文，痴书画，亦擅鉴赏，收藏颇丰。出版有书法及藏集《百寿长卷》，著有《浮云天地间》、《风浪斋诗稿》等。名被收入《中国当代文艺家辞典》等书。

目 录

前 言

第一章 书画鉴赏概述

书画鉴赏的社会意义	(1)
书画鉴赏是一种审美活动	(7)
书画鉴赏的主体和客体	(9)
书画鉴赏的特征	(15)
书画鉴赏与感知	(21)
书画鉴赏与想象	(26)
书画鉴赏与情感	(29)
书画鉴赏与理解	(34)
书画鉴赏的一般方法	(38)

第二章 书法鉴赏

书法艺术的发展概貌	(48)
书法艺术的审美特征	(54)
笔法——点线和谐美的鉴赏	(59)
结体——字形结构美的鉴赏	(63)

章法——布局美的鉴赏 (68)

书品——书家人品美的鉴赏 (72)

作品赏析:

赠友予先生甲骨文轴 (77)

临龔伯彝铭轴 (80)

应健齋仁弟属临石鼓文轴 (83)

节临会稽刻石轴 (84)

五言联 (87)

小楷册 (89)

千字文 (91)

大方广佛华严经偈颂集句联 (93)

玉溪诗轴 (96)

赠建三先生杜诗轴 (98)

鲁迅诗横披 (100)

第三章 绘画鉴赏

绘画类别及其审美特征 (103)

章法——构图美的鉴赏 (107)

笔墨——技巧美的鉴赏 (114)

设色——色彩美的鉴赏 (122)

中国写意水墨画的鉴赏 (125)

诗与画的鉴赏 (130)

书与画的鉴赏 (143)

作品赏析

人物画及历代主要画家·····	(149)
清秋图·····	(151)
孟蜀宫妓图·····	(155)
太白行吟图·····	(157)
山水画发展概述及各时期代表画家·····	(159)
山村飞瀑·····	(163)
不辨声泉抑雨声·····	(165)
秋林图·····	(167)
黄山文笔峰·····	(170)
黄山天都峰图·····	(172)
净土胜境图·····	(174)
花鸟画发展概述及历代主要画家·····	(178)
双喜图·····	(183)
桃枝松鼠图·····	(187)
芙蓉鸭图·····	(188)
出水芙蓉图·····	(189)
松鹰图·····	(191)

第四章 附录

文房四宝和印章·····	(194)
书画的选购与布置·····	(204)
书画的收藏与保养·····	(211)

第一章 书画鉴赏概述

第一节、书画鉴赏的社会意义

书画的价值，书画的社会功能，只有人们通过鉴赏活动来实现。离开了鉴赏，作品也就无所谓社会效果。假若有一件稀世珍品，创作出来就尘封不启，永不流传于世，那又怎样谈得上发挥其社会作用呢？书画艺术的社会功能的实现，除遵循认识论的一般规律外，还有它自身的特点和特殊途径。这就是书画艺术主要借助于艺术形象和意境的感染，通过作品对人的思想感情潜移默化来实现。书画艺术是先影响人的思想感情，而后影响社会生活的。书画作品能不能产生社会作用、能在多大程度上产生社会作用，鉴赏者会不会接受书画作品的影响、会在多大程度上接受影响？都与鉴赏这一中间环节有着密切的关系，都要受到鉴

赏活动的制约。

作为社会的人，总希望通过艺术作品了解自己生存在其中的世界，不但想了解现在，也想了解过去，还想展望未来。书画作品把社会生活现象加以集中、概括，予以典型化，描绘出人类社会各个时期的生活图画，给人们提供了人类社会过去、现在和展望未来的形象化的教科书。它可以跨越时间和空间的种种障碍，来满足人们这方面精神上的需要。不仅如此，书画艺术还是艺术家按照美的规律创造的精神产品，再现了人的丰富多彩的生活，表现了人对客观事物的态度，体现了人的审美情趣和审美理想。人们鉴赏书画作品，能在其中看到自己、认识自己、肯定自己。正如黑格尔所说：“群众有权利要求按照自己的信仰、情感和思想在艺术作品里重新发见他自己，而且能和所表现的对象引起共鸣。”书画还有效地、集中地将有限、分散的审美经验系统化，并借助于艺术形象和艺术形象体系，使审美经验在更高形态上实现感性与理性的统一。每一件书画作品，尤其是那些不可多得的珍品，都是一个独特的审美经验体系。它们不仅有力地影响着它那个时代人们的思想感情和审美心理，而且会转化成一种审美传统，世代作用于后人。无论是吴道子线条活泼，笔意所至无不暗合自然韵律的绘画，还是顾恺之宛如铁锥所画的生硬沉闷的线条；无论是钟繇

静温雅之楷书，还是张旭惊雷激电，雄视于古的狂草；无论是不以毛笔为绘画工具，而时用卷纸渲泼，或时用甘蔗桔梗挥抹的米氏“士大夫画”，还是以书法写字的郑燮之“乱石铺街体”，抑或是金冬心的一件心牍……都是一个伟大民族在一段历史发展过程中丰富的系统化了的审美经验的结晶。人们鉴赏这些作品，就必然会接受本民族长期积累的这种审美传统的影响，并在以后不自觉地运用到自己的审美实践中去。假如人类不曾产生、也不曾接受过优秀艺术作品的影响，即不曾有过任何审美经验的积累、系统化和广泛的传播，那么，人类畸形的发展，则是不可避免的。与此同时，我们还必须看到，人类在改造自然和社会的斗争中，形成了趋向于美的本性。艺术家的职责就在于发现美、创造美；人们鉴赏艺术作品，就是为了寻求美，享受美。以美诱人，以美感人，以美动人，以美育人，在美的享受中认识周围世界，丰富精神生活，养成高尚的审美情趣，体现崇高的社会理想。

任何书画作品，只有通过鉴赏，才能沟通观众与艺术家之间的联系，完成鉴赏对象和鉴赏主体之间的相互交流和相互转化，使书画作品发挥社会作用。一般说来，书画的社会作用表现在三个方面，即认识作用、教育作用和审美作用。其中以认识作用为基础，教育作用为主导，审美作用为表现形式。

书画是社会生活形象的反映。书画作品，特别是优秀的书画作品，它们从横的方面真实地再现了一定时代的经济、政治、军事、道德、宗教和社会风尚等各方面的状况，从纵的方面生动地展现了人间沧桑、时代变迁、民族兴衰和阶级分合等各方面的情景。它们不仅反映社会生活中的某些现象，而且还揭示了社会生活的某些本质特征及其发展规律。人们鉴赏书画作品，可以获得历史与现实、社会与人生的种种认识，提高观察生活、理解生活的能力，开拓视野，启迪智慧，丰富人生经验，正确地去理解和认识社会生活。人们将一些伟大的书画作品誉为“史诗”或“生活的百科全书”，正是对这些作品认识作用的充分肯定。比如：我们可以从史前洞窟画狩猎图中，了解到原始人的集体狩猎活动和人类最初的审美意识；可从敦煌石窟艺术中，了解到从前秦到元代近千年间我国古代人们的生产劳动、商业贸易、宫殿城池、文化心理、社会风习、衣冠服饰、宗教祭祀等各方面的情况；可以从北宋画家张择端的《清明上河图》中，了解到宋代以汴河为中心的都市经济的繁荣和市民阶层的生活……这些作品，对于研究我国古代的政治、经济、军事、文化和社会风尚提供了形象化的思想材料，因而同时具有重大的历史文献价值。当代优秀的书画作品，展现了社会新中国广阔的生活画面，显示了人民群众立志

改革、振兴中华的壮志雄心，鉴赏这些作品，可使人们熟悉各条战线、各种人物的思想和生活，从而加深对我们所处的伟大时代和所肩负的伟大使命的认识。

书画作品，不仅能帮助人们认识生活，而且还能对人们的政治倾向、思想感情、道德品质、精神性格等方面产生影响，这就是书画的教育作用。如果说，书画的认识作用告诉人们生活是什么样子的，那么，书画的教育作用就要告诉人们应当怎样生活，怎样做人。北宋郭熙、郭思《林泉高致·题画》云：“然则自帝王名公巨儒相袭而画者，皆有所谓述作也。如今成都周公礼殿，有西晋益州刺史张牧画三皇五帝、三代至汉以来君臣贤圣人物，灿然满殿，令人识万世礼乐。”又南齐谢赫《古画品录序》云：“图绘者莫不明劝戒，著升沉，千载寂寥，披图可鉴。”清李鱓题《秋柳雄鸣图》亦说：“凉叶飘萧处士林，霜华不畏早寒侵；画鸡欲画鸡儿叫，唤起人间为善心。”这些，都说明了书画的深刻教育作用。

书画与科学、伦理道德不同，就在于它还具有审美作用。前面说到书画的认识作用、教育作用，不仅在方式上需要通过审美作用才能达到，而且在内容上还必须具有审美的特点和意义。任何游离于艺术形象和审美价值之外的功能和作用，都不是书画的功能和作用。书画的审美作用，是指书画艺术能够使人产生

美感，培养健康的审美情趣，提高审美能力，从而更加热爱和追求美的事物。明何良俊在《四友斋画说》中说：“图之缣素，则其山水之幽深，烟云之吞吐，一举目皆在，而得以神游其间，顾不胜于文章万万耶？”；清方薰在《山静居画论》云：“云霞汤胸襟，花竹怡性情，物本无心，何与人事，其所以相感者，必大有妙理。”；清王昱在《东庄论画》中写道：“学画所以养性情，且可涤烦襟，破孤闷，释操心，迎静气。昔人谓山水画家多寿，盖烟云供养，眼前无非生机，古来各家享大耋者居多，良有以也。”

书画有时也表现丑恶的东西，但这不是目的，它的目的是为了揭露、抨击和否定它，使鉴赏者由于对丑恶事物的厌恶，而激起对美好事物的渴望，并为保卫美好事物而斗争。书画鉴赏是一种赏心悦目的艺术享受，正是在尽情地陶醉于艺术享受之时不自觉地受到了深刻的思想教育和道德情操的熏陶。由于鉴赏是寓教育于美的享受之中，所以书画作品才“不胫而走，不翼而飞，不叩而鸣；刺人脑球，惊人眼帘，畅人意界，增人智力；忽而庄，忽而谐，忽而歌，忽而哭，忽而激，忽而劝，忽而讽，忽而嘲；郁郁葱葱，兀兀矻矻，热度骤跻极点，电光万丈，魔力千钧，有天量不可思议之大势力；……其感人也易，其入人也深，其化人也神，其及人也广”。

人们对书画作品的鉴赏过程，实际上就是书画作品回到社会实践中去接受群众检验的过程。书画鉴赏作为人与艺术的审美关系，早已成为美学研究的一个重要课题，因而探索和阐明书法和绘画这二门艺术鉴赏活动的基本原理、特点和规律，同时，也就具有理论和实践两方面的重要意义。

第二节、书画鉴赏是一种审美活动

书画鉴赏，是人们在观赏、品鉴书画艺术品时产生的一种审美活动。也是人们通过书画艺术形象和意境去认识客观世界的一种思维活动。人们通过观赏、品鉴书画作品，对艺术家创造的艺术形象和意境进行感受、体会、领悟和理解，在思想感情上产生强烈反应，从而产生由浅入深，情理交融的审美把握。在这一过程中，既可得到赏心悦目的艺术美的享受，又能得到思想、认识、道德、情操等方面的教益，进而加深对生活的理解和热爱，提高自己的精神境界。

书画既是造型艺术、视觉艺术，也是空间艺术、静态艺术和抒情艺术，它具有最为形象性的特点，因而拥有最广泛的群众基础。近年来，书画热潮波及全国甚至海外，人们在各种展览场所可以看到的书画展览，在很大程度上满足了广大群众的审美要求，但有些展

览，人们参观后，大呼枉费时间，颇引为遗憾。应该说，一切艺术，从内容到形式，都可能而且应该是美的。艺术美是艺术最基本的特征。有必要指出的是，艺术和艺术美究竟不能一概而论，固然，两者不容否认是有着很深的内在联系的，但也有区别：艺术美表现于艺术之中，但艺术并不一定都是美的。那些歪曲生活本质，思想消极颓废，粗制滥造的低劣作品，它既不美，更毫无审美价值可言。“凿石摹壁的大字，如果不能使山川生色，就不如给当铺酱园写写招牌，至不济也可以给煤栈写‘南山高煤’。有些人的字不宜在壁上题诗，改写春联或抬头见喜就合适得多。有人写字技巧非常娴熟，在茶壶盖上写‘一片冰心’是可以胜任的。”又据传，“有人爱写字，尤其爱写扇面，后来腿坏了，以至无扇可写；人问其故，原来是大家见了他就跑，他追赶不上了。如果字真写得好，当然不需腿健。”梁实秋在他《写字》一文中的上述二段话，实在幽默且讽刺意味深浓。这里指的是那些庸附风雅之辈，用一些平庸之作来浪费他人的宝贵时间，颇不自量。梁实秋在《写字》中最后道“但写字的人究竟是腿健者居多”有几份无奈，只好人人都有一定的审美能力。

优秀的作品，应该是那些进步的，反映了社会生活本质规律以及人民群众的理想愿望的，也就是体现