

百科知识趣话

绘画与书法趣话

丛书顾问 赵朴初 周光召 启功

丛书主编 张光勤

本册编著 张润青 等



《百科知识趣话》丛书

绘画与书法趣话

江苏工业学院图书馆

丛书主编

张光勤

本册编

张润青

章基

光明日报出版社

(京)新登字 101 号

图书在版编目(CIP)数据

《百科知识趣话》丛书/张光勤主编;黄勇等编著·—北京:
光明日报出版社,1994.6

ISBN 7-80091-568-9

I. 百… II. ①张… ②黄… III. 科学知识—普及读物
IV. Z228

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 04709 号

《百科知识趣话》丛书

绘画与书法趣话

丛书主编 张光勤 本册编著 张润青等

光明日报出版社出版发行

(北京永安路 106 号)

邮政编码:100050

新华书店经销

铁路标准化怀柔印刷厂

787×1092 1/32 总印张:118 字数:2500 千字

1994 年 6 月 第 1 版 1996 年 6 月第 2 次印刷

ISBN 7-80091-568-9/Z·65
定 价:128.00 元 (全 20 册)

《百科知识趣话》丛书编委会

顾 问
策 划

赵朴初 周光召 启 功
齐振德 张光勤 景露茜
杜玉林 王 立

主 编
副主编
编 委

张光勤 黄 勇 于 昆
谷声应 雪舟子 艾 同
于 昆 王小京 谷声应
齐振德 朱凤英 杜玉林
余朝龙 张光辉 李国姣
陈荣富 张骏翬 邵 波
张光勤 周 星 郑子燕
赵晓民 徐建生 都德滨
黄 勇 黄长江 雪舟子
景露茜 解小娟 蔡明忠
于 昆 艾 同 谷声应 杜玉林 李国姣 林云高 曹 杨 梁 杰 阙 法 箴

(以姓氏笔画为序)

编 者 的 话

《百科知识趣话》丛书凝聚着编纂者和出版者的心血面世了。

《百科知识趣话》丛书的宗旨是：极其生动、形象地向中小學生普及传统或新兴的自然科学、社会科学知识精华，让中小學生在愉快轻松地阅读趣味盎然的故事、趣话中，就接受了较系统的自然科学、社会科学的知识，从而交给中小學生进入宏伟的知识殿堂的钥匙，让他们获得广博有益的百科知识，去创造人类美好的明天。

《百科知识趣话》丛书的内容和形式：丛书采取可读性、趣味性极强的趣味故事、趣话及风趣的知识小品、漫话等形式，按照循序渐进的原则，生动形象地介绍纷繁的百科基础知识和抽象的道理。内容涉及自然科学、社会科学各门类的中外发展历史中的生动的发明、发现故事，影响深远、引人思索的事件，各领域中外名人的与百科知识有关的轶闻趣事，奥秘奇妙的百科奇观。总之，“化枯燥为妙趣横生，寓知识于轶闻趣事”是《百科知识趣话》在内容和形式上始终遵循的原则。

《百科知识趣话》丛书的编纂者是富有经验的从事自然科学与社会科学的教学与普及工作的专家、学者、教师与编辑。他们之中有久负盛名的百科宿将，也有初有建树的学界新秀。

《百科知识趣话》丛书的读者对象是：小学高年级学生、中学生及各领域的青年。

《百科知识趣话》丛书涉及自然科学、社会科学 30 多个门类，共 20 册，即：《动物趣话》、《植物趣话》、《数学趣话》、《化学趣话》、《物理趣话》、《哲学与逻辑趣话》、《文学与写作趣话》、《历史趣话》、《绘画与书法趣话》、《音乐趣话》、《影视趣话》、《教育趣话》、《法律趣话》、《民俗与饮食趣话》、《宗教趣话》、《体育趣话》、《爱情趣话》、《经济趣话》、《军事谋略趣话》、《人才趣话》。

中小學生及各領域的青年朋友們，愿《百科知识趣话》能够激发你们的求知欲望，开阔你们的眼界，启迪你们的智慧，成为你们的知心朋友！

目 录

绘画与书法趣话

书画漫语

谁是绘画的祖先?	1
各种绘画溯源	4
绘画中的“全景电影”	7
漫话“漫画”	9
拍一张“艺术人像”	12
指画传奇	16
书法的感召力	18
毛笔的故事	23
墨的故事	27
扇面上的书法艺术	30
国画、国术与国剧	33
漫说大佛	37

杰作风流

最后的《最后的晚餐》	40
------------------	----

谜样的微笑	42
画家与教皇	45
谁是伦敦红雾的发现者?	47
名画后面的隐秘	48
谁是虢国夫人?	50
古今《流民图》	52

大师轶闻

王羲之拜师	54
李斯创制小篆	57
神州书法第一家	59
宋氏书画世家	62
女画家的命运	66
追逐和平的老人	69
欲哭欲笑的山人	72
大师背后的隐士	74
画“伯乐”的“伯乐”	76
耐人寻思的米芾	79
书法爱好者唐太宗	81
古代的女书法家	84

书画的奥秘

惜墨与泼墨(一)	88
惜墨与泼墨(二)	90

奇思巧构	93
下笔生马	96
肖像漫画中的美	98
搜尽奇峰打草稿	102
颜筋柳骨	104
可怜的维纳斯	106
抽象中自有大千世界	108
画家的想象力	111
评画与品画	113
疯疯傻傻聚一堂	115
气死皮尔·卡丹	118
画家的“醉翁之意”	120
不同的心灵感受	122
外国“幽默”	124

书画爪鳞

可笑的蒙娜·丽莎	127
棋与画	131
书法家之最	132
历史上的书法世家	135
书史中的“三绝”	138
“铁门限”和“退笔冢”	140
王献之劝父改体	142
有艺术价值的证券	144

齐白石画虾三变	146
葡萄与包袱	148
“师生”还是“师友”？	151
“扬州八怪”是指哪八位画家？	154
书法家的功夫	156
名号、斋堂和闲章	159
此乃一癖	162
伯乐与马	165
求师拜师古趣	166
尊师爱师新曲	168
艺术的“三部曲”	172
艺术家与数字	173
误笔成趣	175

书画漫语

谁是绘画的祖先？

日月亘古，天地洪荒。大凡一些古代小说都喜欢这样开头。其实，这也正是人类一种正常的思维方式，有源有流，有始有终。即使是儿童，我们也常常发现他们喜欢追问个没完，

真是“打破砂锅问到底”。

那么，中国的绘画，追根寻源，其祖先是谁呢？这确实是一个有意思的问题。我们不妨自命为考古学家，来搜集遗留下来的文物，再作分析判断。

根据历史资料，中国绘画的祖先，有四种不同的说法：

第一种意见是：绘画起于黄帝。根据《鱼龙河图》云：“黄帝遂画蚩尤形象，以威天下。”又《云笈七签》云：“黄帝以四岳皆有佐命之山，乃命潜山为衡岳之副，帝乃造山，躬形写象，以为五岳真形之图。”还有在《风俗通义》中还讲道：黄帝时代有神荼、郁垒二人，能执鬼而饲虎，于是黄帝用桃板立于门前，画上神荼、郁垒二人之像，用来御鬼。这也就是我们今天所说的门画。

第二种意见是：既然在中国，书画同源，由于文字由仓颉所造，所以绘画也应以仓颉为祖。在《孝经授神契》中云：“奎主文章，仓颉效象。”宋均注：“奎星屈曲相钩，似文字之画。”又《存复斋集》云：“书画同体而异文，……类皆象其物形而制字；盖字书者，吾儒六艺之一事，而画则字书之一变也。”

第三种意见是：国画作于史皇。在《云笈七签》中云：“黄帝有臣史皇，始造画。”《世本》中也云：“史皇作图。”旧注：“史皇，黄帝臣，图画物象。”在《画史会要》中云：“史皇与仓颉，俱黄帝臣，史皇善画。体象天地，功侔造化。写鱼龙龟鸟之形，以授仓颉而作文字。”

第四种意见是：画嫫为绘画之祖。《画史会要》云：“画嫫，舜妹也。画始于嫫，故曰：‘画嫫。’”又在《画麈》中云：“黻首脱舜于瞽象之害，则造化在手，堪作画祖。”这就是说，既然画嫫名字上就有“画”的意思，岂非画由她创始！

我们来分析一下这四种意见。第一种意见认为“绘画起于黄帝”，这也不无道理。古时候杰出的人物都是才能比较全面，这是因为各种学科都是处于启蒙和初始的阶段，起点比较低。我们所熟知的阿基米德就是集几何、力学与光学于一身，有很深的造诣；又比如达·芬奇也是一个多才多艺的人，集科学与绘画于一体。然而对于现代而言，由于起点较高，就不可能再出现这样全面的人才了。

第一种意见也有不可取的地方。一方面，历史上的功过往往归结为统治阶级或其代表人物，所以即使是某个大臣的功绩也最后归于统治者的功劳。“绘画起于黄帝”，是否也存在攫取他人成果之嫌？另外一方面，从《云笈七签》中所引用的证据，既说黄帝“躬形写象，以为五岳真形之图”，又说：“黄帝有臣史皇，始造画”。这说明它本身就有矛盾。

那么，第二种意见如何呢？书画同源，作为象形文字为特色的汉字，的确字中有画，画中有字，可谓“你中有我，我中有你”。如果以这种简单的推断，而认为仓颉是一统文字和绘画的鼻祖，恐怕也有些牵强。因为作为“绘画”的出现已经高出于“象形文字”中的“形态”，而作为独特的一种艺术形态。这并不是仓颉的“象形文字”所能代替的。

至于第四种意见，认为“画嫫为绘画之祖”，其理由是名字上就有“画”字，从而证明从她这儿开始，那也是本末倒置。因为只有先有了“画”，才能以“画”字来起名。绝不可能先起名为“画嫫”，还不知“画”是什么？所以，画嫫可以是一位女画家，但她绝不是第一位画祖。

概述上述三种意见的理由，都不很充分，那么唯一最可信的是“国画作于史皇”。史皇作为黄帝的一名大臣，与仓颉一样，可以根据黄帝的旨意去完成“绘画”这一领域里的

创始工作。因此，我们可以这样说：我国的绘画始于黄帝时代，第一位画家是史皇。

各种绘画溯源

既然第一位画家是史皇，这如同黄河、长江有了一个源头，随后就形成了主流、支流和小溪，构成了绘画领域里的万千世界。

绘画的种类繁多。从发掘的文物来看，我国最早的绘画，大约是在距今5千至7千年的彩陶绘画。这些彩陶多是用平行线、之字纹、方格纹、锯齿纹、螺旋纹为基础，构成美丽的装饰图形，也有用简单的动物、植物形象来搭配的。陶器的颜色一般朴素大方。由于采用一定类型的纹路，所以更具有旋律和节奏的美感。除了在陶器上绘画以外，新近在甘肃秦安地区的新石器文化遗址处，在一处白灰地面上，还发现有一幅以独立形式出现的原始绘画。画面一米见方，上面画着两个人和两只野兽。其中一人双腿交叉，一手叉腰，一手执物，像是在狩猎，另一人披着长发，双腿相靠，下边有一长方形框，内有两只野兽。这说明，画面上所反映的是当时原始部落的生活，不管是男是女，都以狩猎为生。据考查，这幅画距今至少有5千年的历史了。

大家知道，纸是蔡伦发明的，在这之前，连写字都是在竹笺上，那么画画也就不可能在纸上了。因此从古代以来，绘画多是采用其他的媒体来传播。最为古朴和雄伟的应该数在岩石上作画。在我国，岩画是很多的，但最早的岩画是在连云港将军崖下发现的一处，据考查均是在距今3千年以前所

绘制。这幅岩画刻在长 22.1 米、宽 15 米的平整的黑色岩面上。画面上有三组人面、兽面、农作物及各种符号。其中人面头像上均有美丽的花纹组成的头饰；兽面可以分辨出几种不同的动物；而农作物有禾苗、谷穗等不同的表示，其中还杂以各种圆点，似乎是用来作为计数用。因此，这幅最早的岩画是反映了我国农业部落生活的一个侧面。

也有以帛为媒体作画的。在湖南长沙的战国楚墓中曾先后发现两幅帛画：一幅是《人物龙凤图》，另一幅是《人物御龙图》。前者画着一个苗条的女子双手合掌祈祷，她的前上方升起一龙一凤，在那里飞舞欢腾，这似乎是要表述巫女祈祷和平，驱散灾难的一种愿望。另一幅也是以人物和龙作为主体，进行大胆的渲染，从创作技法上讲，既有线条的勾勒，又有色彩的平涂，偶而还用金白粉色作点缀，是一幅丰富多彩的帛画。这两幅帛画，距今也相当于两千多年了。

至于有了纸张以后，才可能出现水墨写意和工笔画，出现水粉画，甚至出现在纸上或布上绘制的油画。画的种类骤然多了起来，但它们之中，最早是始于什么时代，我们还可作一探究。

最早的山水画是在晋代，当时最杰出的画家顾恺之曾画过《庐山图》和《雪霁望五老峰图》，可惜这些作品未能流传至今。流传至今的最早的山水画要数隋朝展子虔所作的卷轴画《游春图》。该画高 43 厘米、长 80.5 厘米，画面以山水为主体，辅以人物、舟船、乘骑为点缀。整个画面给人以青山绿水的新春气息，同时也增添一种娱乐升平的和平景象。

版画是一种简朴的形式，我国最早的木刻版画，也可追溯到五代后晋时期，当时有一幅《大慈大悲救苦救难观世音菩萨》的像。这幅木刻版画高 20.6 厘米、长 13.7 厘米，画

着观音的立像，头戴宝冠，脚踏莲台，右手提宝瓶，左手拈莲花，俨然一副苦海作舟、慈悲为怀的姿态。这幅版画的特点还在于在下款留有刻工的姓名，因此说明木刻当时已经盛行，木刻者的地位已被社会所承认。因而这幅版画只能说是目前所发现的最早一幅，并不等于我国最早的版画。

至于油画，那还是在 16 世纪，由西洋传入。到了清朝康熙、雍正、朝隆年间，欧洲传教士纷纷来到中国，兼而也有一些西方油画家来到中国，清朝皇室出于猎奇也招徕西方画家为他们在宫内绘画。从目前所搜集到的最早的油画就是清朝康熙年间的油画仕女屏风。这个油画仕女屏风共 8 扇，每扇高 128.5 厘米、宽 38.5 厘米至 41.5 厘米，用硬木制作框架。油画仕女图是用绢绷在框架上。由于画面上画着的是娇小甜美的中国古代仕女，而绘画风格上又袭用油画传统的用光技术和立体感、质地感，因此，这幅油画可以称得上是中西绘画的交融。

水粉画和色粉画也是由欧洲传到中国的，尤其是色粉画流行于 19 世纪的欧洲。1919 年，色粉画材料才开始输入中国。当时，年轻的画家颜文梁首先用色彩笔试画了一幅《画室》，这幅画长 25 厘米、宽 16 厘米、描绘着一间有着花玻璃窗的旧式房间，屋里放着作画的桌子、椅子和写生架，以及靠在墙边的多幅画稿。由于采用色粉画，显得质地细腻、色泽柔和，很好地烘托出画家宁静、饱满的工作环境。这也是我国最早的一幅色粉画。

绘画中的“全景电影”

电影发展到今天，有着飞速的进步。除了从无声到有声、从黑白到彩色以外，在屏幕上或从电影原理上也出现千姿百态的局面。比如说：大银幕、宽银幕，还有环银幕，从小景到大景，以至于全景。从视觉到听觉也从单声到立体声，从平面视觉到立体视觉，甚至未来还可以有全息电影，连电影中的人物和主体都可以是立体的。

回到我们的绘画领域里来，绘画中也有一种“全景电影”。这就是我国绘画中所独有的：卷轴画”。

大家知道，中国传统的绘画与西洋绘画很不同，就拿笔、色、纸来讲就不一样。西洋的油画用的是油画笔或油画刀，颜色用的是油彩，画面的材料是画布或画板。而中国传统绘画用的是毛笔、墨和宣纸，也有直接在绢和帛上作画的。绢和帛是很薄的，宣纸也很薄，而且水墨渗进宣纸也几乎没有厚度，宣纸又薄薄地裱糊在另一张纸上。这种工艺方式决定了中国画可以卷起来，形成一个画轴，展开却是一幅完整的画，这样既可大可小，也容易保存。往往在古老的客厅里会悬挂着中堂和上下两副对联，这些都是用画轴展开的。说到此，大家可想而知，对于西方的油画，从来还没听说把油画卷起来的呢！

卷轴画中最为著名的要数宋代张择端画的《清明上河图》，这是一幅反映我国北宋时期汴梁京都社会生活的画，可以说：这是一部“全景电影”，摄下了当时汴河两岸的忙碌情景，也反映出城门外街市的繁华景象。据统计，画卷中共