

一眼看中国

甘肃教育出版社

六十位中国艺术大家

六十幅名垂不朽之画作

一千多年连绵的辉煌与不断的轶事

一眼看完

赏者
法欣

系列丛书

阳飏
著

读者
欣赏

系列丛书

右眼看国画

阳飏 著

甘肃教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

右眼看国画 / 阳飏编. --兰州: 甘肃教育出版社,
2013. 3

ISBN 978-7-5423-2954-7

I. ①右… II. ①阳… III. ①中国画—鉴赏—中国—
青年读物②中国画—鉴赏—中国—少年读物IV.
①J212.052-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 057120 号

出 版 人: 吉西平

责任编辑: 牛文斌

装帧设计: 郑 屹

图 片: 读者欣赏杂志社

右眼看国画

阳 飏 著

甘肃教育出版社出版发行

(730030 兰州市读者大道 568 号)

兰州大众彩印包装有限公司印刷

www.gseph.com 0931-8773255

开本 710 毫米×1020 毫米 1/16 印张 15.25 字数 230 千

2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1~2 000

ISBN 978-7-5423-2954-7 定价: 39.00 元

001 顾恺之

005 张僧繇

009 展子虔

013 阎立本

017 吴道子

021 韩干

025 张萱

029 周昉

033 韩滉

037 贯休

041 黄筌

045 顾闳中

049 荆浩

053 关仝

057 董源

061 巨然

065 李成

069 范宽

073 郭熙

077 崔白

081 李公麟

085 李唐

089 米友仁

093 赵佶

097 张择端

101 王希孟

105 梁楷

109 刘松年

113 李嵩

117 夏圭

121 马远

125 赵孟頫

129 黄公望

133 吴镇

137 倪瓒

141 王蒙

145 王冕

149 文徵明

153 唐寅

157 陈淳

161 徐渭

165 董其昌

169 王时敏

173 陈洪绶

177 弘仁

181 髡残

185 龚贤

189 八大山人

193 石涛

197 王翬

201 王原祁

205 金农

209 郑燮

213 虚谷

217 任伯年

221 吴昌硕

225 齐白石

229 黄宾虹

233 徐悲鸿

237 张大千

《女史箴图》绢本设色 24.8×348.2cm
伦敦大英博物馆藏

顾恺之

画作存世最早的画家

如果说从文献记载最早的画家写起,应该是被后世称为“佛画之祖”的三国时期的曹不兴,他还与顾恺之、陆探微、张僧繇合称为“六朝四大家”。但曹不兴和陆探微以及被誉为“曹衣出水”的曹仲达,全都画迹不存,因而,现有画作存世最早的画家就是顾恺之了。

知道“渐入佳境”典故因何而来吗?《晋书·顾恺之传》记载,顾恺之每吃甘蔗总是从尾部吃起,说这样才会愈吃愈甜,所以称之为“渐入佳境”。或许,这也是他对自己绘画历史的另一种形式的总结吧。

顾恺之(约 344—405),晋陵无锡(今江苏无锡)人。

顾恺之出身望族,博学多才,人称三绝:才绝、画绝、痴绝。他最擅长人物画,提出了“以形写神、迁想妙得”等中国画史上的经典论述。

顾恺之的绘画线条被誉为“春蚕吐丝”,后人又称之为“高古游丝描”,在当时便享有极高的声誉。

顾恺之曾在金陵瓦棺寺修建时认捐,用一个月的时间闭门画

了一幅《维摩诘像》，画完之后提出要求，第一天来看的人要施舍十万，第二天来看的人施舍五万，第三天的随意。据说开门的一刻，维摩诘像光照一寺，施舍者拥堵不堪，一会儿工夫就得了百万钱。

我看过敦煌莫高窟唐代壁画《维摩诘像》，甚至怀疑会不会是顾恺之《维摩诘像》的临摹。维摩诘在佛教中是以长者居士的形象出现的，维摩诘以神通力，持诸大众并狮子座——佛教中有十万狮子吼之

说，意指说法人声音洪亮如狮子一般。《弟子品》亦说五百声闻众中，无一人敢与维摩诘辩论。《维摩诘像》一般选用“问疾”为表现内容，而维摩诘雄辩的才能深受提倡清淡的文人所推崇，在文人士大夫范围内，维摩诘是被引为知己的。

维摩诘一副高蹈神态，人物以线描为主，局部敷色，维摩诘坐于榻上，身披紫裘，手持麈尾，上身前倾且呈辩说状。他身后的帷幕上是线条勾出的狮子祥云，维摩诘让我首先想到的是顾恺之，以及魏晋名士们——佛国俗世，全是人间气息。

西晋名士谢鲲请顾恺之画像，顾恺之因听其喜游山水，便画了山石丘壑作背景。可谓别出心裁。就是这么几笔山石丘壑，开了中国山水画的先河，结束了只有人物画没有山水画的局面。

顾恺之为盲一目的殷仲堪将军画像，用枯笔露白的“飞白”技巧，处理他失明的眼睛，如青云蔽日，既传神，又不失真，令人赞叹不已。

《晋书·顾恺之传》记载，顾恺之有一书橱画寄放在桓玄处，橱

《女史箴图》局部

《女史箴图》局部

门上加了封条，结果被桓玄拆了橱后背的木板而盗走。顾恺之一看橱门封条完好如初，画却不见了，直呼：“妙画通灵，变化而去，如人之登仙矣！”人笑他痴。真痴吗？我怀疑这也许是他自我保护的一种方式吧。换个你我普通人看看，说不定顾恺之就会讨上门来。

《女史箴图》依据西晋张华《女史箴》一文所作，《女史箴》共12节，讲述了12个贤德女官和嫔妃的故事，《女史箴图》也有12段，但现存《女史箴图》只有9段，其他已经散佚。此画线条流畅遒劲，人物神态生动自然，色彩丰润典雅。八国联军火烧圆明园时，被英军大尉基勇松所窃的唐代摹本《女史箴图》，现藏英国伦敦大英博物馆。

第二次世界大战胜利后，英国政府为感谢中国远征军在缅甸解除日军之围，曾商议把《女史箴图》与一艘潜水艇作为谢礼，请中国二择一，《女史箴图》与潜水艇在天秤秤上左右摇晃了一下，当时的中国政府选择了潜水艇。

顾恺之还根据三国时期曹植的浪漫主义名篇《洛神赋》，画有《洛神赋图》。《洛神赋图》采用连环画的形式，人物安排疏密得宜，在不同的时空中自然地交替、重叠、交换，而在山川景物的描绘上，无不展现了一种空间美。此画用色凝重古朴，具有工笔重彩的特点。作为衬托的山水树石，均用线勾勒而无皴擦，与画史所记载的“人大于山，水不容泛”的画风相吻合，体现了早期山水画的特点。

东晋顾恺之，与南朝陆探微、张僧繇，唐代吴道子并称为“画家四祖”。

张僧繇用“张家样”线条画了一盘桃子，吴道子用“吴家样”线条画了一盘桃子，顾恺之画了一盘“春蚕吐丝”工笔重彩桃子，陆探微背着身，世传“一笔画”的他画了一棵果实累累的桃树。

《五星二十八宿神形图》绢本设色 28×491.2cm

大阪市立美术馆藏

张僧繇

“张家样”

张僧繇的画被称作“张家样”，成为和“曹家样”（曹不兴）“吴家样”（吴道子）“周家样”（周昉）齐名的从南北朝至唐朝的四种佛教绘画样式，对后世影响极大。张僧繇还与顾恺之、陆探微以及吴道子并称为“画家四祖”。

《五星二十八宿神形图》中五星即金、木、水、火、土星，二十八宿最初是古人为比较日、月、五星运动而选择的二十八个星官，作为观测天文标志。古代观天历算多将五星二十八宿画为人形、兽形、鸟形等。

《五星二十八宿神形图》绘想象中的星宿形象，每星、宿一图，或作女像，或作老人，或作少年，或兽首人身。人物有的骑动物，有的手执器物，面部特征各有不同。设色以黄色为基调，另有朱、青、绿、黑色搭配。衣褶、人体和兽身均采用晕染法。人物用高古游丝描，细劲秀逸，匀洁流畅，设色古雅精微。每图前有篆书说明。

小时候听说，地上死一个好人，天上掉一颗星星。记得有一年，邻居家说一口让人听不懂的南方话的老奶奶去世了。那天晚上，我仰着脖子等一颗坠地的流星。牛郎星织女星勺子星——找

了勺子星还要找北斗七星……

按照西方十二星座生辰日期排序我属水瓶座，水瓶座在《五星二十八宿神形图》中是什么模样？骑牛者让人想到老子，骑凤者是位妇人，骑龟者是个武士，豹头人身、虎脸人身、羊头人身、驴头六臂……那么，水瓶座就是那位左手拿一包书简，右手执笔，脚踩云靴、袍袖及膝、腰带飘飞的文人吧？

张僧繇所处的时代，正值印度佛教在中国广为流传。梁武帝萧衍崇佛成癖，连登基之日都选在四月初八浴佛节，他还曾受菩萨戒，自称“三宝奴”。“南朝四百八十寺”，凡装饰修葺，梁武帝多命张僧繇画壁。所绘佛像，自成样式，被称为“张家样”。梁武帝想念儿子，便派张僧繇前往王子的封地为其画像，使梁武帝“览之若面”，以慰思子之心。

唐代许嵩所撰《建康实录》记载，有一寺门遍画凹凸花，称乃张僧繇手迹，其花用朱色及青绿色所画，远望眼晕如凹凸，近视又极平，乃名凹凸寺。以画法命名寺名，也可谓之天下奇闻了。所谓凹凸画法，就是明暗透视法，这种画法能使画面具有立体感，画出的人物和佛像栩栩如生，传神逼真。

顾恺之、陆探微及以前的中国人物画都是通过线条来完成的。张僧繇创造了一种不用轮廓线的“没骨”画法，全用色彩画成，人物造型尤显丰硕。

宋代米芾《画史》记载：“张笔天女宫女面短而艳。”“面短”即脸圆多肉、丰满，“艳”是指设色之浓艳或人物整体呈现出的雍容华贵情调，这与当时社会人物审美世俗化的倾向相一致。

张僧繇的“面短而艳”逐渐取代以顾恺之、陆探微为代表的“秀骨清像”风格。这种形象的出现与整个社会的审美风尚密切相关。无论唐代张萱的《虢国夫人游春图》，还是周昉的《簪花仕女图》等，女性呈丰腴、鞍马尚轻肥，一个个面庞圆润、樱桃小口的仕女形象亦是这一风格的成熟表现。

唐代杨惠之与吴道子远师张僧繇，杨惠之后来专攻雕塑，成为天下第一塑手。其塑像抓住人物外形与神情特征，生动传神，并创塑壁法，对后世雕塑艺术影响甚大，被尊为“塑圣”。须知，吴道

子亦是被称为“画圣”的。

唐代歌谣：“道子画，惠之塑，传得僧繇神笔路。”一个张僧繇衍生出了两个“圣”，“张家样”功莫大焉。

下面几则小故事源自唐代张彦远《历代名画记》，楷字则是我随手写下的题外话：

江陵天皇寺，明帝置，内有柏堂，僧繇画卢舍那佛像及仲尼十哲。帝怪问，释门内如何画孔圣。僧繇曰：“后当赖此耳。”及后因灭佛法，焚天下寺塔，独以此殿有宣尼像乃不曾毁拆。

后周灭佛，焚烧天下寺庙、佛塔，唯独柏堂殿因为画有孔子画像而没有被毁。张僧繇有先兆还是通灵之术？

金陵安乐寺四白龙，不点眼睛，每云：“点睛即飞去。”人以为妄诞，固请点之，须臾雷电破壁，两龙乘云腾去上天，两龙未龙眼者现在。

成语故事“画龙点睛”即源于此。

润州兴国寺苦鸬鹚栖梁上污尊容，僧繇乃东壁上画一鹰，西壁上画一鹞，皆侧首向檐外看，自是鸬鹚等不复敢来。

想起小时候老鼠多，羡慕有猫的人家。老鼠怕猫，可老鼠不怕纸上印的猫，老鼠把我积攒的一沓子印有水浒人物和各种动物的洋画片，啃了个乱七八糟，缺胳膊断腿可怜的梁山好汉老虎狮子还有猫啊。若是印有张僧繇画的猫，老鼠还啃吗？

又画天竺二胡僧，因侯景乱，散拆为二。后一僧为唐右常侍陆坚所宝。坚疾笃，梦一胡僧告云：“我有同侣，离诉多时，今在洛阳李家，若求合之，当以法力助君。”陆以钱帛果于其处购得，病乃愈。

我怀疑陆坚所患为心病，无非是想得到张僧繇的画而已。梦见一根毛，说成一头牛。此乃小说笔法。

张僧繇画作仅见宋代摹本《五星二十八宿神形图》。

也有研究者认为《五星二十八宿神形图》系唐代天文仪器制造家、画家梁令瓚所作。

暖風吹浪生魚鱗盡高彷彿
西湖春錦鷓鴣詩人兩相逐寫
山桃杏霞初勻粉堆春嬌眼
妝醉柔楊淺試脩蛾單人間
別自有蓬島僊流之說元非
真虎橋後堂路欲幹飛燕宜
下煙迷津盡細亦有詩興好
柳堤上小飛梁座兩有開水
倚晴詠船光似酒駛芳晨
中白雲無幾態我故弄風
松滿落花出問世豈如

題

東風一樣翠紅新
綠水可人料得春山更深
霧仙源初不限紅塵

中書平章政事張瑄敬題

景王友李世所見筆迹相呼
然亦所共一病日處在房中身見

卷之二在山上佳處藏目多矣

秦術吹鱗動蛟閭恍渚
往龍未幾紅楊瘦載遠
近後勤仰面何人曾處
不為認帶梢綠芳姑韻
傲如摩青嶂翠草樹隨遊
路曉飛離傍屋無成月
脚底奔揚隨社事蒼天
態束風暗泊芳復預濃
綠心密君傳驟
前集憎待刺鴻之快事

步大長主命題

展子虔

唐画之祖

自展子虔始，山水画家知道了如何处理自己与置身其中的山水的距离关系，如何表现远近纵深，一改过去绘画中“人大于山、水不容泛”的格局。《游春图》体现出的承上启下风格，使得中国山水画进入了“青绿重彩，工细巧整”的独立完整时期。

元代汤垕《画鉴》说：“展子虔画山水，大抵唐李将军父子宗之，人物描法甚细，随以色晕开人物面部，神采如生，意度具足，可为唐画之祖。”

展子虔开创的“青绿山水”画法，直接开启了唐代画家李思训、李昭道父子“青绿山水”的先河，以及南宋赵伯驹、赵伯骕兄弟的山水画，还有18岁即画出了《千里江山图》的北宋天才少年王希孟，及至漆工出身的“明四家”之一的仇英，他们乃一脉相承的“青绿山水”——想起报纸报道的某地方官员为完成绿化指标，把一座荒山全部用绿油漆涂抹了一遍，真乃敢想敢为的现实版“青绿山水”大手笔啊。

世称唐代张萱画仕女喜用朱红色晕染耳根，明艳照人。其实，这个画法也得自展子虔。画有《虢国夫人游春图》《捣练图》等唐代

贵族妇女生活的张萱，其朱晕耳根法，曾被长安时髦妇女称作“张萱红”，如果追根溯源，应该称“子虔红”。我建议化妆品商家不妨把“张萱红”“子虔红”注册打造成品牌，岂不是又可以大“红”一阵子。

被贬云南的明代状元杨慎，嗜好醉酒后在歌妓所穿白色绸衣上作草书，那些求字不得的达官贵人便高价收去装裱保存。此杨慎还喜作画论八股，翻旧案。他批评《历代名画记》以顾恺之、陆探微、张僧繇、吴道子为四祖，认为应当以顾、陆、张、展为四祖。

杨慎的意思就是唐代吴道子的那把交椅应该腾出来给展子虔坐。又不是评职称，一个萝卜一个坑有名额限制，更不是梁山泊英雄排座次，不会多放一把椅子吗？

展子虔（约 550—604），渤海（今山东阳信）人。

展子虔历经北齐、北周，至隋为文帝所召，任朝散大夫、帐内都督等职。

唐代段成式《酉阳杂俎》记载，张僧繇、陆探微、顾恺之、展子虔等名家画作，与阎立本、吴道子、王维、尉迟乙僧等妙迹相辉映，罗列廊壁。入庙观画，成为当时士大夫娱乐之一种。

《游春图》局部

现在，有识有权者舍得时间去博物馆或者画廊观画吗？有些人倒是喜欢收藏，除了附庸风雅，更是大有经济价值。如今想要办事送礼者，烟酒太俗，现金有受贿之嫌，书画嘛，秀才人情纸半张，这纸半张又是多少张百元大钞的价？

寺庙壁画，由名手执笔，各尽所长，自晋顾恺之瓦棺寺画《维摩诘像》募缘时，似已成风气。

宋代刘道醇《圣朝名画评》记载，北宋真宗皇帝赵恒，伪造天书，封禅泰山，“竭天下之才，伤生民之命”兴建的供奉天书的玉清昭应宫，集天下名画手过三千，最后选拔百余人分为二部，各竞表现，昼夜赶工，二烛作画一堵。五代、宋初花鸟画两大流派、被称为“黄家富贵，徐熙野逸”的黄筌父子侄，以及徐熙祖孙等，无不参加，各在素壁上留下手迹。若非后来一把无名大火将庙宇焚去，墙壁上的名家墨迹将会是一种何等景象？

《游春图》描绘了江南二月贵族、仕女骑马泛舟、踏青赏春的情景。全画以自然景色为主，青山耸峙，江流无际，湖光山色，永波粼粼，人物、佛寺点缀其间。树木、人物等直接用色点出，形体虽小，却生动有致。在设色和用笔上，山峦树石皆空勾无皴，但青绿山水之体已初成。画面色彩典雅，富于装饰性。此画已脱离了山水为人物画背景的地位，独立成幅，反映了早期独立山水画的面貌。《游春图》曾被末代皇帝溥仪携至东北丢失。1946年《游春图》为一古董商得到，收藏家张伯驹得知后，将所居房产出售购得《游春图》。这个“把文物看得比命更值钱”的人，新中国成立后把中国现存世最早的名人墨迹——西晋陆机的《平复帖》，以及现存世最早的卷轴画——隋代展子虔的《游春图》捐给了北京故宫博物院。

文章写完出门，看见微雨中一个素雅的女子，我忽然冲动地感觉她应该是位朱红色晕染耳根的女子，想近前看看，还是不要自找没趣了。正这么想着，朱红色晕染耳根的女子已经走上过街天桥，转瞬之间就不见了，像是化作雨滴消失在了空气中一样——权当她是返回隋代去了吧。