

中外艺术精品大观

绘画可以唤醒隐藏在我们心底的意识，它能把人们平庸的生活提升到真善美的境界，让生活显现在明亮的光环里，使人们的心灵更加阳光灿烂。

中国文人画与水墨画 精品鉴赏

★ 中国画的发展史

几乎就是一部浓缩了的中国文化史

★
由于中国书画同源以及两者在达意抒情上都与骨法用笔、线条运行有紧密的联系，因此中国画同书法、篆刻相互影响，形成了显著而独特的艺术特征。

*Zhongguo Wenrenhua yu Shuimohua
Jingpin Jianshang*

张红霞◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

中外艺术精品大观

中国文人画与水墨画 精品鉴赏

*Zhongguo Wenrenhua yu Shuimohua
Jingpin Jianshang*

张红霞◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国文人画与水墨画精品鉴赏 / 张红霞编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2010.6

(中外艺术精品大观)

ISBN 978-7-5368-0677-1

I. ①中… II. ①张… III. ①文人画—鉴赏—中国 ②水墨画—鉴赏—中国 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第116039号

中国文人画与水墨画精品鉴赏

张红霞 编著

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人: 李晓明

新华书店经销

三河盛达印务有限公司印刷

700毫米×1000毫米 16开本 12印张 200千字

2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

印数: 1-8000

ISBN 978-7-5368-0677-1

定价: 28.80元

地址: 西安市北大街147号

邮编: 710003

<http://www.mschs.cn>

发行部电话: 029-87262491 传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

前言

中西方的绘画艺术风格迥异，各有千秋。国画讲究言志抒情，西画则强调真实自然；国画讲究意境之美，西画则重视人体之美；国画讲究意会神似，西画则讲究完美再现……

中西方绘画的巨大差异来自于不同文明系统中形成的不同价值追求。国画是中国人“天人合一”哲学思想的体现，追求形象之外的“意”，同书法、篆刻相互影响，力求充分表达主观情感，是一种浓缩、升华了的真实，呈现的是哲学性的审美观。西方绘画具有与时代发展和人类精神发展同步运行的特点，从文艺复兴到两次工业革命，西方艺术对当时的经济、文化、思想产生了很大的影响。西方的画家，致力于研究物体本身的属性，充分运用自然科学的成果，追求真实之美、生活之美，从希腊、罗马、文艺复兴时期一直到十八、十九世纪，都强调忠于客观形象和规律，呈现的是科学性的审美观。

宗白华先生在《美学散步》中对中西艺术进行比较时说：“国画真像一种舞蹈，画家解衣磅礴，任意挥洒。他的精神与着重点在全幅的节奏生命而不沾滞于个体形象的刻画。画家用笔墨的浓淡，点线的交错，明暗虚实的互映，形体气势的开合，谱成一幅如音乐如舞蹈的图案。物体形象固宛然在目，然

而飞动摇曳，似真似幻，完全溶解浑化在笔墨点线的互动交流之中！西洋自埃及、希腊以来传统的画风，是在衣服幻现立体空间境中描出圆雕式的物体。特重透视法、解剖学、光影凹凸的晕染。画境似可走进，似可手摩，它们的渊源与背景是埃及、希腊的雕刻艺术与建筑空间。”

艺术是无国界的，绘画、雕塑、建筑等视觉艺术作品无需翻译，便可被人理解，因此，截然不同的中西方艺术依然能够实现共通、融合、促进。吴冠中先生曾将中、西方杰出的绘画作品形象的比作哑巴夫妻，虽语言有阻，却深深相爱。明清时期汤若望、郎世宁等人中西合璧的作品，便是这种融合的成果，我国近代画家徐悲鸿、刘海粟等人也都曾从西画中汲取创作的灵感。同样，现代著名西方画家凡高、马蒂斯等人也都曾钻研过中国艺术，学习中国艺术的优点。

在中国，绘画艺术历来都有着众多的爱好者，近年来，国内创作环境异常宽松，艺术市场也日益兴旺，学习各类艺术和参与艺术品收藏鉴赏的人群也日益增加，《中外艺术精品大观》系列图书荟萃中西方绘画艺术的经典作品一千余幅，以图文并茂的形式详尽地介绍了中西方绘画艺术的发展历程，深入分析了画家画风的演变，图片清晰，文字通俗，全面展示人类绘画艺术的辉煌成就，使读者在赏心悦目的阅读过程中，既能提升自身审美能力，又可获得意趣永恒的艺术享受。

第一篇 中国历代文人画

- 第一章 文人画的沿革 /3
- 第二章 文人画的特征 /60

第二篇 中国水墨画

- 第一章 唐朝：郑虔、王维作水墨，合诗出画三绝俱 /65
- 第二章 五代时期：笔墨并重搜妙真，水墨轻岚写潇湘 /74
- 第三章 两宋时期：惜墨如金写烟岚，水墨苍劲立新风 /86
- 第四章 元朝：浑厚华滋墨精神，铅华洗尽露墨华 /112
- 第五章 明清时期：胸襟潇洒墨花飞 /146
- 第六章 近代：黑墨团中天地宽，南潘北李意匠新 /174

第①篇

中国历代文人画

文人画是中国传统绘画重要风格流派。在创作上强调个性表现和诗、书、画等多种艺术的结合，作者多属具有较深厚、较全面的文化修养的文人士大夫。“文人画”的称谓最先由明代董其昌提出，并对其历史传承关系作了初步阐述：“文人之画，自王右丞始，其后董源、巨然、李成、范宽为嫡子。王晋卿、米南官及虎儿(米友仁)，皆从董、巨得来，直至元四家黄子久、王叔明、倪元琳、吴仲杰，皆其正传。吾朝文、沈，则又远接衣钵。”日本美术史家大村西崖和中国画家陈师曾对文人画的艺术特点、画家的身份及历史渊源又作了较深入的研究。陈师曾的关于文人画特质的论述，即“文人画之要素，第一人品，第二学问，第三才情，第四思想，具此四者，乃能空善”的理论，在社会上产生了一定的影响。

第一章

文人画的沿革

文人画的形成和发展，是中国封建社会中多种因素促成的一种文化现象，它有着一个相当长的演进过程。

一、文人画的滥觞期

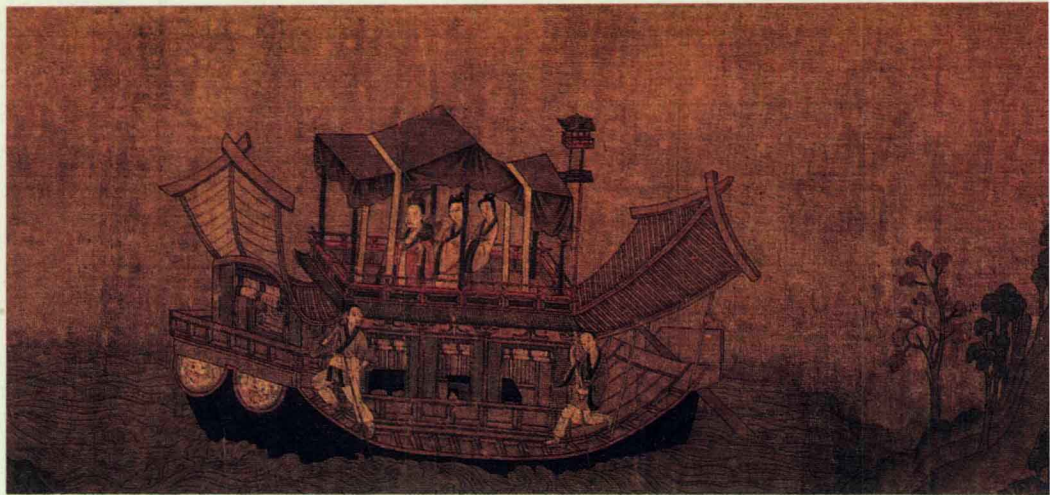

早在两晋时代，一些画家在创作上表现出来的某些创作思想和艺术追求，诸如王廙的“画乃吾自画”思想，宗炳的“畅神”说，王微对创作中感情成分的强调，都体

列女图（局部） 东晋 顾恺之 卷 绢本 淡设色 纵25.8厘米 横470.3厘米 藏北京故宫博物院

《列女图》描绘汉代刘向《列女传》人物故事，旨在标榜封建时代的妇女应操守的“妇德”。计有：密康公母，楚武邓曼、许穆夫人、曹僖氏妻、孙叔敖母、晋伯宗妻、卫灵夫人、齐灵仲子、鲁臧孙母、晋羊叔姬、晋范氏母、鲁公乘姒、鲁漆室女、魏曲沃妇、赵将括母。据著录记载，原图十五段绘有四十九人，由于年代久远、流落遗脱，现存十段有二十八人。作者不仅靠人物的动作来说明情节，而且注意人物间的相互关系，着重表现人物的感情和性格。比如“卫灵夫人”一段中，卫灵公惊喜于夫人深明大义、识别贤德的睿智，表面上却不露声色。在“许穆夫人”一段中，则将卫懿公的固执己见和轻视妇女的神情刻画得细致入微。

现了早期文人画的某些特点。特别是顾恺之的“形神”理论，更被认为是早期文人画在理论上的代表性观点，顾恺之也以其自身的创作实绩为文人画的初始发展作出了重大贡献。

顾恺之的画论中心组成部分有：传神论，以形写神，迁想妙得等。

“传神”即重视精神状态的表达。他认为“手挥五弦”尽管是很细致和难于掌握，但比之“目送飞鸿”的精神状态和内心活动的表达却要容易。在画论中明确提出“以形写神”的概念，其目的是达到形神兼备。

洛神赋（局部） 东晋 顾恺之 长卷 绢本 设色 纵27.1厘米 横572.8厘米 藏北京故宫博物院

此图是顾恺之根据《洛神赋》中曹植与洛神相恋的故事所作的图卷。《洛神赋》图卷，全卷分三个部分，通过连续性情节的构图和富于想像力的表现技巧，生动再现了赋中具有浪漫气息的思想境界。第一部分，一片高冈，高柳临风，曹植一行人来到洛水之滨，忽然看到一丽人，轻裾飘飘，凌波微步于碧波之上，面对朝思暮想的恋人，曹植拨开众人，欲言又止，流露出深深的依恋和怅惘。第二部分，曹植与洛神相会，互诉衷肠，互赠礼物，画面由第一段一泻千里的飞动之态，转为低徊婉转的缓歌轻唱，风神屏翳，河神川后平波，水神击鼓奏乐，创造神女娟清婉而歌，文鱼鸣玉銮，六龙驾云车……一派载歌欢庆的景象。第三部分，人神殊途不同归，洛神含恨离去，曹植乘船而追，终于无功而返。岸边坐对残烛、伤痛难忍的曹植不得不坐上东归的四马盖车，边走边情不自禁的回头张望，留下无尽的惆怅。《洛神赋图》的艺术结构富于诗意与抒情气氛，跌宕起伏，富于节奏感。

“迁想”是画家观察对象、体验生活中的揣摩、体会，以至构思，即想象思维的过程。

“妙得”就是巧妙地把握对象内在的本质。

“迁想妙得”要做到主客观的统一和作者与表现对象及读者相互间思想的交融。这些论点对后来的中国画创作和绘画美学思想的发展有很大的影响。

顾恺之的人物画，强调传神，注重点睛。认为传神写照，正在眼珠中。其笔迹紧劲连绵，如春蚕吐丝，又如春云浮空，流水行地，皆出自然，通称为“高古游丝描”。着色则以浓色微加点缀，不求藻

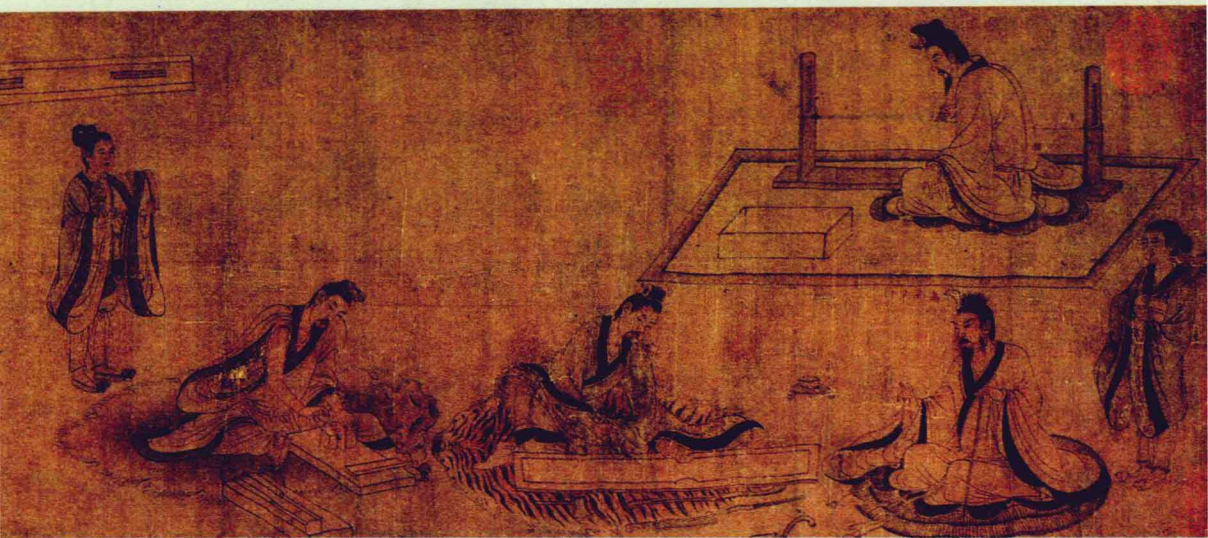

斫琴图 东晋 顾恺之 绢本 设色 纵29.4厘米 横130厘米 藏北京故宫博物院

此图描绘古代文人士制琴的情景。画面共十四人，其中童仆五人，或侍立，或捧物，或执扇，或背袋运物。工作者与指挥者多坐于兽皮或席毯上，长眉修目，面容方整，风度优雅，表情静穆。这其中或断板、或修平、或制弦、或刮削、或旁观、或指挥，形象生动、情态不一、刻画入微。人物衣纹细劲，并用青、赭晕染衣袖领边等处。全幅作品不着背景，构图及技法与《洛神赋图》、《女史箴图》稍有区别。

饰。他善于用睿智的眼光来审察题材和人物性格，加以提炼，因而他的画具有一定的思想深度，耐人寻味。顾恺之在继东汉张衡、蔡邕等以来所有文人士大夫画家中成就最突出。他总结了汉魏以来民间绘画和士大夫画的经验，把传统绘画向前推进了一大步。与他同时代的谢安对他的评价极高，认为“顾长康画，有苍生来所无”。唐代张怀瓘有一段评论说：“像人之美，张（僧繇）得其肉，陆（探微）得其骨，顾（恺之）得其神，以顾为最。”这段评论对后世颇有影响，差不多已成为定论。

顾恺之作品真迹没有保存下来。相传为顾恺之作品的摹本有《女史箴图》、《洛神赋图》、《列女仁智图》等。《女史箴图》内容系据西晋张华《女史箴》一文而作，是了解顾恺之绘画风格比较可靠的实物依据。《洛神赋图》内容根据三国时曹植《洛神赋》一文而作。画卷以丰富的山水景物作为背景，展现出人物的各种情节，人物刻画，意

态生动。构思布局尤为奇特，洛神和曹植在一个完整的画面里多次出现，组成有首有尾的情节发展进程，画面和谐统一，丝毫看不出连环画式的分段描写的迹象。图中的山水部分，对了解东晋山水画的特点，有一定的参考价值。

二、文人画的奠基期

到了唐代，王维隐居辋川以后，体现着他的艺术观念和审美情趣的水墨画，具有了更鲜明的文人画特色。

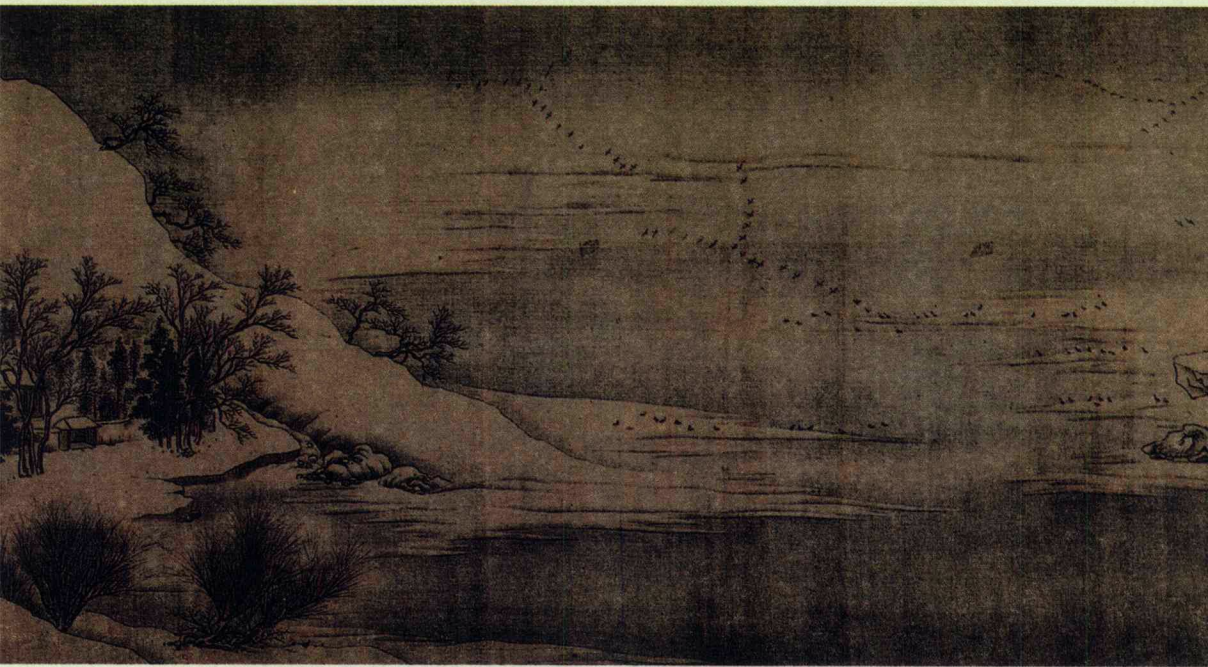
王维晚年无心仕宦，隐居于蓝田辋川别墅，笃信佛理，以诗酒自娱，过着悠闲的田园生活。他在诗歌中所描写的恬淡宁静的山水景物，清新明丽，最被后世称誉。

王维又精通音乐，擅长绘画。苏轼评论他的诗画说：“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”《旧唐书》评其所画山水为“笔踪措思，参与造化”，“云峰石色，绝迹天机，非绘者之所及也”。他画山水能吸收众家之妙，有接近李思训的青绿山水，也有“踪似吴生（道子），而风致标格特出”的山水松石。其水墨画尤为人称许，唐代张彦远说“曾见（王维）破墨山水，笔迹劲爽”（《历代名画记》），

他与张璪、项容等同为早期水墨画家。其作品除少许佛像外，多为山庄、渔市、村墟、骡纲、剑阁及雪景山水。据记载，王维曾舍蓝田住宅为清源寺，于寺内画《辋川图》，笔力雄壮，山谷重叠，云水飞动，表现了蓝田景色之美。

王维真迹在唐代已不多见，宋代时常把传世的五代江南人所画笔致清秀的雪景山水当成王维的画卷。世传《王维雪溪图》有宋徽宗赵佶题签，用笔浑厚古雅，可能是一幅时代较早的山水画。王维也能画人物及佛像，据唐宋人著述说他曾画《孟浩然骑驴像》。在陕西凤翔开元寺东塔所画的壁画宋时犹存，苏轼在《凤翔八观》诗中曾咏歌此画“园弟子尽鹤骨，心如死灰不复萌，门前两丛竹，雪节贯霜根，交柯乱叶动无数，一一皆可寻其源”，可以想知画中人物也是相当生动的，可惜的是，此画今不传。

五代的董源、巨然在山水画创作上追求平淡天真和笔墨情韵，又为文人画的发展提供了直接的艺术规范。

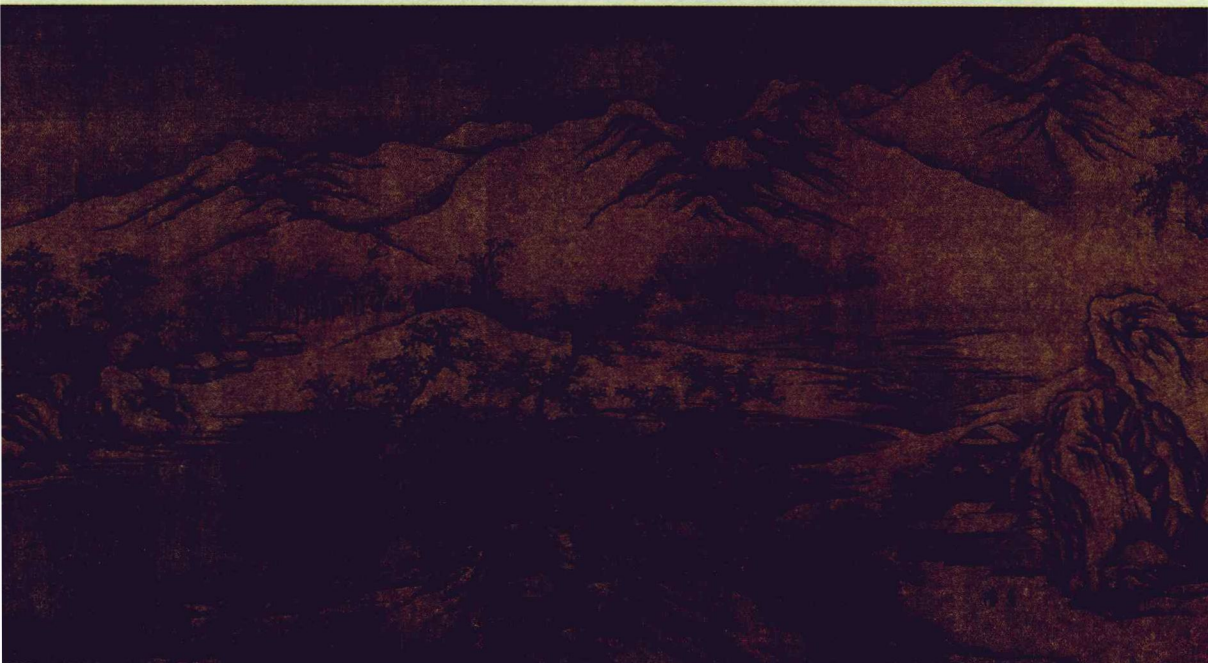

江干雪霁图 唐 王维 卷 绢本 设色 纵31.3厘米 横207.3厘米 藏日本

董源不仅以画山水见长，也能画牛、虎、龙及人物。作为山水画家，董源也是不专一体的。宋人称许其大设色山水景物富丽，在风格上接近李思训。但其最有独创性而且成就最高的是水墨山水。他运用披麻皴和点苔法来表现江南一带的自然面貌，神妙地传写出峰峦晦明、洲渚掩映、林麓烟霏的江南景色。他用

笔甚草，近视几不类物象，远观则景物粲然，在技巧上富有创造性。《夏景山口待渡图》、《潇湘图》、《龙宿郊民图》是他的代表作，特别是前两幅，将夏天江南的丘陵，江湖间草木畅茂、云气氤氲的特定景色表现得淋漓尽致。其笔墨技法是与他所表现的特定景色充分适应的。宋代沈括称他“多写江南真山，不为

乔柯坡石，平远山峦，舟行江上，有岩岫耸起；岩下有丛竹、木桥、屋宇，一派静穆清朗的秀色山水。王维山水创造了一种恬淡静穆、飘然物外的氛围。苏轼有诗云：“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”这种意境的创造与他灵活采用皴法和设色有关，时或渲淡水墨，时或重加青绿，物象工细，意韵平和。

奇峭之笔”。所画山形，多是长江中下游一带的丘陵，大都为坡陀起伏，很少作陡峭崭绝之状。董源很重视对山水画中点景人物的刻画，每每都带有风俗画的情节性，有时实为全画的题旨所系。虽形体细小，简而实精，人物皆设青、红、白等重色，与水墨皴点相衬托，别有一种古趣。

董源所创造的水墨山水画新格法，当时得到巨然的认同和推崇，

伏生授经图 唐 王维 绢本 设色 纵25.4厘米 横44.7厘米 藏日本大阪市立美术馆

画幅以白描双钩画一斑白老叟，白髯，著头巾，神态自若，头微左侧，裸肩胸，肩上披纱巾，坐蒲团上，俯视小案，右手持卷，左手指点，双目圆睁，作持言而喁喁状。王维显然是注重于人物之造型与传神。伏生授经时年已九十，箕股而坐更觉自然，也更能流露人物内在精神。竹筒粗重，老翁力弱，“凭几伸卷”才显得从容自在。而且汉代除竹筒外，还用帛书，以纸代简未必不够真实。全画细腻地传达出伏生授经时执著认真的面部神态、富于表现力的身姿手势以及庄重静穆的环境。

龙宿郊民图

五代南唐 董源 轴 绢本 青绿 纵100厘米 横80厘米 藏台北故宫博物院

此幅画江南水乡景色，云天渺远，草木蓊郁，的确是鬼笔神工的杰作。《江村诗》称颂此画说：「唐末画家多磊落，前有荆关后李郭，就中超迈谁称最，董源山水真奇作。意致淋漓法度存，烟云变幻精神拓，不数三王笔力工，翻嫌一季天地薄。」

后世遂以董巨并称。在宋代，除了米芾、沈括十分欣赏董巨画派之外，一般论者对董巨的评价并不高。到了元代，取法董巨的风气渐开。汤垕认为：“唐画山水至宋始备，如（董）元又在诸公之上”。元末四家和明代的吴门派，更奉董源为典范，明末“南北宗”论者虽然在理论上尊王维为“南宗画祖”，但实际上却是

在祖述董源。董源在后世能够产生如此深远的影响，在中国山水画史上是罕见的。作为董源的追随者，巨然的山水画也是专写江南一带的自然面貌的。他善于表现烟岚气象，笔墨秀润可爱。所画峰峦，带有氤氲的水蒸气，山顶多作矾头，林麓间多作卵石，掩映之以疏筠蔓草，旁通之以细径危桥，深得野逸清静的景趣。