

山 山 聊 聊 水 水 画 画

「元明清
卷」

马菁菁 著

山 山 水 水 聊 聊 画 画

「元明清 卷」

马善善 著

图书在版编目 (CIP) 数据

山山水水聊聊画画. 元明清卷 / 马菁著. — 北京:
中国友谊出版公司, 2017.9
ISBN 978-7-5057-4169-0

I. ①山… II. ①马… III. ①水墨画—国画技法—研
究—中国—元代—清代 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第 226147 号

书名 山山水水聊聊画画
作者 马菁著
出版 中国友谊出版公司
发行 中国友谊出版公司
经销 新华书店
印刷 北京盛通印刷股份有限公司
规格 700 毫米 × 980 毫米 16 开
19.75 印张 235 千字
版次 2017 年 11 月第 1 版
印次 2017 年 11 月第 1 次印刷
书号 ISBN 978-7-5057-4169-0
定价 68.00 元
地址 北京市朝阳区西坝河南里 17 号楼
邮编 100028
电话 (010) 64668676

如发现图书质量问题, 可联系调换。质量投诉电话: 010-82069336

自 序

又出了一本书，于是又要写自序了。这一年来，我还是老样子，没什么进步，不知道写什么，头疼。

想来唯一的进步是坚持着在你们耳边絮叨，所以有了这第二本书。上次聊到两宋，这一次从元朝开始，一下子到了大清灭亡。

大家可能会发现，从两宋开始，山水画就占了越来越大的比重，除了具象的布局、颜色、技法之外，我一直在问自己一个问题：到底什么是中国水墨山水画？

当然，我一直强调的“好看”是最重要的。绘画终究是视觉艺术，不管懂不懂，喜欢一幅画都是由“好看”引起的。它跟你产生了共鸣，打动了你。这时候要说一句很俗的话：不忘初心。只要你并非从事艺术品行业，这一切就不存在利益关系，你尽可以抛下所有的束缚和枷锁，尽情放飞自我，想喜欢什么就喜欢什么，想怎么说怎么说，尽管任性，等积累到一定程度，自然会有惊喜大彩蛋砸在你的生命里。

我就被彩蛋砸中了。

最近看到一个很有意思的说法，回答了“到底什么是中国水

墨山水画”，供大家参考，弘一大师在他的《送别》中唱道：

长亭外，古道边，芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。

中国水墨在薄薄的一张纸中，蕴藏了犹如 3D 效果的玄机，一幅画里包含着远景、近景、仰视、俯视各种角度，不同于西画的“科学”画法，中国画里随便一个局部就可以独立成画，长卷更是给了水墨无穷威力。所谓“夕阳山外山”，正是《富春山居图》成为不朽名画的“彩蛋”。

我写这本系列书的初衷就是想让更多的中国人来看中国画。如果连中国人都看不懂中国画，还有谁能懂？本书中出现的，都是我私人非常喜欢且在每个朝代都极具代表性的绘画作品。本书并不想弄得跟美术教科书一样刻板，所以沿袭了上本书的基本思路，从风格布局、材质、题跋、印章等几个点着手，结合每位画家的历史艺术背景，希望尽量给大家提供一个切入口，当你去博

物馆站在某幅中国古代水墨画面前的时候，试着用这个方法多看一会儿，除了“好看”，也许还能“认识”它。

将书稿拿给我的老师刘建业先生看的时候，心怀忐忑。过了好几天，他有些严肃地把书稿拿给我说：“菁菁啊，我觉得你这次写得没有上一本有趣了，像硕士论文。”我却得意地笑了，这几乎是对我这个没有上过专业艺术院校课程的人的专业肯定啊。说明在他眼里，按照这套“玩儿”着看画的方法坚持不懈、玩儿了十几年，我真的成了一个专业级选手。

你们看，看画就是玩儿嘛。

目 录

自序 / 1

导论：元

赵孟頫：大宋皇族——美丽的错误 003

——元四家——

黄公望：用腿画成的《富春山居图》 017

吴 镇：《渔父图》代言人 029

王 蒙：赵宋王朝最后一个传人 037

倪 瓒：一生只画一种山水 045

导论：明

——吴门画派——

沈 周：吴门画派掌门人 061

文徵明：早熟的老灵魂 071

唐 寅：被玩儿坏了的唐伯虎 083

仇 英：普通人逆袭成一代大师 097

董其昌：不想当画家的书法家不是好评论家	111
徐渭：疯子审美的摆渡人	125
陈洪绶：天使的盗梦空间	137

导论：清

—— 四王 ——

王时敏与王鉴：大清艺术之王	155
王翬：海内第一高手	169
王原祁：体制内飞出的真凤凰	177

—— 四僧 ——

石涛：中国现代绘画的创始人	185
朱耷（八大山人）：神来之笔	199
髡残：不想当和尚的战士不是好画家	207
弘仁：童话世界	215

金陵八家：龚贤和他的朋友们 223

—— 扬州八怪 ——

郑 燮：难得糊涂 231

金 农：有金石味儿的老男人 237

郎世宁：唯一入选中国艺术史的外国人 249

任伯年：销量第一的海派画家 263

吴昌硕：酸寒尉变大富贵 271

—— 番外 ——

清宫收藏印：乾隆檀木的秘密 279

皴擦法：中国水墨的解锁密码 289

题 跋：绵延千年的朋友圈点赞艺术 297

元朝的皇帝，就是蒙古族的成吉思汗和他的子孙，属于古代版战斗民族，那铁骑可是蹂躏过欧洲的。在蒙古族之前，女真人建立的大金政权灭掉了北宋，挟持了宋徽宗，把宋徽宗收藏了一辈子的古玩字画心头肉烧毁抢劫殆尽。别说宋徽宗，现在想起来，我还会觉得心痛。皇帝被俘，都城被破，艺术品被毁，对骄傲的大宋子民来说，简直是奇耻大辱。尽管赵构建立的南宋抵抗了百十年，宋朝最后还是走向了亡国的结局，蒙古骑兵灭了金，也灭了南宋。中国的“文艺复兴”至此结束。

对大宋汉族子民来讲，外族人做皇帝，国家就像亡了一样，比没皇帝还糟糕。不过，国家虽然“死”了，但是人还在。汉族知识分子自动分成了两派，一派是像赵孟頫这样的知识分子，被新皇帝重用，被朝廷承认。每逢朝代更替，中国绘画就开始大兴复古之道，用色效仿唐人，喜欢青山绿水，怎么浮夸怎么来。青绿正是唐代绘画最喜欢用的颜色，富丽堂皇。知识分子画家似乎在心里缅怀大唐盛世不灭，哀悼自己的国家。

另一派便是像倪瓒这种伤心绝望型的知识分子，不愿为朝廷效力又不知该怎么办，满腔屈辱愤怒伴随着绝望，索性苟活世上，

隐居于山水之间。作画便成了他们表达情感的主要渠道，不但要画，还要画得荒芜，什么青山绿水，都是虚假繁荣；不但要画得荒芜，还要在画上写诗，更进一步表达自己完整的情绪。诗、书、画俱全，这就是文人画的兴起。

说完历史大背景，再来说技术性问题。我们主要从画的布局风格、纸张、印章等方面来鉴赏元代绘画，快速掌握鉴赏的窍门。

布局风格：

元代时，文人画开始居主导地位，诗、书、画结合是趋势，画面完全抛弃了宋朝那种“变态”到极致的工笔风格，更强调笔墨技巧，追求以神求貌，以情入景，而非栩栩如生。最终，元代画家创造了“隔河置景”式布局，与宋代全景式山水布局完全不同。

纸张：

宋代多用绢，织法是单经纬，南宋时出现“细经宽纬”。元朝保持用经纬同款但织得较稀疏的单经单纬，纸张开始得到广泛运用。所以，如果一幅画是纸本质地，那百分之九十的可能性是元代之后的。

印章：

宋徽宗赵佶是最早在书画上使用印章的人，元代画家用印章的不多，如赵孟頫。宋以前，印章多为铜质，刻字困难，多为一字一印。如果一幅画被印章印成了“花儿”，那肯定是宋之后的。元代文人还特别重视姓氏，比如“赵氏子昂”，“赵氏”二字一定会放在右边，所以，如果一幅画上的印章没有姓氏，那肯定不是元代作品。

時不信
皇城壁
海國此同
使真蹟携
筆靈合
往得神龍
巔一隻
走時喜煙
千錦花村
稼藍西
住留待今
嘉陵吳

大宋皇族——美丽的错误

◎元

赵孟頫

1254—1322年

1

《谢幼舆丘壑图》绢本设色 20厘米×116.5厘米
美国普林斯顿大学美术馆

赵孟頫被称为“元人冠冕”，就是元代文艺战线的旗手，号称诗、书、画、印全能，当时的文化人都跟着他的审美走。巧合的是，这位“元人冠冕”居然是宋朝贵族，是宋太祖赵匡胤的十一世孙，正宗的前皇家血脉。

宋朝灭亡后，赵孟頫本打算隐居江南，作为前朝皇室，一定意义上也是想避免忽必烈的暗杀。但因为从小名气就太大，一下子就被忽必烈派去的人给找了出来。没想到忽必烈见到赵孟頫之后，竟将他留了下来，封了高官，据说是因为他长得非常好看，有多好看是不可知了，总之是好看到免于死。

从此，这个前朝皇家血脉开始在蒙古人手下干活，而这成了他终生的一个“污点”。

后世对赵孟頫出仕的评判褒贬不一，唯一不可否认的是，他的官做得很好，公正通达，深得皇帝信任。至于心中情感，他也没有深埋，全然放在了书画之中。

心中的大好河山

赵孟頫追求“作画贵有古意”，“古”不是指宋，而是指唐。
在中国，每逢改朝换代，文人必然复古，这是一个规律。特别是被外族改了朝换了代，文人只能通过这种方式怀念从前的大好河山。

宋人**格物**，作画优美极致；唐代绘画则庄严高贵，更显潇洒。技法上，宋人成就肯定高于唐人，但赵孟頫却一改宋人旧习，反袭起晋唐风范，一心追求那**拙**劲。

比如这幅《谢幼舆丘壑图》手卷。

这幅画上有一方赵孟頫的印章——**赵氏子昂**。请记住，宋代以前很少有画家用印章。“签名”是从宋代开始，比如宋徽宗就发明了一种**花押款**——**天下一人**。不过，为了作品整体的美观，其他画家还是经常选择把名字“藏”在山峰、树干上。即便极少情况下用印，也是**铜印**，也有用玉刻的，由于镂刻非常难，所以上面一般只刻一个字，至多两个字。

元代开始，画家普遍使用印章，而且一定要把姓氏加在印章上。如果你看到一幅画，上面的印章只有两个字，那大概是宋代作品，要是发现画上钐了一个十多个字的印章，又落着宋代画家的名字，那不用看风格，基本上是赝品，这是给书画断代的一个重要标志。

一个印章好多学问，说着说着就跑题了。

赵孟頫的儿子赵雍在这幅画上作了题跋，说明这是赵孟頫入京前所画，是他四十岁以前的作品，也是现存最早的作品。

这幅画的名字怪怪的，“丘壑”还能懂，“谢幼舆”又是谁？

2

《鹊华秋色图》纸本设色 26.7厘米 × 30.2厘米
台北故宫博物院

其实，他就是西晋学者谢鲲（字幼舆）。还记得竹林七贤是什么样子吗？蓝精灵。这位谢先生也差不多，出身名门，才高八斗却任性放纵，不好好做官，认为“一丘一壑”、寄情山水才是归宿。顾恺之曾画过他，将他放在山崖树林之中，并说道：“谢幼舆曾说：‘一丘一壑，自谓过之。’就应该把他安置在这山崖沟壑中。”

技法上，全画完全沿袭顾恺之的《洛神赋图》，没有一点儿皴擦，山石树木只用勾线，填以青绿，甚至故意将人物、山丘、树木画得不成比例，这是魏晋绘画的特点：**无比例，无皴擦**。一米多长的画卷，两棵树中间斜起一个坡，唯有谢鲲一人歪着脑袋在发呆，特别扎眼，又很和谐，完全融在景色之中，这是顾恺之擅长之法。用景色衬托性格，“一丘一壑，自谓过之”，谢鲲就属于这片山水。

这幅画用意实在太明显，对顾恺之和谢鲲这两位前辈，赵孟頫是既崇拜又向往，寄情山水，隐于江湖，也是他的愿望啊。

卷首自题：公谨父，齐人也。余通守齐州，罢官来归，为公谨说齐之山川，独华不注最知名，见于左氏，而其状又峻峭特立，有足奇者，乃为作此图，其东则鹊山也。命之曰鹊华秋色云。元贞元年十有二月，吴兴赵孟頫制。

初看这幅《鹊华秋色图》时，我完全被吓到了。

读者请注意，这是**纸本**。元代之后，因造纸术的发展，画家普遍用纸张来作画，好像打游戏升级，生产工具进化了。所以请记住，如果**一幅纸本画说是元代以前的，比如南宋、北宋之类的，都值得仔细推敲，百分之九十以上可能是假的。**

第一眼，用色复古，青山绿水。

第二眼，构图是五代董源的风格，平铺直叙，满山满水。

第三眼，造型古朴，画面空间不连贯。最前方的地面和树木大小完全不成比例，右边的小舟和人与左边同一水平线的茅屋相比小得古怪，茅屋大得惊人，完全随性而来。这与《谢幼舆丘壑图》一致，都是向顾恺之致敬。

第四眼，居然每一笔都没有刻意的皴擦，一笔一画一丝不苟。赵孟頫运用超强的书写控制力，将每一笔该“皴擦”的地方都改成了“写”，就是用写字的方式去画画，描绘树木、山石的纹理和体积感，用笔大胆，挥洒自由，完全找到了王羲之写《兰亭集序》时的感觉。

一层层看下来，很难相信这是赵佶这种“处女座”的后人所画，每一笔都不像。赵孟頫坚定地摒弃了宋朝皇室所有的烙印，像叛逆的高中生，家长不让恋爱，非要染头发早恋，把对父母的“怨气”一股脑儿全抛出来。

这幅画仔细看似乎满篇错误，合在一起却那么和谐。古怪到令人发指，又令人心碎，疏离荒凉，这就是我看了四眼之后的感受。

元代开始，画家们习惯在画上题些文字，可能关于创作过程，也可能是些自己的诗词。题跋、印章、画面融为一体，构成了一