

中国美术全集

书画卷 三

于明 主编

中国绘画与书法(代序)

绘画是用色彩和线条在平面上描绘形象的美术种类,书法是文字书写的艺术,绘画与书法是同根同源的,这是中国传统书画理论中的一个重要观点。它包括两方面的涵义:一是指中国文字与绘画在起源上有相通之处;一是指书法与绘画在表现形式方面,尤其是在笔墨运用上具有共同的规律性。后者曾经成为文人画兴起的重要理论根据之一。

中国绘画艺术历史悠久,渊源流长,以汉族为主包括各少数民族在内的画家和匠师,创造了具有鲜明民族风格和丰富多彩的形式手法,形成独具特色的中国传统绘画(即中国画)。

商周时代的甲骨文和金文中保存有大量图画文字,这些字包括象形与指事两种功能。这些文字具有一定的绘画因素和广泛表现范围。它首先是对于人自身的表现,包括对人的身体外形、手足、五官,男女长幼、人的活动、人际关系、人与环境的关系等;其次是对于山川、草木、鸟兽、天文气象、居住环境、服饰、器用等方面的表现,进而发展到表现抽象概念,如方位、数字等。文字的形成与发展反映出人对自身和客观事物的观察能力、思维能力和表现能力的发展,同时也反映了人的绘画意识的发展。随着图画文字由图案化的形象符号逐渐演变为由线条构成的文字,人们也提高了对于线自身表现力的认识,并逐渐发展用毛笔的技巧,形成了独立的书法艺术。而运用毛笔的线条来描绘图像,也正是中国传统绘画的重要特点之一。在这一意义上,书法与绘画正是在同一出发点上发展起来的。

唐代张彦远在《历代名画记》卷一“叙画之源流”中,第一次从理论上阐述了书画同源的问题。他认为:在造字之时,书画同体而未分。书(文字)、画的区分来自目的的不同。文字的作用在于传意,绘画的作用在于见形;字学六体中的鸟书也就是画。周官教国子以六书,其中的象形,即是画的意思,由此可知书与画本是异名而同体的

事物;他认为到后世绘画与文字分离,绘画的作用才得以充分发挥,绘画的形象作用超过了用文字书写的记传与赋颂。张彦远的论述反映了早期对于书画同源的认识。

宋元以后,文人画家由于对于笔墨的重视,又从新的角度强调了书画同源的观点,其用意在于强调绘画用笔本身独立的形式趣味和审美意义。元代书画家赵孟頫在题《枯木竹石图》中说:“石如飞白木如籀,写竹还应八分通,若还有人能会此,须知书画本来同。”明代王世贞在《艺苑卮言》一书中从两个方面分析了书画同源:一方面在用笔的技巧上,例如画竹,干如篆,枝如草,叶如真,节如隶,郭熙、唐棣画的树、文同画的竹、温日观画的葡萄,都是由草书中得来的;另一方面从书体所体现的审美理想上,如龙跳虎卧、戏海游天、美女仙人、霞收月上等境界,更是书画相通的。现代画家黄宾虹也曾说:“书画同源,贵在笔法,士夫隶体,有殊庸工(《古画微》)。”这些论述主要强调了绘画用笔与书法用笔的相通之处,并以此说明文人画家和书法家需具备广博的修养和丰富的艺术想像。

明清以来,特别是辛亥革命以后,随着封建社会的崩溃,外来绘画艺术不断传入,丰富了中国绘画的体裁。中外艺术交流日益频繁,使画家从中得到吸收和借鉴,中国绘画创作发生了前所未有的变化,油画、水彩画、漫画、宣传画等相继发展起来,特别是中华人民共和国建立以后,各个画种都展示出新的面貌。

近现代中国书画发展的道路曲折不平,中华人民共和国的建立,开始了中国美术的一个新阶段。开放改革以来,中国书画的艺术个性逐渐复苏,美术理论研究空前活跃,一部分书画作品趋向商品化,并由此带来了艺术价值、艺术生产方式和种种观念的变异。这为我们积累了许多经验、教训,也有待于我们去总结和思考。

编者

中国美术全集 书画卷——目录

明 朝

落霞孤鹜图	6
孟蜀宫妓图	7
秋风纨扇图	8
朝仙图	9
高人名园图	10
兰亭修楔图	11
湘君湘夫人图	12
人物故事图册(吹箫引凤图)	13
修竹仕女图	14
菊石野兔图	15
谿山仙馆图	16
万壑松风图	17
谿山秋晚图	18
石湖小景图	19
晴雪长松图	20
竹亭对棋图	21
墨兰图	22
红拂图	23
葡萄图	24
抱琴独坐图	25
雪居图	26
菊石文簪图	27
玉堂芝兰图	28
芙蓉鸭图	29
杏花锦鸡图	30
松风斜照图	31
漉酒图	32
三驼图	33
秋兴八景图	34
云山幽趣图	35
寒江独钓图	36
吴中十景图册(之一)	37
杏园宴集图	38
长白仙踪图	39
藏云图	40

山水图册(之三)	41
张卿子像	42
王时敏小像	43
葛一龙像卷	44
白云红树图	45
扑蝶仕女图	46
杂画册·佛释人物	47
荷花鸳鸯图	48
吹箫仕女图	49
山居闲眺图	50
一梧轩图	51
花溪渔隐图(册页)	52
达摩像图	53
书画合璧图册	54
介石书院图馆	55
秋林平远图	56
幽涧鸣泉图	57
梁园积雪图	58
花卉图卷(部分)	59
萱石图	60
仿倪瓒山水图	61
万松小筑图	62

图中高山峻岭，水榭楼台，江岸柳风，密，趣致盎然。全图墨色和悦润泽，景物处置晚晴霞光映照，虚实相间，妙不可言。山石皆洗练洒脱。此图格法虽然严谨，却透露天真湿笔长皴，勾斫相间，高岭山石淡皴，枝叶浓烂漫的笔墨情趣，线条流畅，色泽湿润。

此画是唐寅仕女画的代表作品之一。它取材于五代西蜀后主孟昶的宫廷生活，精心描绘了四个盛装宫妓的神貌情状，并题诗云：“莲花冠子道人衣，日侍君王宴紫微，花柳不知人已去，年年斗绿与争绯。”全画线条如春蚕吐丝，精秀细劲，流转自然。

唐寅(1470 1523) 字伯虎，江苏人，有江南第一风流才子之称。凡山水、人物、花卉、翎毛无一不精。

唐寅才华横溢，但仕途落魄。二十九岁时因科场舞弊案被无辜牵连，蒙冤坐狱，饱尝世态炎凉的滋味。《秋风纨扇图》展示了仕女的幽怨之情，也倾泻着自己的悲愤之气。画中仕女，手执纨扇，在庭园中徘徊观望，脸上愁云密布。

此图是一幅白描仕女画。在雕栏玉砌的石桥边，坡地上秀丽女性身材婀娜，服饰高雅，仪态大方，显富贵雍容之态。她微微低着头，凝眸的双目似乎在注视着什么。天际苍茫、寂静，无边无涯，惟远处高空一轮明月，映照着她孑然孤影。

名园之中，苍松劲挺，浓荫掩映，远山缥缈，秋水一色。屋内高士独坐，童子侍立，多有闲情逸致之妙。自题七律一首：“高人名园，旋着林堂映毕门。兴寄五湖色鸟近，秋荒三径菊松存。委心久已忘形迹，取抱何妨且悟言，尘土不惊幽境寂，十分清思属琴尊。”

兰亭修禊是东晋穆帝永和九年(公元353年),王羲之与谢安、孙绰等四十一人,在浙江山阴(今绍兴)的兰亭修禊的故事。此画

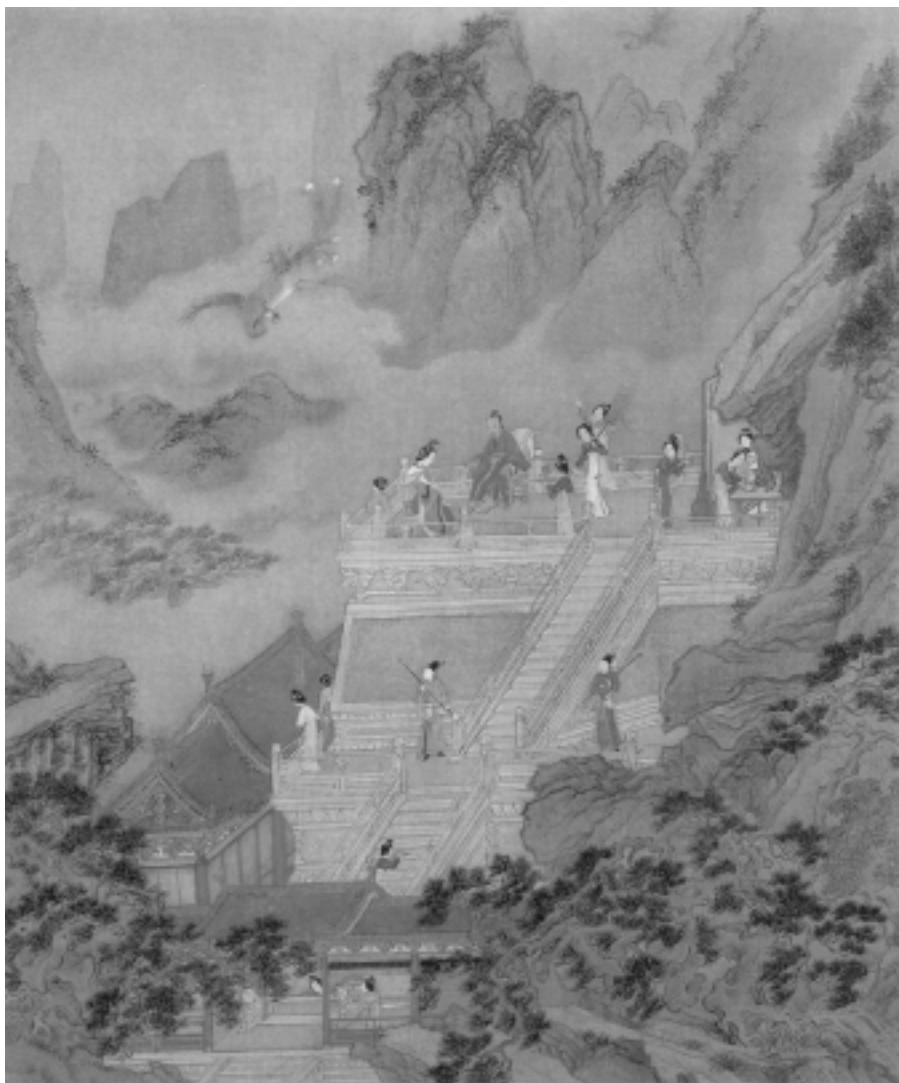
曲水弯弯,茂林修竹,兰亭环抱其中。全画景色优美,青山绿水,春意盎然。树、竹画得非常工细。

湘君湘夫人是根据战国时期著名诗人屈原所作的《九歌》中的湘水女神的形象描绘的。衣纹作高古游丝描，细劲而流畅，显得人物体态轻盈，给人以飘飘若仙的感觉。此画中湘君，衣饰飘飘，动感十足，维妙维肖，可见画家高超的写实功力。

《人物故事图册》共十页，所绘仕女等人物多属传统题材。此作为“吹箫引凤图”。图中侍女奉茶，童子们或持古物侍立，或扇炉烹茶，或布置棋局。此册人物形象刻画准确生动，笔法工整精细。色彩艳丽和谐，富丽中透出雅逸韵味。

这是仇英晚年创作的一幅很有情调的 日前注,若有所思。湖石后修竹随风摇曳,池作品。画面上一位高髻娉婷的淑女,托腮伫 塘的沙岩上鸳鸯和偎栖息。全画透出一股清幽凄婉的气息。

此图构思精巧，趣味盎然。玲珑湖石后，竹菊俏出，似露欲掩，风情万端。玉兔回首，奕奕有神，亦见冰洁之心。画中湖石用勾皴法，竹花工写得宜，凡生物形态飘逸，毕肖其形，为上乘之作。自书诗一首，款署：“髯仙为仁夫制”。下钤“徐子仁氏”、“髯仙”二印。

此图画谿山胜境，峰峦重叠，树木苍郁，野趣景象。此作精细，设色清淡，花青间以朱砂，清雅流畅，有独特风韵。山路崎岖，溪水奔流。馆舍隐藏于浓荫之中，亭阁临溪，木桥横陈，旅人停步，一派自然之

此图写高山、巨壑、古松、秀竹、茅堂等。之法，并无特别之处。自识“万壑松风(隶书)。此作气势恢宏，山峦层叠，高山仰止，巨松迎风，五峰山人文伯仁写。”钐朱文“五峰”、“文伯仁”二印。右下角又钐朱文、白文二印。

