

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。

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

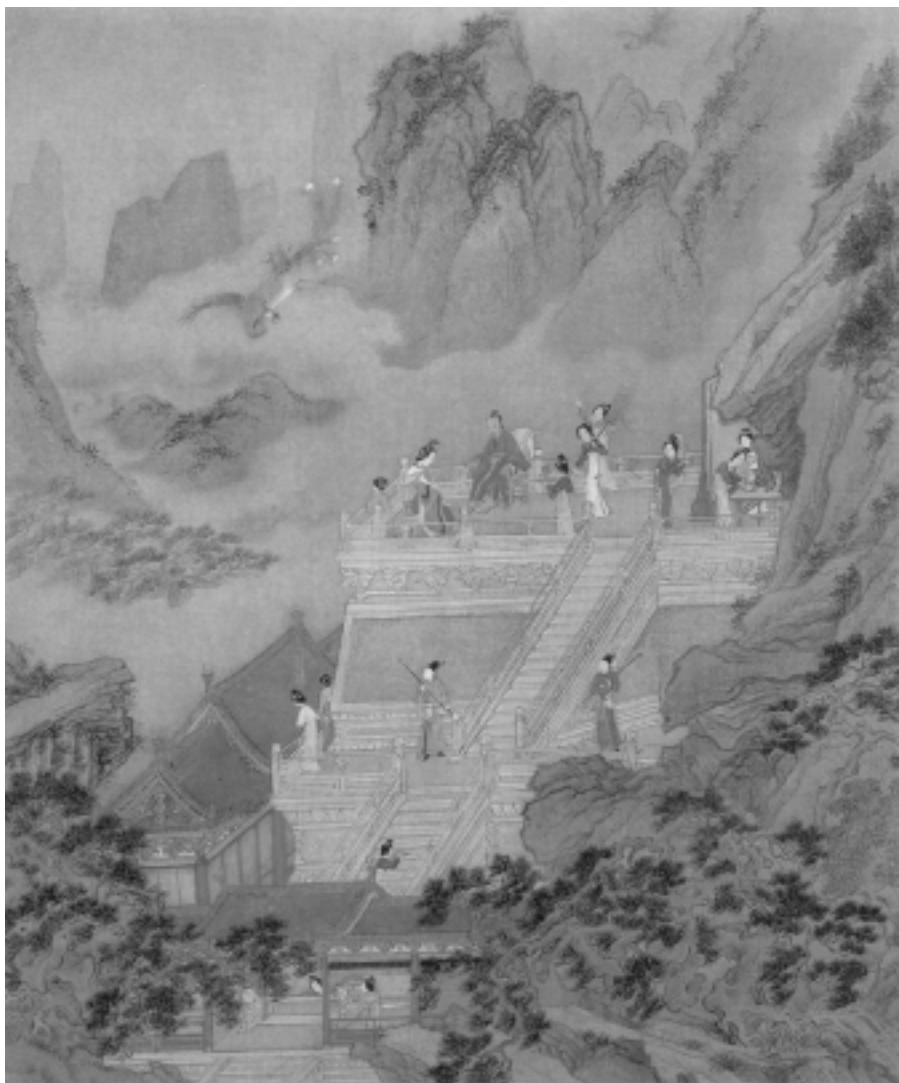
曲水弯弯,茂林修竹,兰亭环抱其中。全画景色优美,青山绿水,春意盎然。树、竹画得非常工细。

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
立在湖石旁。身后侍女亦清秀大方。女子凝 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。

此图写谿山秋景。远山突起，山势雄伟，机，虽秋时落叶纷纷，但觉苍郁不见凉寒之青绿层叠，树木葱茏。山中茅舍深幽，溪水奔流。近景中小桥巧架，高人对语，平添山之生气。构图清新，行笔浑厚、凝重，堪称精到之作。自题：“谿山秋晚。朽仙”并铃印。

谢时臣(1487—1548) 字思忠，苏州人。善画山水，喜作巨幅大轴，颇得气势。

画写石湖之绝妙景色。石湖位于江苏吴县和吴江之间，平远辽阔，幽静雅致，渔舟隐现。画中之山坡、矶坨，纵贯横行，穿梭于树丛之中，于简景中添神奇之妙。此作墨色典雅，若笔巧妙，亦为佳作。下钤“文嘉之印”、“文休承”二印。有大家题跋。

这幅作品在表现方法上,没有脱离其师 但其细中又见豪放挥洒之迹。笔墨老道,画
文徵明的路数,但意趣更加古雅秀逸,气象 风清爽,是一幅能代表画家绘画风格的艺术
清新。用笔粗中有细,似文徵明细笔的一种, 作品。

《竹亭对棋图》是一幅工笔画，钱穀对于干、茅亭的长柱子、芭蕉的长外形，和图左稍画中的松针、竹叶、细草等，都是一一刻画而远处小桥的长柱子，显得十分和谐，相互呼应。画中人物对棋场景颇为生动。

钱穀(1508—1578) 字叔宝，江苏苏州人。画山水、兰竹意趣古淡，爽朗清新。

此图画兰花一丛，姿态婀娜，充满生意。画墨气湿润淋漓，生动地表现了对对象的质感和风韵。画兰叶潇洒舒展，花瓣疏散俏丽。笔势有粗有细，纵放收缩自如，苍辣老健，变化多端。此

画墨气湿润淋漓，生动地表现了对对象的质感和风韵。画兰叶潇洒舒展，花瓣疏散俏丽。笔势有粗有细，纵放收缩自如，苍辣老健，变化多端。此

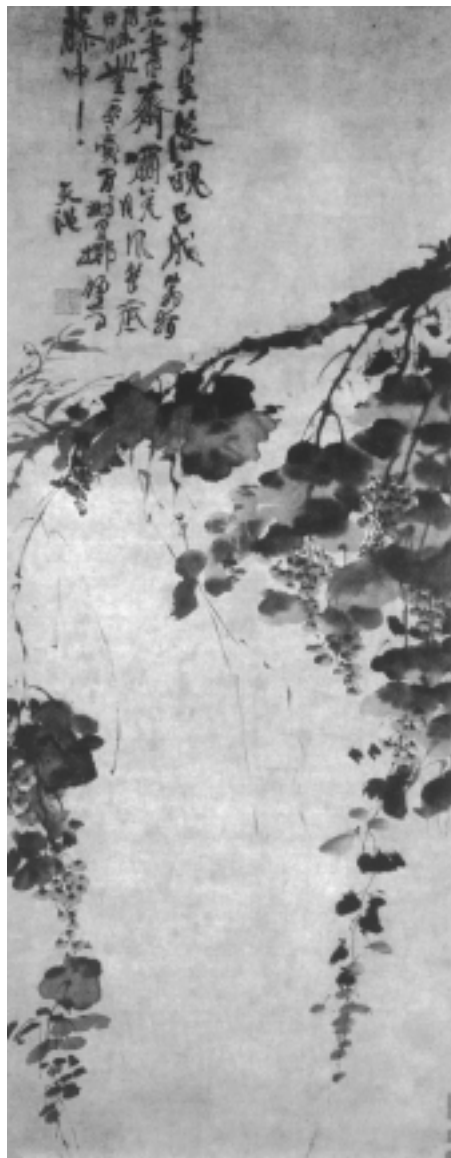

此图所描绘的正是李靖拜见杨素之时。立于杨素身后。此图笔法细密，动静有致，恰当地表现出每个人的不同身份、性格和心理活动。

豪放泼辣的水墨技巧造成动人的气势和葡萄晶莹欲滴的效果。画上的题诗为：“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风，笔底明

珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”从诗中可见作者一生坎坷，对高尚艺术的遭遇似有无奈之意。此画传达了远为深阔的闲放思想。

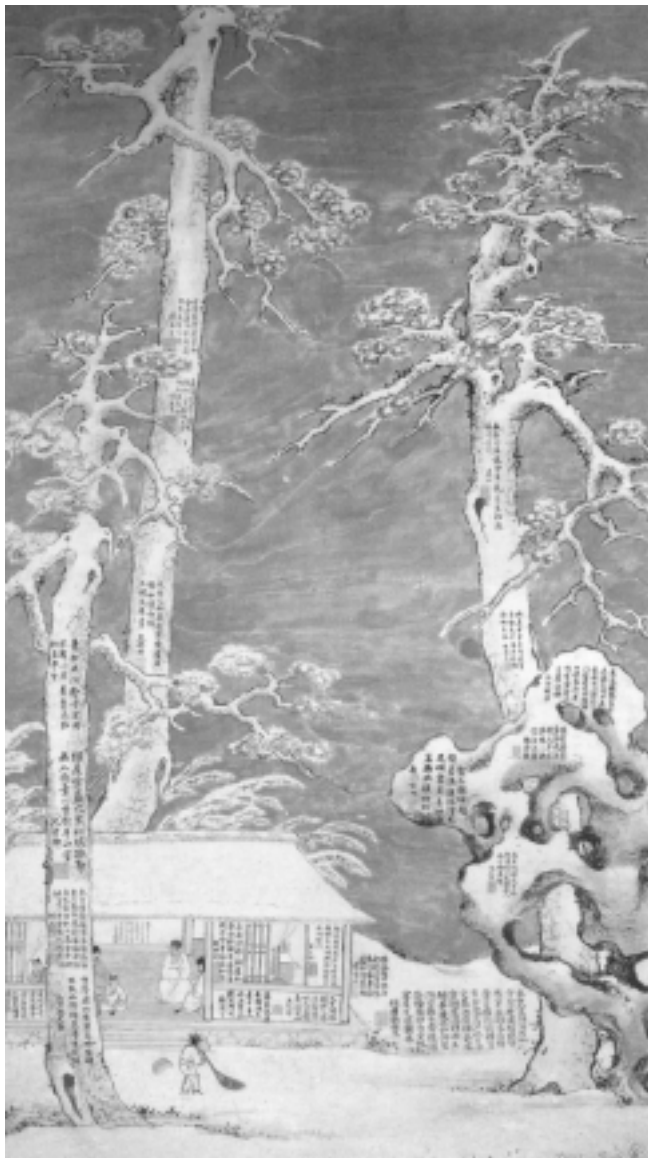

画中高峰绝壁，树木苍郁，湖水无波，平文人雅士之闲适生活。上方自题“甲辰春日坡长远，屋宇水亭各具特色。高士凭栏远眺，蒋乾写”。铃“吴中居士”一印。又有陆树声万老者临流独坐，小童抱琴侍立。画面展现了 历三十年八月跋及陆士仁题七绝一首。

画中有高松三株，松下茅屋一间。茅屋简陋，内有老者席地而坐，相互顾盼，神态逼真。两童子煮茶侍候，情态各异，颇见爱怜之

状。树石苍劲古拙，以墨渲染背景空白，主题突出，寒气袭人，树干屋宇略施赭色。此画无年款，罗振玉题画签。

在此图中,形状奇诡、玲珑剔透的湖石披,迎风飘逸。菊花茂密,幽香阵阵,花朵迎风竞开,傲然斗霜,秋意盎然。竹、菊均双勾而成,用笔中锋,线条刚健有力。

此图写芝兰奇石。画中玉兰婷婷而立，开，芝兰喷香。奇石傲立，似护花使者。此作构思精巧，富贵典雅，画风清丽。全图景物相辅相成，浑然一体，具有极高的欣赏价值。

此图是周之冕用勾花点叶画法画的一幅典型作品。这件作品用笔简洁、概括。画中景色比较简单，但花卉鲜艳，湿润欲滴，充满了生命的活力。鸭子的造型是在写实的基础上略加变化，它那圆圆的眼睛、翘着的尾巴、耷拉着的翅膀等，都具有装饰趣味。

此图构思精巧，作者熟知禽鸟之神态和花木之风姿。画中奇石兀立，杏树枝干纵横或立坪地，朱腹白羽，富丽有神，生动活泼。此图笔墨工细秀逸，色彩浓郁，红萼紫英，五交织，辛夷伴立，蝴蝶花飘。锦鸡或驻石端，彩缤纷。

这幅作品描绘是夏日溪山阳光斜照,远处高山耸峙,山间泉水淙淙;近处林木葱茏,掩映着草堂数间,中部湖水水平如镜,在村口一平整的木板桥上,有一老翁正缓步过桥,向村中走去,在表现手法上,山石用披麻皴,画松以双勾,其画风近似吴门画派。

画中陶渊明脱巾散发，藉虎皮而坐，气度轩昂，两童子稚气可掬，相对助其漉酒。画面中绿荫浓密，菊英缤纷，香气袭人。陶渊明的

衣纹用“高古游丝描”，清圆细劲，飘洒不群，童子的衣褶顿挫分明，质地显得比较粗硬。整个描绘，变化多样而基调统一。

此图画三个行走着的驼背老人。前边一位驼者神形俱异，笑态可掬。图上方有钱允个提拿持杖，回首而顾，中间人物拱手有礼，治的题诗：“张驼提盒去探亲，李驼遇见问缘应答有度，最后一个紧紧赶来，拍手大笑。此因，赵驼拍手呵呵笑，世上原来无直人。”

《秋兴八景图》共八开。画面娟逸娴雅、长，神彩飞动。画中结构布势往往寓奇于正，幽秀浑朴、滋郁苍茫。此画用笔回腕藏锋，所善于以平淡取胜。总之，他十分重视艺术形式诸因素间的协调和生发、变化。

此图巧妙地利用空白来表现云气灵动 白云,悠悠然飘动。画中树茂荫浓,柔枝摇曳,体现了积雨初歇林麓乍霁的意境。图中云气瞬息万变、缥缈无定、似锦似缎的落,以点为皴。

此图意境朗然,清幽极至。江中一舟,蓑笠翁垂钓。画中山势险峻,山峦高耸,更添山机。树干着淡墨,树枝用干笔,松针用浓墨,复以淡花青轻染。格调雅致,笔触清晰,为难得之佳作。

此图册共计十开,描绘吴中地区十处风景名胜。这里为其中之一景。此图构思精巧,格调高雅,主景突出,主次映照。图中秀山依水,林木苍郁,塔寺高耸,展现了吴中地区的秀丽景色。此作技法纯熟,点染并用,笔致多中锋,设色淡雅,趣味盎然,乃李流芳的名作之一。

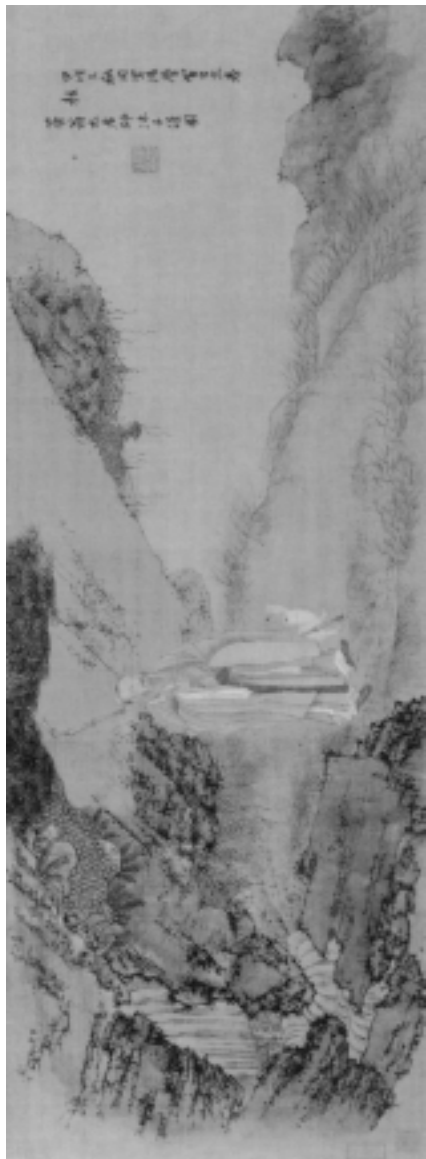

此作高士相聚，奇文共赏。人物格调高雅，古朴生动，惟妙惟肖。或展卷共研，或执杯遥望，或推磨磨面，或对炉看茶，或悠然对话。画中老树虬枝，枝繁叶不茂，花簇点点如星，怪石层叠交错。在技法上，此图线条多折，衣纹流畅，设色淡雅，构图巧妙，自然气味浓郁。

崔子忠(1574—1644) 字道母，号青蚓，山东莱阳人。擅长人物画，名噪一时。

万历二十六年(公元1598年)春,张延登 张延登长眉广额,束发道服。白兔相随,回首与友朋同登长白,在半山处,狡兔跃出,忽而竖耳,似解人意。画中人物以淡墨铁线描成,不见。张以为吉祥之兆,遂修兔柴洞屋。画中运笔坚韧沉着,色彩古雅柔和。

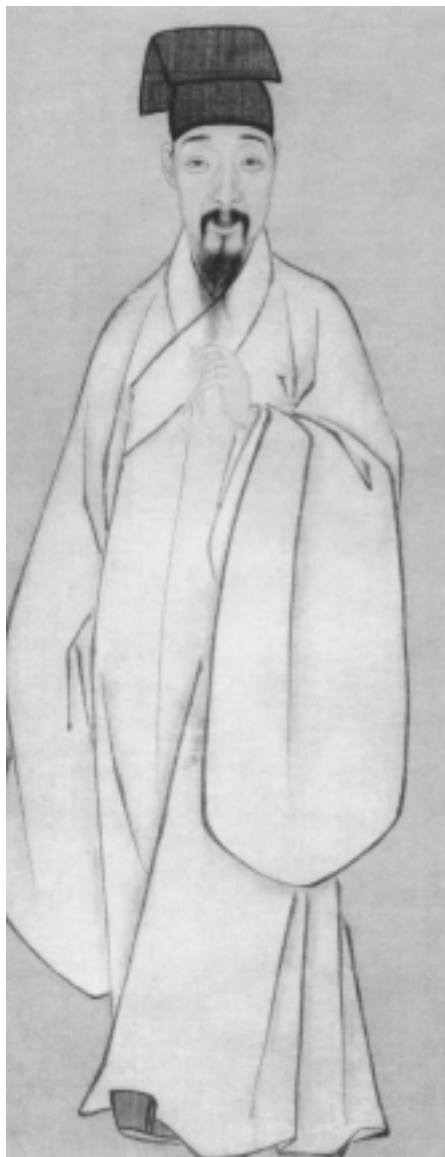
此图写唐代大诗人李白行旅之景色。曲径回绕，山路崎岖，诗人盘腿端坐于车中，神烘染，颇得质感；用浓墨点苔，墨色浓郁，风格殊异。

此册共十二开,五开设色,余为墨笔,多为仿古写景之作。此作乃其中之一,画写巨松人物。图中老松略显夸张,高耸入云,虬枝横生,枯枝斜出,一幅老到苍劲之势。树下一老者抬头望松,作思索状。老松人物对比强烈,生动有趣。

此作写医家兼诗人张卿子肖像。画中人
物身穿长袍乌巾，高冠朱履，宽袍大袖，素手
纤纤，悠然作抚须状。人物写真，仪表悠闲，
意态安详。此作用淡墨多层烘染，赭石中略
参铅粉。用笔飘洒自然，线条流畅多折，画中
人物形神兼备，有超凡脱俗的魅力。

图中的少年进士手持拂尘，盘膝而坐，着，线条简练，笔法潇洒流畅，很好地烘托了双日炯然有神。画中人物情态维妙维肖。墨、人物文雅俊秀的气质。色浑然一体，充分体现了人物的质感。画衣

图中人物为葛一龙，号震甫，明末名士。画笔墨疏放秀逸，设色明快，风格疏朗。此图此幅乃葛一龙之小像，清峻秀洁，儒雅风度。无款，钤“曾鲸之印”、“波臣父”白文二印。呈诗人兼游侠之状貌，可见作者之匠心。此

这是一幅用“重彩没骨”法绘成的山水画。画面色彩对比强烈，具有特殊的装饰美感。山石用石青、石绿敷染，石脚以赭色相接，树的枝干用墨勾勒，树叶一律用朱砂、白粉、草绿等色点攒，色彩对照明晰。用色水平高超，白云红树，展示了大自然的奇妙景色。

这是陈洪绶创作盛期的一幅仕女画。图中两仕女给人以恬静而活泼的印象。她们体形微呈弓状，削肩长颈，如弱柳扶风，楚楚动人。粉蝶翻飞，人物显得小心翼翼唯恐它们飘然而去。此画古朴隽永，无脂粉之气，显得灵动而又精练。

此画作仙佛圣贤，有世外之姿，佛像尤像”，作者造型之渊源应为天竺少数民族人其是要求慈悲超凡，而所谓“神形相似”。此物之状貌。此画别出心裁，受贯休影响颇深。画中佛像深目大鼻，丰颐蹙额，似“胡貌梵线条流畅，罗汉骨相占野，不类世间百姓。

此图为陈洪绶壮年成熟时期的代表作。中荷花或盛开,或待放,散发出幽幽清香,引来蝴蝶踟蹰而舞。荷叶深绿色,叶脉清晰。湖鸳鸯从一而终,双双戏水,代表夫妻恩爱。画石以硬而带方折的实线勾勒,苔点浓重。

此图画花苑一隅，曲栏围绕，围不住满园箫声。图中景色怡人，水仙飘逸在前，湖石翠竹殿后。吹箫人秀丽庄重，神态大方，似悠思深远，情寄无限。人物衣纹采用兰叶描，秀隽流畅，笔墨清雅。自题“玉箫堪弄处，人在凤凰楼”，署款“薛氏素君戏笔”。

此作气势磅礴，构图奇特。画中山峦秀丽，云腾雾绕，飞泉直下，溪流迂回，茅屋楼阁隐现其中。此画长松古木盘曲虬结，小桥流水，高士临窗，展现了一幅美妙自然画卷。此作山石以长披麻皴略带荷叶皴，下笔轻淡。乃难得之传世名作。

赵左 生卒不详，字文度，上海松江人。画宗董源，画云山自成一格，善用干笔焦墨，长于烘染。

此图绘庭院湖石。院落颇见气势，梧桐高立，湖石突兀，花卉精致。抚琴人端坐，幽扬之声远播，顽石草木点头，山鹤闻之起舞。一。

此作用笔方峭,设色淡雅,乃陆治之传世佳作。画中群山环抱江水,水中渚汀,裹拥渔村,小桥横卧,房舍精巧,扁舟疾行,在动

静对比中展现了渔乡美景。画中山石用秃笔勾皴,落笔超然,显大家风范。作者自题七绝一首,款署“陆治”。

此画构图奇特,用笔古拙,不见凝滞。画面形惟妙。自识:“枝隐头陀吴彬斋心拜写。”铃中占佛高坐,意念祥和,佛弟子亦显厚道高德之状貌。此图凸显佛之超然出生之韵,神

《书画合璧图册》中的山水体现了画家的艺术风格这里所选的山水作品,用笔颇苍劲,画面上山石、树木、楼阁、村舍皆刻画严谨,画面意境富于古意。赏此作品,可以窥见画家在艺术上的修养和功力。

画写介石书院，翠竹扶疏。画中山坳石遇，互道平安。此图用笔严谨，细劲淡逸，山石勾披并点染，修竹线条流畅，书院多用工笔。此图乃写真描写，为难得之写生佳作。

恽向晚年敛笔于倪瓒、黄公望的风格，纯用干笔勾皴，线条秀健，以枯笔皴擦而又有润湿的感觉，意境幽淡空疏，深得倪雲林风格和创作思想在明清影响极大，他的这幅画笔意。

恽向擅长山水，常往来于齐鲁之间，并似近而远愈甚，似无而有愈甚；其嫩处如金，秀处如铁，所以可贵，未易为俗人道也。”他曾为周亮公画山水，自题云：“逸品之画，笔

图是代表恽向艺术风格的山水画杰作。

本图绘雪景山水。梁园又名梁苑、兔园，汉梁孝王刘武建造，故址在今河南商丘东。山间庭院一座，堂上二人对语，门外一人踏雪而来。此图高山银裹，冷气透人，主题突出。作者笔墨粗犷豪放，设色淡雅，构图严谨。

此作兰花芝石。画中兰花一丛，飘然而立，酣畅秀丽，色彩淡雅。灵芝俏出，婀娜多姿，高矮相衬。小草随意挥洒，生动自然。秀石突兀，形状怪异。此作用笔秀劲，多用晕染，夹杂勾披。该图错落有致，布局合理，展现了作者高超的绘画技巧。

文俶的画艺深受时人推崇，远近争购，苍劲枯老。虽枯淡而秀润，虽苍老而生意盈贵妇，淑女争相效法，此图为纸本，墨笔画。然，极富含蓄之美，从这幅作品中我们可以窥见画家构图立意的高妙技巧。

他的山水画师法宋、元而又有所变化。有一种士气，人莫能到。这幅画的构图富有宋人之骨力而去其结，有元人之风雅而去其伪。出入巨然、惠崇之间，画史上称他的画

有一种士气，人莫能到。这幅画的构图富有特色。在这幅画上画家运枯笔焦墨，虽枯而腴润，颇似黄公望的画法。

《万松小筑图》构图严谨，疏落有致，远可辨，神态安然，似在双手抱拳行礼，房舍门口早有人前来迎候。这种对于生活细节的描绘，很有生活气息和韵味。

