2017年元月《大美墨言》书画展讲解词

观众朋友，大家好！

欢迎您来到长沙博物馆参观，您现在所在的展厅是以“大美墨言”为主题的中国古代书画经典特展。共78幅精品，

湖南大学王再教授带领科研团队，经过多年收集、整理与研究，依托古代原画的图像数据，严格按照原作材质、比例，重现原作的原貌与神韵。这些古字画的真品如今分散在世界各个博物馆、美术馆，王教授的工作为中国古画的历史和艺术研究做出了重大贡献，也让我们能够在一个展厅里近距离的欣赏到这些足以乱真的复制件。

这些作品除了年代久远、精美绝伦之外，还有各自的特点，有的代表了旷古绝今的绘画技术，有的开创了一种绘画理论，还有的包含了丰富的历史故事。下面我们一起来欣赏。

北宋郭熙《早春图》

1、作者郭熙，是北宋末期杰出的山水画家，宋神宗非常喜欢他。《早春图》是其代表作。

2、乾隆皇帝曾为这幅画题跋（写在字画前面的称题，写在后面的称跋）：“春山早见气如蒸”

3、郭熙创出的“三远法”（高远【近景细致、突出，高景巍峨、飘渺】、深远【等高处则体现透视、望远镜效果】、平远【有景深感、每一个层次都有细节有概括】）在中国山水画的发展史上有着深远的影响。

4、他是一个非常有才华的画家，对绘画的悟性颇深，早期的画多是从自然中来，并没有具体的师承，后来受李成画风的影响，同时又兼学其他学派，最终自成体系，《林泉高致》是他对山水画的高度总结。

5、《早春图》中能看出许多他的特点。中轴线构图，树枝采用的是李成的“鹿角枝”和“蟹爪枝”画法。画石皴法灵活多变被称之为“乱云皴**cūn**”，他体现春天不像其他画家选择典型的春天的植物，比如桃花、树上的新芽什么的，而是用春天特有的云雾、山色、水色，用人物对未来充满期待的心情来表达，知识越丰富的人看他的画越有味。

千里江山图（纵 51.5 厘米，横 1191.5 厘米，近12米**）**

1、作者是北宋时期的宫廷画家王希孟，这是在十八岁时完成的一副长卷。

2、画卷最左端有宰相蔡京的一段跋文。从文字中可以知道，王希孟画画基础很扎实，十几岁就成为宫廷画家，他工作勤奋刻苦，经常能看到他进献的作品，但是都不能展现出他精细的画工，宋徽宗赵佶看到他的潜力，亲自教他，不出半年就画出了这副《千里江山图》，皇帝非常喜欢，还赐给了蔡京。

3、可惜的是这位天才少年只留下这样一幅作品，二十几岁就死了。

4、北宋初期，山水画主要以郭熙的水墨山水为主，构图上依据其三远法。对墨色（干、湿、浓、淡、焦）的运用可以看出作者对意境的掌控能力。但是宋哲宗以后青绿山水受到统治阶层的青睐，这幅《千里江山图》就是典型代表。

5、他用石青色表示山，赭石色表示石、土坡阴面露出的本色，石绿色表示阳光下的平野和有草覆盖的山，花青色表示有云的阴影遮盖的山。整幅画面江山连绵不断，间或出现奇峰幽谷，点缀有村舍寺观、长桥巨舫，疏林丛竹、芦荻茂草，小景精细入微，大景气势磅礴。体现出我祖国河山灿烂辉煌的美。

《伯远帖》

1、王珣xún的《伯远帖》是现存于世,唯一的王氏书法墨迹真本。

2、我说的王氏就是东晋时期的大书法家王羲之所在的王氏家族，这个家族三世都以书法著称。王羲之和他的第7子王献之被并称为“二王”。王珣，丞相王导之孙，中书令王洽长子，王羲之的侄子，所以他的书法是最接近王羲之的。

3、这张《伯远帖》，纸本，行书，是王珣告慰他的堂兄弟王穆，也就是文中的伯远，在他逝世一周年时写的。

4、魏晋时期的书论很少谈及技法问题，主要是因为当时的书法家对于自己的技法经验无比珍视，当做秘笈，不轻易授人。通过对比和文献研究，现在我们已经知道当时主流的执笔方式为“斜执笔”，就是用拇指、食指和中指三指执笔，与唐以后五指执笔相比，它灵活有余而纵向拉力不足。如贴中的“申”字最后一笔软弱无力，而“远”、“游”等却有很强的横向表现意味，为弥补竖线笔力不足，“以点代线”成为那个时代书法语言的特色，如“伯”。所以那个时期的书法以气取胜。

5、乾隆帝得到王珣的《伯远帖》后，兴奋地将其与王羲之的《快雪时晴帖》、王献之的《中秋帖》集中藏在他养心殿的一间小书房里，认为它们属于“稀世神物，非寻常什袭可并云”，索性将这间小书房命名为“三希堂”。

6、最后，这篇《伯远帖》并不完整，中国当代著名书画家启功先生（雍正第9代孙，满人）指出“此贴尾已不全”，日本古村熹斋先生也说，一般王羲之的书信用纸横16cm，而此贴17.2cm，应该还有一页才对。

檐道人梅花歌（金农“漆书”）

1、金农，扬州八怪之首，生于清康熙二十六年，浙江人，家庭富裕。2、他以诗文成名，对金石碑版颇有研究，但仕途不顺，中年到处游历，虽然结交许多好友，但始终没有正当职业，晚年靠卖字画为生，经常入不敷出，妻子、小女先后离世，他还要到处借钱度日。

3、七十岁，住进了扬州西方寺，经济困顿，亲友又相继辞世，他深感惆怅，于是遣散了童仆和哑妾，皈依佛门。乾隆二十九年，1764年秋，七十七岁的金农安然谢世。

4、“漆书”一词最早出现于唐代书法家张怀瓘**guàn**的《书断》中。有传说，上古无笔墨，用竹棍蘸漆写字，头粗尾细，像蝌蚪，被称为“漆书”。金农本人，以及他的好友们从没将他的作品称“漆书”，只是叫“八分书”，但是他爱用“倒薤xiè之笔”（汉魏三十六种篆体书法之一。传为殷汤时的隐士务光，于清冷坡种植薤为食，受风吹薤叶，交偃成文启发所得。），效果相似，100多年后的杨岘、徐康才将他的作品分到漆书一类中。

5、金农另一种“楷隶”的书作，近代张宗祥称之为“切书”，因为他横画下笔时，以卧笔直切向下而后横行，像刀凿的痕迹。

魏晋南北朝顾恺之《洛神赋图》

1、《洛神赋图》是中国历史上有记载的第一幅卷轴画（绢本设色，与水墨画相对，意思是上了颜色的画）。

2、作者顾恺之，东晋时期江苏无锡人。出生于社会上层士族家庭，父亲顾悦之官至尚书右丞。他也是第一位在画上署名的画家。

3、顾恺之师承卫协，在线条运用、艺术构思和意境营造等方面造诣很高。他的作品注重表达人物的气质风度和内在性情。他和陆探微的画因为笔记周密，因此被认为是“密体”画风的代表，合称为“顾陆”，以区别于南朝张僧繇、唐代吴道子为代表的“疏体”。顾恺之、曹不兴、陆探微、张僧繇是当时影响最大的“六朝四大家”。

4、顾恺之的绘画理论注重以形传神，他提出“四体妍媸chī（四肢形体的美与丑），本无关于妙处（是无关紧要的，是依托）；传神写照（画像如果要传神），正在阿堵中（关键就在眼睛中）。” 张彦远称，“象人之美，张（张僧繇）得其肉，陆（陆探微）得其骨，顾得其神，神妙无方，以顾为最”。

5、《洛神赋图》的原画已经失传，现存的至少有9卷，3卷藏于北京故宫博物院，台北故宫2卷，华盛顿佛利尔美术院2卷，伦敦大英博物馆1卷，目前看，与顾恺之最相似的是北京故宫博物院的宋代摹本（卷一）。

6、它是一副叙事性强、情节线索明显、结构完整的绘画长卷，长近6米，就像连环画一样。采用“散点透视”（与焦点透视【视觉真实】相对，体现心里真实）的手法，还原《洛神赋》中曹植与洛神故事，按曹植与洛神相遇、与洛神嬉戏并产生爱慕之情、之后人神殊途两分离的顺序安排了13处画面，人物52个，另外还有马匹、神兽等。曹植出现了6次、洛神出现10次。

7、“相遇”曹植在洛川树林中信步游览，放眼望去，远方崖间洛水之上现一丽人，便是洛神。画面中美丽的洛神正回首看着曹植，四目相对，含情脉脉，这一场景中曹植一行人与洛神同处一个空间；画面继续向左延伸，呈现在观者眼前的依然是立于崖间的洛神形象，这时她正卷起衣袖，将洁白细腻的臂腕探到洛水之中，欲采摘湍急河水中的黑色灵芝；左侧斜上方不远处又出现了一个身边左有彩旗、右有桂枝，在山崖边缓步徘徊的洛神。

中间的场景用山石背景和留白做隔，将画面分割成许多独立的小故事。

再看“离别”时，洛神离去，曹植引舟追赶，秉烛席地而夜不能寐，最后无奈只得与众人驾车离去。

8、《洛神赋图》也是工笔人物画，“惊若翩鸿，婉若游龙”是《洛神赋图》对《洛神赋》的完美诠释。图中的女主角——洛神，在传说中是伏羲的女儿，原名宓fú妃，住在洛水边，被河伯（冯夷）掳去成为夫妻，河伯长得很英俊，但是风流成性，所以夫妻关系不太好，回了洛水。河伯发脾气不好好管理黄河，导致洪水泛滥失去控制，玉帝罚他治水，河伯找到河图、宓妃找到洛书，两件神物合在一起使得河伯有能力操控上古神器——水玉，同时，河伯还找到大禹，联合他一起治水，最终洪水退去，宓妃也被封为洛神。

9、曹植《洛神赋》中洛神的原型是文昭甄**zhēn**皇后，她本是袁绍次子袁熙的妾，建安九年（公元204）年，冀州邺城被曹操攻破，甄氏被曹操带走。在庆功宴上，甄氏的美丽迷倒了曹操父子4人（还有曹彰），曹丕出于政治上的野心迎合父亲，爱而不露，曹植则真诚求爱，终得甄氏动情，赠以随身玉佩定情。不过最后，曹操还是将甄氏许给了曹丕。建安十九年（214年）曹植因为酗酒误事，发生了司马门事件，彻底被曹操放弃了。不久（217年），就立曹丕为太子。所以曹植与甄氏虽然两情相悦，但确是人神道疏。不过，我们这位大才子一直没有断了念想，两人一直有联系。公元220年，曹丕继位，第二年（黄初二年）曹丕杀掉了曹植的两个好朋友丁仪、丁廙**yì**，六月赐死甄氏，之后曹植又因为喝酒误事（植醉酒悖慢，劫胁使者），被人举报弹劾，幸好有太后保着，贬为安乡侯。这些事件中间的联系耐人寻味。有学者研究众多史料后，发现弹劾曹植的事情不是一次两次，弹劾他的人也不止灌均一个，甚至有人拿出曹植与曹植沟通交流的证据（玉镂金带枕）来弹劾他。只不过两人一直是精神上的互相欣赏，曹植还特意写了《洛神赋》来表达对甄氏的思念，所以，后来曹丕又后悔了，黄初三年，重新封曹植为鄄**juàn**城（山东省菏泽市）候，四月改为王。

簪花仕女图（晚唐周昉fǎng**）**

1、以宫廷贵族仕女现实生活为主题，描绘的是暮春季节，一群浓妆艳福的妇女在幽静而空旷的庭院里，过着嬉游的奢靡生活。以小狗、白鹤、蝴蝶为伍消磨时间。

2、从右往左读，第一位体态丰硕，发髻高大，头上插着牡丹花（4-5月），髻前饰玉簪步摇（走动就会摇晃的头饰），那珍珠流苏似在不停摇晃。脸庞圆润，有淡薄的红晕，瓜子形画眉，右手执绋**fú**子（乱丝）逗狗。

3、第二位，披白衫，发髻上插着红花，漫不经心地举起右手，好像是要掀开领子取凉，左手伸出好像也在召唤小狗。

4、第三位，是一位执长柄扇的侍女。

5、第四位，发髻上插荷花（6-9月），右手拈着一朵红花，正在凝视遐思。

6、第五位，是一位身材娇小，头上插着海棠花（4-5月）的妇女，头饰、衣着极为华丽，超出众人，好像从远处走来。

7、第六位，发髻上插着芍药花（5-6月），上身微微前倾，右手提起披帛，迎接想她跑来的小狗。唐时的帛巾有两种，宽短的多为已婚妇女所用，窄而长的，多为未婚女子所用。

左侧是一株辛夷花，花期一般在3-4月，所以这幅画的时间应该是春天。

8、这幅画的背景是在安史之乱以后，当时的统治阶级为了粉饰太平，提倡所谓的“文治”，在一定程度上符合当时人民经历战乱，渴望安宁的愿望，所以宴游的风气抬头，晚唐贞元年间（唐德宗李适kuò）更是如此。

9、周昉本是宫廷画家，擅长人物。这幅画展现了当时人们的审美观。胖胖的脸颊、袒胸裸臂、披纱、斜领大袖、大幅长裙、高高的发髻、凝脂般的肌肤、双娥一样的短眉、樱桃般的朱唇、玉簪步摇、眉间还有金色的花钿diàn（以金、银制成花形，蔽于脸上，形状除梅花状外，还有各式小鸟、小鱼、小鸭等）。

10、画中人物的等级也十分鲜明，服饰发髻就不说了，非常明显，鞋子，贵妇穿的是高头履，侍女穿的是软底鞋。

11、画中女性性感的一面，肌肤的刻画是一方面，服饰中也有讲究，唐代女性穿的内衣，称为诃**hē**子，以暴露为特色，而且“薄且透”，以彩丝及金缕交织出花纹图案，这种方式称为“织成”，入手感觉比较厚实。

明皇幸蜀图

1、唐代画家、绘画理论家张彦远，在他的《历代名画记》中说：“山水之变，始于吴（道子），成于二李”，这二李就是唐朝画家李思训、李昭道父子。

2、李思训本是皇家宗室，20岁就少年得志，可惜碰上武则天执政，为了躲避武则天的杀害，丢官隐居，直到武则天死。之后任左羽林大将军，封彭国公。所以后人尊称他“大李将军”。他的画重视写实，他的儿子李昭道也是在朝为官，官至太子中舍，擅长金碧山水、鸟兽、楼台、人物等，画风工巧精致，虽是豆人寸马，也须眉毕现。

3、《明皇幸蜀图》的作者便是李昭道，主题是唐玄宗为躲避安史之乱到成都避难途中（四川省广元市剑门山附近）的某个场景。这个时候，李思训已经去世了。值得一提的是，李思训的弟弟李思诲的儿子李林甫正是唐玄宗宠信了19年的腐败宰相。所以李家的青绿山水画也成为中唐时期的一大特色。

4、据史料记载，安禄山兴兵作乱的时候，咸阳、金城等地的百姓和大小官员跑得比皇帝还快，所以唐玄宗所到之处，没有官吏接驾，也看不到什么百姓，带的金银珠宝换不来半点粮食。队伍凌乱不堪，人人无精打采，为了安定军心，唐玄宗不惜杀御马充饥。中途，太子李亨，大将陈玄礼、太监李辅国等策划了“马嵬wéi驿兵变”（今陕西兴平市西北二十三里）杀掉了杨国忠，逼死了杨贵妃。之后，李亨带着部队向北收拾残兵旧部，唐玄宗带着家眷侍从继续向成都逃难。

5、在这样的背景下，唐玄宗可以说是心力憔悴，外，国难当头，内，家门不幸，画家为了回避皇帝的难看，又要记录这段历史，便设计了皇帝在春天于山岭间旅行的画面。用青绿色强调“春”的气息，但是山岭险峻、栈道迂回陡峭，既体现出蜀道之难，又隐喻面对磨难时，内心的煎熬；画中人物的安排也煞费苦心，中间较显眼的是一群侍从，明皇、嫔妃和侍臣在右下角，这样一来，这幅画就明显不是用于歌颂皇帝的了。

6、元代有一部鉴别古画真迹的奇书名为《古今画鉴》，其中对历代画作的评论文章集中在《画史清裁》中，里面对《明皇幸蜀图》有一段描述，众人骑马从飞仙岭栈道出来，终于见着平路，连马都感到惊奇，明皇所骑的三花马（御用，通灵的骏马，因其马鬃梳作三辫得名）看见小桥，徘徊着不敢前进。可见旅途之疲劳，逃难之狼狈。

7、最后，在画上还有清代乾隆皇帝提的几行诗。“青绿关山迥，崎岖道路长。客人各结束，行李自周祥。总为名和利，哪辞劳和忙。年陈失姓氏，北宋近乎唐。甲午新秋御题”乾隆也觉得皇帝跑路有失体面，所以，把这群人描述成一群商人，而且连时间都篡改了。天子一言九鼎，以至于，20世纪以前都被人当做宋代的《关山行旅图》。

清高宗大阅图

1、乾隆二十二年（1757年），新疆回部白山派首领霍集占兄弟发动叛乱，史称大小和卓叛乱。第二年初，乾隆便发兵征讨，遭遇顽强抵抗，苦战数月，直到10月，布鲁特族愿意归顺大清，战局开始一边倒。

2、为了配合平回战役，趁着布鲁特、哈萨克等使臣到来之际彰显大国风范，以示军容，乾隆决定举行大阅礼。大阅礼是顺治帝定下的阅兵制度，每三年在南苑举行一次，不过乾隆只是在登基后的第四年举行过一次。这是第二次。时间定于十一月初五，而这幅图绘于十月十四日，赶在大阅之前挂在南苑新衙门行宫。

3、作者郎世宁是一位意大利人，在中国生活了51年，历经康熙、雍正、乾隆三朝，他保持了欧洲绘画注重人物解剖结构的长处，同时又适当吸取了传统中国“写真”技艺的表现手法。这幅《清高宗大阅图》中，乾隆金盔绣甲，佩戴刀箭，骑着花色骏马，英姿勃发，君临天下。体现乾隆帝不忘“骑射”、“勤兵务政”的尚武精神。

山鹧棘雀图

1、北宋初期，沿袭五代后蜀南唐的旧制，建立翰林图画院，大批原五代的宫廷画家继续为皇家服务，其中就有这幅画的作者黄居寀**cǎi**，他是名画家黄筌quán季子，受家族熏陶和培养，重视观察和写生，从图中的山鹧搭配山麻雀就可以看出来，普通麻雀喜欢与人类做邻居，脸上多有黑斑，而山麻雀喜欢在山林中，这些鸟儿或飞翔、或栖枝、或觅食，或鸣叫，整幅画将山水画与花鸟画完美结合，色彩艳丽，极富自然情趣，又有远离尘世喧嚣的寓意。

二、花鸟部分

五牛图

唐代有很多画马的画家，但是画牛的画家却不多。韩滉的《五牛图》是其中最有名的一幅。这幅《五牛图》是中国画传世品中最早的纸本作品。画中五头不同角度的牛，用线勾勒，结构略施晕染，将五头牛各自的动态及表情表现的十分生动可爱。我们知道，牛的行动迟缓，有勤劳、忍耐和顺从的天性，反应也比较慢。这幅画中所用的线条比较粗，这种粗重的线条，使画面产生一种结实、缓慢的感觉。

《雪景山水图》南宋 梁楷

纵111.3厘米，横49.7厘米，绢本，水墨浅设色，现藏日本东京国立博物馆。这是一幅无论构图还是笔墨都极具时代特点却又极具个性魅力的经典之作。北宋后期，一些画家已开始尝试另辟蹊径，如李唐，将北宋风尚的密点皴和卷云皴简化为一笔横扫、意蕴万象的斧劈皴，迫使后来者将北宋崇尚“高远”法的全景山水画简化为近景细致、远景隐约的“深远”法的“一角”（马远）、“半边”（夏圭）山水画。形成南宋山水画的新风尚。而梁楷则发挥极致，《雪景山水画》的构图极其简括：图下画一水岸，右边岸坡画三株大树，一直两偃，枝桠枯槎，左边雪色苍茫的山谷中两人骑马而行；图上是雪山，左边前后两座山岗，顶上枝杈密布，后面山峦向右上高耸，唯余茫茫一片。山只画半边，画面上大片的空白，只有山岗顶上的树丛与岸畔的大树相呼应，构图极其简练，却寒气逼人。

。

清代初期，由于康熙皇帝酷爱董其昌的书法，所以大多数的文人书法家将董书奉为典范。到了中后期，又因为乾隆皇帝特别喜爱赵孟頫，朝野人士便尚董转为崇赵。与此同时，一些画家也兼擅书法，出现了具有绘画意趣的画家书法，尤其以扬州八怪为代表的（扬州八怪不是指的八个人，而是指的代表扬州画坛新风的一批画家）。

金农是[扬州八怪](http://baike.baidu.com/subview/2326/4987555.htm)的核心人物。他在诗、书、画、印以及琴曲、鉴赏、收藏方面都称得上是大家。金农一生多半在坎坷中度过，天性散淡，所以留给后世的作品不多。他自创了“[漆书](http://baike.baidu.com/view/323819.htm)”，是一种特殊的用笔用墨方法，写出的字凸出于纸面，浓厚似漆。所用的毛笔，象扁平的刷子，蘸上浓墨，行笔只折不转，象刷子刷漆一样。这种方法写出的字看起来粗俗简单，无章法可言，其实是大处着眼，有磅礴的气韵。