

去伪存真

提高书画收藏的鉴别能力

□ 段晓静 朱新民

收藏本身是一种特殊的文化现象，收藏品多为具有艺术价值的文物、古玩、工艺品、各种材料的文化装饰品等文化产品，这就要求收藏者具备一定的审美能力和鉴赏能力，也就是独特的“眼力”。传世的历代书画实物很多，情况极为复杂。有的真伪混杂，花样繁多，有的作品，时代不明，不太容易搞清楚。常看书画的人都知道，有的作品作者自己书有名款或钤有印章，有的(大半是元代以前的)则是没有款印的。因此，在鉴别中，辨真伪是首要的。

关于对古书画的鉴定，笔者请教了多位文物专家及收藏界一些资深人士，结合我们多年在文物部门的工作经验，略谈点粗浅体会，以供交流。

鉴定古书画，首先应从作品的艺术形式手法，如用笔、用墨、用色、章法（构图）等最基本的东西着手。但高手作的书画，其艺术手法、笔墨技巧的确要比一般画家高出一筹。作伪者是摹学不到的。有些书画家在世的时间长，而作品的艺术技能和水平又是不断发展的，因此，从艺术技巧优劣的角度上来断真伪，就必须将某一书画家的作品按其艺术的发展情况分别定出几个标准，而不能笼统地死守一种标准来衡量。否则，就会把不成熟的早期作品看成赝品。

鉴定古书画也不能简单地认为画得好即真，坏即假。如清王翬早、中期做了许多宋元人的伪本，那时他的绘画技巧已相当高了，其仿宋元人的伪作，不一定在宋元人之下，如果不研究他的仿作像不像那些被仿的作品，单从画得好不好、技巧高不高这一方面去着眼，就难免以为是宋元人的真迹了。还有一些本来是书画高手，因为偶然的原因，遇到不利的客观条件，如纸笔工具不好，或下笔时精神疲惫等原因，

就难保持原有的水平，但这种下降不会离原有的水平太远，或者仅仅是局部的瑕疵。碰到这样的作品时，必须谨慎地从各方面去观察研究，弄清原因，作出正确的判断，否则就容易误认为是伪作了。还有一些本来不是书画名家，而是社会上知名人士的作品，其艺术水平本来不高，他们的作品可能有经济价值，但在艺术上并不重要。还有的画家字写得不好。诸如此类，更不能单从艺术上的优劣来评论其真伪了。如题款为某一名家的作品，仅有小部分较好，而大部分则一无是处，把它定为真迹，那也是不对的。事实上，过严、过宽都是心目中没有正确的标准和样板的缘故。这样一来，真伪、是非的正确判断就无从产生了。鉴别古书画的大忌是从个人的喜好出发。只凭自己的主观标准，喜欢的就是好的，不喜欢的就是坏的。以此态度来判别真伪，就很难得出正确的鉴别结论。因此，我们在鉴别古字画中，必须防止过宽过严和个人喜好的现象发生。收藏者可以多观察、多比较、多揣摩，多向文物、收藏专家请教，倾听行家的意见和指点。多参观各类博物馆，多看各个时代的各类文物真迹等，使自己建立起标准的印象。

对古书画的鉴别，应从以下几方面进行把握：

一、掌握书画的基本知识

书画的涵义和画的分类是我们鉴别书画时，首先要搞明白的。不懂得书画的涵义和画的分类，也就无从鉴别。书画是书法和绘画的统称，中国画在世界美术领域中自成体系，既有悠久的历史，还有优良的传统。画的分类：

从画的内容可分为：人物画、山水画、花卉画、禽鸟走兽虫鱼画、界画等。

从画的技巧上可分为粗笔(泼墨)、细(工)笔、写生、写意、皴法、白描、没骨、指头画等。

从画的用料上可分为:帛本、布本、绢本、纸本、绫本、蜡笺本等。

纸的黄黑、洁白的变异,主要是久经时日,倘若保存完密,虽古犹洁,相反则虽新亦变黄或黑,所以鉴别时,不能以黄黑、洁白来作绝对的区分标准。尤其有些纸,如“宣德纸”、“高严镜面笺”等,最不易黄黑,应特别注意。

一些造假画的人往往把纸、绢染得很暗黑(常用茶水或烟熏作旧),故意放在阴暗潮湿的地方让它发霉发烂,使别人看起来,这件东西好像真是年深日久似的。但是纸、绢等的作旧,与它自然的陈旧,其气色终究是两样的。

从画的时代上可分为:古画、新画、近代画、现代画等。

二、古书画的真伪鉴别

(一) 绘画真伪的鉴别重点,首先应从时代特征和艺术风格两方面入手。

1. 唐代绘画的特点:

(1) 唐代绘画的题材广泛,山水画已从过去主要作为人物背景的陪衬,而发展成为一个独立的画科,出现了像李思训、王维那样杰出的山水画家。同时花鸟画也开始兴起,其中以唐代晚期的边鸾和刁光胤最为著名。还出现了许多善于画某一类题材的画家,如曹霸和韩干善于画马,戴嵩善于画牛,薛稷善于画鹤,李渐善于画虎,卢弁善于画猫,冯绍正善于画龙,姜皎善于画鹰,李邕善于画昆虫,萧悦善于画竹等等。绘画艺术中这种专题分科的现象,充分说明了唐代绘画题材范围的进一步扩大和画家描绘现实生活的能力有了迅速的提高。

(2) 唐代绘画艺术的风格丰富多彩,即使是画同一种题材,也出现各种不同风格。他们尽管风格不同,又都具有共同的时代特点。这种特点主要表现在形象丰腴而瑰丽,结构豪华而紧凑,色彩绚烂而调合,曲眉丰颊,浓丽多姿,脸庞都是胖胖的,表现了一种健康奋发的时代精神,使人一看便知道这是唐代的作品。

(3) 唐代绘画在创作方法和表现技巧方面有较大的发展,盛唐以前勾的线条无论在人物或山树中,用笔大都没有或极少顿挫。山石树干亦无皴法,又大都填以青绿重色,涂染匀净,较少变化。在绘画表现技巧方面,人物画中所表现的人体解剖知识,山水画

和楼阁画中处理空间远近的方法,以及吴道子等名画家运用线条刻划形象的特点等,都是唐代绘画艺术的一种重要发展。

2. 宋代的写生花鸟最具特色,山水画在宋代成为传统绘画的主流。北宋时山水画家更多,如范宽以雄厚见长,燕文贵以细密著称,李成独创蟹爪树和圆峦,郭熙的笔法灵活多变,许道宁则以庄严肃穆见长,后变为峻峭挺拔。米芾、米友仁父子则以湿笔横点作云山雾嶂,有“米家山水”的美称。南宋时期,马远的山水,不仅在笔墨技法上以工丽为主,还在构图上独创“一角山”的面貌,成为一时的特色。梁楷以其人物画中的减笔作山水,水墨淋漓,酣畅生动。花鸟画的代表人物有西蜀的黄筌、黄居采父子,他们以工细艳丽的色彩和写意的笔法作花鸟,形象逼真生动。为后世的院体派花鸟开了先河。而徐熙、徐崇嗣祖孙则以疏放水墨笔意花卉为后世的写意花鸟和“没骨花卉”锁定了发展方向。宋徽宗所作工细艳丽的花鸟,更是首屈一指。

宋代的绘画有三大成就:

(1) 宋代绘画的题材范围更为广阔,从都市生活和农家生活的描写,人物的肖像到描写古代事迹的历史画。

(2) 山水画和花鸟画得到了蓬勃的发展,出现了各种风格的画派,成为宋代绘画中最突出的部分。北宋初期最有代表性的山水画首推李成和范宽,与另一山水画家关仝一起,被认为是“三家鼎峙,百代标程”的大师,南宋李唐、刘松年和马远、夏圭合称为南宋四大山水画家。宋徽宗赵佶执政的时期,宋代花鸟画进入全盛的时期。

(3) 绘画的形式和风格更加多样化,卷轴画的形式迅速发展起来,成为我国绘画的一种主要形式。同时既有用作屏风和团扇、装饰的小幅,也有像《清明上河图》那样规模宏大的长卷。

3. 元代书画的笔墨淡彩。赵孟頫的山水竹石、人物、马匹等作品,均为后世楷模。著名的元代四大家黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙善于描绘江南山水,或苍劲、或圆润、或萧逸、或沉稳,各具特色。钱选的山水、花鸟也以淡雅为主,但不失工整。此外,善作人物、花鸟的还有张渥、王绎、王渊等人。元代在绘画方面,废除了宋代盛极一时的画院。许多画家不愿意为元代统治者服务,隐居山林,以艺术来发泄自己对现实的不满,这就使元代的绘画艺术发生了重大的变化。

表现在以下三个方面:

(1) 从绘画艺术和现实生活的关系来看, 风俗画日益衰弱, “文人画” 笼罩着艺坛绘画题材范围大大缩小, 山水画成为元代绘画艺术的主要内容。

(2) 从绘画艺术的创作倾向来看, 写意之风特盛, 不论是花鸟画, 还是山水画, 都是这样, 这是元代主要流派共同特色。同时讲究诗、书、画结合的风气也日益流行, 倪瓒每幅画上常常有很长的题跋来增强绘画的效果。这种风格在以后的文人画家中有无数的追随者。

(3) 元代的壁画艺术也十分兴盛, 例如山西洪洞县广胜寺明应王殿内的元代壁画, 内容不仅涉及宗教的题材, 而且极其生动地描绘了元代戏剧演出的情况。山西永济县永乐宫的壁画, 更是元代壁画的杰作。

4. 明代的“吴门画派”。明初至明中期, 山水画以戴进、吴伟等人为代表。花鸟以边景昭、林良等人为代表, 都是继承南宋院体画的风格而有所变化, 以湿笔为主。明中, 以沈周和文徵明为代表的“吴门画派”形成。他们的笔墨技法来源于董源、巨然, 以及赵孟頫、黄公望等人, 讲究意趣, 集中代表了当时文人画的艺术倾向。此外, 唐寅院体画中线条的刚硬变化为柔和, 构思的萧散变化为丰满, 仇英在工细中讲究韵味的流露, 都是受到文人画影响后的创新之举。但到了董其昌为画坛之主的时候, 更以讲究墨法为主, 在笔法上提倡以生为熟, 强调文人画的精髓。明代的花鸟画, 前期也受院体画的影响, 林良、范暹、吕红开始将工整的勾勒变化为略带写意的描绘。到了明代中期, 陈淳、徐渭开创了水墨大写意的一路, 给人以耳目一新之感。周之冕、陆治、孙克弘等人的花鸟, 则比较工整一些, 传统特点较强。明代人物画的成就, 以万历年间的丁云鹏、吴彬以及晚明时期的陈洪绶、崔子忠、曾鲸最为出色。仇英的人物画风格, 游离于民间绘画与文人画之间。陈洪绶创造性运用了民间绘画的技艺, 所作人物稚拙可亲, 笔墨不受传统的束缚。曾鲸则多少吸收了当时从西洋传来的人物画技法, 自成一派。

5. 清代的“没骨画法”。恽寿平堪称大家, 他创造性地运用了“没骨法”作花卉, 用色艳丽不俗, 以这种风格为主的花卉画, 后被称为“恽派”或“常州派”。

清代初期, 由于师承和区域关系, 派别很多。王时敏和王鉴同受明末画家董其昌的影响, 绘画风格相近, 以气韵苍润为其特点, 称为“娄东派”。王翬是王时敏和王鉴的学生, 善于临摹宋元名家绘画, 以简

淡清秀自成一派, 称为“虞山派”。王原祁是王时敏的孙子, 继承家学笔墨技法, 功力很深。吴历和恽寿平都和王翬相近, 互有影响。恽寿平后来专门画花鸟画, 以细秀严整的风格自成一派, 称为“常州派”。“四王吴恽”的绘画尽管风格各有不同, 但都有一个共同的倾向, 那就是他们以学习古人绘画为主, 注重笔墨技术, 功力都很深厚, 博得了统治者的赏识, 被推崇为清代绘画的“正宗”。“娄东派”和“虞山派”的传布, 在清代极为广远。

清代初期的画坛, 除了“四王吴恽”外, 有独特成就的名画家还有四僧——朱耷、石涛、石溪、弘仁。他们都是明代的皇室或遗民, 都出家当和尚。石溪山水大都用笔苍秃, 学元人而变化较大; 石涛构图更奇险, 笔法峻拔。二石都自成一派。石涛又兼工花卉、兰竹, 放笔不拘一格, 十分恣肆。八大山人朱耷, 用极简朴的笔法画花鸟, 和石涛的墨法基本上都接受了徐渭的遗法。八大山人的山水又学董其昌, 在构图上比董变得更为奇险一些。他们四人在艺术创作上都敢于革新、创造并影响到以后的“扬州八怪”, 以至近代的齐白石等著名画家。和“四僧”同时的名画家如龚贤、傅山等, 也都独标一格, 不拘成法, 颇有创造精神。

清朝中期, 产生了一个著名的具有革新精神的画派——“扬州八怪”。主要是指清代乾隆年间, 活跃在扬州画坛上风格相近的八个画家, 即汪士慎、黄慎、金农、高翔、李鱓、郑燮、李方膺、罗聘等八人(另一说是李鱓、金农、罗聘、郑燮、闵贞、汪士慎、高凤翰、黄慎)。这八个画家, 大多以画花鸟为主, 黄罗二人成就最高。虽然成就不等, 但大都未受当时处于正统地位的“四王”一派绘画的种种约束, 强调独创精神和个性的抒发。所以被正统的画家看作“扬州八怪”。

嘉庆道光间的山水画家有被称为“丹徒派”的张全崙、潘恭寿等, 又有杭州的钱杜, 都从明“吴门”派变出, 张氏工整而浓重, 钱氏细密而清秀。稍后则有苏州刘彦仲、杭州戴熙的山水画, 前者出自“吴门”, 后者出自“虞山”。咸丰同治以来, 任熊的人物、山水、花卉学陈洪绶而有所变化; 赵之谦专攻花卉, 浓苍苍劲; 僧虚谷用逆笔画花卉等, 别具风格。任颐是任熊的传派, 晚年更为纵逸, 人物、花鸟都很擅长。吴昌硕花卉则以苍劲见称。这些人大都在上海居住卖画, 因此统被称为“海派”, 其实并不完全是一个系统。

清代绘画艺术从总的趋势看, 大多偏重山水画

和花卉画,人物画显著地衰落了。

复杂的绘画作品,有着复杂的时代特征,即使一脉相承,也各具风格特点。因此,掌握画家的时代特征,是鉴定古代绘画的第一要点。每个书画家的个人风格,每个时代不光在绘画的笔法和文字上有差别,在思想感情的表达方式及称谓都有各自的特点。而画家的艺术风格更是千差万别,需要在鉴别中分别掌握。

三、书画的造假

1. 古书画的赝品产地有江苏、湖南和北京等

中国历代书画都有赝品出现,江苏的苏州,自明清以来绘画作伪就十分普遍,俗成“苏州片”,多见仿制的前代大名家的作品,以青绿山水、工笔花卉、白描人物为多。质量较高,但也有参差不齐的情况。湖南长沙伪造的绘画,时称“长沙货”,多以伪造明清大名家的作品为主,大多没有原本依据,只是凭空伪造,质地多为绢、绫,纸本较少见,一般是用梔子花汁将绢、绫作旧。

清代的北京书画,仿制大家很多。出于地安门一带的假画称为“后门造”,多为清代院体画为主,用笔工细,着色艳丽,但缺乏神采,笔墨功力较差,有时也仿冒一些著名官员的手迹。在这些伪作上,常加盖内务府的收藏鉴赏印章,甚至有假冒乾隆印章的。

2. 摹仿、改造和代笔

(1) 摹仿是最常见的手法。虽有原作风格,但形像神不像。常有行气中断,用笔生硬等破绽。

(2) 伪造完全是参照某人的笔法或构图特点进行创作的一种方法,易发挥,体现笔者的笔墨精神,但笔者自身风格暴露无遗。将被仿者与仿者的本款作品加以对照,便容易发现问题。

(3) 用各种技术性手段,对不同的作品改头换面。在这类伪作中,存在着真中有假,假中有真的复杂情况。通常有:利用相仿的绘画之间在笔法上的相似,将佚名的绘画改成大名家的作品;将一件真画拆成几件,改大为小;对失散不全难以辨别的屏条、册页等,依原作仿冒,拼成整件,真假混杂,在成套的作品中最常见。但必会留下破绽。如挖、刮、擦之后,绢、纸上必有伤痕。补上去的纸和绢则气息新,且有不同的光、色。后添书画的笔法,总难和真的一致,墨色(包括印色)也必然更新一些。旧绢上有包浆,后加墨、色很难印下去

在手卷中常见小画家的作品上乱加伪造名人题跋或鉴赏印章,以抬高作品身价。

(4) 伪造是更低劣的作伪手段,不顾原貌,随手作伪,乱加名款。专挑历史上有名但作品不多的人为造假对象。如假冒岳飞、文天祥、史可法、海瑞等,因缺乏对证,易上当。

(5) 因各种原因,请别人代自己创作,加盖自己的印。明清时期著名画家中有代笔的,主要有文徵明、唐寅、杨文骢、董其昌、王时敏、王鉴、王翬、王原祁、恽寿平、米万钟、董邦达、钱维城、冷枚、金农等。他们的代笔者,有的人本身也是知名画家,如为文徵明代笔的文彭,为董其昌代笔的赵左、沈士充,为金农代笔的罗聘等。要区别代笔书画,应先找与原作者有关的一些人,主要是其侄子、门生、故旧等人作品,仔细加以对照、甄别。

3. 警惕利用高科技手段制作的赝品书画

据有关资料介绍,台湾目前引进一种“高分子激光复印机”,对书画的复印是以微米为单位的,即在微米范围内,对笔墨印进行分析和复制,确保原作与仿品相差无几。在对纸卷的作旧,采用的是日本技术,主要特点是元素分析法,对纸绢的元素进行电脑分析,进而掌握不同的时间、不同的条件下纸绢的变化特征,以确保仿制书画不在纸绢上露出破绽。

对于这种赝品只要我们仔细察看,在细微处和真品还是有差别的。至于水印的伪作,那就更容易识别了。

(段晓静,山西省博物院;

朱新民,山西省文物鉴定组)