

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

第一卷

张婷婷 编

线装藏书馆

中国传世名画

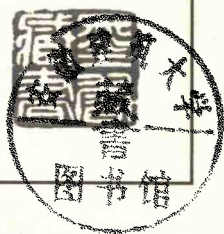

中国传世名画

卷一

张婷婷 编

西安交通大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传世名画：全4册 / 张婷婷编. —西安：西安交通大学出版社，
2014.10
ISBN 978-7-5605-5677-2

I. ①中… II. ①张… III. ①中国画—作品集—中国—古代 IV.
①J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第241146号

书 名 中国传世名画：全4册
责任编辑 任芳 谭小艺

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路10号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029) 82668357 82667874 (发行中心)
(029) 82668315 82669096 (总编办)

传 真 (029) 82668280
印 刷 北京同文印刷有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16 印张 40 字数 200 千字
版次印次 2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5605-5677-2/J.141
定 价 198.00元 (全4册)

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题，请与本社发行中心联系、
调换。

版权所有 侵权必究

前言

中国的绘画艺术由来已久，在两千年前的战国就出现了在丝织品上绘画的艺术，后来又有了岩石画和陶瓷彩画。随着地域文化的引入，本土文化与域外文化相互撞击和融合，在汉代和两晋时期形成了以宗教绘画为主的局面，绘画作品中有相当一部分取材于文学作品，例如顾恺之的《洛神赋图》，是根据曹植的《洛神赋》创作而成的，没有能够直视的景物与人物，而是充分发挥艺术想象力，通过巧妙的构图，传神的笔墨，描绘出曹植在洛水之畔与洛水之神宓妃相会的情景。此外，此时的山水、花鸟画也开始萌芽。

到了隋唐时期，由于政治文化经济都有了空前的发展，所以艺术创作也空前高涨、繁荣。山水、花鸟画不再处于萌芽阶段，而已经发展成熟。王维的《江干雪霁图》创造出一种恬淡静谧、飘然物外的氛围，《笔墨婉丽，气韵高清》，一派静穆清朗的秀色山水。王维不喜欢俗气的艳丽色彩，所以他的山水都是松竹梅石之类，即《黑白山水画》，后世都认为他是文人画的创始者，因而尊称他为《南宗派山水画的鼻祖》，而此时的宗教画也到达了顶峰，开始出现世俗画的倾向，而人物画则开始以贵族的生活为主，出现了时代特征，如《宫乐图》、《簪花仕女图》等。

五代和两宋时期，绘画艺术更加发展成熟，人物画不再锁定宫廷生活，而转入世俗的生活。如北宋张择端的《清明上河图》，这幅中国传统绘画史上的不朽之作，再现了北宋汴京承平时期的繁荣景象。另外宗教画作越来越少，而山水画、花鸟画如《匡庐图》，典型地代表了荆浩的绘画风格和成就，亦典型地代表了五代山水画的创作成就。徐熙的《玉堂富贵图》，在画法上一反唐以来流行的晕淡赋色，另创一种落墨的表现方法，即先以墨写花卉的枝叶蕊萼，然后敷色。他与黄筌的作品都代表了五代花鸟画的新水平，具有重要历史地位。还有《潇湘奇观图》、《雪树寒禽图》等优秀的花鸟、山水画跃居画坛主流。此外，文人画的出现也极大地丰富了中国画的创作观念和表现方法。

元代的山水和花鸟画有突出的发展，如黄公望的《富春山居图》，是中国传统文人山水画的巅峰之作，在中国传统山水画中所取得的艺术成就可谓空前绝后，历代莫及，为中国十大传世名画之一。此画代表了元代山水画的写意技巧，也代表了当时文人的审美情趣，虽有富春山水的一般特征，却不是真山真水的真实复述，它给后人的感受不是明秀与雄伟，而是清灵脱俗的飘逸神采。

而到了明清时期，随着社会经济的逐步稳定，涌现出更多热爱艺术和生活的伟大画家。文人画和风俗画成了主流。另外还有郎世宁等外国人也远赴重洋来到中国为官，将白描的绘画方式带给中国，如郎世宁的《百骏图》，全卷以白描的手法绘制了百匹姿态各异的骏马放牧于草原的场景，且上有上百处用铅笔标注的字样。

全书收集名画百幅，展现了各个时期的名家名作，带您品读久远的艺术，赏析中国的国画精粹。

目录

卷一

晋

女史箴图

东晋·顾恺之

洛神赋图

东晋·顾恺之

唐

历代帝王图

唐·阎立本

虢国夫人游春图

唐·张萱

捣练图

唐·张萱

簪花仕女图

唐·周昉

宫乐图

唐·佚名

江干雪霁图

唐·王维

一 六

五牛图

唐·韩滉

二六

五代

匡庐图

五代·荆浩

三〇

山溪待渡图

五代·关仝

三二

续藏书画

中国传世名画

目录

〇〇

一

〇〇

中国传世名画

目录

宋

秋山问道图

五代·巨然

三四

萧翼赚兰亭图

五代·巨然

三五

枯树五羊图

五代·刁光胤

三六

雪竹图

五代·徐熙

三七

玉堂富贵图

五代·徐熙

三九

牡丹图

五代·滕昌祐

四〇

勘书图

五代·王齐翰

四二

韩熙载夜宴图

五代·顾闳中

四四

寒林骑驴图

北宋·李成

四八

写生杏花图

北宋·赵昌

五〇

溪山行旅图

北宋·范宽

五二

墨竹图

北宋·文同

五四

树色平远图

北宋·郭熙

五六

枯木怪石图

北宋·苏轼

五八

双喜图

北宋·崔白

六〇

风雨归牧图

南宋·李迪

九七

山庄图

北宋·李公麟

六二

花篮图

南宋·李嵩

九九

五马图

北宋·李公麟

六五

四景山水图

南宋·刘松年

一〇六

春山瑞松图

北宋·米芾

六八

秋庭婴戏图

南宋·苏汉臣

一一四

猴猫图

北宋·易元吉

六九

孔丘像

南宋·马远

一一六

雪江归棹图

北宋·赵佶

七二

踏歌图

南宋·马远

一一七

柳鸦芦雁图

北宋·赵佶

七五

瑞鹤图

北宋·赵佶

七八

芙蓉锦鸡图

北宋·赵佶

八〇

蜡梅山禽图

北宋·赵佶

八二

听琴图

北宋·赵佶

八四

清明上河图

北宋·张择端

八五

千里江山图

北宋·王希孟

八八

潇湘奇观图

南宋·米友仁

九二

雪树寒禽图

南宋·李迪

九六

中国传世名画

华灯侍宴图

南宋·马远

一二〇

子母鸡图

南宋·佚名

一二二

墨兰图

南宋·赵孟坚

一二四

晋文公复国图

南宋·李唐

一二六

八高僧图

南宋·梁楷

一二九

静听松风图

南宋·马麟

一三二

溪山清远图

南宋·夏圭

一三四

槐荫消夏图

南宋·佚名

一三八

卷二

富贵花狸图

宋·佚名

一三九

雪芦双雁图

宋·佚名

一四一

辽

秋林群鹿图

辽·佚名

一四三

番骑图

辽·李赞华

一四五

采药图

辽·佚名

一五〇

金

赤壁图

金·五元直

一五二

神龟图

金·张珪

一五四

元

李仙像

元·颜辉

一五五

桃枝松鼠图

元·钱选

一五七

浴马图

元·赵孟頫

一六〇

秋郊饮马图

元·赵孟頫

一六四

红衣罗汉图

元·赵孟頫

一六六

老子像

元·赵孟頫

一六八

二马图

元·任仁发

一六九

张果见明皇图

元·任仁发

一七二

富春山居图

元·黄公望

一七四

伯牙鼓琴图

元·王振鹏

一七八

竹石集禽图

元·王渊

一八〇

起居平安图

元·边鲁

一八一

春山欲雨图

元·高克恭

一八二

元世祖像、元世祖后像

元·佚名

一八三

續
裝
藏
書
館

中国传世名画

目
录

◎
◎
五
◎
◎

雪夜访戴图

元·张渥

一八五

林亭秋色图

元·佚名

一八六

明

洞天问道图

明·戴进

一八八

三顾茅庐图

明·戴进

一八九

三阳开泰图

明·朱瞻基

一九〇

春花三喜图

明·边景昭

一九二

庐山高图

明·沈周

一九四

琴高乘鲤图

明·李在

一九六

南极老人图

明·吕纪

一九八

山茶锦鸡图

明·吕纪

二〇〇

秋鹭芙蓉图

明·吕纪

二〇二

兰亭修楔图

明·文徵明

二〇四

匡庐瀑布图

明·谢时臣

二〇六

关羽擒将图

明·商喜

二〇七

柴门送客图

明·周臣

二〇八

桃源仙境图

明·仇英

二〇九

清明上河图

明·仇英

二一〇

卷四

汉宫春晓图

明·仇英

二一三

花卉图

明·周之冕

二一六

漉酒图

明·丁云鹏

二二六

煮茶图

明·丁云鹏

二二七

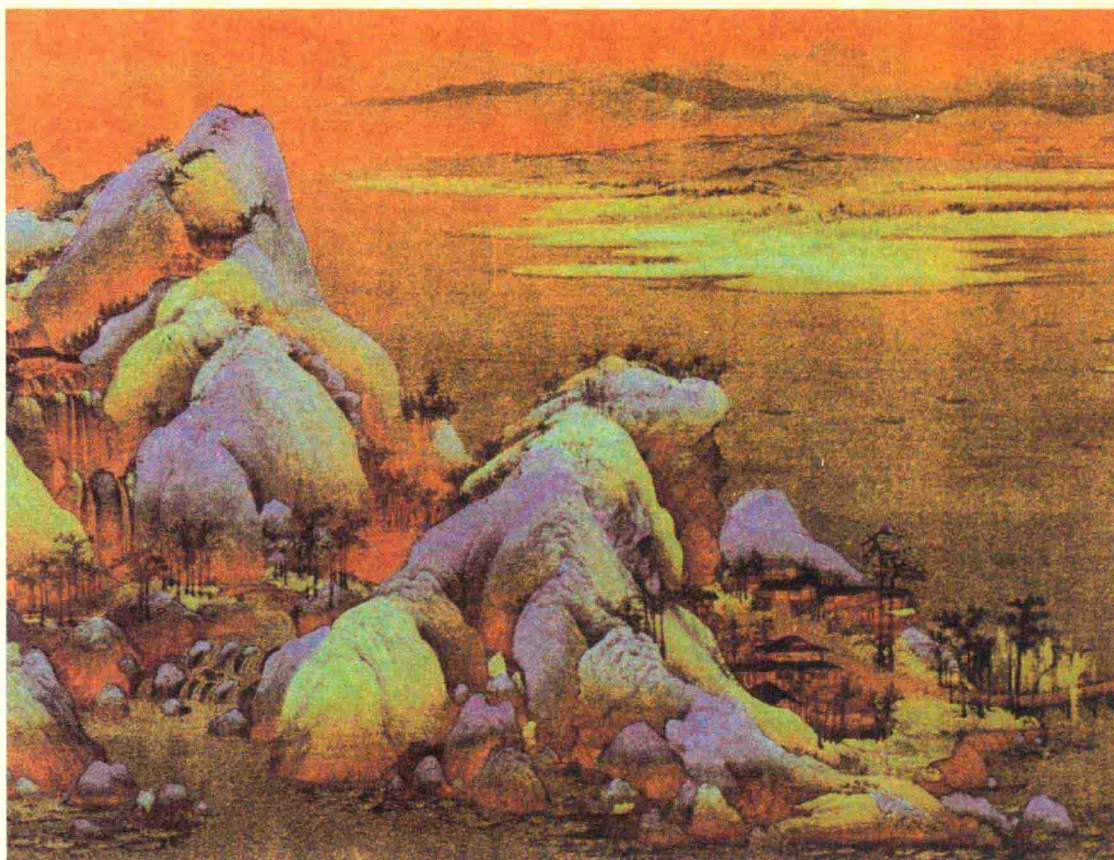
溪山渔隐图

明·唐寅

二二八

中国传世名画

目录

孟蜀宫妓图

明·唐寅

二三四

清

仙山楼阁图

清·王时敏

二三五

青绿山水图

清·王鉴

二三七

荷花水鸟图

清·朱耷

二四〇

万壑千崖图

清·王翬

二四二

锦石秋花图

清·恽寿平

二四三

仿黄公望山水图

清·王原祁

二四四

柏鹿图

清·沈铨

二四六

芦雁图

清·边寿民

二四七

嵩献英芝图

清·郎世宁

二四八

百骏图

清·郎世宁

二五〇

平安春信图

清·郎世宁

二五二

玉壶春色图

清·金农

二五四

佛像图

清·金农

二五五

中国传世名画

闲敲棋子图

清·禹之鼎

二五六

月曼清游图

清·陈枚

二五八

蓬莱仙岛图

清·袁江

二六六

郭汾阳富贵寿考图

清·袁江

二六八

姑苏繁华图

清·徐扬

二七〇

华清出浴图

清·康涛

二七四

婕妤挡熊图

清·金廷标

二七五

羲之爱鹅图

清·任佰年

二七七

九思图

清·任佰年

二七九

清明上河图

清·陈枚、孙祐、金昆、
戴洪、程志道

二八〇

法界源流图

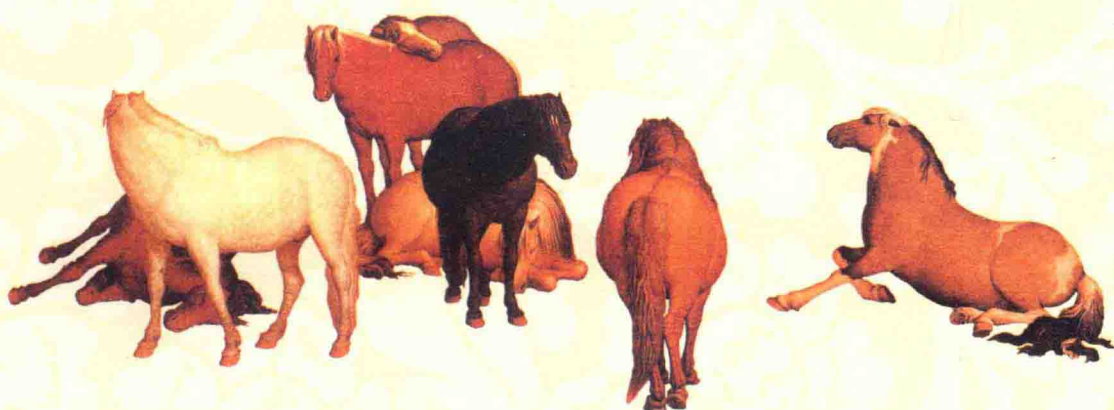
清·黎明

二八四

四时花卉图

清·吴昌硕

二八五

中国传世名画

东晋

女史箴图·局部

女史箴图

名画档案

顾恺之 绢本设色 纵24.8厘米 横348.2厘米 现藏英国不列颠博物馆

女史箴图·之一

女史箴图·之二

大师生平

顾恺之（约345年~406年），字长康，小字虎头，晋陵（今江苏无锡）人。义熙初年任通直散骑常侍，博学多能，工诗善书精丹青。沉浸艺术，孜孜不倦，尝从师卫协，擅作佛像、人物、山水、走兽、禽鸟，尤善点睛，自谓“四体妍蚩，本无关于妙处，传神写照，正在阿堵之中”。其笔法如春蚕吐丝，初见甚平易，细看则六法兼备；设色以浓彩微加点缀，不晕饰，运思精微，襟灵莫测，神气飘然。顾恺之与曹不兴、陆探微、张僧繇并称“六朝四大家”。不仅画技精绝，又通画理，著有《论画》一篇，对后人颇有启迪。画作甚多，传世作品有《列女仁智图》卷、《洛神赋图》卷，现均藏于北京故宫博物院。

名画品读

此图依据西晋张华《女史箴》一文而作，原文十二节，所画亦为十二段，但原作已佚，现存唐摹本仅余九段，据各段空隙所书箴文，依次为：冯媛挡熊、班婕辞辇、世事盛衰、修容饰性、同衾以疑、微言荣辱、专宠湊欢、峭恭自思、女史司箴。

第一幅画的是汉元帝游乐遇险，婕妤冯媛挺身而出，卫护皇帝的故事；第二幅所绘为汉成帝女官班婕妤为使君主不致贪恋女色而忘朝政，辞谢与成帝同车的故事，体现出婕妤的贤淑和大义；第三幅为用狩猎图劝诫宫中妃妾，天下万物都会盛极而衰的道理；第四幅通过宫中妇女梳妆，提示她们在修饰自己容貌的时候，更要注意加强品德的修养；第五幅在这幅图

女史箴图·之三

女史箴图·之四

中，劝诫在夫妻之间要“出其善言”，如果恶言相向，即使同床而寝也会互相猜疑；第六幅画面告诫，平常的一言一行都要注意，“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。在小事上修炼自己的德行；第七幅指明既不要专横，也不要傲慢，宠到极点之时，便是抛弃之始，这是万物兴衰的道理；第八幅其意为，谨言慎行的德行，才会使女子获得幸福的生活；第九幅是“女史司箴，敢告庶姬”，全卷各幅中所记录的箴言，应为宫廷和天下女子遵守的道德准则。