

中国艺术经典

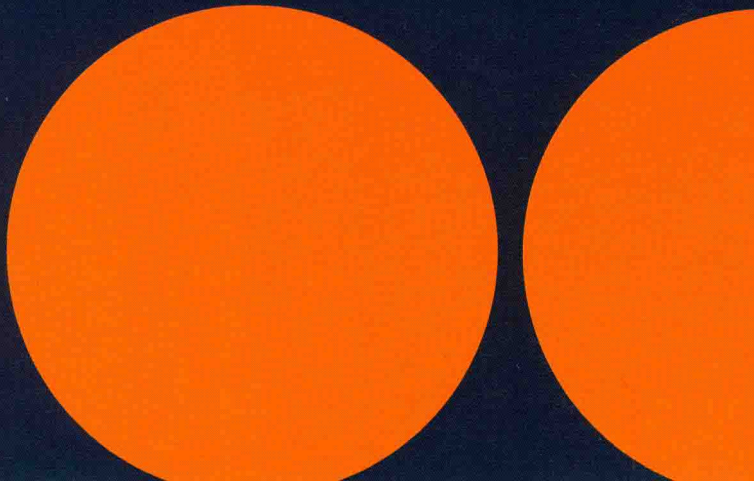
游江 著

Chinese Art Classics

一
艺
术
100

上海书画出版社

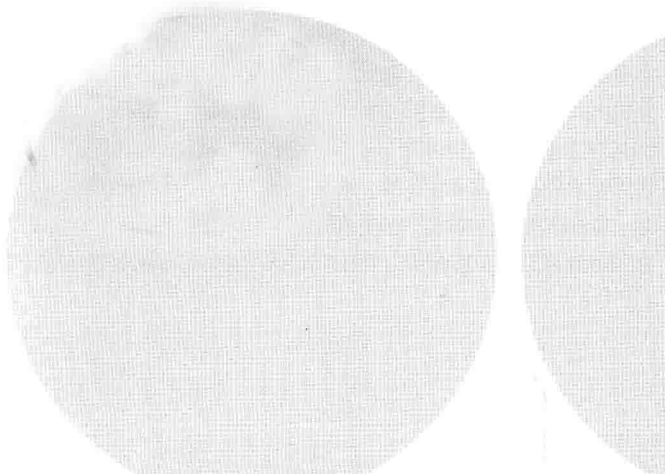
艺术 100

中国艺术经典

游江 著

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术经典 / 游江著. — 上海: 上海书画出版社, 2015.8

(艺术100)

ISBN 978-7-5479-1038-2

I. ①中… II. ①游… III. ①艺术—鉴赏—中国 IV. ①J052

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第144245号

艺术100

中国艺术经典

游江 著

责任编辑 漆 澜
审 读 朱莘莘
封面设计 岳文婧
技术编辑 钱勤毅

出版发行 上海书画出版社

地址 上海市延安西路593号 200050

网址 www.shshuhua.com

E-mail shcpvh@online.sh.cn

印刷 上海文艺大一印刷有限公司

经销 各地新华书店

开本 889×1194 1/24

印张 9

版次 2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5479-1038-2

定价 32.00元

若有印刷、装订质量问题,请与承印厂联系

丛书序

鲁虹

相对西方一些文化教育发达的国家，中国在美术史方面的教育普及工作是做得不太理想的。从教育体制上看，前者的综合大学一般都设有美术史系，后者仅仅在数量很少的美术学院设有美术史系；从美术馆的运作机制上看，前者大多设有通史性的长期陈列，后者仅仅在故宫做了类似工作，而大多数美术馆都只是不停地举办展览，基本没有通史性的长期陈列；从出版发行上看，前者出版发行的美术史类书籍，包括专业的或普及的无以数计，后者仅仅有少量专业版本的书籍。因此在中国，很多人对于美术史的发展完全不了解，其中甚至包括一些高级知识分子与高级领导。个中的原因甚多，需要综合解决。在这里，我仅就出版发行的问题谈一下。

在我看来，造成美术史类书籍出版发行不景气的局面虽然有作者与读者方面的原因，但主要原因还是在出版发行上面，应采取有效措施加以解决才是。首先，对于专业性的读者而言，出版社要想办法进一步提高相关书籍的出版质量；其次，对于非专业的大多数读者而言，出版社则要针对当下生活节奏很快、大家都很忙的特点，多在普及与提高上做文章。如果出版的相关书籍过于深奥、过于冗长，只会使非专业的读者望而却步。正是基于后一点，我高度评价上海书画出版社即将推出的丛书《艺术100》，因为它不仅以图文相互映照的直观方式，深入浅出地介绍了中国传统艺术、西方古典艺术与西方当代艺术，而且还通过不同时期的代表作以点带面地勾画出了艺术史的基本线索。这显然可以让那些整天忙于本职工作的人在休闲之时，像看连环画式地大致把握

美术史的走势，其过程也是轻松愉快的。我相信，倘若一些读者由此而希望了解更深层次的内容，就会主动地寻找更专业的书籍。从这个意义出发，上海书画出版社下一步可能还面临着如何出版高精尖类艺术史书籍的问题。两者相辅相成，不可偏颇。

了解世界与中国美术史中的经典作品是一个现代人必须具备的常识，由上海书画出版社出版的丛书《艺术100》，以优美的文笔，准确而清晰地介绍了中外美术史中的经典作品，便于广大读者查阅与检索，是了解中外美术与进入艺术大师心灵的重要书籍。所以，我隆重地向读者们推荐它。

最后谨向上海书画出版社的领导及参与《艺术100》编辑、写作的相关人士表示衷心的感谢！感谢他们为普及美术史所做的重要工作！

是为序。

2010年11月9日于深圳美术馆

目录

1-121

绘画60例

展子虔《游春图》

阎立本《步辇图》

韩滉《五牛图》

张萱《捣练图》

周昉《簪花仕女图》

孙位《高逸图》

顾闳中《韩熙载夜宴图》

周文矩《重屏会棋图》

李思训《江帆楼阁图》

韩幹《照夜白》

荆浩《匡庐图》

关仝《关山行旅图》

董源《潇湘图》

巨然《秋山问道图》

黄筌《写生珍禽图》

李成《读碑窠石图》

范宽《溪山行旅图》

武宗元《朝元仙仗图》

郭熙《早春图》

文同《墨竹图》

苏轼《枯木怪石图》

米友仁《潇湘奇观图》
王希孟《千里江山图》
李唐《万壑松风图》
张择端《清明上河图》
刘松年《四景山水图》
马远《踏歌图》
夏珪《溪山清远图》
崔白《双喜图》
梁楷《泼墨仙人图》
赵孟頫《鹊华秋色图》
高克恭《云横秀岭图》
黄公望《富春山居图》
吴镇《渔父图》
倪瓒《幽涧寒松图》
王蒙《青卞隐居图》
戴进《风雨归舟图》
吴伟《渔乐图》
沈周《庐山高图》
唐寅《秋风纨扇图》
仇英《桃源仙境图》
文徵明《湘君湘夫人图》
徐渭《葡萄图》
陈洪绶《荷花鸳鸯图》
董其昌《秋兴八景图》
王时敏《南山积翠图》
王鉴《仿黄子久山水图》
王原祁《仿高房山云山图》
王翬《康熙南巡图》
吴历《湖天春色图》
恽寿平《锦石秋花图》

髡残《苍翠凌天图》
朱耷《荷石水禽图》
石涛《淮扬洁秋图》
金农《玉壶春色图》
黄慎《捧花老人图》
郑燮《兰竹图》
赵之谦《积书岩图》
任颐《酸寒尉像》
吴昌硕《桃实图》

123-165

书法20例

王羲之《兰亭序》
王献之《中秋帖》
《董美人墓志》
智永《真草千字文》
欧阳询《九成宫醴泉铭》
虞世南《孔子庙堂碑》
褚遂良《雁塔圣教序》
薛稷《信行禅师兴教碑》
颜真卿《多宝塔碑》
柳公权《玄秘塔碑》
贺知章《孝经》
张旭《古诗四帖》
怀素《自叙帖》
李邕《李思训碑》
杨凝式《韭花帖》
蔡襄《陶生帖》
苏轼《黄州寒食诗帖》
黄庭坚《诸上座帖》
米芾《蜀素帖》

赵佶《楷书千字文》

165-185 **建筑及石刻10例**

秦始皇陵

汉代楚襄王陵墓龟山汉墓

汉阳陵

霍去病墓石刻《马踏匈奴》

唐代帝陵昭陵

昭陵六骏

唐代帝陵乾陵

重庆大足石刻

龙门石窟

云冈石窟

187-207 **园林10例**

圆明园

颐和园

避暑山庄

北海

苏州留园

苏州拙政园

扬州瘦西湖

扬州个园

无锡寄畅园

上海豫园

绘画60例

展子虔《游春图》

展子虔，约活动于公元6世纪后半叶，历经北齐、北周，至隋为文帝所召，任朝散大夫、帐内都督等职。展子虔工于绘画，创作画题材广泛，手法多变。擅画佛道、人物、车马、楼阁、山水、翎毛、历史故事等，尤长于山水。其画法为唐代绘画名家李思训、李昭道父子所宗法。《游春图》被认为是其传世之作，这也是现存的最早的卷轴画。

《游春图》卷，绢本设色，纵43厘米，横80.5厘米，是我国存世最早的一幅真正意义上的山水画，以描绘贵族游春情景为主要表现内容。其艺术表现手法，具有早期中国山水画的特色。画面采用俯视法取景，将远景、近景一同向中景聚拢，使各种景物完整地统一在一个画面中，获得一种“咫尺千里”的艺术效果和品赏趣味。整幅画在青绿金碧的大背景上点出红艳之色，极富意趣。在构图上，整体上以大对角线构图，以山水为主体，人物为点景，用纯山水画手法处理画面，图中各种物象的大小比例、远近关

系、前后层次和空间关系等都处理得较为客观，基本上遵循了自然形态，并给人以空间的想象。可以说这种处理，虽然还具有早期山水画的稚拙、古朴的形态，但是已经开始摆脱了魏晋时期山水画或水不容泛，或人大于山的布景方式和把山水作为人物点景的处理手法，标志着中国山水画已走向一个新的发展阶段。画中色彩的使用，因为要强调春山春树的青绿，故而形成一种特有的风格，被人称为“青绿法”。又由于画面效果金碧辉煌，画法为后世所发展，所以又称“金碧山水”。

展子虔在山水画上所达到的成就及其绘画方法，直接开启了唐代画家李思训、李昭道父子金碧山水的先河，因而被后世誉为唐画之祖。在当代出版的关于中国美术史、绘画史的著作中，《游春图》卷皆被称为在画史上占有重要地位的代表性作品，被当作最早的传世山水画。

链接

张伯驹与《游春图》

1945年，被溥仪潜移出宫的大量历代书画珍品散失于长春、通化一带，被古玩坊间称为“东北货”。当时北平的古董商人纷纷赶赴东北抢救，然后倒卖牟利。张伯驹收藏的举世皆知的隋代展子虔《游春图》，就是在这种背景下，不惜卖房、卖夫人嫁妆首饰，以黄金240两从古董商人马霁川等手中购下的，建国后无偿捐赠给国家。

展子虔（隋）游春图
绢本设色 80.5×43cm

阎立本《步辇图》

阎立本（约601—673），中国唐代画家兼工程学家。唐代雍州万年（今陕西西安）人，隋代画家阎毗之子，阎立德之弟。阎氏一门三杰，成为绘画史上美谈。阎立本擅长书画，作画所取题材相当广泛，尤其善画人物肖像。其所绘的《步辇图》是以贞观十五年（641）吐蕃首领松赞干布与文成公主联姻的历史事件为题材，描绘唐太宗接见来迎娶文成公主的吐蕃使臣禄东赞的情景，它是汉藏兄弟民族友好情谊的历史见证。

《步辇图》绢本设色，纵38.5厘米，横129.6厘米。作品设色典雅绚丽，线条流畅圆劲，构图错落富有变化，为唐代绘画的代表性作品。画面上，李世民端坐在由六名宫女抬着的坐榻（又称“步辇”）上，另有三个宫女分别在前后掌扇和持华盖。唐太宗面前站立三

人：最右者，身穿大红袍，是这次仪式的引见官员；中间是吐蕃的使臣禄东赞，拱手而立，发型和服饰与中原地区不同；最左为一穿白袍的内官。整件作品唐太宗的形象是全图焦点。为了更好地突现出太宗的至尊风度，作者巧妙地运用对比手法进行衬托表现。一是以宫女们的娇小、稚嫩等形象来映衬唐太宗的壮硕与伟岸，是为反衬；二是以禄东赞的诚挚谦恭来衬托唐太宗的端肃平和、蔼然可亲之态，是为正衬。全画以细劲的线条塑造人物形象，线条纯熟，富有变化和表现力；结构上自右向左，由紧密而渐趋疏朗，节奏鲜明；设色浓重、鲜艳，是一幅出色的工笔重彩人物画作品。从绘画艺术角度看，《步辇图》的表现技巧已相当成熟，由于其取材历史，所以具有珍贵的历史文献价值和艺术价值。

链接

《步辇图》的历史文献价值

《步辇图》之所以是国宝，还不仅仅是其艺术价值，更重要的是，它是记录唐代中央政权与吐蕃政治关系的历史文献，是中国多民族国家民族团结的珍贵历史文献。正是由于这个原因，历代珍藏者，尤其是自宋至清的皇家都倍加珍惜，已传世近1500年，仍然品相完整，非常难得。

阎立本（唐）步辇图
绢本设色 38.5×129.6cm

韩滉《五牛图》

韩滉（723—787），字太冲，长安（今陕西西安）人。他是唐代宰相韩休的儿子，在唐德宗时期历任宰相、两浙节度使等职，封晋国公。擅画人物和畜兽，以绘田家风俗和牛羊著称。其作品据《宣和画谱》记载有三十六件，但流传至今的只有《五牛图》卷。

《五牛图》卷，纵20.8厘米，横139.8厘米，描绘了黄、酱、褐诸色神态各异的五头大牛。画中五牛，或行，或立，或俯首，或昂头，动态十足。画面上没有背景的衬托，完全以牛为表现对象，特别是中间的一头牛，画家用难度极大的正面表现，视角独特，显示出画者高超的造型能力。在用笔上，画中的五牛都用粗笔线条勾画轮廓，线条简洁，筋骨转折十分到位，充分表现出牛的强将体魄与皮毛的质

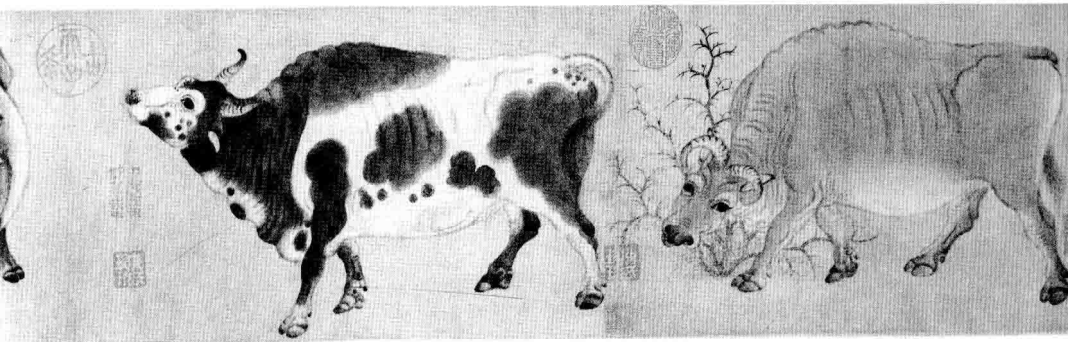
感。总的来看，整件作品造型准确生动，设色清淡古朴，浓淡渲染有别，画面层次丰富，五头牛中每一头既可独立成图，而相互间又能首尾连贯，达到了形神兼备之境界。在这里，韩滉画五牛以喻自己兄弟五人，以任重而顺的牛的品性来表达自身内心为国为君的情感，是以物寄情的典型之作。

以牛入画是中国古代绘画的传统题材之一，体现了农业古国以农为本的主导思想。韩滉任职宰相期间，注重农业发展，此图可能含有鼓励农耕的意义。《五牛图》是其作品的传世孤本，也是为数寥寥的几件唐代纸本绘画真迹之一，因此不论其艺术成就还是历史价值都备受世人关注。

链接

《五牛图》传奇身世

《五牛图》为历史名画，清乾隆年间被征集入宫，1900年被八国联军洗劫，从此杳无音讯。1950年初，周恩来总理收到一位爱国人士的来信，信中说《五牛图》在香港露面，希望政府出资收回国宝。周总理立即给文化部下达指示，鉴定真伪，不惜一切代价购回。1977年1月28日，《五牛图》卷被送到故宫博物院文物修复厂，由裱画专家孙承枝先生主持修复，名画重又焕发生机。

韩滉（唐）五牛图
纸本设色 20.8×139.8cm

张萱《捣练图》

张萱（713—741），京兆（陕西省西安）人，开元时曾任史馆画直。工画人物，以擅绘贵族妇女、贵公子、婴儿、鞍马名冠当时。所画妇女惯用朱色晕染耳根为其特色。又善以点簇笔法，画亭台、树木、花鸟等宫苑景物，点缀妍巧，俱穷其妙。画迹有《捣练图》、《虢国夫人游春图》等。

《捣练图》卷是一幅工笔重设色画，表现了唐代城市妇女劳动操作时的情景。画中共刻画了十二个人物形象，她们动态自然、细节刻画生动。作品中，线条工细遒劲、刚柔相济，设色富丽，人物造型端庄丰腴、情态生动，表现出唐代仕女画的典型风格。“练”古时是一种丝织品，也是一种丝绸加工手段。纺织物刚刚织成时质地坚硬，必须经过草木灰碱性溶液煮沸、日晒氧化漂白，再用杵捣，加强草木灰

水对丝胶的渗透能力，使纺织物脱胶均匀彻底，才能变得柔软洁白。《捣练图》就是表现了捣练、织线、熨烫的三组工作场面。在透视上，画家在这里采取了“散点透视法”进行构图，即将整个捣练的劳动场面分三部分呈现在观者面前。但画家不是单纯地图解劳动的程序步骤，而是在细节刻画上十分注重表现人物在劳动过程中的性格特质和心理活动。

《捣练图》体现了唐代仕女画在写实方面取得的杰出成就。盛唐以后，在以吴道子为代表的宗教绘画兴盛的同时，直接反映现实生活的风俗画，特别是描绘仕女生活情态的风俗画也得到发展。张萱、周昉就是这一时期这一方面的代表，他们也是直接影响晚唐、五代绘画风格的画家。