

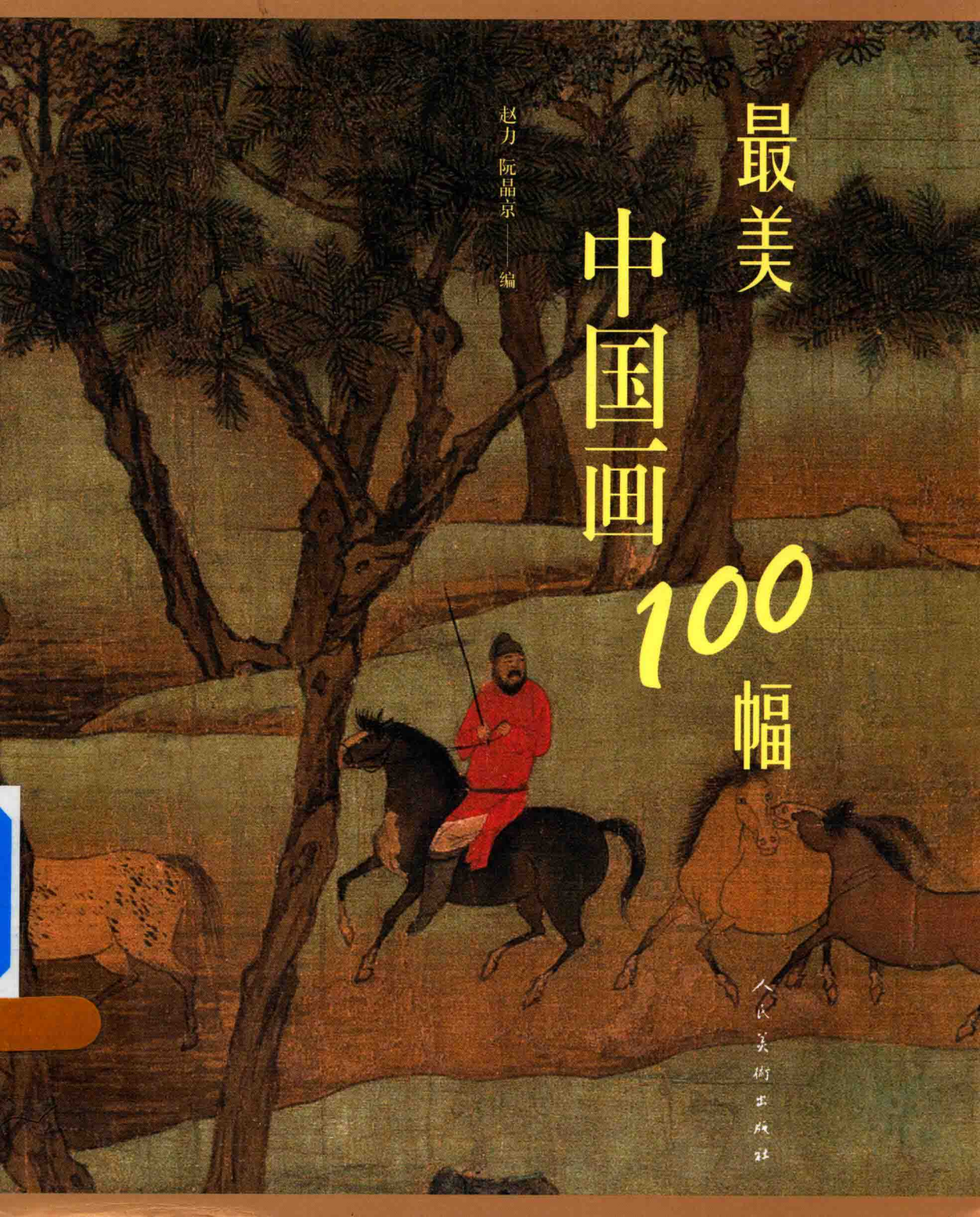
最美

中国画

100
幅

赵力 阮晶京 编

人民美术出版社

最美
中国画
100
幅

赵力 阮晶京 编

人民美术出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

最美中国画100幅 / 赵力, 阮晶京编. -- 北京: 人民美术出版社,
2016.9 (2017.6重印)

ISBN 978-7-102-07574-7

I. ①最… II. ①赵… ②阮… III. ①中国画—作品集—中国—现代
IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第221699号

最美中国画100幅

ZUÌMĚI ZHŌNGGUÓHUÀ 100FÚ

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

责任编辑 秦晓磊

装帧设计 鲁明静

责任校对 马晓婷

责任印制 刘毅

制 版 北京荣宝燕泰印务有限公司

印 刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2016年12月第1版 2017年6月第2次印刷

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 13.75

印 数: 4001—9000册

ISBN 978-7-102-07574-7

定 价: 56.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

序

6月的某天，无意中点开一个名为“最酷的线上博物馆”的TED演讲视频，一张熟悉的面孔出现在眼前，让我不禁回忆起两年前为了完成“最美中国画”线上展览上线前的最后调试，工作至凌晨三点半，伴着星光走出中关村谷歌北京总部的那个夜晚。2014年9月4日，谷歌文化学院（Google Cultural Institute）在北京举行了中国全新合作伙伴暨作品的发布仪式，同样是由这位眼神明亮的阿兰特·苏德（Amit Sood）先生在台上做热情洋溢的演示。如今，视频中的他正站在TED讲台上展示一项超酷的“肖像匹配”技术，可以根据演示者头部的转动从世界各个博物馆中选出与之匹配的肖像画，“用科技传播文化”的愿景越来越成为触目可及的现实。

因与之合作“最美中国画100幅”的项目，中国现当代美术文献研究中心（CCAD）成为谷歌文化学院在中国最早的九个合作伙伴之一。谷歌文化学院是一个全球在线平台，包括“艺术计划”“历史性的时刻”和“世界奇观”。其中，艺术计划通过与全球多家享誉盛名的艺术机构携手合作，为包括中国在内的全球用户提供一种更现代的方式欣赏艺术作品。通过其独特的技术手段，用户可以查看作品的每一个细节，足不出户在线游览虚拟博物馆，还可以建立“个人珍藏集”，与家人朋友一起在线体验和分享艺术的魅力。

借助谷歌文化学院的平台，跨越时空、地域、语言的界限，在互联网上呈现“21世纪的《历代名画记》”，是“最美中国画100幅”线上展览诞

生的初衷。我们希望全世界的艺术爱好者能由此领略到中国绘画的独特风貌，这其中，自然也包括中国的广大艺术爱好者。有憾于这一线上展览目前无法在国内被阅读与分享，中国现当代美术文献研究中心（CCAD）与人民美术出版社联手，以纸质出版物的形式呈现。

本书在华夏民族数千年的历史长河中甄选出 100 幅绘画作品。这些作品不仅是中国绘画史上具代表性的杰作，更是中华文明各个历史时期人文风貌的视觉化呈现。从第一件作品战国时代的漆画，至最后一件作品 1963 年李可染创作的《万山红遍》，时间跨度长达数千年。从作品时代及内容出发，全书共分为六个章节。

每件作品均配以精心撰写的说明文字。鲜活、深入的解读，体现了最新的学术视野和成果。以中国现当代美术文献研究中心（CCAD）为核心的作者团队，由目前活跃于美术史各研究领域的青年学者组成。简要介绍如下：先秦至魏晋时期绘画，由任职于中国社会科学院考古研究所的莫阳撰写，她的主要研究方向为先秦汉唐时期的墓葬美术；中古佛教壁画和部分隋唐绘画，由清华大学美术学院博士后徐胭胭撰写；隋唐五代和宋元绘画，主要由中央美术学院人文学院博士研究生陈婧莎和任职于北京市文物局的丁霏撰写；近现代绘画由任职于中国美术馆典藏部的刘汉娥和北京良友华艺文化传播有限公司研究员聂一婷共同撰写；陈琳和我，撰写了部分卷轴画和近现代绘画的

说明文字，我们同任职于中国现当代美术文献研究中心（CCAD），也是“最美中国画 100 幅”线上展览的策划组织者。本书主编中央美术学院的赵力教授，为中国现当代美术文献研究中心（CCAD）与谷歌文化学院搭建了合作桥梁，也是在他的坚定支持下促成了此书的最终出版。

感谢谷歌文化学院总监、艺术计划创始人阿米特·苏德（Amit Sood）先生，带来科技与艺术融合的精彩创意；感谢谷歌文化学院的张晶、熊益、劳伦·涅夫（Lauren Nemroff），为线上展览及本书付出的努力。

一百年前，蔡元培提出“以美育代宗教”，一度将美术教育的重要性提至极高的地位。我们希望本书可以成为一本美术爱好者的自修手册，从作品入手，最为直观地感受中国画之魅力。由“最美中国画 100 幅”串联起一部简明直观的中国绘画史，尽管不能遍览全貌，但可借助对作品深入专业的解读，了解各阶段中国绘画的精粹，品读经典杰作之美。

本书版权归中国现当代美术文献研究中心（CCAD）所有。

中国现当代美术文献研究中心（CCAD） 阮晶京

2016 年 8 月 15 日

目录 Contents

壹	从开天辟地到魏晋风流	1
贰	佛国与尘世	31
叁	盛世遗彩	51
肆	宫廷绘画的精妙 文人绘画的勃兴	89
伍	流派纷呈 名家辈出	129
陆	革新与多元	171

从开天辟地 到魏晋风流

这部分所呈现的十余件作品，从战国秦汉时期墓葬中出土的帛画、壁画，到魏晋南北朝时期的新艺术形式——卷轴画，时间跨度长达千年。在这漫长的历史中，绘画被呈现在不同的媒材之上，承担着不同的功能。纷繁复杂的线索共同构成了中国绘画传统的开端。

我们对上古时期绘画的认识，主要得益于考古学的发展。在“人类童年”的新石器时代，中国境内出现的岩画及陶器彩绘已经表现出其独有的特质。在上古时代，人们的信仰主要表现为对祖先的崇拜。就如甲骨文中所描述的，死去的先祖帮助活着的后代与神灵沟通。因此作为占卜和祭祀的对象，祖先们往往占据着主要的位置。也正因为如此，死者永恒的宅邸——墓葬，变得极为重要，大量的财富和珍宝陪伴

死者被封存于地下。在墓葬空间中，专门为死者制作的绘画（不论是帛画或是墓室壁画），被赋予了神秘的力量，人们认为这样的方式可以辅助死者进入另一个世界。

保存在墓葬中的绘画并非那个时代的全部，考虑到它们的实际功能，这些绘画并不能直接等同于艺术品，但通过这些作品我们仍能对早期绘画的发展有所了解。到了魏晋时期，这样的局面发生了转变，画家登上了历史的舞台，属于那个时代的极少数珍品流传到后世。卷轴画这一新形式的出现和流行，使绘画对美和形式本身的追求逐步替代功能性，绘画艺术的新篇章由此展开。

01

车马人物图

战国

漆绘

湖北省博物馆藏

此图绘于湖北荆门包山2号墓所出漆奁的盒盖外侧。漆奁整体内髹红漆，外髹黑漆。在漆奁外侧，用深红、橘红、土黄、褐色、青色等色彩绘制出精致的纹饰。除了抽象的云气纹和动物纹外，最引人注目的便是这一组情节性图像：二十六个人物、四辆奔驰的马车，以及大雁、犬、猪等动物，共同构成一个复杂的空间，通常认为这表现的是一个迎接贵宾的场面。

画面中的人物大小有序、层次分明，制作者用高低表现远近——靠下的人离观者近，靠上的人离观者远，以此营造出纵深感。这一狭长的画面环绕盒盖外侧，首尾相继形成一个圆环——当玩赏器物的人将视线随着盒盖环视时，画面上奔跑的人物和马车似乎也会随之运动，并周而复始地不停飞驰。

彩绘漆奁出土时装有花椒（先秦和秦汉时期作为香料使用）、铜镜、骨筭和贝壳装饰，当是做盛放梳妆品之用。（莫阳 / 文）

02

人物龙凤图

战国

绢本墨绘

纵 31.2 厘米，横 23.2 厘米

湖南省博物馆藏

《人物龙凤图》1949年在湖南省长沙市陈家大山楚墓出土，是现存最早的战国帛画之一。画面的主要人物是一位侧身而立的贵妇，她脑后的发髻梳理精致，着深衣、腰部束紧，展示出盈盈可握的细腰——这是楚国人独有的审美偏好。在妇人抬起的双手之上，是一只振翅而飞的凤凰，凤凰的左侧则是一条扶摇直上的龙。在中国古代文化中，凤凰和龙都是想象中的动物，它们通常拥有凌驾自然之上的神奇力量。

更值得一提的是，这幅精心描绘的画作，并非现代意义上的“艺术品”，而是一件“铭旌”。古人相信铭旌有招魂的功能，在葬礼的过程中，死者的亲属用竹竿挑起铭旌高高举起，从而引导死者的灵魂来到墓地。在死者下葬后，将铭旌覆于棺盖之上，象征灵魂和肉体一同进入墓葬。进一步联系长沙子弹库楚墓和马王堆 1、3 号墓出土的同类“铭旌”的情况，帛画上的女子应是墓主形象无疑，那么图像中出现的龙凤，可能就是辅助墓主灵魂进入死后世界的使者。（莫阳 / 文）

03

人物御龙图

战国

绢本墨绘

纵 37.5 厘米，横 28 厘米

湖南省博物馆藏

《人物御龙图》1973 年出土于湖南长沙子弹库楚墓。现藏于纽约大都会博物馆的著名楚帛书，相传亦为同墓所出。与《人物龙凤图》一样，《人物御龙图》也是一幅指引墓主灵魂的铭旌。

画面正中是一位侧身而立的男子，他头戴高冠、腰佩长剑、广袖深衣——考究的着装和配饰表明他是一位有身份的楚国贵族。根据铭旌的特点，画面中的男子应该就是墓主。男子站在一条蜷曲的龙身之上，手执缰绳，头上方是一顶悬于半空之中的华盖。华盖、“U”形的龙以及缰绳，共同为墓主构建起一架只能存在于想象中的交通工具，乘着它墓主的灵魂或许能不畏险阻，去往另一个世界。系于人物颈间的冠带随风飘起，生动表现出墓主驾驭龙车（或舟）御风而行的潇洒姿态。在龙的尾部和身侧，还分别绘有白鹤和游鱼。与龙一样，这些出现在铭旌上的动物，可能也被楚人赋予辅助墓主灵魂升天的神异力量。（莫阳 / 文）

04

马王堆一号汉墓“T”形帛画

西汉

绢本彩绘

纵 205 厘米，上横 92 厘米，下横 47.7 厘米

湖南省博物馆藏

出土于湖南长沙马王堆1号墓的这幅著名帛画，大体呈“T”形，是葬礼过程中使用的铭旌。比起同出长沙的战国铭旌，“T”形帛画显然在用色和构图上更复杂，反映的观念也更丰富。

画面大致分为四部分——天界景象、墓主升天、葬礼场景和冥府景象。其中天界部分在帛画的最上端，描绘有人身蛇尾的神祇、日月和种种瑞兽。在天界之下的部分绘制墓主辛追的形象，这位衣着华丽的贵夫人在仆从的簇拥下，正欲穿过侍卫把守的天门进入天界。在辛追站立的平台下，是葬礼或祭祀亡者的场景。帛画的最下端，一个裸身的力士脚踏两条巨大的鳌鱼，通常认为这部分表现的是地下幽冥世界。

8

在帛画对天界的想象和描绘中，我们可以看到月亮上有蟾蜍、白兔（玉兔）和仙女（嫦娥），而太阳中有一只乌鸦（金乌）。这些符号化的意象对今天的中国人而言仍有意义，因为来自远古的记忆，通过口口相传的神话，被一代代继承。（莫阳 / 文）

05

四方神灵图

西汉

墓室壁画

纵 327 厘米，横 514 厘米

河南博物院藏

这幅巨大的壁画绘制在永城梁王墓的天顶。画面以朱砂衬底，墨线勾勒轮廓，再涂以颜色。占据画面主体的是一条盘曲的巨龙——头顶一对鹿角，身侧生出双翼，它张开大口，舌尖卷住一条白鱼。在巨龙的两侧还分别绘一禽鸟和一白虎。在四个神异动物之间充满华丽的云气纹，使整个画面呈现一种仙境般云雾缭绕的景象。通常认为这幅壁画中描绘的异兽是对应东南西北四方位的神灵。

10 柿园梁王墓壁画是中国已知最早的墓葬壁画之一。墓葬壁画的出现，实际上反映出西汉时期墓葬构筑方式上的大变革——从商周到西汉初，“竖穴墓”是最普遍使用的墓葬形式，而从西汉开始，“横穴墓”的兴起使墓葬变得越来越接近建筑。在竖穴墓中，传达生死观念的绘画只能绘制在棺和铭旌之上；而接近建筑的横穴墓拥有更大面积的墙壁，这也使早已有之的墓葬图像被“搬到”了壁面上，在其后数千年中成为墓葬装饰的主要形式。（莫阳 / 文）