中国美术全集

第一卷

绘画卷

主编 樊文龙

光明日报出版社

前言

绘画，是人类表达情感、行为以及反映其生活境界的最得力的艺术语言之一。而在这一点上，中国的绘画表现得极其强烈。中国历代的画家们将自己的全部情感和心血都付诸笔墨，画面上所表现的是画家自己的悲喜和境遇，而不仅仅是描摹物的逼肖形状。正如吴昌硕所说的："墨池点破秋冥冥，苦铁画气不画形。"气为意之先，意为画之主，形为画之宾，这是中国画的总体特征，也是绘画艺术难企及的境界。因此，在三千余年不断积累的过程中，中国绘画已经成为中华民族极其珍贵、极其辉煌的艺术遗产，是中华文明的重要组成部分。

纵观中国绘画的发展，其脉络之清晰，创作之神奇，直可叹为观止。中华民族之伟大，可从其对美的强烈追求中略见一斑。早在新石器时代，先民钻火椎石，渔猎为生，眼之所见，目之所睹，得之于心，因而岩石之间、器皿之上，甚至地面之上，他们以稚朴、简略的线条记录了自己的生活和心灵。而中国的绘画，就萌芽于这里。起于三代春秋，迄于魏晋，中国绘画在此漫长的时间里，在形式上出现了漆画、壁画、帛画、针刻绘画和青铜镶嵌画等。在题材上，天地山川、鬼神兵殇、贵族生活皆已入画；在技法上，线条与色彩的搭配已相当熟练，凸现出了"形神兼备，寓巧于拙，寓美于朴"的美学思想。至于魏晋，清坐玄谈，口不言政事元元，目不见神州陆沉，默于老庄，沉湎释氏，是以此时绘画特立而行。于人物上，则有曹、卫当其前冲，顾恺之主其首领。"曹衣带水"、"顾重阿堵"，标新立妙，遂见丹青新风，而山水亦于此时沛然而起。至若隋唐之际，绘画门类已臻齐全，画法更见纯熟。为世所传者，则有展子虔之《游春图》，阎立本之人物，吴道子之山水，南派则有王摩诘，北宗则归李思训，张萱、周昉则以仕女纵横一世。其更可称绝者，当属敦煌壁画，虽玉门久闭，而其光耀千古，楷模至今。迄至五代，虽战伐不息，而画工奇丽无穷，人物则称孙位之《高逸》，禽鸟则有黄筌之《写生》。有宋一代，画院迭隆，界分门类，至为详尽。花鸟一途，黄氏耀其余辉，徽宗逞其才韵，山水宗师属荆浩、董源，"三家"则有李成、关仝、范宽，青绿山水当归誉于王希孟、赵伯驹：此皆宋

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

代画师巨匠也。而宋代更可称者，文人倾心丹青，山水有米氏，人物有李公麟，苏东坡、文与可亦驰名其间。且宋代升平时久，市井繁华，写百姓生活，纳俗景俗情，更有丹青妙手，若张择端之《清明上河图》、李嵩之《货朗担图》、苏汉臣之《秋庭婴戏图》皆一时佳作。蒙元雄起朔漠，宋帝绝命岭表，国亡人虏，群情向背，而文士皆隐形晦迹，寄情山水，孕意丹青。其时托古改制则有赵松雪，推陈出新则有元四家，即黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇。黄空灵洒逸，王苍茫浑厚，倪清淡疏远，吴沉郁温润。明清两代虽名家辈出，画派林立，而滞气难除，生机几竭。明代大家边景昭、戴进、商喜、林良、吕纪、吴伟之徒逞迹宫庭；吴门则沈周、文征明、仇英、唐寅驰意丹青；若董其昌、陈洪绶皆妙手，朱耷、石涛皆逸才。清则前有“四王”，“四僧”，黄山一派振旅而起，金陵八家扬波石头，扬州八怪得意淮左，皆清之极健者。至若郎士宁兼容东西，赵、吴、四任各出机杼，又不可小忽矣。

可以说，中国绘画在其成熟之初，已经是重意而不重形，尤其是山水花鸟的兴起，更是对这一理论的深入实践，风骨别出而真形渐泯。是以有人将中国画看作“鉴赏家的艺术”。中国画作者自身始终是置身画外的，观者只是以意观意罢了。所以恽南田曾说过：“有笔有墨谓之画，有韵有趣谓之笔墨，潇洒风流谓之韵，尽变穷奇 谓之趣。”此语可谓尽道中国绘画之神髓。人具此心，心同此理，画师的追求和观画人的观念在中国绘画中的是不谋而合的。

因此，在编撰这卷时，依据中国绘画的特征和发展历程，我们精心选择传世佳作，图片质量力求上乘，图注简洁明了，以满足读者欣赏的需要。其间，由于编者水平有限，挂一漏万，实所难免，诚请广大读者和专家予以斧正。

潜堂于华雅斋

2002.2.18

目录

人物龙凤帛画 战国 2
升仙图 西汉 3
洛神赋图（部分）东晋 顾恺之 4
北齐校书图 北齐 杨子华 4
游春图 隋 展子虔 6
高逸图 唐 孙位 6
历代帝王图（部分）唐 阎立本 7
步辇图 唐 阎立本 8
捣练图 唐 张萱 8
簪花仕女图 唐 周昉 8
五牛图 唐 韩滉 10
明皇幸蜀图 唐 佚名 10
韩熙载夜宴图 五代 顾闳中 12
写生珍禽图 五代 黄筌 12
重屏会棋图 五代 周文矩 14
匡庐图 五代 荆浩 15
双喜图 北宋 崔白 16
溪山行旅图 北宋 范宽 16
乔松平远图 北宋 李成 17
听琴图 北宋 赵佶 17
树色平远图 北宋 郭熙 18
瑞鹤图 北宋 赵佶 19
墨竹图 北宋 文同 20
五马图（部分）北宋 李公麟 21
清明上河图 北宋 张择端 22
枯木怪石图 北宋 苏轼 22
万壑松风图 南宋 李唐 24
踏歌图 南宋 马远 25
罗汉图 南宋 刘松年 26
罗汉图 南宋 刘松年 27
风雨归牧图 南宋 李迪 28
墨兰图 南宋 郑思肖 29
秋庭婴戏图 南宋 苏汉臣 30
却坐图 南宋 佚名 31
静听松风图 南宋 马麟 31
八高僧图（部分）南宋 梁楷 32
中山出游图 南宋 龚开 34
春云晓霭图 元 高克恭 36
修篁树石图 元 李衎 36
仙山楼观图 元 陆广 37
浴马图 元 赵孟頫 38
山居图 元 钱选 38
张果见明皇图 元 任仁发 40
浑沦图 元 朱德润 40
天池石壁图 元 黄公望 42
双松图 元 吴镇 43
溪凫图 元 陈琳 43

梧竹秀石图 元 倪瓒 44
秋舸清啸图 元 盛懋 44
葛稚川移居图 元 王蒙 45
双鹤图 明 边景昭 46
秋林聚禽图 明 林良 47
琴高乘鲤图 明 李在 48
歌舞图 明 吴伟 49
端阳即景图 明 陆治 50
庐山高图 明 沈周 51
兰亭修禊图 明 文征明 52
松梅芝石图 明 王谷祥 54
三顾茅庐图 明 戴进 55
牡丹图（部分）明 陈道复 56
杂画 明 张路 58
山茶锦鸡图 明 吕纪 59
题竹图 明 杜堇 60
王蜀宫妓图 明 唐寅 61
剑阁图 明 仇英 62
大树风号图 明 项圣谟 63
青山白云红树图 明 董其昌 64
仿赵仲穆山水图 明 蓝瑛 65
葡萄图 明 徐渭 66
云中玉女图 明 崔子忠 67
吟梅图 明 陈洪绶 67

海青击鹄图 明 殷偕 68
仿王维江山雪霁图 清 王时敏 69
秋山图 清 王鉴 70
仿大痴山水图 清 王原祁 71
乐梧消暑图 清 张风 71
山水花鸟图 清 恽寿平 72
湖天春色图 清 吴历 73
黄海松石图 清 弘仁 73
湖石鱼鸟图 清 朱耷 74
荷花图 清 原济 75
花蝶图（部分）清 樊圻 76
黄山图 清 梅清 77
百骏图 清 郎世宁 77
西郊寻梅图 清 禹之鼎 78
梧桐双兔图 清 冷枚 79
花卉图 清 邹一桂 80
江楼访友图 清 吴宏 81
群仙祝寿图 清 沈铨 82
芦雁图（部分）清 边寿民 83
春夜宴桃李园图 清 黄慎 84
花鸟图 清 李鲜 85
自画像 清 金农 86
梅花图 清 汪士慎 87
溪山游艇图 清 高翔 88
罗汉像 清 罗聘 89
华峰三祝图 清 郑燮 90
游鱼图 清 李方膺 91

人物龙凤帛画 战国

这是一件葬仪中用以引导死者灵魂升天的铭旌，也是我国现存最古老的帛画。画中女子侧身而立，细腰长裙，广袖宽袍，姿态优美大方，双手合掌前伸，似在祈祷。她的前方和上方各绘一龙一凤，凤鸟昂首奋翼，腾爪扬尾；龙则曲足扭身，势若扶摇直上。整幅画以线条造型为基础，省略了一切背景，静态人物与动态龙凤形成一种对比中的和谐。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

升仙图 西汉

这幅帛画是当时出殡时张举的铭旌，1972 年出土于长沙马王堆一号汉墓。画面呈T字形，依据内容和构图分天上、人间、地府三部分。横幅部分为天界，绘有红日、彩虹、独龙、门神，并有金乌、蟾蜍、玉兔、扶桑等。人间和地府绘于竖幅上：人间部分表现一妇人（即墓主人）拄杖而立，由侍女陪同，在家人的祭典中告别人间，缓缓升天；地府则绘一裸体巨人托举着大地。两条穿璧的游龙贯穿全画，将其连为一整体，整幅画具有丰富的神话内容及瑰丽的浪漫气息。

洛神赋图（部分）东晋 顾恺之

顾恺之（约345～406年），小字虎头，字长康，无锡人，东晋画家。博学多才，工诗善画，尤长于描绘人物、肖像、山水等，并有《论画》等理论著作。

此图取材于魏国曹植名篇《洛神赋》，表现文章作者由京师返回封地的途中与洛水女神相遇而爱恋的故事。

全图采用长卷形式，分段描绘赋中情节：开始是曹植在洛水边歇息，女神凌波而来，轻盈流动，欲行又止；接下来表现女神在空中、山间舒袖歌舞，曹植相观相送的情景；最后女神乘风而去，曹植也满怀惆怅地上路。各段之间用树石分隔，并以舟车无情的飞驶离去反衬人物的依依不舍之情，极为传神。人物刻画如行云流水，用笔细劲古朴，柔韧如蚕丝；神态表现细腻，设色厚重鲜艳。山川树石画法稚拙，反映了山水画初创时期“人大于山”、“水不容泛”的特征。

北齐校书图 北齐 杨子华

杨子华，北齐宫廷画师，时人称“画圣”。

此图表现北齐年间学士奉命刊定五经诸史的故事。画中右起，两学士正捧卷校读，神情专注，身后一位执笔修书；中间设一床榻，上坐四人，衣衫敞开，姿态轻松，神情闲适；其后有侍女、书僮，或奉茶，或各拿床具为学士们提供休息之用。人物服装透明飘逸，脸型丰满，表现了当时学士们悠闲的生活和风雅的仪态。

游春图 隋 展子虔

展子虔，生卒年不详，渤海（今山东阳信）人。经北齐、北周、隋三代。善画道释、人物、楼阁、山水等。

此图描绘春游情景。图中山峦重叠，中有寺院、村舍，山径上有游客乘骑行进。河面水波浩淼，一小舟载着游人荡漾其间，又有士人驻足于岸边，似在一面观景，一面吟咏。画面春光明媚，视野辽阔，人马舟船作为点缀，虽细小如豆，但笔法流利，形态毕现。山川、树木以青绿赋色，而建筑、人马则用红、白等点染，烘托出秀美的山河春色。此图开创了青绿山水的端绪，影响深远。

高逸图 唐 孙位

孙位，生卒年不详，会稽（浙江绍兴）人。名遇，号会稽山人，善画人物、松石墨竹等，兼长鬼神。唐末入蜀，是蜀中画家第一人。

此图为《竹林七贤图》中的四贤，分别为山涛、王戎、刘伶、阮籍。四人表情、面容、体态各不相同，如山涛的“介然不群”，王戎的“不修威仪，善发谈端”，阮籍的放浪形骸，均刻画入微，形神毕肖，同时有侍童、器物作为陪衬。人物强调刻画眼神，线条流畅，表现出人物骨气奇伟的特征，开启五代画法先河。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

历代帝王图（部分）唐 阎立本

阎立本（?～673年），雍州万年（今陕西临潼）人，擅道释、人物、山水，尤工人物，是初唐最负盛名的画家。

本图绘十三位历代帝王，这是其中一幅，为隋炀帝杨广。图中帝王均身躯伟岸，侍从则相对矮小，体现了中国传统绘画中“主大仆小”、“君大臣小”的思想。人物线描凝重有力，色彩鲜丽，人物个性突出，可见人物画在唐代已经有了较高的水平。

步辇图 唐 阎立本

此图描绘的是唐贞观十五年（641年），唐太宗李世民接见迎文成公主入藏的吐蕃使者禄东赞的情景。右侧端坐于步辇上的为李世民，周围有抬辇、撑伞、张扇的九位宫女，左侧第一位红衣髯虬者为典礼官，其后身着藏服者即为禄东赞，第三位着白袍者是内官。

画面生动地描绘了人物的不同身份、仪态、气质及相互关系，李世民威严中透露出平和，禄东赞严肃而又略显拘谨，其服饰明显地表现出不同于汉人的气质。作品线条流畅，设色浓丽，体现出一派庄重的气氛。

捣练图 唐 张萱

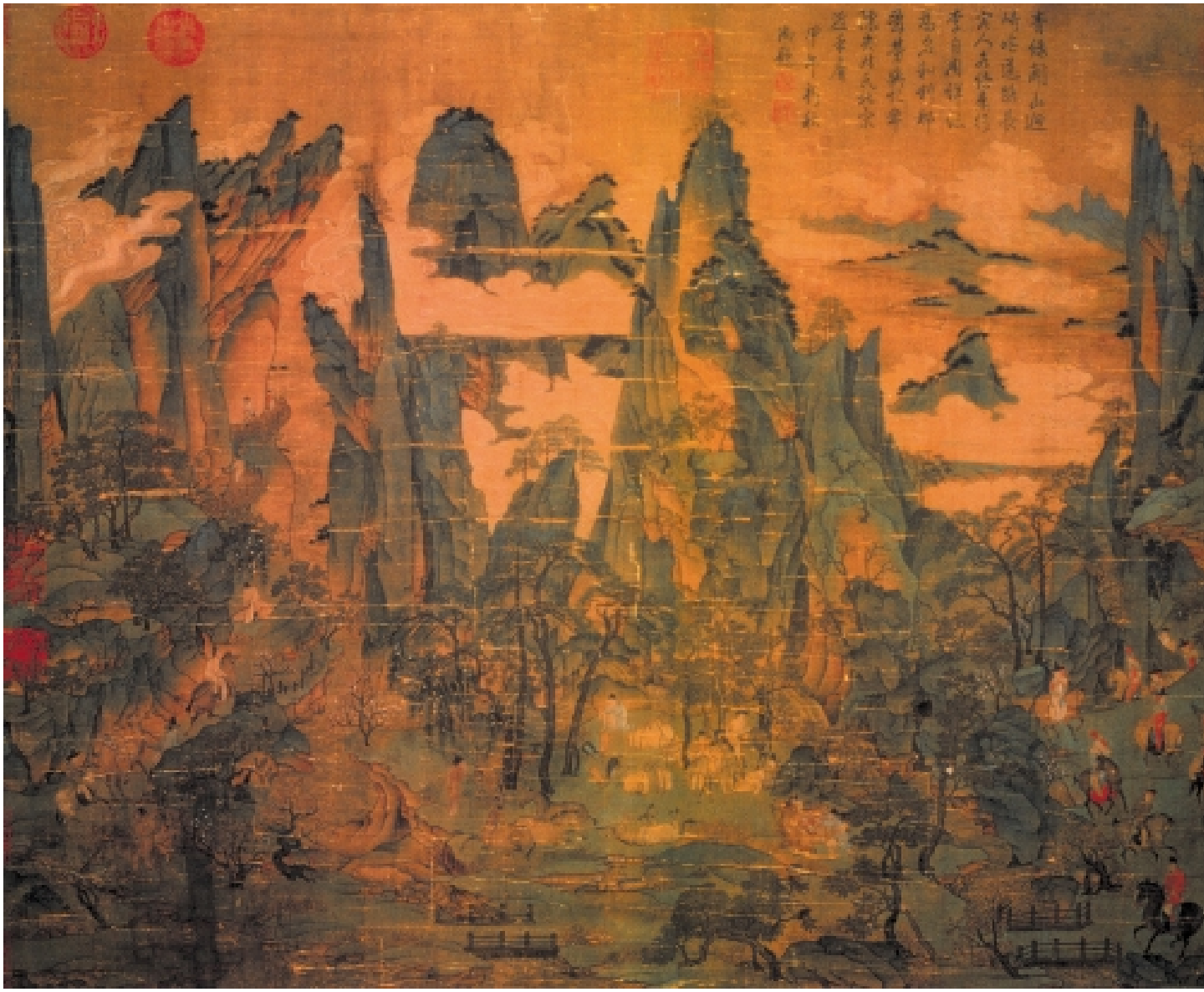
张萱，生卒年不详，京兆（今陕西西安）人，盛唐人物画家，善绘仕女、儿童、宫苑、贵公子、鞍马等。他的人物创作多描写宫廷妇女的闲散娱乐生活，从形象到装饰均表现了其奢华的生活景况。张萱与晚唐周昉所创造的贵族女子美的典型，被后世称为“唐妆”，影响深远。

图中描绘唐代妇女捣练、络线、缝衣、熨练的情景，共绘仕女、女童、女仆十二人，均雍容典雅，衣着华丽。画面不仅表现不同的劳动过程，刻画不同人物的仪容与性格，更重视人物形象的塑造和某些富有情趣的细节的描绘，使画面具有浓厚的生活气息。画面构图巧妙，人物或坐或立，错落有致，使画面张弛有度，富于节奏感。各组人物又彼此呼应，生动地表现了生活的情趣。

簪花仕女图 唐 周昉

周昉，生卒年不详，字仲朗，京兆（今陕西西安）人。擅长人物、佛像，尤工贵族妇女画。所画仕女容貌端庄，体态丰丽，色彩柔和，衣纹简练，后人评他“作仕女多浓丽丰肥，有富贵气”，史称“周家样”。

此图绘衣着华丽的四嫔妃和两侍女在庭园里逗犬、闲步、赏花、弄蝶的情景。整幅作品行笔轻细柔媚，匀力平和，恰到好处地表现了滑如凝脂的肌肤和透明的薄纱。此种艺术表现手法，是周昉贵族妇女人物画风格的至高体现。



五牛图 唐 韩滉

韩滉(723～787年)，字太冲，长安（今陕西西安）人，工书画，绘画擅长田园风俗，尤以画牛马著称。

图中绘有五头牛，姿势神态各不相同。黄牛低头在荆棘上蹭痒，显得悠闲懒散；黑白花牛抬头昂首，精力充沛；灰褐色牛白唇白眉，且为正面像，显得很不安定，表现出老态龙钟的样子；浅黄色牛犄角英扬，说明个性好斗；黄褐色牛身向前而眼光后视，表现出性格的倔强。整幅画造型生动，神态各异，风格古朴，反映了作者的深厚功底。

明皇幸蜀图 唐 佚名

图中描绘的是唐玄宗李隆基为避安史之乱，逃亡蜀地的情景。画面以白云缭绕的崇山峻岭为背景，山下栈道迂回，其间一队人马正在行进，溪边又有人在卸下马匹、骆驼身上的货物，似要稍作休息。右侧一红衣骑者正欲策马过桥，有随从在后，这个队伍是整幅画的中心。画面色彩明丽，画风古劲朴拙，人物虽小，但形态举止刻画精细，一一毕现。此画体现了唐代山水画向成熟与独立过渡的大体风貌。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com