

中国古典艺术精品图解

王云亮 编著

黄河出版传媒集团
阳光出版社

绘画

萧尧 康琳 主编

绘画

国古典艺术精品图解

王云亮
编著

黄河出版传媒集团
阳光出版社

图书在版编目(CIP)数据

绘画 / 王云亮编著. — 银川: 阳光出版社, 2012.5

(中国古典艺术精品图解 / 萧尧, 康琳主编)

ISBN 978-7-5525-0138-4

I. ①绘… II. ①王… III. ①绘画史—中国—图解
IV. ①J209.2-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第084712号

绘画

王云亮 编著

责任编辑 姚发国 陈 帅

装帧设计 羽 人 阿 伟

责任印制 郭迅生

黄河出版传媒集团 出版发行
阳 光 出 版 社

地 址 银川市北京东路139号出版大厦 (750001)

网 址 <http://www.yrpubm.com>

网上书店 <http://www.hh-book.com>

电子信箱 yangguang@yrpubm.com

邮购电话 0951-5044614 0951-5014244

经 销 全国新华书店

印刷装订 宁夏润丰源印业有限公司

印刷委托书号 (宁)0011481

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 4

字 数 40千

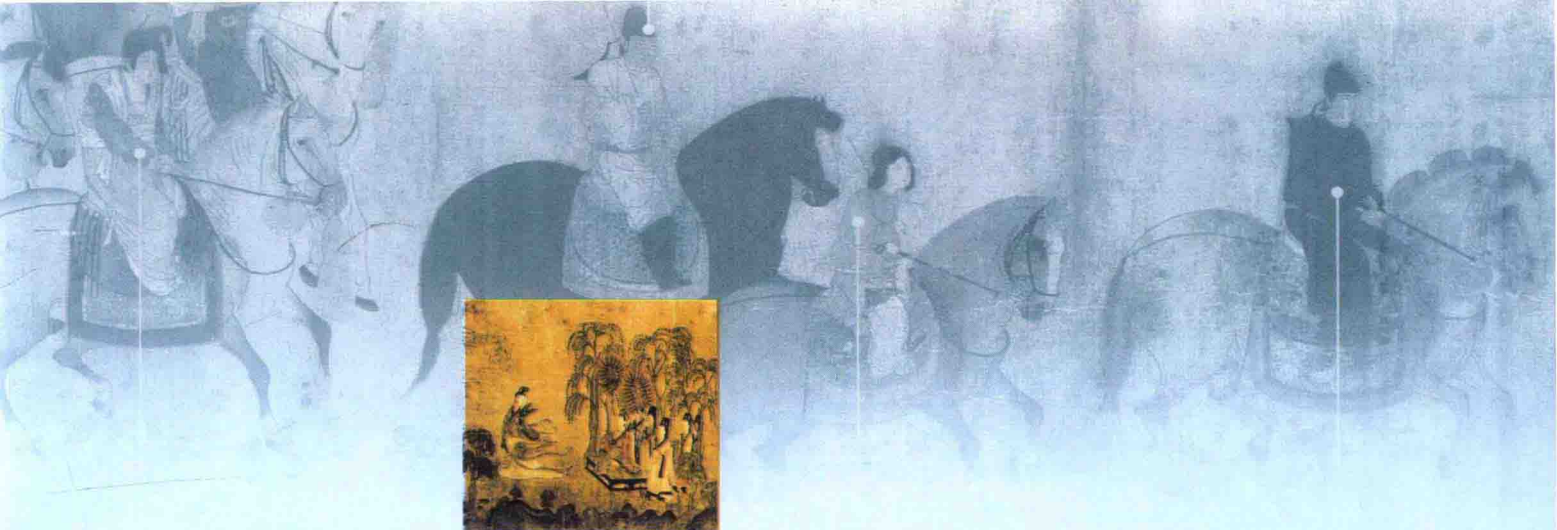
版 次 2012年5月第1版

印 次 2012年5月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5525-0138-4/J·100

定 价 18.00元

版权所有 翻印必究

目录

CONTENTS

- 4 洛神赋图
- 6 步辇图
- 8 送子天王图
- 10 虢国夫人游春图
- 12 簪花仕女图
- 14 明皇幸蜀图
- 16 五牛图
- 18 韩熙载夜宴图
- 20 写生珍禽图
- 22 雪竹图

- 24 匡庐图
- 26 潇湘图
- 28 溪山行旅图
- 30 五马图
- 32 芙蓉锦鸡图
- 34 清明上河图
- 36 采薇图
- 38 文姬归汉图
- 40 浴马图
- 42 富春山居图

- 44 渔庄秋霁图
- 46 朝元图
- 48 庐山高图
- 50 墨葡萄图
- 52 荷花小鸟图
- 54 衙斋竹图
- 56 苏武牧羊图
- 58 红梅图
- 60 虾
- 62 群马图

绘画

国古典艺术精品图解

王云亮 编著

黄河出版传媒集团
阳光出版社

绘画

致读者

知识是人生最宝贵的财富，是智慧，是力量。它可以润泽人的修养和谈吐，可以熏染人的心灵和气质，甚至可以改变人的一生。人类数千年来积累的知识，大致可分为“科学知识”与“人文知识”两大类，不论前者还是后者都博大精深。其中，有关中国古典艺术的知识更似汪洋大海，让人备感深奥。

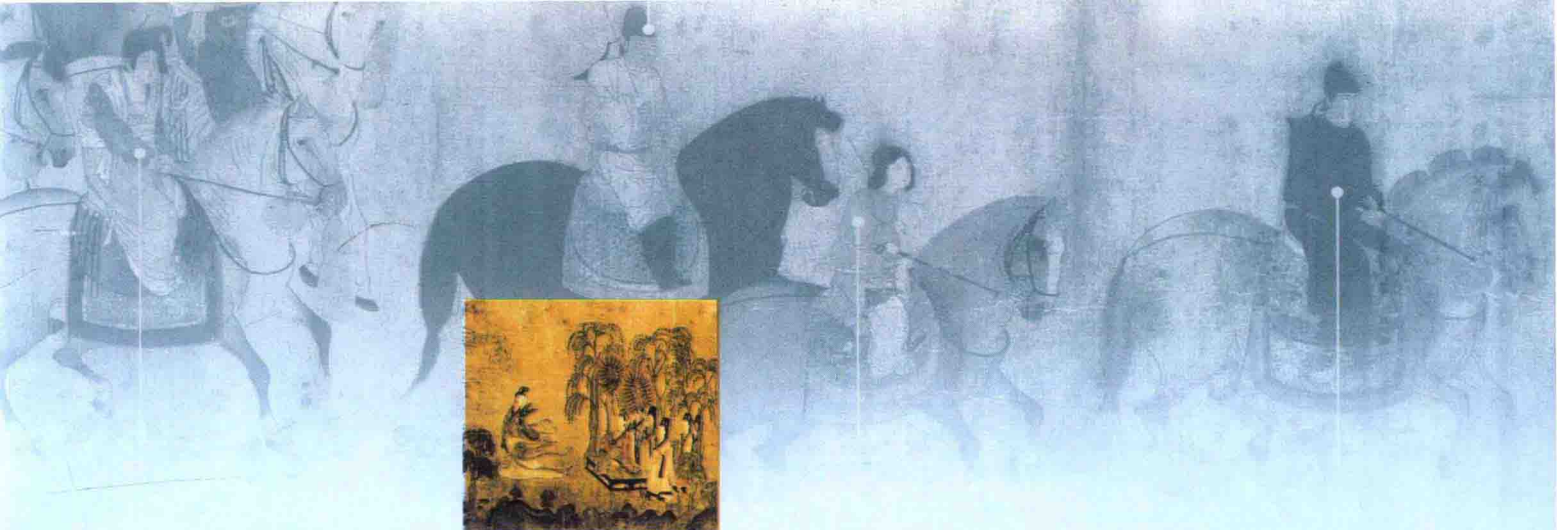
《中国古典艺术精品图解》丛书是最通俗的中国古典艺术普及读本。

我们这套丛书是为那些想要在中国古典艺术的海洋中探险的读者朋友尤其是青少年读者打造的。它是一只理想的小舟，美丽而轻巧，坚固而便捷，可以带你遨游远方陌生的世界，领略那五彩斑斓的水色天光。

《中国古典艺术精品图解》丛书分为书法、绘画、建筑、雕塑、工艺美术，共5册。作者从涉及到的每一门中国古典艺术都精选出30件最著名的作品，它们代表了该门艺术的最高成就，亦是我们了解和掌握中国古典艺术知识最基本、最便捷的切入点。作者用深入浅出的语言 and 大幅精致的插图，对30件名作逐一进行解剖与赏析，还以丰富的栏目介绍了许多相关艺术知识和历史知识。

本套丛书编写点面结合，既注重知识性、科学性又强调趣味性、观赏性。有些分册还收入了个别现代经典名作，展示出古典艺术的新发展。

亲爱的读者朋友，赶快驾上我们这美丽而轻快的小舟，到中国古典艺术的海洋去遨游吧！

目录

CONTENTS

- 4 洛神赋图
- 6 步辇图
- 8 送子天王图
- 10 虢国夫人游春图
- 12 簪花仕女图
- 14 明皇幸蜀图
- 16 五牛图
- 18 韩熙载夜宴图
- 20 写生珍禽图
- 22 雪竹图

- 24 匡庐图
- 26 潇湘图
- 28 溪山行旅图
- 30 五马图
- 32 芙蓉锦鸡图
- 34 清明上河图
- 36 采薇图
- 38 文姬归汉图
- 40 浴马图
- 42 富春山居图

- 44 渔庄秋霁图
- 46 朝元图
- 48 庐山高图
- 50 墨葡萄图
- 52 荷花小鸟图
- 54 衙斋竹图
- 56 苏武牧羊图
- 58 红梅图
- 60 虾
- 62 群马图

洛神赋图

作者：顾恺之
创作年代：东晋
材质：绢本
尺寸：高27.1厘米，横572.8厘米
收藏地：北京故宫博物院

《洛神赋图》是东晋大画家顾恺之根据曹植的文学杰作《洛神赋》创作的。它通过丰富的艺术想象，以长卷形式将原作中的故事描绘得生动感人。

画中故事情节是从右至左展开的，曹植和洛神的形象在各部分中反复出现。画作表现了洛神的美丽以及曹植对她的爱慕和不能如愿的惆怅心情。画面色彩鲜艳，风格古朴，人物的表现细腻而有个性，作为衬景的石、树、山、水为画面故事情节起着分隔的作用，同时烘托了画面气氛。

《洛神赋图》的原作已经失传，现在看到的是宋朝人的摹作。

长卷

用绢或宣纸画成的中国画，如果画幅的“高”较短、“横”较长并能卷起来，就叫做“卷”；如果画幅的“横”特别长，就叫做“长卷”。

曹植和《洛神赋》

曹植和曹丕都是三国时期曹操的儿子。曹操打败袁绍后曾得到一个姓甄(zhēn)的美女。曹植非常爱恋甄氏，可是曹丕却将她夺去。后来，曹丕做了皇帝，甄氏被立为皇后，但她不久便郁郁死去。一天，曹植来到京城朝见，曹丕把甄氏用过的枕头赐给了他。曹植睹物思人，内心十分悲伤。他从京城返回自己的封地，途经洛水时，夜里做了一个梦，梦见甄氏被封为洛水之神，前来与他相会。醒来后曹植百感交集，写下了传世名篇《洛神赋》，抒发他对甄氏的相思之苦及对婚姻不自由的不满。

故事角

艺术大师

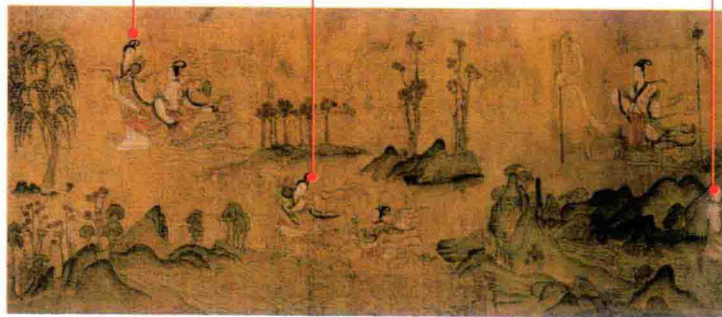
顾恺之(约345~409)

东晋时期的著名画家，晋陵无锡(今江苏无锡)人。他博学多才，绘画水平高超，善于描绘宗教人物、名士和女性形象。其作品对当时和后世都有极大影响。

这一局部表现了曹植见到洛神时的情景。曹植很激动，但又提醒自己要冷静。画家把他画成坐姿，以传达这一心理活动。洛神想走近曹植，但又犹豫不决，欲言又止。人物神态的刻画丰富、细腻。线条用笔细密有力，如春蚕吐丝，流畅而连绵，后人称这种人物描法为“高古游丝描”。

洛神在山间、空中、水上徘徊歌舞。

用比喻的手法描绘洛神的美丽，远观如太阳在朝霞中升起，近看像荷花从清水中出来。

曹植乘坐在飞奔而去的马车上，依依不舍地回头张望。

你知道吗?

魏晋南北朝时期的 绘 画

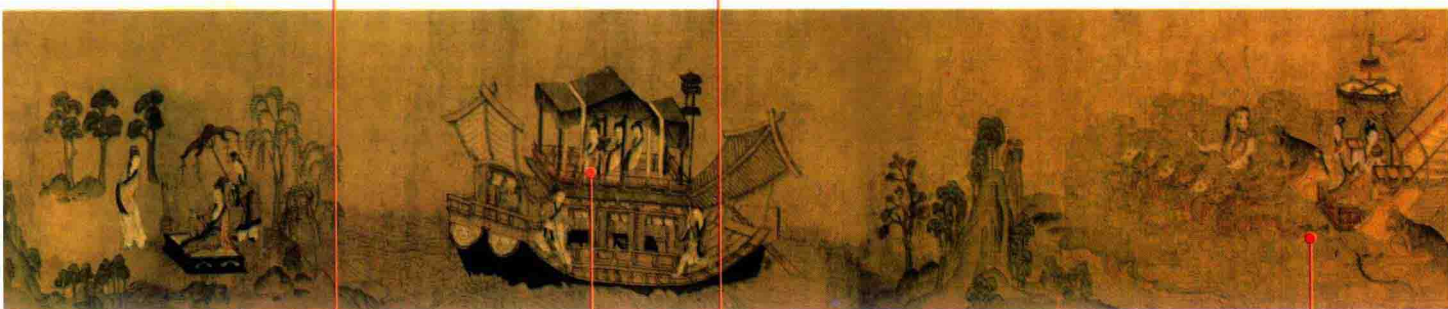
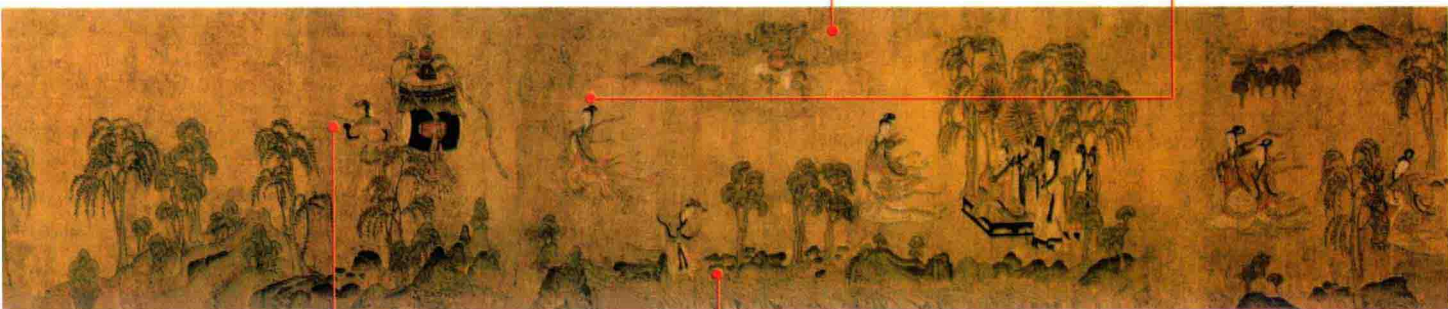
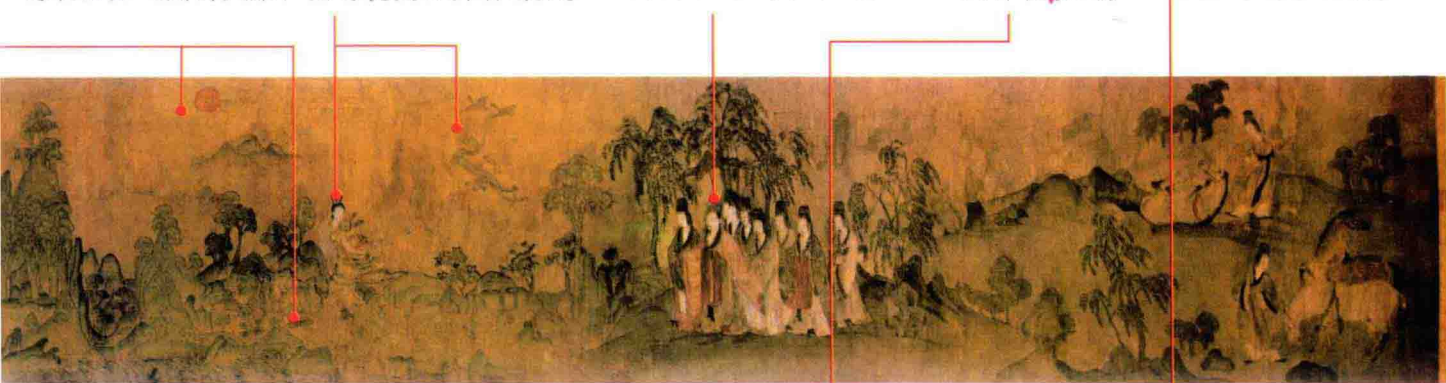
中国绘画发展到魏晋南北朝时期开始走向成熟，由汉代以前的粗犷雄浑转向精细雅秀。由于像顾恺之这样的一些文人参与了绘画创作，绘画的文化品位得到极大的提高。人物画得到成熟发展；山水画在南北朝晚期逐渐成为一个独立画科。

洛神在水面上飘然而来，欲行又止。她的体态轻盈如飞翔的大雁，姿态优美像游动的龙。

曹植在侍从的簇拥下，来到洛水边。

风神在收风。

乐神在唱歌。

水神在鸣鼓。

曹植站在楼船上凝目远视，希望洛神能再次出现。

河神在让水波平静。

洛神乘坐奇异神兽拉的车，凌波而去。

步辇图

作者: 阎立本
创作年代: 唐代
材质: 绢本
尺寸: 高38.5厘米,
横129.6厘米
收藏地: 北京故宫博物院

《步辇(niǎn)图》是初唐时期重要的人物画之一。此图描绘了唐太宗坐在步辇上接见吐蕃(bō)迎娶文成公主的使臣禄东赞的情景, 忠实反映了唐代汉民族与边远少数民族友好交往的史实。

画中人物造型清俊而娟秀, 人物衣纹用笔简练凝重, 五官刻画精细, 色彩浓丽而沉着。古代人物画往往按照人物身份地位的高低来安排人物的大小, 画中人物身份高则形象大, 身份低则形象小, 通过人物形象的大小, 可看出人物身份的尊卑。在这幅画里, 唐太宗形象最大, 吐蕃使者画得较小, 宫女则画得最小。此外, 画面还突出了人物, 省略了背景。这是此时期人物画的另一个特点。

唐太宗处于画面中最重要的位置, 他神态雍容大度, 庄重威严, 但又显得平和、儒雅、睿智, 充分表现出他对吐蕃使者的欢迎, 以及作出文成公主出嫁吐蕃这一重大决策的远见卓识。

禄东赞正在向唐太宗施礼, 他表现出崇敬的神态。他穿着西域藏族服装联珠纹袍, 脸型也体现了藏族人的特点。

手拿笏板的白衣人, 像是译员或内侍。

艺术大师

阎立本 (约 601~673)

初唐时期的杰出画家, 雍州万年(今陕西西安)人, 曾经做过工部尚书, 后来升为右相。他善于画肖像画和历史画, 题材多是帝王、贵族、官宦的肖像及宫廷历史事件。

展示窗

工笔画

中国画的一个种类。画中以工整细致的笔法描绘物象, 渲染色彩。其中, 色彩渲染浓重艳丽的作品叫做“工笔重彩画”, 色彩轻淡的作品叫做“工笔淡彩画”。

禄东赞身穿吐蕃民族服装, 肃立在礼官身后, 向唐太宗拱手致敬。

穿红袍的引班礼官, 手执笏板, 把禄东赞引见给唐太宗。

文成公主入藏

唐朝初年，青藏高原上崛起了一个少数民族国家——吐蕃（今西藏）。629年，13岁的松赞干布做了吐蕃的赞普（即国王），他对唐朝十分仰慕，很希望跟唐朝建立友好关系。634年，松赞干布向唐朝求婚，唐太宗也想跟吐蕃和好，就答应把文成公主嫁给他。641年正月，文成公主出嫁吐蕃。松赞干布派丞相禄东赞去迎亲，并按唐朝建筑式样在逻些城（今西藏拉萨市）为文成公主修建了城郭和宫室，相传这就是布达拉宫的前身。文成公主入西藏后，中原先进发达的文化陆续传入吐蕃，促进了藏族地区的发展，唐朝和吐蕃的关系也日益密切了。文成公主和松赞干布因此一直受到汉藏两族人民的怀念和敬仰。直到今天，在拉萨的布达拉宫和大昭寺里，还供奉着他们的塑像。

两个宫女各斜持一把宫扇列于两边。

两个宫女一前一后抬着步辇前行。

唐太宗在宫女们的簇拥下，盘膝端坐在步辇上接见吐蕃使臣禄东赞。

四个宫女分别在四角处扶辇。

手执红色华盖，紧跟在后边的宫女。

送子天王图

作者: 吴道子
创作年代: 唐代
材质: 纸本
尺寸: 高35.6厘米, 横不详
收藏地: 日本大阪市立美术馆

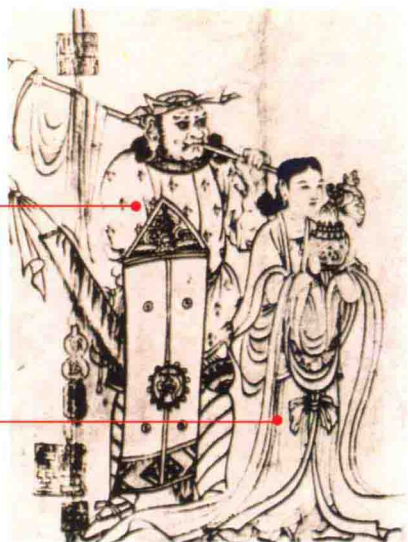
《送子天王图》是唐代绘画大师吴道子的代表作,画的是佛祖释迦牟尼降生为净饭王太子的故事。它分为三个场面:送子天神骑着瑞兽送子;净饭王端坐在宫中召见送子天神;净饭王怀抱太子缓步行走。

画中多使用“兰叶描”,笔法流畅,豪放有力。人物神采奕奕,武将、天神的神态夸张生动。人物的服饰多是唐代人的装束,除武将及天神的造型尚有异域佛教绘画的痕迹外,净饭王、王后、嫔妃、内侍及文官的面部完全是中国人的形象。这说明,佛教绘画在当时已经中国化了。

此图是宋代人的临摹之作,但它同样反映了吴道子的画风特点及其高超的绘画水平。

送子天神骑着瑞兽,腾云驾雾,风风火火,飞行而来。画面线条奔放有力,送子天神衣带飘扬,云雾浮动,气势恢宏。吴道子在画中所描绘的人物,衣服宽松,裙带飘举,就像被风吹起一样,人们称这为“吴带当风”。

手捧花篮的天女和扛长柄斧的武将侍从。

艺术大师

吴道子 (约 689~758)

唐朝著名画家,阳翟(今河南禹州市)人。他有多方面的绘画才能,人物、佛道鬼神、山水、草木、宫殿、禽兽等无所不精,尤其擅长佛道壁画,一生曾作壁画三百余堵墙。吴道子的画多以线描为主,有时也施以淡彩,人们把他创造的以线为主、设色简淡的画风称为“吴装”。

后世把吴道子尊为“画圣”,他创造的宗教绘画样式被称为“吴家样”。

快速链接

佛教的传入

见本丛书《中国古典艺术精品图解·雕塑》第21页

执笏文臣、捧砚侍女和捧着文书盒的侍女。

天王雍容自若地端坐着。

执戟围蛇的力士和戴盔执铜的武将,面貌奇异。

净饭王神态庄重,威严地端坐着召见送子天神,大臣、武将、嫔妃侍奉左右。画面线条像兰叶,简练而有力,人物衣带流畅而飞扬。

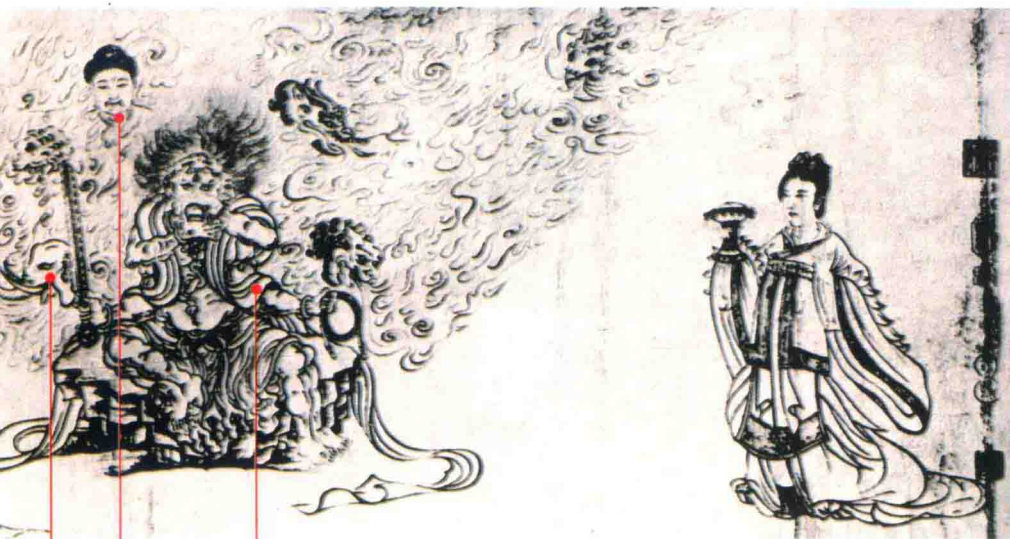

小知识

兰叶描

中国古代人物画的描法之一，宜于表现衣带飘舞之姿，为唐代吴道子所创。用此法勾画的人物线条形状像兰草的叶子。

大象表示
乘象入胎。

天神所送之子就是释迦牟尼，这个形象预示着释迦牟尼成佛后的样子。

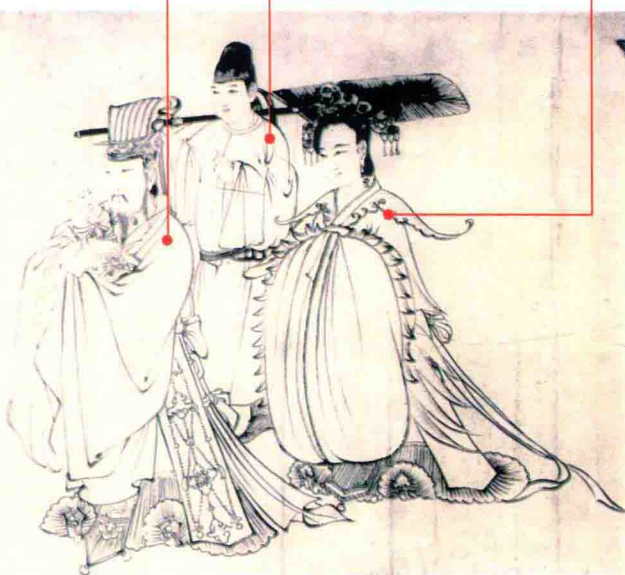
送子天神骑着瑞兽奔驰而来。

三脸六臂的天神朝太子跪拜。天神中间两手着地，另两个左手拿着六角火轮和斧子，另两个右手拿着枪和剑。

净饭王抱着太子缓步向前行走。

肩扛官扇的内侍。

摩耶夫人跟在净饭王的身后。

净饭王小心翼翼地抱着太子，一身中华装束的王后紧随其后，内侍在一侧执扇侍奉。天神匍匐在地，仓促向太子下拜。

古代印度的东北部有一个迦毗罗卫国（今属尼泊尔），国王净饭王与王后摩耶结婚多年仍没有孩子。一天，摩耶做了一个梦，梦见一位周身放光的人坐在一头六牙白象上，腾空飞入她的身体。过了些日子，她感到怀上孩子了。

净饭王就按照习俗，派人护送摩耶回娘家去生孩子。途经摩耶父王的花园时，摩耶进去散步，当她走到一棵无忧树下抬手摘花时，太子从她的右肋诞生了。太子一生下就会行走，他双脚离地4寸，下面托着莲花。他向4个方向各走7步，开口说：“天上地下，唯有通向大觉至善的潜能——佛性，最清净、最尊贵。一切众生皆有佛性。我为开发佛性而降生。”这时，从天空中泻下银链似的净水为太子沐浴，然后又飘下轻纱天衣覆盖在太子身上。

太子被取名为“悉达多”。他29岁时出家修行，后来成为佛教的祖师，被尊称为“释迦牟尼”。“释迦牟尼”是印度语的音译，意思是“释迦族的圣人”。

释迦牟尼降生的故事

故事角

虢国夫人游春图

作者: 张萱
创作年代: 唐代
材质: 绢本
尺寸: 高51.8厘米, 横148厘米
收藏地: 辽宁省博物馆

《虢国夫人游春图》是唐代张萱创作的一幅名画。描绘的是唐天宝十一载(752年)虢国夫人带着亲属、随从一起游春的情景,表现了杨氏姐妹的奢华生活。虢国夫人是杨贵妃的三姐,陪同她的还有

秦国夫人。

作品中没有画背景,但可以从人物的衣着、动态及骏马从容的步伐中感受到春光的明媚。画中人物形象雍容丰腴,反映了唐代以胖为美的审美趣味。马的造型丰满而有力,躯干肥,马腿瘦,富于韵律感。画面构图有疏有密,错落自然,富有节奏感。线条工细秀劲,圆润流畅。用色富丽典雅,明快活泼。

此图的原作已失传,这是宋人的摹本。

杨氏家族

唐代天宝年间,唐玄宗李隆基宠爱寿王妃杨玉环,把她召进皇宫,封为“贵妃”。后来又把杨玉环的堂兄杨国忠封为宰相,付与重权。杨玉环的3个姐妹们也被分别封为韩国夫人、虢国夫人和秦国夫人,经常出入内宫。

杨氏家族依靠杨贵妃,全都过上了穷奢极欲的生活。可唐玄宗却从此沉溺于声色享乐,不理朝政,终于导致了“安史之乱”的爆发。

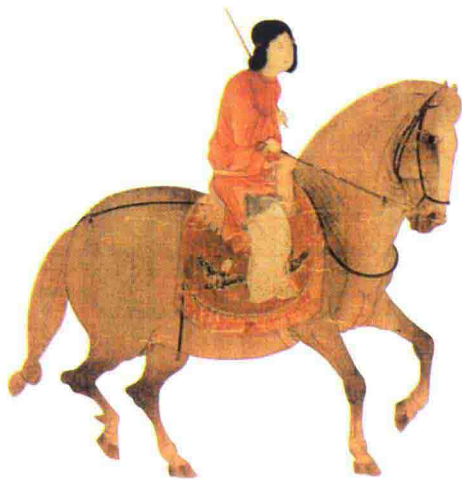
人物角

艺术大师

张萱

唐代画家,生卒年不详,京兆(今陕西西安)人,以善于描绘贵族妇女、公子以及马匹、宫苑而闻名。其中,又以仕女画最为突出。张萱笔下的仕女大都体态丰满,衣饰华丽,眉毛细弯,脸颊丰腴,而且多用朱红色来晕染耳根。

侍女

侍女的发髻和服装与贵夫人有明显的不同,马脖下一般没有红缨,马鞍也没有贵夫人的马鞍大。

年长的保姆骑着三花宝马,正小心翼翼地搂着鞍前的女孩,女孩是虢国夫人的幼女。

这位侍从关切地看着虢国夫人的幼女。

小知识

铁线描

中国古代人物画的描法之一,适合于表现庄严肃穆的形象。用此法勾画的人物,线条粗细均匀,富有力度和弹性,给人的感觉就像铁线一般。

■ 虢国夫人与秦国夫人

虢国夫人骑着马从容行走,秦国夫人似乎在对她说话。唐人以胖为美,图中妇女都是典型的唐代女性形象。虢国夫人和秦国夫人梳着侧垂的高髻,穿着宽松的唐装,马脖下挂着红缨,显示出高贵的地位。画中人物及马采用铁线描,细劲而有力,圆转而流畅。设色艳丽,体态雍容。

■ 侍从

在众侍从之中,策马在前的这位可能地位较高,因为他的马脖子下也有红缨,马鞍大而华丽。

红衣侍女右手高举,扬鞭催马。

秦国夫人左手勒缰绳,右手拿着马鞭,头向右侧,注视着虢国夫人。

身穿白衣、乘着黑色名马的侍从。

虢国夫人身着淡青色窄袖长衣,肩披白花巾,胭脂裙上有描金的团花,她眼观远处,神态怡然。

头梳双髻、乘菊花青马的侍女。

最前面的这位侍从骑着浅黄色骏马,马鬃剪成三花形。

簪花仕女图

作者：周昉
创作年代：唐代
材质：绢本
尺寸：高46厘米，横180厘米
收藏地：辽宁省博物馆

《簪花仕女图》表现的是唐代宫廷贵妇闲适的生活。全图从右至左共分为四个部分——“戏犬”、“漫步”、“簪花”、“赏花”，画面体现出一种雍容、闲适的情致。作品用色富丽，线条沉稳，细而有力。衣饰细致精巧，但不琐碎。画面中的人物远近、高低各不相同，彼此呼应，十分协调。由于年代久远，绢本材料已经显得陈旧，人物面部、胸部和手部涂染的白粉因此更加醒目。画面对纱罗和肉体的特殊质感都有精细的描绘，体现出当时的贵族趣味。图中作为衬景的花树、丹顶鹤和小狗，也反映了唐代花鸟画的水平。

此图原作已经失传，但这幅临摹之作也同样能体现出周昉仕女画的风格。

绢 本

绢是属于丝绸一类的织物，画在绢上面的中国画被称为“绢本”。绢有生、熟之分，熟绢不渗水，生绢渗水。熟绢用于画工笔画，生绢用于画写意画。

贵妇手握蝴蝶，回头俯视狂吠而来的小狗和展翅行走的丹顶鹤。

远处这位贵妇两手合于身前，安然而立。

头簪荷花的贵妇，右手捏着一枝红花，左手从发髻上取下金钗。

艺术大师

周 昉

唐代画家，生卒年不详。京兆（今陕西西安）人，擅长贵族人物肖像画及宗教壁画，仕女画的创作尤为突出。周昉的仕女画继承和发展了张萱的画风，对后世影响极大。

假山石前是一株盛开的玉兰花，贵妇从花树上捉住一只蝴蝶，回头注视着小狗和丹顶鹤，表情优雅而漫不经心。

