

Illustrated Handbook of Chinese Painting History

中国绘画史图鉴

下卷

浙江人民美术出版社

中国绘画史图鉴

(下卷)

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国绘画史图鉴：全2册 / 《中国绘画史图鉴》编委会编. — 杭州：浙江人民美术出版社，2013.12
ISBN 978-7-5340-3666-8

I. ①中… II. ①中… III. ①绘画史—中国—古代—图集 IV. ①J209.22-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第289622号

撰 文：王伯敏

图版撰文：叶 展 冯燕华 黄琳娜 王诗婕

王武优 钱子雯 何 津 郑涛涛

特邀编辑：王大川

艺术指导：金光远

责任编辑：杨海平

装帧设计：龚旭萍

责任校对：黄 静

责任印制：陈柏荣

统 筹：杨春林 黄秋桃 徐思琦 姚依群

余 娇 王超玲 陈桂娟 沈晓娟

洪 静 郑 旭

《中国绘画史图鉴》（上、下卷）

《中国绘画史图鉴》编委会编

出版发行 浙江人民美术出版社

（杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>）

经 销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2013年12月第1版·第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 54.25

印 数 0,001-1,500

书 号 ISBN 978-7-5340-3666-8

定 价 398.00元（上、下卷）

如有印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

目录

第八部分 明代的绘画

（公元1368年—1644年）

8	一、创格迭出的明代绘画
9	二、明代的山水画
10	三、明代的花鸟画
10	四、明代的人物画

第九部分

清代的绘画

（公元1644年—1911年）

- 242 一、全面深化的清代绘画
- 243 二、清代的宫廷绘画
- 243 三、清代的山水画
- 245 四、清代的花鸟画
- 246 五、清代的人物画
- 247 六、清末的绘画

Illustrated Handbook of Chinese Painting History

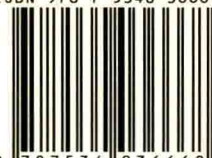
中国绘画史图鉴

下卷

浙江人民美术出版社

ISBN 978-7-5340-3666-8

9 787534 036668 >

价格: 398.00 元(上、下卷)

中国绘画史图鉴

(下卷)

浙江人民美术出版社

目录

第八部分 明代的绘画

（公元1368年—1644年）

8	一、创格迭出的明代绘画
9	二、明代的山水画
10	三、明代的花鸟画
10	四、明代的人物画

第九部分

清代的绘画

（公元1644年—1911年）

242	一、全面深化的清代绘画
243	二、清代的宫廷绘画
243	三、清代的山水画
245	四、清代的花鸟画
246	五、清代的人物画
247	六、清末的绘画

第八部分 明代的绘画

（公元1368年—1644年）

一、创格迭出的明代绘画

明代是中国封建社会发生急剧变革的时期。明初时，统治者为了巩固政权，安定社会秩序，采取了一系列的积极措施，因此阶级矛盾得到了一定的缓和。在实行恢复农村生产的同时，对工商业的发展也力加扶植，解放了元朝的手工业奴隶，准许其自由经营，并使宋元以来已有相当基础的手工业得到迅速的恢复，商品经济获得了进一步的发展。

明初时，对南洋、中亚、日本、朝鲜的关系都有所恢复与加强。永乐时曾派郑和七下“西洋”，到过中印半岛、南洋群岛、印度、伊朗和阿拉伯等地区，目的是为了促进王朝在经济和政治上的发展，但由此与南洋各国也进行了一些文化交流。此后，欧洲的传教士和商人不断东来。明末意大利传教士罗明坚及耶稣会教士利玛窦来中国，输入了“西学”，也带来了一些西方的宗教绘画。

这个时期，中国与日本在商业和文化上交往频繁。成化间，日本足利将军义政曾派了几艘遣明船来中国，日本画僧雪舟就于公元1468年随船到了中国。雪舟游历了中国的南北胜地，看到了一些宋元名画与当时名家的作品，创作受到中国绘画的影响。明末，我国画僧逸然（1601—1668）东渡日本，日本的河村若芝、渡边秀石等都曾从学于他，形成日本17世纪末期有独特成就的逸然画派。其他如朝鲜、越南，在16世纪时都与我国文化艺术发生密切的关系，并深受中国绘画的影响。

在历史上，明代是近古绘画发展的重要时期，它的发展与当时的其他各种学术思想的发展有一定的关系。为适应当时城市繁荣和市民的需要，明代的通俗文学较为发达。施耐庵的《水浒传》、罗贯中的《三国演义》、吴承恩的《西游记》，都在文学史上占有重要的地位。这些通俗文学的出现，直接或间接地影响到当时民间美术以及版画的发展。

明代设有画院，但制度与宋代画院不同。民间绘画为广大的市民阶层所欢迎，并有行会组织，在工商业发达的地区，一度相当活跃。

这个时期，山水画出现了沈周、文徵明的吴门派，戴进的浙派等不同流派。这些流派，在这个时期产生了一定的影响。人物画的发展显得较为缓慢，但仇英、陈洪绶等都为明代杰出的人物画家。花鸟画以边文进、林良、吕纪、周之冕等为大家。陈淳、徐渭的水墨写意花鸟，别创一格。墨竹、墨梅并盛，王绂、夏昶等都以写竹独步一时。士大夫画家重视继承并总结前人画法的经

验，对于宋、元绘画的研讨尤为重视。但是明代中叶以后，文人画家中的末流因袭模仿之风大盛，又强调笔墨情趣，致使绘画艺术几无出新可言。绘画领域内的革新派与保守派的斗争，也于此时显得较为激烈。

二、明代的山水画

明代山水画较为发达，但画家趋向摹古，有创造性的不多。而昆山王履深悟作画不可泥古，要以自然为师，于是游历华山，创作《华山图》40幅，这在明初山水画家中是较为难得的。明代山水画的表现方法都以传统为基础，然后加以变化，主要的有：一、继承五代、北宋董、巨、李、郭的画法，以董、巨为主；二、继承南宋院体，以马、夏画法为主；三、师法元人，特别重视黄、倪。但取法元人者，大都上窥董、巨，由此融合，而又出现各种画派。明代200多年中，以“浙派”与“吴门派”为最有影响的画派。

明代山水画的变化，大致上可分为三个时期：

1. 明初到世宗嘉靖时期，是浙派山水画得势的时期。

浙派创始人戴进一度供职画院，但其院外的影响更大。这派山水的画法，以南宋院体为基础。当时宫廷画家如倪端、王谔、朱端等，都取法于马、夏，属于浙派体系。时有吴伟，为江夏派的创始人。此派画风虽与浙派有所不同，但有很多相近之处，亦于此际风行。

2. 明代中叶至神宗万历时期，是吴门派绘画得势的时期。

吴门派以沈周、文徵明为代表。他们推崇北宋山水，祖述董、巨画法，同时兼采赵孟頫及黄、王、倪、吴之长。唐寅、仇英虽与吴门派关系密切，但祖述李唐及赵伯驹等画法，称作院派。

3. 明代晚期，是文人山水画最发达的时期。

董其昌等华亭派绘画兴起，推崇董、巨与倪、黄，对浙派、江夏派绘画竭力贬责。董其昌本人在笔墨上有很大成就，但此时整个画坛摹古风气益盛，出现“家家子久，人大痴”的现象，偏重笔墨形式，画风日下。

三、明代的花鸟画

花鸟画在晚唐已很发达，至五代、北宋有了显著的提高，然而这只是工笔着色花鸟画大发展的时期。到了南宋，出现了以水墨画花鸟的新风气，元代不断发展，到了明代，即成为水墨写意花鸟画大发展的时期。

明代花鸟画虽以水墨写意为主，但工整艳丽花鸟画也相当盛行。嘉靖以后，这种工丽的画风几成绝响。写意一派的画家，明代前期有林良，明代中叶有沈周、陈淳，继而有徐渭等。至如周之冕、孙克宏的勾花点叶，虽属兼工带写，还是偏于“写”的一路。

明代的写意花鸟，崇尚秀雅，强调有“士气”，属于文人画的体系。墨竹、墨梅，风行一时，兰、菊、草虫，亦作为专门画题。王绂、夏昶、陈录等，都以写竹、写梅称妙一时。

工整艳丽派的花鸟画家，以边文进、吕纪最为杰出。但明代文人对工整艳丽的院体花鸟画并不称赏。徐沁在《明画录》中提到，当时出现一种“右徐熙、易元吉而小左黄筌、赵昌”的情况，并以为工笔画不及写意画，乃是“人巧不敌天真”。当时文徵明、周天球、李日华等，都有这种论调。书法家祝枝山还说“绘事不难于写形而难于得意”。邢侗更是明确地说：“画以三笔五笔得其神者佳，虽笔笔工整，敷彩浓丽，即得其妙，神亦难至。”徐沁论花鸟，贬吕纪之工笔，而誉徐渭的写意。徐沁在《明画录》中说：“吕廷振一派，终不脱院体，岂得与太涵牡丹、青藤花卉超然畦径者同日语乎？”明人之推崇写意画，由此可以了然。

四、明代的人物画

明代人物画，不及山水画、花鸟画为盛。万历间谢肇淛于《五杂俎》中提到“今人画以意趣为宗，不复画人物及故事”，又说“至于神像及地狱变相等图，则百无一矣”。但是这并不等于明代没有杰出的人物画家与重要的作品。仅据《明画录》所载，如上官伯达、戴进、吴伟、杜堇、郭诩、周臣、唐寅、

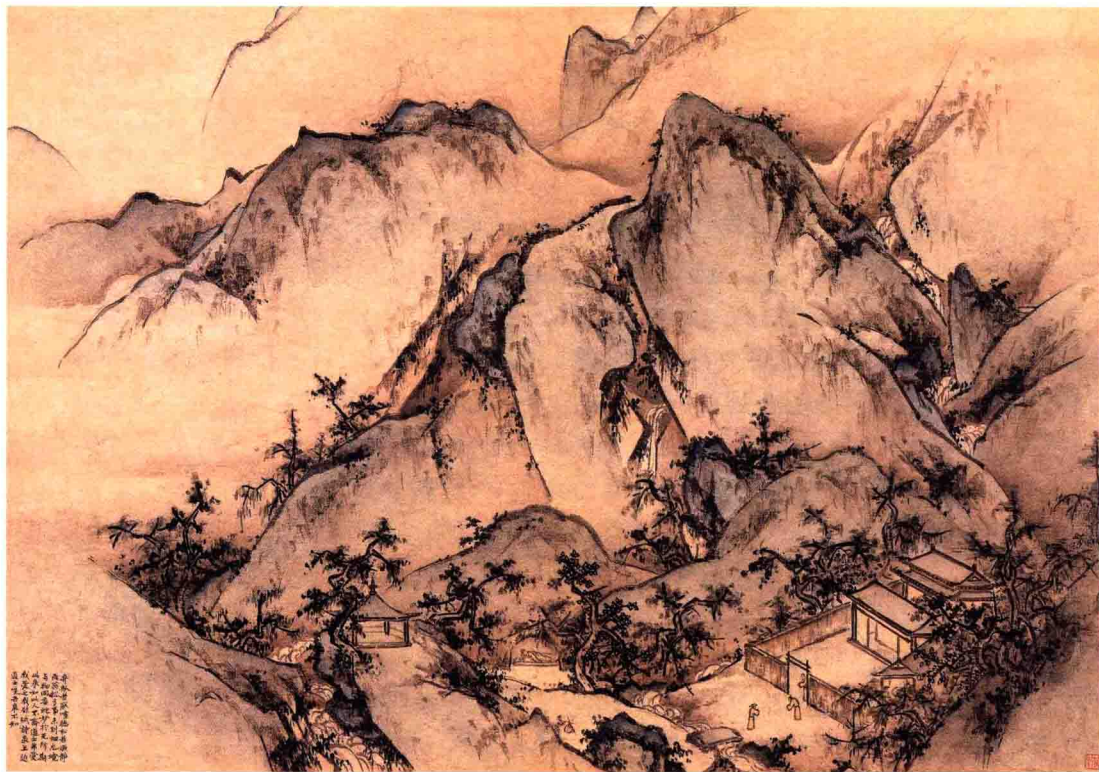
仇英、尤求、宋旭、丁云鹏、崔子忠、陈洪绶、曾鲸、萧云从等，有的长山水，有的精花鸟，但于人物也能尽神悉态。有些作品还可以媲美前朝佳构，尤以唐寅、仇英、丁云鹏、陈洪绶等成就较高，贡献较大。

明代人物画法基本上继承前代传统。一种学李公麟，作白描形式；一种工笔细密，设色浓丽，继承宋代画院的传统；又一种学梁楷作风，三笔两笔，水墨点染，具有文人写意特色；更有一种用笔旋转，用线质朴，形象作“躯干伟岸”者。此四种画法中，以前两种画法较为普遍。

明代人物画的绘画题材比较狭窄，除画历史人物外，画士大夫与仕女的较多，如《松风高士图》、《踏雪寻梅图》、《对弈图》、《山斋客至图》、《送别图》、《春睡图》、《闻笛图》、《听琴图》等。虽然也有反映现实生活与风俗的，毕竟不普遍。还有不少作品，人物与山水相结合，全局看去以山水为体，但画中人物很突出，足以表现人物的各种活动。如戴进的《春游晚归图》、吴伟的《崆峒问道图》、钱谷的《渔乐图》、刘原起的《岁朝丰乐图》、萧云从的《闭门拒客图》等即如此。至于如《文姬归汉图》、《村童闹学图》、《明宣宗行乐图》、《村社丰乐图》等，人物众多、场面较大的作品当时并不多。总之，这个时期的人物画不及山水画、花鸟画为盛，这个现象一直延续到清代仍是如此。

王履

王履（1332—1384？），字安道，号畸叟，又号抱独老人。江苏昆山人。精通医术且能诗善画。著有《医经溯洄集》等医书数种。工绘事，尤擅山水，师法马远、夏珪，行笔坚硬劲利，作小斧劈皴，布置茂密。传世作品有《华山图》册。

王履 华山图册（之一、之二） 明 纸本设色 纵34.7厘米 横50.6厘米 故宫博物院、上海博物馆藏