



第一影响力  
艺术宝库



中国传世  
名画

第一影响力艺术宝库编委会编著



北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库·红卷 /《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京:北京出版社,2004

ISBN 7-200-05738-X

I.第… II.第… III.中国画—鉴赏 IV.J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第111871号

全套策划  唐码书业(北京)有限公司

[www.tangmark.com](http://www.tangmark.com)

责任编辑 杨良志

执行编辑 刘欣

封面设计 刘畅

装帧设计 朱立杰

第一影响力艺术宝库(红卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (HONGJUAN)

中国传世名画(明~清)

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30千字

版次 / 2005年1月第1版

印次 / 2005年1月第1次印刷

印数 / 1—8,000

ISBN 7-200-05738-X/J · 438

定价: 320.00元(精装全20册)



第一影响力艺术宝库

## 枝繁叶茂 源远流长

中国古代绘画具有悠久的历史 and 独特的风格。从新石器时代的彩绘陶画，到明清时期的山水画、花鸟画和人物画，几千年来，中国绘画在不同时期形成不同的绘画形式、艺术风格和表现技法，经过不断演变、提高及推陈出新，形成了具有浓厚民族风格和鲜明特色的中国绘画艺术。

商周以前人们在劳动中创造了岩画和陶绘。春秋战国时期，绘画作为比较成熟的艺术形式，被广泛地应用在社会生活中。汉代政治、经济的强盛，使绘画显示出豪迈雄浑的气魄。

魏晋南北朝时期，壁画、漆画从技法到形式都趋于成熟。人物画进入发达时期，花鸟画开始萌芽，山水画慢慢独立出来，卷轴画开始兴起。东晋的顾恺之，戴逵，南朝的陆探微、张僧繇，北朝的杨子华、蒋少游脱颖而出。以谢赫、宗炳为代表的绘画理论研究开始发端。

隋唐是中国绘画走向成熟的时期。山水画成为专门画科。展子虔和李思训，李昭道父子的山水画与阎立本、张萱的人物画都很有盛唐气象。花鸟画作为专门题材出现，以韩幹、韩滉和戴嵩的作品为代表的动物类题材达到较高艺术成就。



Ac 11/7/20



第一影响力艺术宝库

五代出现专门的宫廷画院机构，山水、人物、花鸟体现出一种自然主义韵味。同时期出现了以荆浩、关仝为代表的北方山水画派和以董源、巨然为代表的南方画派，四位代表画家被后世称为“南北山水四大家”。周文矩、顾闳中延续了以宫廷君臣日常生活为主的人物画。花鸟出现“黄家富贵”和“徐熙野逸”两大流派，影响深远。

宋代宫廷绘画的兴盛、职业画家的活跃、文人作画的雅趣，使画坛异常繁荣。此时绘画按题材可分为山水、人物、花鸟、宗教画、杂画等。李成、范宽继承并发展了北方画派的山水画。南宋时山水画家提出“三远”章法。李唐、马远、夏圭、刘松年并称“南宋四大家”。“黄家富贵”被崔白的“体制清赡，作用疏通”取而代之。北宋中、后期兴起以苏轼、文同、米芾为代表的“文人画”。南宋米友仁、赵孟坚、杨无咎、法常将其进一步发扬。总体来说，宋代画家更看重笔墨技巧，在勾勒挥洒中，或果理趣、或抒志向、或寓神逸，汇成多元化的主题。

元代山水画得到较大的发展，画坛以文人画为主流。元初山水画以赵孟坚、高克恭为代表。中后期出现黄公望、王蒙、吴镇、倪瓒等一代山水画大师，人称“元四家”。花鸟画以顾安、李衍、柯九思、王冕为代表。

明初出现以戴进为代表的“浙派”和以吴伟为代表的“江夏派”；明中



第一影响力艺术宝库

期出现“吴门画派”和沈周、文徵明、唐寅、仇英等著名画家。明后期山水、人物、花鸟都有新的发展。山水画以董其昌为代表，人物画以陈洪绶最有南望，陈淳、徐渭则代表花鸟画的最高成就。

清代文人画仍为画坛主流。山水画方面，清初的朱耷与石涛影响为大。“四王、吴、恽”即王时敏、王鉴、王翥、王原祁及吴历、恽格，也是功力深厚的山水画大家。花鸟画方面，清代中期“扬州八怪”中金农、郑板桥、罗聘等勇于创新，作品收独具一格之效。人物画方面，以肖像、行旅图较为盛行。

这本画册，精心挑选了明代到清代的多幅传世作品，每幅作品都配有作者姓名，作品内容，作品年代，作品材质，作品尺寸，绘法，收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近中国画”还为广大读者提供了关于中国画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月



## 走近中国画

一管毛笔、一方砚台、一滴香墨、一张宣纸，几行诗文，几抹红印。

喜欢，就走近它——中国画。

### 作品赏析

对作品名称、技法、风格的解读与评析。

### 作品名称

牡丹图

### 书

中国画上的题诗、落款、章法等主要看其位置、字体、大小与画面本身的搭配，及书法自身水平。

### 印

中国画的印章分作者、鉴藏人两大类。鉴藏印主要看其风格、大小、疏密、位置。

### 纸

中国画按材料分，一般为绢、宣、纸、绫等。宣纸是最佳画纸。

### 笔

中国画用毛笔，按形状“兼毫笔”属住，明清时专“狼毫”属代笔。

### 砚

研墨工具，一般为流行瓷砚或石制，按形状分圆砚、腰圆砚、椭圆砚等四大类。



### 墨

中国画用墨分生、兼用宿墨、积和原料。宋代以后，墨墨色在变淡。



图例：牡丹图（局部）

### 赏

鉴赏古画主要依据是题材风格和艺术水平，在画面、构图、色彩、笔法、题款、印章、手书等。







# 图版

中国传世名画（明、清）





## 图版目录

三友百禽图 边景昭 .....	1	秋风纨扇图 唐寅 .....	15
双鹤图 边景昭 .....	2	兰竹图 文徵明 .....	16
芙蓉游鹤图 孙克弘 .....	3	鹰鹤图 吕纪 .....	18
双轴竹图 金泚 .....	4	桂菊山禽图 吕纪 .....	19
瓜鼠图(局部) 朱瞻基 .....	5	松壑云泉图 宋旭 .....	20
关羽擒将图 高克恭 .....	6	黄甲图 徐渭 .....	21
笙簧玉树图 陈淳 .....	8	玉堂芝兰图 孙克弘 .....	22
芦雁图 林良 .....	9	三教图 丁云鹏 .....	23
卓冠群芳图 王谦 .....	10	仿古山水图 董其昌 .....	24
雪夜访普图 刘俊 .....	11	秋兴八景图 董其昌 .....	25
庐山高图 沈周 .....	12	花鸟图 谈志伊 .....	26
寒山图 王翬 .....	13	画王维诗意图 陈祿 .....	27
孟蜀宫妓图 唐寅 .....	14	墨梅图 刘世倩 .....	28



## 图版目录

寒鸦图 袁尚妹 .....	29	苍翠凌天图 魏茂 .....	44
梁园积雪图 沈士元 .....	30	山水图 魏茂 .....	45
双鹰图 王乾 .....	32	松岩楼阁图 魏茂 .....	46
青绿山水图 张宏 .....	33	雪室读书图 法若真 .....	47
大树风号图 项圣谟 .....	34	江干风雨图 樊圻 .....	48
暮秋图 陈洪绶 .....	35	木叶丹黄图 吴璠 .....	49
玉堂富贵图 陈嘉谟 .....	36	千岩万壑图 吴璠 .....	50
白云红树图 刘度 .....	37	荷花图 谢荪 .....	52
山水图 萧云从 .....	38	江南山水图 郭翥 .....	53
山水图 方寿祺 .....	39	山水图 叶欣 .....	54
青绿山水图 王翬 .....	40	高山流水图 梅清 .....	55
山水图 傅山 .....	42	杂画图(双鸟) 朱翰 .....	56
雨余柳色图 弘仁 .....	43	山水图 吕焕成 .....	57



## 图版目录

- |                     |    |                 |    |
|---------------------|----|-----------------|----|
| 水仙柏石图 王武 .....      | 58 | 蓬莱仙境图 袁耀 .....  | 71 |
| 夏五吟梅图 王宰 .....      | 59 | 蜂猴图 沈铨 .....    | 72 |
| 山水花鸟图 挥寿平 .....     | 60 | 松鹤图 沈铨 .....    | 73 |
| 梧桐双兔图 冷枚 .....      | 61 | 万壑松风图 华岳 .....  | 74 |
| 游华阳山图 石涛 .....      | 62 | 杂画图 边寿民 .....   | 75 |
| 雪景山水图 石涛 .....      | 63 | 兰竹图 江士慎 .....   | 76 |
| 花鸟虫鱼图(一、二) 金明 ..... | 64 | 松石紫藤图 李鱓 .....  | 77 |
| 荷花图 唐英 .....        | 65 | 玉壶春色图 金农 .....  | 78 |
| 玉堂富贵图 唐沈 .....      | 66 | 渔翁渔妇图 黄慎 .....  | 79 |
| 仕女图(一、二) 焦秉贞 .....  | 67 | 花鸟图 郎世宁 .....   | 80 |
| 鹰雀图 马元驭 .....       | 68 | 花鸟图 余省 .....    | 82 |
| 骊山避暑图 袁江 .....      | 69 | 荷花鸳鸯图 吴琬式 ..... | 83 |
| 桃源图 袁耀 .....        | 70 | 瞎子说唱图 金廷标 ..... | 84 |



## 图版目录

- |                 |    |                 |     |
|-----------------|----|-----------------|-----|
| 墨竹图 郑燮 .....    | 85 | 听阮图 刘唐冲 .....   | 95  |
| 十骏马图 王致诚 .....  | 86 | 香满蒲塘图 胡公寿 ..... | 96  |
| 纨扇仕女图 周贞 .....  | 87 | 十万图 任熊 .....    | 97  |
| 国色天香图 马远 .....  | 88 | 松鹤延年图 虚谷 .....  | 98  |
| 山水图 潘恭寿 .....   | 89 | 枇杷图 虚谷 .....    | 99  |
| 荷花图 刘擘 .....    | 90 | 花鸟水族图 虚谷 .....  | 100 |
| 东山报捷图 苏六朋 ..... | 91 | 牡丹图 赵之谦 .....   | 101 |
| 秋坪闲话图 清貽汾 ..... | 92 | 花容玉貌图 任颐 .....  | 102 |
| 钟馗图 王翥 .....    | 93 | 桃石图 吴昌硕 .....   | 103 |
| 斜日青山图 李魁 .....  | 94 | 红梅图 吴昌硕 .....   | 104 |

这幅画以梅、竹、松三友为支干。各种颜色的禽鸟都聚集在上面，或飞或鸣，或嬉或息，呼应顾盼，仰俯侧反，各尽其态。画家师承南宋画院体格，精于勾染刻画，工整细致之间，又不失活泼自然之趣。构图虽繁复，但因巧于穿插掩蔽，所以繁而不乱，显示了画家深厚的艺术功力。



这幅画构图疏朗，用笔细腻而不板滞，色泽浓艳而不流于柔媚；用白粉细笔勾画仙鹤羽毛，很有质感。用细毫描绘脖颈及尾羽绒毛，极工整细致，毫微毕见。老竹用中锋勾勒填色；远处浅滩用淡墨晕染，隐约可见。笔法朴拙，风格浑厚，近似南宋院体画法。



边景昭 明代 轴 绢本 设色 180 × 118cm 北京故宫博物院藏

画中一只大鹅，侧身临溪站在芙蓉花石下，形态生动，栩栩如生，仿佛能听到它的鸣叫。芙蓉斜着向上伸出，意态雅逸。鹅用勾染法和没骨法晕染，生动鲜活。花用点染写意法，枯润纤浓，交相辉映，浑然清丽。画面将勾、染、点有机地融于一体，既潇洒放逸，又秀丽典雅，风格独特。





## 双钩竹图



这幅画描绘坡上石畔高挺两竿修竹，枝干挺劲，竹叶茂盛，向背俯仰交错，浓淡相映成趣。石隙，草坡，新竹丛生，呈雨后勃发之势。用双钩法描绘出细劲的线条和填染的清雅色彩，很好地表现出修竹秀劲潇洒的韵味。



金湜 明代 轴 绢本 设色 150.5 × 83.2cm 北京故宫博物院藏