

ZHONG GUO MING HUA XIN SHANG

中国名画欣赏。6

青海人民出版社

中国名画欣赏

明 朝(三)

清 朝(一)

六

于 明 主编

青海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国名画欣赏 / 于明主编. 西宁: 青海人民出版社, 2003.2
ISBN 7-225-02287-3

I. 中... II. 于... III. 中国画—作品集—中国—古代 IV. J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第005225号

责任编辑: 陈浩

设计制作: 北京玉学玉文化研究中心

美术设计: 姜浩 梁云

电脑制作: 饶志良 张立虎

文字编辑: 刘明军 郭一平

中国名画欣赏 于明主编

出版: 青海人民出版社(西宁市同仁路10号)
发行: 邮政编码 810001 电话 6143426(总编室)
发行部: (0971) 6143516 6123221

印刷: 北京密云胶印厂

经销: 新华书店

开本: 850mm × 1168mm 1/32

印张: 62

字数: 40万

插页: 1560

版次: 2003年4月第1版

印次: 2004年4月第2次印刷

印数: 2-2000

书号: ISBN 7-225-02287-3/J·346

定价: 138.00元(共8册)

版权所有 翻印必究

(书中如有缺页、错页及倒装请与工厂联系)

中国绘画发展简史(代序)

中国绘画艺术历史悠久,渊源流长,经过数千年的不断丰富、革新和发展,以汉族为主包括各少数民族在内的画家和匠师,创造了具有鲜明民族风格和丰富多采的形式手法,形成独具特色的中国传统绘画(即中国画)。中国绘画风格鲜明,形式独特,在东方以至世界艺术中都具有重要的地位和影响。明清以来,特别是辛亥革命以后,随着封建社会的崩溃,外来绘画艺术不断传入,丰富了中国绘画的体裁。中外艺术交流日益频繁,使画家从中得到吸收和借鉴,中国绘画创作发生了前所未有的变化,油画、水彩画、漫画、宣传画等相继发展起来,特别是中华人民共和国建立以后,各个画种都展示出新的面貌。

中国绘画的最早遗迹可上溯到远古的岩画和繁荣于新石器时代彩陶器上的非常丰富的装饰纹样,这个时期的绘画,技巧上虽尚处于稚拙阶段,但已具有初步造型能力,对人物、鱼、鸟等外形动态亦能抓住主要特征,并表现作者的信仰、愿望,用以美化生活,犹如一片绚丽的彩霞,映现了中国绘画史的黎明。

夏、商、西周及春秋、战国时期,绘画已有了相当的进步。古籍中已出现有关绘画活动的记载,如周代宫廷及明堂中已有历史人物的画像,春秋时楚先王庙及卿祠堂中也绘有历史、神话等内容的大型壁画。这时的绘画形象,可从青铜器及玉器上的装饰纹样、战国时期漆器上的彩画、帛画和缯书图像中,看出中国绘画在当时已达到较高水平,为秦汉时期绘画艺术的发展奠定了基础。从风格上看,商代庄严神秘而绚丽,西周趋于典雅,春秋以后社会和思想观念发生巨大变化,绘画内容逐渐更多地反映社会生活,形象活泼生动,技巧上有着巨大的飞跃。

秦汉时期出现了绘画艺术快速发展和繁荣的现象。汉代绘画气

魄宏大，笔势流动，既有粗犷豪放的风格，又有趋于细密臻丽的帛画，生动地塑造了现实、历史及神话人物形象。在表现人物、动物动态，揭示情节高潮，反映现实生活等方面，有着重要成就。汉代绘画作者绝大多数是工匠，他们在作品中不仅显示出卓越的艺术才能，而且也融入了劳动者的感情。

三国两晋南北朝时期是我国绘画史中的重要阶段，绘画艺术仍在曲折中得到发展。这个时期的佛教美术勃然兴盛，遍及南北。石窟壁画展示出高度的艺术造诣。北方各民族的融合，南方经济的开发也刺激和推进了绘画艺术的发展。涌现出一批有文化修养的上流社会知名画家，如顾恺之等，与广大工匠一起为绘画的繁荣作出了贡献。这一时期，人们对绘画特点和功能有了进一步认识，绘画史和绘画理论著作开始出现，域外美术样式的输入也使绘画题材内容及表现方法均有所发展。反映士族名士的生活及人物形象的作品却迅速增多，以文学为题材的绘画创作也日趋活跃。山水画和花鸟画开始萌芽。此期绘画在塑造人物形象上追求精神状态的刻画及气质的表现，体现了这一时期绘画的水平。

隋唐是我国绘画全面繁荣的时代，涌现出一批在历史上具有重大影响的著名画家。唐代绘画灿烂而恢宏，具有昂扬磅礴的时代精神和风貌。唐代绘画体裁仍以人物画为主，宫廷衙署及寺观壁画占相当比重，褒扬功勋的功臣画像仍在继续，石窟及寺观壁画较南北朝有着更大的发展，其规模之宏伟、技艺之卓绝在历史上都是空前的。佛寺壁画中流行大型的经变题材，都展示出佛教绘画适应社会风尚而趋于世俗化的倾向。吴道子的画创造了莼菜条的线描和淡设色的吴装样式。唐代人物画反映了当时的重大政治事件，也有少数画家表现田家生活题材的绘画创作。萌芽于东晋南北朝的山水画至此时有了明显的进步，富丽精工而富于装饰性的青绿山水得到社会的欣赏，水墨山水也相继开始抬头。隋代展子虔所画山水具有咫尺千里之妙，唐代李思训、李昭道父子的山水画技巧上更有提

高，对青绿山水的发展也作出了贡献。唐代山水画有着多种风貌，金碧青绿与水墨挥洒并行，专门山水画家日益增多，山水画即将进入成熟阶段。随着社会的需求，花鸟画也开始兴起。鞍马等题材也成为绘画专科并取得相当高的成就。由于印刷术的发明，版画也随之得到发展，唐代绘画不仅大胆汲取、借鉴外来艺术的表现技巧，而且还通过中外经济文化的交流传播到其他国家，对世界绘画史产生了很大影响。

五代两宋以后，我国绘画艺术进一步成熟和完备，成为我国古代绘画的鼎盛时期。绘画艺术服务范围有所扩展，一些画家进入手工业行列，其作品作为商品在市场上出售，增强了艺术与社会的联系。皇室贵族创建了宫廷画院，集纳优秀画家，对绘画创作提出更多的要求，从而使宋代成为我国历史上宫廷绘画最兴旺最活跃的阶段。文人学士把书画视为高雅精神活动和文化素养，并对绘画提出鲜明的审美标准，在创作和理论上都开始形成独特体系。社会、宫廷、文人士大夫之间的绘画创作各具特色而又互相影响，使宋代绘画在内容、形式、技巧诸方面都出现群彩纷呈、多方发展的局面。宋代绘画题材较唐代有很大扩展，人物画中宗教寺观壁画虽仍具一定规模，特别是道教绘画，由于宋王朝对道教的提倡而有所发展，但石窟艺术已呈明显衰退之势，寺观壁画中为适应市民趣味，描绘生活形象及热闹场面的内容占了重要位置。但最有建树的是广泛表现社会生活的风俗画，节日民俗活动相结合的节令画；借描绘历史传说反映人们对现实生活态度的历史故事画；描绘文人韵事的也占一定比重。这时的肖像画已普及于社会上。版画除佛教经卷图像外，还用于经史著作，如《列女传》等，科技书籍如《营造法式》等及图谱、画谱如《梅花喜神谱》的插图，并已有独幅版画出现。尤其是以雕版印刷年节需要的年画，更使版画普及深入民间。

五代两宋时期山水画发展最为显著，对后世山水画发展有着重要影响。宋代山水画家辈出，各有专长和创造，反映了山水画艺术

的不断变革和发展。花鸟画也有着长足的发展，文人学士中流行的墨竹、墨梅、墨花、墨禽更着重表现主观情趣，与民间画工及宫廷花鸟画的高度写实、刻画入微的画风迥然不同。

五代两宋绘画技巧有不少成功的创造，画家注意对生活的深入观察体验，艺术上倡导写实，具有精密不苟严谨认真的精神，但在创作中又注重提炼取舍，要求形神兼备，把工笔重彩技巧推向高峰。一些画家在写意人物花鸟上也进行了可喜的尝试，丰富了绘画的形式和表现技巧。与宋王朝先后并立的辽、西夏、金等王朝统治下的多民族聚居的中国北部地区，汉族文化和少数民族文化相互交融，创作了富有民族风格和地方特色的，表现该民族风习的绘画作品。辽金地区的文人士大夫绘画在北宋文人画传统基础上加以发展，对元代文人画有着直接的影响。

绘画发展至元、明、清时期有了巨大变化。文人画获得了突出的发展，题材上山水、花鸟占有绝大比重，而表现社会生活的人物画除个别画家擅长外，则日益呈衰微之势，只有肖像画尚保持相当水平。文人画强调抒发主观情趣，提出“不求形似”、“无求于世，不以赞毁挠怀”，不趋附社会大众审美要求，借绘画以自鸣高雅，表现闲情逸趣，涌现出难以数计的文人画家和作品，其中有相当数量带有因袭模仿、内容空泛的弊病，但其中也不乏卓有成就的文人画家，他们借绘画抒写高尚情操，发泄对黑暗腐败势力的不满，艺术上敢于突破陈旧成法的藩篱，注意师法自然，勇于创造革新。文人画注意笔墨情趣及诗文书法相结合的题跋。此一时期具有代表性的画家分别在不同方面作出贡献。

明清绘画中另一值得瞩目的发展是民间绘画的书籍版画插图和年画的繁荣兴盛。由于小说戏曲创作和演出的活跃，及手工的突飞发展，推动刻书行业勃兴，书籍刻印精益求精，借插图以吸引读者，举凡经史文集、科技著作、地理方志，特别是小说戏曲大多附有插图，绘形写景，备极生动，运刀雕版，明快刚健，或细如擘发，或拙

如画沙，由于地区不同而风格各异，艺术成就颇高。年画则由于雕版套色技术的成熟得以进一步推广普及。明清年画继承了宋代绘画的传统，以人们喜闻乐见的形式、手法，描绘社会生活，表现神话传奇及英雄人物，反映人民群众的美好愿望，手法活泼自由，色彩红火热烈，具有鲜明的浪漫主义色彩。

近现代绘画辛亥革命前后，绘画又随着时代的骤变而有所变革。五·四运动以后，中国绘画也随之发展和变革。中国传统绘画有着辉煌的成就，但由于它生长、成熟于封建社会之中，一时难以适应表现现代生活和情感，由欧洲、日本传入的西洋绘画，又存在着如何适应中国人民的欣赏要求的问题。风起云涌的革命形势，需要绘画投入战斗。不少有作为的画家为发展中国画和西洋画，和以绘画为武器投入革命斗争，写出了灿烂辉煌的一页。

晚清的中国传统绘画由于存在因袭模仿、脱离群众的弱点，已处于衰势。但一些画家适应新兴工商业城市的要求，发扬传统技巧中的精华，汲取民间和外来画种的营养而有所突破。有的画家在传统基础上恢复写实的优良传统，吸收外国绘画的某些技法表现新内容，大胆探索，作出可喜的成就，使中国画某些领域得到发展。欧洲绘画通过留学国外归来的画家们的实践和学校培养，涌现了一批早期油画家，从古典写实到近代诸流派都有所探索。值得注意的是在抗日战争及三年解放战争中发展起来的富有战斗传统的版画、漫画、连环画、年画、宣传画等，创造了人民大众喜闻乐见的形式，在发动群众革命斗争，丰富人民文化生活方面呈现出无比的活力。

中华人民共和国建立后，在百花齐放、推陈出新方针指引下，中国绘画又发生了变化。中国画为摆脱陈旧的模式，在题材内容上表现新思想新事物，在艺术形式上进行了不断的多方面探索。明清以来，一直处于衰势的人物画在这时则着力塑造新的人物形象。山水画家通过旅行写生，面向生活，描绘锦绣河山。花鸟画家力图在传统基础上运用新技巧，创造崭新的意境。中国画家还参加了年画、

连环画的创作,工笔画和写意画的技巧也都有了新的突破。年画和连环画曾一度成为最普及的两大画种,由于现代印刷技术的提高,使它们得以深入千家万户,在表现新生活、宣传新思想上出现了大量优秀作品,对于丰富人民生活、培养审美情趣,起了不可低估的作用。漫画继续发扬其独特的作用,无论是国际性、政治性、小品幽默,歌颂的、讽刺的题材都有不少佳作。群众绘画创作的活跃是中华人民共和国建立后美术领域中的一大成就,工厂、农村及城市文化馆,成为组织培养群众业余绘画创作的重要机构,并且从中涌现出不少艺术人才。

改革开放以来,绘画领域又有了突飞猛进的发展,传统绘画艺术在革新中又焕发出耀眼的光彩,绘画创作中僵化的模式逐渐突破,不只表现新生活、新意识、新理想,从传统的、民间的、外来的艺术中寻求借鉴,对形式美、技术美也进行了大胆的探索,艺术语言日益丰富,风格题材也日趋多样,在各种绘画形式中都出现了极为活跃的局面。虽然不少艺术问题尚处于探索阶段,有待于在不断实践中检验,但绘画园地的春天已经到来,前途必将无限光明。

编者

中国名画欣赏——目录

明 朝（第三部分）

牡丹玉兰鹊石图	16
墨笔花卉卷	17
杏花锦鸡图	18
芙蓉鸭图	19
竹石雄鸡图	20
松风斜照图	21
松溪渔笛图	22
煮茶图	23
秋景山水图	24
六祖像	25
漉酒图	26
树下人物图	27
《寂光境》插图	28
仙山楼阁图	29
三驼图	30
石湖图	31
西林十六景图(之一)	32
西林十六景图(之二)	33
山水册(之一)	34
高逸图	35
松溪幽胜图	36
秋兴八景图册(之二)	37
昼锦堂图(之一、之二)	38
林和靖诗意图	39
岩居图	40
仿古山水图	41
青弁图	42
仿古山水图	43
对径仿古图	44
关山雪霁图	45
幽亭老树图	46
墨梅图	47

目 录

亭皋木叶图	48
云山幽趣图	49
环翠堂园景图(部分)	50
桐阴寄傲图	51
桐荫寄傲图(局部)	52
白雪高风图	53
千岩竞秀图(部分)	54
寒江独钓图	55
枯林孤棹图	56
江寒雁影图	57
写杜甫诗意图(之一)	58
书画合璧图册	59
松山图	60
云岭水声图	61
许旌阳飞升图	62
藏云图	63
藏云图(局部)	64
长白仙踪图	65
长白仙踪图(局部)	66
杏园宴集图	67
圣贤像赞	68
吴中十景图册(之一)	69
吴中十景图册(之二)	70
梧桐秋局图	71
山楼对雨图	72
白云红树图	73
白云红树图(局部)	74
仿李唐山水图	75
雪山行旅图	76
花卉轴	77
仿张僧繇山水图	78
松岳高秋图	79
溪山曳杖图	80
江皋话古图	81
仿梅花道人山水图(之一)	82
仿梅花道人山水图(之二)	83

《忠义水浒全传》插图	84
萱石图	85
归庵图	86
秋林远岫图	87
仿倪瓒山水图	88
山楼绣佛图	89
泰山松图	90
梅柳待腊图	91
春夜宴桃李园图(之一)	92
春夜宴桃李园图(之二)	93
《北西厢秘本》插图	94
戏婴图	95
扑蝶仕女图	96
杂画册·佛释人物	97
升庵簪花图	98
荷花鸳鸯图	99
荷花鸳鸯图(局部)	100
钟馗图	101
何天章行乐图	102
梅石图	103
水浒叶子	104
髻鬟图	105
杂画图册	106
女仙图轴	107
五浊山图	108
烹茶图	109
眷秋图	110
怀吉图咏册	111
丛山兰若图	112
孤松高士图	113
木棉图	114
山水图	115
且听寒响图	116
大树风图	117
山水图册(之三)	118
董其昌小像	119

目 录

顾梦游像图	120
葛一龙像卷	121
王时敏小像	122
竹菊图	123
碧溪垂钓图	124
峰峦清逸图	125
吹箫仕女图	126
湘君湘夫人图	127
高人名园图	128
兰亭修禊图	129
介石书院图	130
郑州景物图	131
青绿山水图	132
仿宋元山水册	133
西山爽气图	134
秋林平远图	135
幽涧鸣泉图	136
日濯清泉图	137
山水花卉图	138
庭际秋云图	139
仿巨然小景图	140
秋林曳杖图	141
山居闲眺图	142
十竹斋笺谱(之一)	143
达摩像图	144
五百罗汉图(局部)	145
云峦秋色图	146
溪山绝坐图	147
山阴道上图(局部)	148
仿宋元山水图	149
一梧轩图	150
潮满春江图	151
万松小筑图	152
访隐图	153
山水图	154
高松远涧图	155

貽鹤寄书图	156
溪亭访友图	157
花卉图卷(部分)	158
梁园积雪图	159
山水图册	160
寒塘渔艇图	161
寒塘渔艇图(局部)	162
秋林读书图(附局部)	163
石梁飞瀑图	164
画王维诗意图	165
峻林远眺图	166
帝释梵天图(部分)	167
善财童子	168
往古孝子顺孙众	169
天王和诸天	170
捕蝗	171
仕女	172
水母巡幸	173
三界诸神图(南极帝、桑帝)	174
秦叔宝	175
尉迟恭	176
神荼	177
郁垒	178
水陆道场忏法神像	179
观世音菩萨普门品	180

清 朝 (第一部分)

答赠菊作山水图	182
云峰树色图	183
山楼客话图	184
南山积翠图	185
仙山楼阁图	186
仙山楼阁图(之二)	187
山水册	188
杜甫诗意图(之一)	189

目 录

秋山白云图	190
山楼雨雾图(山水册之一)	191
愿从赤松子游园	192
北固烟柳图	193
秋山策杖图	194
雪蕉双鹤图	195
阿房宫图	196
巫峡秋涛图	197
桃源图	198
山水人物图	199
松鹤图	200
蜂猴图	201
柏鹿图	202
海棠擒兔图	203
天山积雪图	204
石磴摊画图	205
雪岳读书图	206
百尺明霞图(附局部)	207
烟浮远岫图	208
长松仙馆图	209
梦境图	210
仿宋元山水册(之一)	211
仿宋元山水册(之二)	212
崇阿茂树图	213
桂树图(扇面)	214
山水册(之二)	215
渔家图	216
松涛散仙图	217
山水图册(之二)	218
山水册	219
江山卧游图卷(部分)	220
千岩竞秀图	221
山水册(选一)	222
山水册	223
雪柳寒鹭图	224

明 朝 时 期(三)

明代绘画呈现出摹古和创新两大主流并行、多元发展的局面。“文人画”成为主流，并形成诸多流派。这一时期，人物画衰微，山水花鸟画流行，水墨技法不断创新，强调抒写主观情趣，追求笔情墨韵。明代绘画艺术的发展大致可以分为初期、中期、晚期三个阶段，表现出鲜明的阶段性与流派特色。

明朝初期绘画主要有三大体系。其一为“文人画”，秉承元代水墨画技法；其二为宫廷“院体画”，师法南宋“院体画”兼师北宋名家；其三为“浙派画”，承袭南宋马远、夏圭等名家传统。

明朝中期，苏州“吴门四家”声势显赫。沈周、文征明弘扬“文人画”传统，唐寅、仇英则取“院体画”与“文人画”之长，开创明代绘画新风格。明朝末期，文人写意花鸟画发展迅速，并重振“文人画”，力纠“浙派”、“吴门”之弊，形成了“松江派”等诸多画派。主要代表人物有董其昌、陈淳、徐渭、陈洪绶、崔子忠、曾鲸等。总之，明代绘画以其丰富多彩的流派和各具特性的风格，对后世绘画产生了深远的影响。

周之冕擅长写意花鸟，为明代花鸟绘画中的佼佼者，对后世影响深远。此图用勾花填色法画牡丹，玉兰淡雅清芬和火红的石竹

花形成对比。喜鹊与湖石比较凝重，增添了画面的份量。

周之冕

生卒不详，字服卿，号少谷，长洲（今苏州）人，擅写意花鸟，创立了“勾花点叶派”。