

中国绘画流派

图鉴

王鹏黎加多 编著

◆ 中国画作为中国的国粹之一，有着悠久的历史。

◆ 绘画流派简称「画派」，是指在一定历史时期内，一些在艺术见解、审美情趣、艺术风格和创作手法等方面相同或相近的画家组成的群体。

◆ 本书着重介绍十四个中国画绘画流派。这些画派具有各自鲜明的特色，名家辈出，名作荟萃。

ILLUSTRATED HANDBOOK OF CHINESE PAINTING GENRE

图
鉴

中国绘画流派

王
鹏
黎加多
编著

图
鉴

全国百佳图书出版单位
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

ARTTIME

图书在版编目 (CIP) 数据

中国绘画流派图鉴 / 王鹏、黎加多编著. — 合肥: 黄山书社, 2013.12

ISBN 978-7-5461-3989-0

I. ①中… II. ①王… ②黎… III. ①中国画—画派—绘画研究—中国—图集 IV. ①J212.099-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第288613号

中国绘画流派图鉴

ZHONG GUO HUI HUA LIU PAI TU JIAN

王 鹏 黎加多 编著

出 版 人: 任耕耘

策 划: 任耕耘 蒋一谈

责任编辑: 侯 雷

责任印制: 戚 帅 李 磊

装帧设计: 商子庄

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 (<http://www.press-mart.com>)

黄山书社 (<http://www.hsbook.cn>)

官方直营书店网址 (<http://hssbook.taobao.com>)

营销部电话: 0551-63533762 63533768

(合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场7层 邮编: 230071)

经 销: 新华书店

印 刷: 合肥精艺印刷有限公司

开本: 710×875 1/16

印张: 12

字数: 154千字

版次: 2014年5月第1版

印次: 2014年5月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5461-3989-0

定价: 48.00元

版权所有 侵权必究

(本版图书凡印刷、装订错误可及时与黄山书社印制科联系调换 电话: 0551-63533725)

前言

中国画作为我国的国粹之一，有着几千年的发展历史，不仅画家辈出、名作荟萃，而且在世界艺术史上也绽放着璀璨的光辉。闪烁其间的众多绘画流派，更是独具风格，异彩纷呈，大大丰富了中国画的艺术宝库，推动了中国画的历史进程，对中国画的发展产生了重要的影响。

绘画流派简称“画派”，是指在一定历史时期内，一些在艺术见解、审美情趣、艺术风格和创作手法等方面相同或相近的画家组成的群体。人类早期的绘画没有流派，因为那时的绘画属于集体创作，而后来随着画家

的出现、画家绘画风格的形成，才渐渐有了绘画流派。所以说，绘画流派是绘画发展走向成熟的表现。绘画流派包括两种类型：当画家们有着师承关系或血缘关系，他们按照明确的艺术纲领和观念进行创作和成立组织，就是自觉形成的绘画流派；而另一种情况，画家群体并没有明确的组织或纲领，而是受代表性画家艺术风格和观念的影响，有着相近的审美趣味和画风，由后来的社会舆论约定俗成而形成，这是自发形成的艺术流派。但无论如何，形成相对统一的艺术风格是一个画派成立的前提。中国绘画流派自六朝开始出现，其各自的艺术风格受到政治、经济、宗教、文化、地缘、师承等多种因素的影响，往往一种艺术风格便体现出当时整个时代的艺术面貌。如今，对绘画流派的识别与研究，除了需要考察各画派形成的历史背景，也需要考虑艺术发展的独特规律，这样才能对各个画派有比较全面、深刻的把握。

中国绘画流派的命名方式也比较多样化，有的按照地名命名，如湖州竹派、

新安画派、虞山画派、扬州画派等；有的按照代表画家命名，如黄筌画派、徐熙画派、波臣画派等；还有的按照一批画家共同的审美观念命名，如文人派、院体派等。

本书所着重介绍的十四个中国画绘画流派，都在绘画史上有过重大影响，特色鲜明，在众多画派中极具代表性。通过大量文献资料的搜集，本书介绍了各个画派的形成背景、艺术风格、代表画家，以及中国画基本知识等，希望为广大中国画爱好者提供参考。书中还突出了艺术欣赏方面的内容，收集了历代的中国画精品，图片精美，并对经典绘画进行了欣赏分析，希望读者能够从中领略中国传统绘画的独特魅力，从而获得美的享受。

本书南北山水画派、海上画派、中国画常识及流派图表制作由黎加多完成，并承担了统稿工作，其余画派由王鹏写作。当然，限于作者的水平，书中难免存在缺点，真诚欢迎广大读者给予批评指正。

> 富贵黄家——黄筌画派/1

- 宫廷画院制度与黄筌画派形成2
- 写实缜密、旨趣浓艳的艺术风格2
- 黄筌父子的绘画艺术3
- 写生——赵昌5
- 五代花鸟精品8
- 画家皇帝——宋徽宗赵佶8
- 宋代画院画家的花鸟画精品11
- 元、明、清三代的黄筌画派代表画家16

> 野逸潇洒——徐熙画派/23

- 南唐的文化环境与西蜀诸国的
花鸟画艺术24
- 水墨为主体的花鸟画新风格24

- 徐熙画派的创始人徐熙25
- 北宋画家对徐熙画风的继
承——易元吉、崔白与吴元瑜27
- 梅兰双清——扬无咎与赵孟坚31
- 意笔含禅——梁楷、法常与梦窗34
- 元、明两代徐熙画派诸家36
- 青藤、八大——画坛双璧42

> 雄奇壮美 ——北方山水画派/45

- 北方特色的艺术产物46
- 雄奇壮美的北派艺术特征46
- 北派的开创者——荆浩46
- 三家鼎峙、百代标程——北派宗师48
- 郭熙及“南宋四家”53

> 清润优雅 ——南方山水画派/63

- 南方山水画派形成的因素64
- 清润优雅的艺术风格64
- 创始者——董源64
- 南方山水画派的其他名家67
- 米点山水——南方山水画派的
支流画派79

> 禅意文心——湖州竹派/83

- 宋代以前的竹画传统与宋代士人心态84
- 心与竹化，水墨传情.....84
- 文同与苏轼84
- 湖州竹派繁荣时期的代表画家87

> 越秀天成——浙江画派/93

- 明代前期画坛主导画风的形成94
- 南北兼收、狂放洒脱的艺术特色94
- “一代良史”——戴进.....94
- “画状元”——吴伟.....97
- 浙派余脉.....100
- 江夏画派——浙江画派的支流102

> 名士风流——吴门画派/103

- 苏吴形胜、地灵人杰.....104
- 沉着古朴——沈石田.....104
- 清雅恬淡——文徵明106
- 傲岸才子——唐伯虎.....109
- 华彩绚丽——仇十洲.....112
- 吴门画派其他代表画家及艺术115

> 妙手写真——波臣画派/117

- 中国肖像画“传神写照”的传统与肖像的创新之路.....118
- 墨线为骨，晕染凹凸.....118
- 曾鲸和他的肖像画创作.....119
- 传神妙手——谢彬120

> 石谷之风——虞山画派/121

- “四王”山水画形成的历史背景.....122
- “四王”山水，虞山独秀.....122
- “罗古人于尺幅，萃众美于笔下”...122
- 虞山画派代表画家及作品欣赏124

> 家山孤寒——新安画派/127

- 徽商崛起与新安文化的繁荣.....128

目录

CONTENTS

- 故国遗民，风骨犹存.....128
- 师古人亦师黄山.....128
- 笔墨萧疏、意境空寂
——新安四大家的艺术.....129
- 近代山水画大师黄宾虹.....133
- 与新安画派相关的画派
——天都画派、黄山画派.....134

清姿流香——常州画派/135

- 清代花鸟画创作状况与
常州画派的形成.....136
- “一洗时习，独开生面”.....136
- “起衰之功”——恽南田的艺术...137
- 恽南田艺术的继承者.....141
- 恽向与“武进画派”.....144

我写我法——扬州画派/145

- 一个有着商业特色的画派.....146
- 笔墨随生活亦随时代.....146
- “一枝一叶总关情”
——郑板桥的墨竹.....147
- 银钩铁划——金农的艺术.....148
- 人物画高手——黄慎.....150
- 写农家野趣——李鱣的艺术.....151

- 我自有我怪——李方膺、汪世慎、
罗聘等扬州画派画家.....153

天风海雨——海上画派/157

- 海上画派形成的历史背景.....158
- 海上画派的艺术特色.....158
- 主要代表画家.....159

南国奇葩——岭南画派/167

- 随着新思潮诞生的绘画流派.....168
- 中西合璧，雅俗共赏.....168
- “岭南三杰”的绘画艺术.....169
- 岭南画派后秀亦享誉海内.....173

附录/175

- 中国画基本知识.....176
- 图片索引.....178
- 参考文献.....181

》富贵黄家——黄筌画派

黄筌画派是中国花鸟画史上的重要流派之一，形成于五代时期，创始人为五代画家黄筌。黄筌（？~965），字要叔，四川成都人，后蜀宫廷画家，后转入北宋画院。黄筌以富丽工巧的画风闻名画坛，其绘画风格适应了宫廷贵族的审美好尚，因而在后蜀画院就已居于统治地位。入宋后，黄筌和其子黄居寀所倡导的黄氏写实主义花鸟画风，成为北宋画院艺术的主导风格，形成了著名的院体，延续将近一百年，一直影响着崔白、吴元瑜之前的北宋宫廷花鸟画，以至于当时的花鸟画无不以“黄家体制为准”。在中国绘画史上，对黄筌和南唐画家徐熙的研究一直是个重要课题，有“黄家富贵，徐熙野逸”之评。黄筌与徐熙的贡献是奠定了花鸟画与人物画、山水画三足鼎立的地位，影响中国花鸟画的发展达千年之久。

黄筌画派的主要画家：（五代）黄筌，（宋代）黄居寀、黄居宝、孔嵩、夏侯延佑、王凝、僧惠崇、赵昌、赵佶、李迪、李安忠，（元代）王渊，（明代）吕纪、边文进，（清代）邹一桂、沈铨等。

> 宫廷画院制度与黄筌画派形成

在五代以前，皇家宫廷没有设立“画院”这一机构。自汉以来成都就是一个绘画艺术氛围特别浓厚的地方，因此前蜀建国以后，前蜀皇帝王建就在朝廷中封画家任“翰林写貌待诏”一职，这一批画家与朝廷的关系及其活动实际上已经构成了皇家画院，黄筌二十岁左右就已经参与了前蜀朝廷的绘画活动。

中国花鸟画是随着中国绘画的发展而演变的。唐代早期，花鸟画广泛流传于宫廷中。唐代中晚期出现的大画家边鸾精于花鸟折枝画，在花鸟画独立成科的过程中起到了重要作用。唐末的藩镇割据及战乱使不少画家来到相对安定的西蜀，如赵公佑、张南本、刁光胤、孙位、滕昌祐、李升等，他们当时在成都已经很有名气，有的表演绘画技艺，有的培养徒弟，同时也带去了大量的隋、唐名画真迹，为西蜀画家提供了范本。这些画家对黄筌绘画才能的全面发展有重要的影响，其中刁光胤、滕昌祐对他的花鸟画艺术成就启发最大。黄筌很快就承袭了二人的花鸟画技巧并声名卓著。后蜀在朝廷中设立翰林图画院，这就是我国历史上最早的宫廷画院。当时绘画技法全面并精于花鸟画的黄筌被任命主持画院院事，他的儿子黄居寀、黄居宝则在画院中任待诏。此时，由于黄筌的影响与推动，花鸟画成为了宫廷绘画中的主流。

> 写实缜密、旨趣浓艳的艺术风格

黄家画派的画家长于写生，所画的花鸟题材多是宫廷中的奇花异草、珍禽异兽，造型准确，风格富丽工巧。其主要画法是勾线填色，先用极细的墨线勾出轮廓，继而墨染、填彩，即所谓“勾填法”。此画法“勾勒填彩，旨趣浓艳”，刻画细腻入微，用笔工致，色彩艳丽，富于装饰性，与宫廷中豪华富丽的格调相吻合。《梦溪笔谈》说：“诸黄画花，妙在赋色，用笔极精细，几不见墨迹，但以五彩布成，谓之写生。”这种画法，代表了画院的风格。

> 黄筌父子的绘画艺术

黄筌从小爱好绘画，而且很早就显露出了绘画天赋，十七岁就在前蜀的画院里当待诏。他博取众家之长而又自出机杼，最终风标独具，卓然成家。他身历前蜀、后蜀，一生都在画院担任要职，其绘画艺术深得统治者的青睐。他与南唐徐熙并号“黄徐”，为五代、宋初花鸟画两大流派。

◇ 《写生珍禽图》

五代虽是传统花鸟画走向成熟的时期，但传下来的真品极少，此图是黄筌传世的唯一作品，所以极为珍贵。画面有“付子居宝”的题字，可能是他画给儿子作为临摹的范本。此图描绘了鹁鸪、麻雀、鸠、龟等飞禽、昆虫二十余种，由于只是为创作而收集素材时的写生草稿，所以并无构图上的刻意组织，各种动物独立存在。画中禽

◆ 《写生珍禽图》(五代)黄筌
绢本，41.5cm×70cm，北京故宫博物院藏。

虫刻画精细，质感分明，物象结构交代得清楚不乱，严谨工整，一丝不苟，并崇尚骨力与丰满的造型风格。画法特点是线条流畅，染墨均匀，略加淡彩，是典型的双钩法，体现了黄筌一派“用笔新细”、“轻色晕染”的特点。

黄居寀（933~？），四川成都人，字伯鸾，黄筌季子。仕后蜀，任翰林待诏，入宋仍为翰林待诏，淳化四年（993）曾出使成都府。为五代宋初画家，继承其父黄筌双钩填彩的风格。《圣朝名画评》中说：“傅家学，工画花竹翎毛，精于勾勒，默契天真，冥周物理。写山水、怪石，尤过乃父。”他擅画竹石翎毛，设色工丽，形象真实。时以“黄家富贵”之风影响画坛，他倡导的黄氏写实主义花鸟画风成为当时画坛主流，也正因此，黄筌父子之画成为宋初画院评判画艺优劣的标准。代表作品有《山鹧棘雀图》《写生花卉》等。

◇《山鹧棘雀图》

此图为黄居寀最负盛名的作品。画面构图饱满大气，高耸的山石和树木几乎构成了画面的中轴线，层次丰富，景物繁多，但组织得井然有序。山鹧跳到石上伸颈欲饮溪水，生动逼真。麻雀或飞鸣于空，或栖于枝头，顾盼有致，姿态毫无雷同。而细竹、凤尾蕨两丛野草用双钩法，繁密交错，给画面增添了“密”层次，舒展的线条让观者有一种宁静从容的感觉。荆棘、土坡的画法也富有变化。黄家画风富丽工巧，浓艳华滋，极具装饰效果，黄居寀的作

◆ 《山鹧棘雀图》（五代）黄居寀
绢本，97cm×53.6cm，台北故宫博物院藏。

品无疑也体现出这种美学旨趣。要特别指出的是，在构图上，山石与树木形成竖势，山鹑被安排在画面中间偏下的位置，身体几乎横贯整个画面，形成“横”势，这样横竖交叉的画面构图是十分大胆的，但黄居寀凭他的才华将这种矛盾处理得十分成功，成就了一种图案意味的布局，达到了“险绝之美”，丝毫不觉突兀、尴尬，反而饶有新意。

黄居寀的传世作品还有《写生花卉图册》，这些图册将黄氏勾线填彩的画法、富丽精工富贵风格展现得淋漓尽致。其线条细劲硬挺，设色浓丽温润。花叶向背有序，层次分明，可看出画家细致入微的观察力和深厚的再现功力。

> 写生——赵昌

赵昌（生卒年月不详），字昌之，广汉（今属四川省）人，一作剑南（在今四川剑阁之南）人，北宋画家。赵昌性傲，虽遇强势亦不肯折腰，多游巴蜀之地。赵昌自号“写生赵昌”，擅画花果，多作折枝花，兼工草虫，其画师法滕昌佑，亦效徐崇嗣“没骨”法。当时盛行厚彩重色，而赵昌所作一片平滑，明润匀薄，在当时超出陈规。赵昌直接写生于花卉和鸟兽的天然生活，扩大了花鸟画的表现范围，并将所画对象表现得极为生动。据说他于每天清晨朝露未干时，绕着栏杆观察花卉，手中就调色彩绘，日积月累，在绘画上达到了极高成就。

◇《写生蛱蝶图》

这是一幅写生画，将风物宜人的秋景描绘得十分成功：三只彩蝶上下翻飞，而蛱蝶向上观望，结构造型刻画十分精准，并微染出不同质感。秋草、芦苇、荆棘、野菊错落有致地布置于画的下方，用笔干脆，变化自然，形成密的态势，与天空大面积的空白形成鲜明对比，同时也突出了精心刻画的蝴蝶。整幅画高旷清新，古朴典雅，并给人一种平和、纯朴、温馨淡然的意境和格调。

◆ 《写生蛱蝶图》(北宋) 赵昌
纸本, 27.7cm × 91cm, 北京故宫博物院藏。

◇ 《写生杏花》

此幅是《宋元集绘》中之一页, 又叫《粉花图》。画家截取一枝盛放的杏花入画, 花蕊枝干描绘无不与自然相符, 花瓣白粉虽然敷得浓厚, 却不失轻盈。此画在花朵形态的选择和花朵与主枝距离长短的安排上, 颇为用心, 疏密相间, 富有节奏感, 使全画展现出一种欣欣向荣的蓬勃气息。北宋的花鸟画家中, 赵昌自成一派。他的花卉虽是写生, 却与黄家父子的富贵秾丽不同, 意境疏淡清新, 甘醇自然。他的笔法与徐熙的写意笔法也不同, 仍讲究精工刻画, 细线薄染, 是真正意义的“工笔”。他的新画法在当时并不为一些文人所重, 比

◆ 《写生杏花》(北宋) 赵昌
绢本, 25.2cm × 27.3cm, 台北故宫博物院藏。

如欧阳修在《归田录》中批评他“殊无古人格致”，米芾甚至说他的画只堪挂于酒铺之间。但是，赵昌的实践对绘画发展其实是一种积极的探索，今人评道：“赵昌的画法无疑是继承了黄筌画派写生为上，着重观察生活的精髓，可以说是一种正确的发展花鸟画之路，同山水画家提出的‘师法自然’的美学精神是相一致的。”宋代以后，赵昌绘画中高古的格调、清新的意境和浓郁的文人氣息被视为文人画的典范，受到称道。

◇《竹虫图轴》

此作传为赵昌所作，但别于赵昌其他作品疏朗清丽的风格，其画面色彩比较浓艳厚实，构图也饱满沉稳，呈现出厚重富丽的风格，有黄氏画风之余韵。

◆《竹虫图轴》(北宋)(传)赵昌
绢本，99.4cm×54.2cm，东京国立博物馆藏。

> 五代花鸟精品

◇《丹枫呦鹿图》

此图藏于台北故宫博物院，为五代后唐李赞华作，因曾被献给辽主，后多传其为辽代作品。此图受黄筌画风影响极大，密密的枫叶都用单线勾勒后施以重彩，并用大量具有不同质感的颜色营造出鲜明的空间关系，在技巧上有极大的难度，足见作者深厚的绘画功力和高妙的色彩构成处理技巧。朱砂、蛤粉大面积的涂用创造了极强的装饰效果，使画作传承至今仍然色泽艳丽。

> 画家皇帝——宋徽宗赵佶

赵佶（1082~1135），北宋第八位皇帝，画家，书法家。宋神宗十一子，哲宗弟。哲宗病死，太后立他为帝，即宋徽宗。他在位二十六年，其间重用蔡京、童贯、高俅等奸臣主持朝政，大肆搜刮民财，穷奢极侈，荒淫无度，激起民变。宣和七年（1125），金军南下攻宋，他传位于赵桓（钦宗），自称太上皇。靖康二年（1127），他与钦宗一同被金兵俘掳，后被押往北方囚禁，死于五国城（今黑龙江依兰）。他的绘画重视写生，以精工逼真著称。

宋徽宗治国无方，但在绘画史上占有重要位置。这位风流皇帝艺术才能颇高，称得上“不爱江山爱丹青”。他精通书画，能诗能文，亲自主持宫廷画院，完善画院制度，为画院选拔培养了大批绘画人才，并鼓励他们创作优秀的作品并给予很高礼遇，使得米芾、张择端等一代大师应运而生。他广泛收集民间文物，特别是金石书画，曾下令编撰《宣

◆《丹枫呦鹿图》（五代）李赞华
绢本，118cm×67cm，
台北故宫博物院藏。