

国风美术

国风长卷

传世名画的大美风采

肖东发◎主编 何水明◎编著

《五牛图》是我国少数几件唐代传世纸绢画作品真迹之一，表现了唐代画牛所达到的最高水平，堪称「镇国之宝」；《千里江山图》由北宋画家王希孟所创作，描绘了连绵的群山冈峦和浩渺江河湖水，充分表现了自然山水的秀丽壮美；《清明上河图》为北宋时期风俗画，属国宝级文物，具有很高的历史价值和艺术价值……

中国出版集团
现代出版社

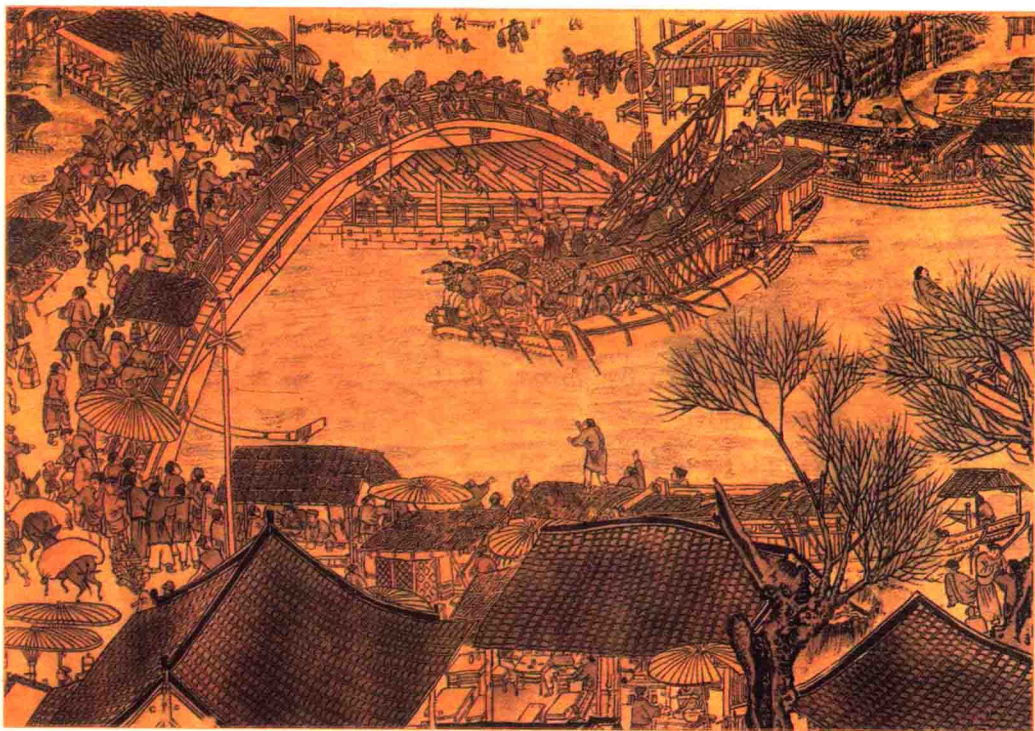
中华精神家园

国风美术

国风长卷

传世名画的大美风采

肖东发 主编 何水明 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

国风长卷 / 何水明编著. -- 北京: 现代出版社,
2014. 7

ISBN 978-7-5143-2470-9

I. ①国… II. ①何… III. ①中国画—鉴赏—中国—
古代—通俗读物 IV. ①J212.05-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第165220号

国风长卷：传世名画的大美风采

主 编：肖东发

作 者：何水明

责任编辑：王敬一

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市定安门外安华里504号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264（传真）

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷：北京兴星伟业印刷有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：11

版 次：2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-2470-9

定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感，并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。

2014年4月18日

纸画先河——五牛图

人格化神品《五牛图》 002

天人合一的艺术境界 014

《五牛图》流落民间 019

清宫秘藏《五牛图》 028

山水巨制——千里江山图

040 王希孟创作山水巨制

048 《千里江山图》的色彩

057 千古名画的流传过程

民俗长卷——清明上河图

张择端作《清明上河图》 064

民风民俗的画内之音 073

画中的情节与艺术赏析 083

从图看汴梁的社会生活 088

宋明时期画作几经易主 093

千古名画的辗转流传 103

画中兰亭——富春山居图

黄公望绘《富春山居图》 110

元末明初名画辗转民间 118

传世名作险遭焚画殉葬 127

乾隆与真假千古名画 136

画马长卷——百骏图

146 最长画马长卷《百骏图》

156 郎世宁《百骏图》的流传

纸画先河

五牛图

《五牛图》为唐代著名画家韩滉所绘，是我国少数几件唐代传世纸绢画作品真迹之一。画中共有5头不同形态的牛，韩滉以淳朴的画风和精湛的艺术技巧，表现了唐代画牛所达到的最高水平。该画堪称“镇国之宝”，现珍藏于北京故宫博物院。

《五牛图》也是我国现存最古老的纸本国画。麻纸本，纵0.208米，横1.398米，无作者款印，历代数百家书画大家均有题记。因画艺高超，又对牛的生活习性熟悉，韩滉所留下的这幅神妙绝品，被称为“中国十大传世名画”之一。

人格化神品《五牛图》

002

国风长卷

传世名画的大美风采

723年，唐代名相韩休的儿子韩滉出生。韩滉后来成为唐代中期的著名政治家和画家。他历经唐玄宗李隆基至唐德宗李适四代，在唐德宗时期历任检校左仆射、同中书门下平章事和右丞相，封晋国公。

韩滉在政治上维护国家统一，参与平定藩镇叛乱斗争，在经济上关心农业生产，在书法、绘画艺术

■ 韩滉（723年~787年），字太冲，长安人。唐代中期的政治家和画家，历经唐玄宗至唐德宗四代，从地方官到藩镇、宰相，是一位拥护统一，反对分裂割据的政治家。他在公退之暇，常在家中鼓琴，而书法、绘画成就突出，工章草，得张旭笔法；画远师陆探微，擅画人物及农村风格景物，写牛、羊、驴等走兽，神态生动，尤擅长人物画和畜兽画。

方面都有杰出的才能，唐武宗时进士朱景玄在他编写的断代画史《唐代名画录》中记载韩滉写道：“韩滉，德宗朝宰相。当建中末，值兹丧乱，遂兼统六道节制，出为镇海军，江浙东西兼荆湖洪鄂等道节度使、中书令、晋国公。”

■ 韩滉作画像

《唐书》称他：“公天纵聪明，神干正直，出入显重，周旋令猷，出律严肃，万里无虞。然尝以公退之外，雅爱丹青，调高格逸，在僧繇子、云之上。又学书与画，画则师于陆，书则师于张；画体生成之踪，书合自然之理。时车驾南狩，征天下兵。虽两浙兴师，暂劳心计，而六法之妙，无逃笔精。”

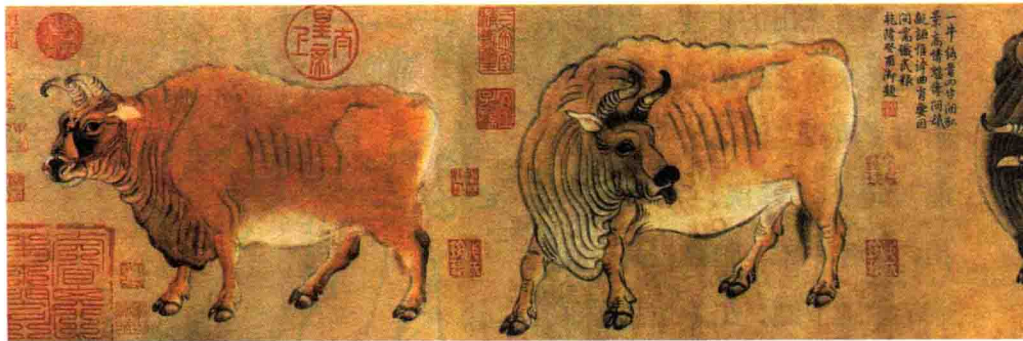
韩滉是古代历史上为数不多的宰相画家，也是一位既能统兵打仗，又能丹青书画的文武全才，征战之余倾心于艺术，并且在绘画上自成一家。

韩滉镇守浙西时，乃不废绘事。那时戴嵩是韩滉属下的巡官，他画牛师法韩滉并且能得“野性筋骨之妙”，与韩滉的画马艺术并称“韩马戴牛”。

戴嵩善于画山泽水牛，其弟戴峰和张符也善画牛，笔法得于韩滉，形成了韩滉画牛一派。

在《唐代名画录》一书中，作者朱景玄将画分为神、妙、能、逸四品，神、妙、能三品再每品分为

丞相 古代官名。我国古代皇帝的股肱，典领百官，辅佐皇帝治理国政，无所不统。丞相制度，起源于战国。秦朝自秦武王开始，设左丞相、右丞相。明太祖朱元璋杀丞相胡惟庸后废除了丞相制度，同时还废除了中书省，大权均集中于皇帝，君主专制得到加强，皇权与相权的斗争以皇权胜利而告终。

■ 《五牛图》

上、中、下三等，韩滉之画居妙品之上，其纸本绘画能与唐代神品画家薛稷相提并论，其画品地位与唐代小李将军李昭道、有南宗“绘画鼻祖”之称的唐代大诗人王维等8人，同列妙品上。

韩滉绘画具有一种浑厚朴实的风格。从选材到表现，都有别于像王维一类士大夫孤芳自赏、脱离现实的创作倾向。据说，韩滉的36幅画中，其中就有34幅带有农家风情，并且他尤其擅长画人物和畜兽。

韩滉政事之余，不废丹青，其画牛作品就多达16幅。韩滉擅长画牛，史有定论。《唐代名画录》称其“能图田家风俗，人物、水牛，曲尽其妙”。我国第一部绘画通史著作《历代名画记》就评价他的画作“牛羊最佳”。

我国绘画发展至唐代，牛马已成为绘画艺术中的专门题材，故有“牛马专家”之说。西汉时期论文集《淮南子》中论画写道：“今夫图工好画鬼魅而憎图狗马者，何也？鬼魅不世出，而狗马可日见也。”牛与狗马一样，是人们日常最为常见的牲畜，因此最为难画。朱景玄的《唐代名画录》中记载：

《历代名画记》我国第一部绘画通史著作。唐代张彦远著。全书10卷，可分为对绘画历史发展的评述与绘画理论的阐述、有关鉴识收藏方面的叙述、370余名画家传记三大部分，具有当时绘画“百科全书”的性质，在我国绘画史学的发展中，具有无可比拟的承先启后的里程碑的意义。

议者谓驴牛虽目前之畜，状最难图也，唯晋公于此工之，能绝其妙。人间图轴，往往有之，或得其纸本者，其画亦薛少保之比，居妙品之上也。

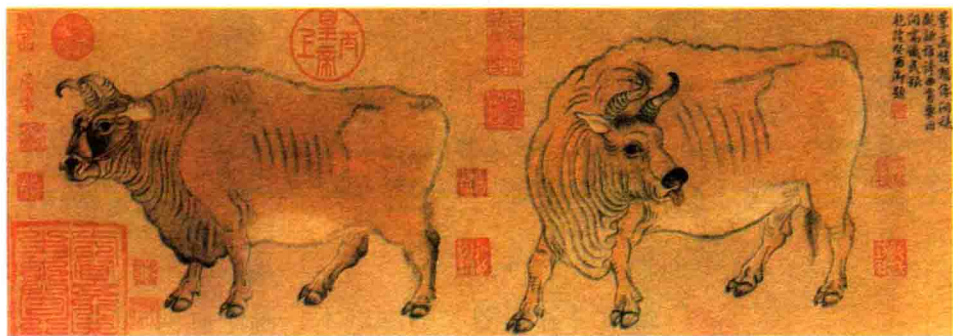
在当地的民间流行着这样一个传说，说有一次韩滉与友人谈论绘画之事，友人问韩滉道：“近来论画者谈及驴、牛和马，皆认为是常见之畜，最难状貌图形，不知吾兄有何高见？”

韩滉稍加思索后回答说：“此话有一定道理，因牛马都是人们熟悉的家畜，平日所常见，画家稍有不慎，或者偶有误笔，人们就能发现，所以一般画家都不涉及此类题材。”

说到这里，韩滉停顿了一下继续说：“不过，我

《唐代名画录》又名《唐画断》，也称《唐代名画录》，是已知我国最早的一部断代画史。著录唐代画家124人，以“神、妙、能、逸”四品品评诸家，其中“神、妙、能”又分上、中、下三等。先在目录中注明每个画家所擅长之画科，再记载画家生平事迹，评论他们的技艺、成就。

■ 《五牛图》局部

■ 《五牛图》局部

以为自古迄今，农事为天下之本，而耕牛则为农家之宝。只要画家能够细心观察，还是可以画出特色的。”韩滉的这一番话，让他的友人听了佩服得五体投地，为他的独到见解而深深地折服。

在这之后不久，在一个天气晴朗的日子，韩滉带领随从来到郊外的田间小道上，迎着和暖的春风，他感到心旷神怡。

只见附近几头耕牛正在低头食草，三三两两的牧童在一旁欢快地嬉耍着，一个牧童骑在牛背上吹笛，一副逍遥自得的样子，引得周围的牧童忍不住驻足观看和聆听。远处，又见一头耕牛翘首而奔，另有几头耕牛纵趾鸣叫。有的回头舐舌，有的俯首寻草。

开阔的田野里，几位农夫正在田间用牛耕地翻土。韩滉看得出神，连忙命随从取出画夹，他全神贯注地速写出一幅幅耕牛图景。

经过一个多月的反复修改，韩滉终于绘出状貌各异的5头牛，韩滉修改完这幅精心绘制的图画之后，对自己创作出来的这幅画非常满意，于是给这幅画卷取名为《五牛图》。

整幅《五牛图》为麻纸本，画中画的5头牛，其

麻纸 古代图书典籍的用纸之一，这种纸是一种大部分以黄麻、布头、破履为主要原料生产的强韧纸张。西汉时期就有，东汉时期蔡伦加以改进，使麻纸制造得到普及。由汉代至唐代，麻纸一直是产量最大的纸。自宋代以后，由于造纸业的发展，麻纸的优势地位逐渐被别的纸类所代替。

形象各异，姿态迥然，或俯首或昂头，或行或驻，活灵活现，似乎触手可及。

最中间的一头牛完全画成表现难度极大的正面，视角独特，是一般画家一直避讳的领域，然而也正是这头正面的牛显示出了画者高超的造型能力和深厚的美术素养，展现出一派和谐安宁的盛世景象与华夏儿女国泰民安的最高祈愿。

画者以简洁的线条勾勒出牛的骨骼转折，筋肉缠裹，浑然天成。笔法练达流畅，线条富有弹性，力透纸背。刻画精准且不失强烈的艺术表现力。

尤其值得称道的是，5头牛目光炯炯，深邃传神，将牛既温顺又倔强的性格表现得淋漓尽致。画者着重刻画牛的眼睛及眼眶周围的皱纹，还用尖细劲利的笔触细心描绘了5头牛眼眶边缘的睫毛，通过细节的刻画，把每头牛独具的个性加以强调，使它们鲜明地显示出各自不同的神情。

站在画作前的每一个人，似乎分明能感觉到这5头牛不但有生命、

■ 《五牛图》之第一头牛如意牛

周昉（713年~741年），字仲朗，一字景玄。生于唐代京兆，即今陕西省西安市。唐代画家。擅长画肖像、佛像。他所创造的“周家样”，画风为“衣裳简劲，彩色柔丽，以丰厚为体”，对中外绘画与雕塑产生了深远的影响。传世作品有《挥扇仕女图》、《簪花仕女图》和《调琴啜茗图》等。

有情感，而且有各自不同的内心世界，这是被韩滉人格化了的5头牛。

5头牛列为一行，似乎缓步行走于田垄之上。右边的第一头牛，把路旁一丛小草咬了一口，正咀嚼得津津有味，它低侧着头得意地瞧着观者，露出一副怡然自得的神态。

第二头牛则昂起头向前瞻望，并加快步伐往前赶，似乎是要追上前面的伙伴。

第三头牛却端端正正地站在画卷的中央不动，它面向观看者，张口“哞哞”地叫，好像在呼唤后面同伴的同伴，又像是对前面的路途和方向发出疑问。这头牛完全画成表现难度极大的正面，视角独特，显示出画者高超的造型能力和深厚的美术素养。

第四头牛正举步踟蹰，回首顾盼，它半伸舌头舔着下嘴喘息，犹豫，眼里露出惊奇神色，萌态尽露。

■ 《五牛图》之第二头牛好运牛

最后的第五头牛，穿上鼻环，带着璎珞，神色异常严肃庄重，缓缓地向画外的天地走去。

在整幅画面中，除了最后右侧有一小树外，别无其他衬景，因此画中的5头牛，每一头既可以独立成图，相互间又能首尾连贯，前呼后应，彼此顾盼，构成一个统一的整体。

韩滉通过他们各自不同的面貌和姿态，表现了它们不同的性情，有活泼的、沉静的、爱喧闹的，也有胆怯乖僻的。

在技巧语汇表现上，韩滉更是独具匠心，韩滉选择了粗壮有力，具有块面感的线条去表现牛的强健、有力、沉稳而行动迟缓。其线条排比装饰却又不落俗套，而是笔力千钧。

《五牛图》和唐代著名的画家曹霸和韩幹所画的马，以及周昉、张萱画的仕女图相比较而言，似乎在线条独立性展现方面有更多的追求。由于其线条茁壮，所以韩滉所画的5头牛姿态虽有平、奇不同，但在深美趣味上是同样的厚重与生拙，令人回味无穷。

整幅作品完全以牛为表现对象，造型准确生动，用笔粗放中带有凝重，设色清淡古朴，浓淡渲染有别，画面层次丰富，显示出农村古朴的风俗，达到了形神兼备的境界，被后世称为我国绘画史上的神品。

■ 《五牛图》之第三头牛招财牛

曹霸（704年～770年），唐代画家。魏武王曹操后代、曹魏高贵乡公曹髦后人，官左武卫将军。能文善画，有“文如植武如操字画抵丕风流”之美誉。擅长画马，与其门生韩幹最著名。成名于玄宗开元年间。

■ 《五牛图》之第四头牛旺家牛

宋代著名美术史论家郭若虚在一部由史论、传记、绘事遗闻3部分构成的绘画史《图画见闻志》中写道：

画畜兽者，全要停分向背，筋力精神，肉分肥圆，毛骨隐起，仍分诸物所禀动之性。

《图画见闻志》一部画史著作，全书共有6卷。《图画见闻志》为继张彦远《历代名画记》而作。这本书资料翔实，常有独到见解，是一部由史论、传记、绘事遗闻三部分构成的绘画史。

图中所绘5头牛皆为北方黄牛一系，在清代郑绩的《梦幻居画学简明》中写道：

南方多水牛，北方多黄牛、乌牛。黄乌二种卑小，角短，颈扁，下颌无肉，软皮下垂如旗。