

画界巨擘

绘画名家与绝代精品

肖东发◎主编
谢登华◎编著

秦汉及以前绘画艺术，包括壁画和帛画等三类，具体画家已无可考。到三国时期，曹不兴以佛画顺应时势，并催生绘画独立门类的形成。随后出现的顾恺之、陆探微等人技法娴熟，渐成范式。展子虔、阎立本和吴道子等画家，展现了隋唐山水画和人物画的卓越成就；从五代十国至元代，皴法在山水水中更为娴熟，如荆浩表现北方丘陵的斧劈皴，董源表现江南石崖的披麻皴。宋代设立画院，繁荣画道，范宽、王希孟的山水画，顾闳中的《人物画》，张择端的《风俗画》，白描花鸟画，在两宋蔚为壮观。在元代，又产生了黄公望等山水大家……

 中国出版集团

 现代出版社

中华精神家园

杰出人物

画界巨擘

绘画名家与绝代精品

肖东发 主编 谢登华 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

画界巨擘 / 谢登华编著. -- 北京: 现代出版社,
2014. 11

(中华精神家园丛书)

ISBN 978-7-5143-3092-2

I. ①画… II. ①谢… III. ①书画家—生平事迹—中
国—古代 IV. ①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第259200号

画界巨擘：绘画名家与绝代精品

主 编：肖东发

作 者：谢登华

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 978-7-5143-3092-2

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。

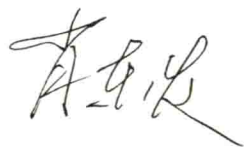
中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

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

中古时期——画界鼻祖

画史重量级人物曹不兴 002

奠基传统绘画的顾恺之 008

始创书法入画的陆探微 015

张家样创立者张僧繇 020

曹家样创立者曹仲达 025

影响北齐画风的杨子华 029

033 隋唐山水画桥梁展子虔

038 以人物画著称的阎立本

045 吴家样创立者吴道子

051 周家样创立者周昉

058 鞍马画立范者韩幹

064 稀世画牛专家韩滉

近古时期——画坛巨匠

070 北方山水画派之祖荆浩

077 南派山水画鼻祖董源

085 北宋山水画大师范宽

090 少年天才画家王希孟

095 五代人物画高手顾闳中

102 北宋风俗画大家张择端

111 宋代白描大师李公麟

118 元代山水画之最黄公望

近世时期——画派宗师

画坛浙派开山鼻祖戴进 124

文人画吴派开创者沈周 130

工笔仕女画典范仇英 134

开创娄东画派的王时敏 139

世人瞩目的画僧髡残 144

一代国画宗师石涛 149

清宫洋人画家郎世宁 156

中古时期

画界鼻祖

秦汉至隋唐是我国历史上的中古时期。秦汉及以前的绘画艺术，包括壁画和帛画等门类，具体画家已无可考。

至三国时期，政局不稳，社会纷乱，致使宗教蔓延，佛徒成众。曹不兴以佛画顺应时势，并催生绘画独立门类的形成。

随后出现顾恺之、陆探微等技法娴熟，渐成范式。展子虔、阎立本和吴道子等，展现了隋唐山水画和人物画的卓越成就。

画史重量级人物曹不兴

曹不兴，又名弗兴。生于三国时期的孙吴吴兴，即后来的浙江省湖州市。是三国时期的画家。我国最早的佛像画家，被称为“佛画之祖”，也是文献记载最早的一位传奇画家。

曹不兴佛画的巨大成就对后世影响很大，他堪称重量级人物，史界将他与顾恺之、陆探微、张僧繇合称“六朝四大家”。与皇象善书，严武善弈，赵达善数等，并称为吴中“八绝”。

曹不兴代表作品《龙头样》、《青溪侧坐赤龙盘龙图》、《南海监牧进十种马图》等，在隋朝时还十分珍贵地藏于皇宫之内的，但是，传至唐代之后，由于受战乱的影响，就均已经遗失了。

■ 佛画之祖曹不兴画像

曹不兴善画，在当时被称为“吴中八绝”之一。所谓八绝，是指当时书、画、算、相、棋、占梦、星象、候风气等领域的8名高手。其中善书的黄象、善星象的刘敦、善算的赵达等，都是历史上的知名人物。

善画被列为“八绝”，正说明绘画已经成为重要的文化标志之一。它不但受到上层文化圈的特殊重视，而且已渐渐成为独立的门类影响社会文化。

从历史上东鳞西爪的记载来分析，曹不兴并不是朝廷的御用匠人，而是一个在当时的社会条件下相当有名望、有影响的自由的职业画家。从中外艺术的发展规律来看，这类较有主动权的职业画家，往往是绘画从“匠作”上升到更高文化层次过程中起重要作用的人物。

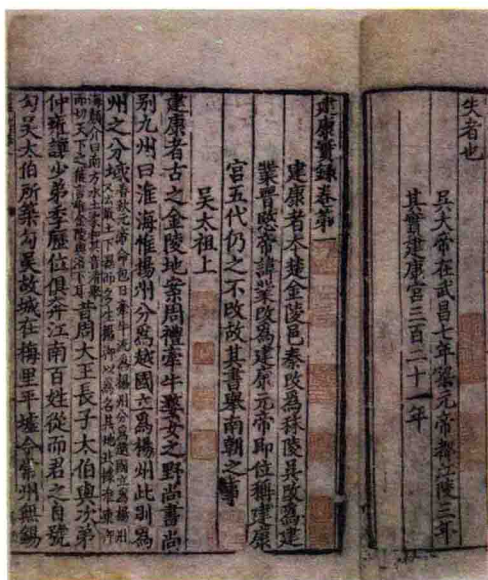
曹不兴之所以被称为“佛画之祖”，是因为他最擅长画佛像画。佛教在东汉时候传入我国。曹不兴看到西方佛像，便据以绘之，由此，佛像便盛传天下，他的佛像画也成为我国佛像绘画最早的作品。

曹不兴最擅长的是人物画。据《建康实录》记载，他曾把50

吴中八绝 三国东吴时，民间将严子卿的棋艺，皇象、张子并、陈梁甫的书法，曹不兴的画，宋寿的占梦，郑姬的相面，范淳达的算命，合称为“吴中八绝”。

■ 《建康实录》

谢赫（479年～502年），我国南朝齐梁间画家，绘画理论家。善作风俗画、人物画。著有《古画品录》，为我国最古的绘画论著。评价了3世纪至4世纪的重要画家。提出我国绘画上的“六法”，成为后世画家、批评家、鉴赏家们所遵循的原则。

尺绢连在一起，画一人像，心明手快，运笔而成。人物头、脸、手、足、胸腹、肩背，无一毫失误。

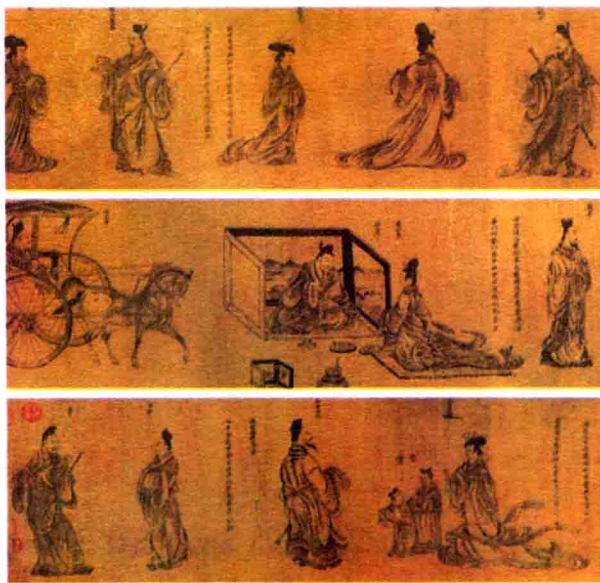
南朝齐梁间画家、绘画理论家谢赫说：“曹不兴画人像，画上的人物头、脸、手、脚、胸膛、两肩、脊背，都非常合乎比例。这是很难做到的，只有曹不兴能画到这种程度。”

曹不兴曾在孙权手下做宫廷画家，绘马、虎、龙等。曹不兴的动物画，栩栩如生。特别是他画的龙，就好像要腾云驾雾似的。

228年冬，孙权游青溪，看到一条赤龙由天而降，凌波而行。因此，他便让曹不兴绘其形状，因绘得成功而得到孙权的赞赏。

《尚书故实》等曾记载关于曹不兴画龙的传说：宋文帝时，曾逢久旱，一连几个月滴雨未下，田地干裂，庄稼焦枯。人们天天跪在地上，虔诚地向苍天祈祷，也不管用。

■ 谢赫的作品

后来，不知谁的主意，取来曹不兴画的龙放在水旁，不一会儿，果然雷声隆隆，大雨倾盆。当然，这是一个巧合。不过，却也说明曹不兴的绘画技巧是十分高超的。

还有一次，吴主孙权特地请曹不兴画一扇

■孙权（182年~252年），字仲谋，吴郡富春，即今浙江富阳人，三国时代东吴的建立者。据传他是春秋时期兵法家孙武的第22代孙，是孙坚的第二个儿子。生来紫髯碧眼，目有精光，方颐大口。形貌奇伟异于常人。自幼文武双全，善骑射，年轻时常常乘马射虎，胆略超群。

屏风。精美的木架上蒙上了雪白的绢素，曹不兴拿起笔，蘸好墨，聚精会神地画起来，不一会儿，一篮鲜嫩欲滴的杨梅便呈现于屏风之上。围观的人不由发出“啧啧”的称赞声。

曹不兴正画得兴奋，哪知道稍不留神，毛笔误点下去，他急忙收笔，但已经来不及了，雪白的绢面上顿时出现了一个小墨点。

旁边的人都惋惜道：“真可惜啊！”

曹不兴不动声色，略加思索，不慌不忙地把小墨点改绘成了一只苍蝇，围观的人看后，无不惊叹，都齐声叫绝。

屏风画好后，孙权邀集群臣共同观赏，大家纷纷赞赏曹不兴的画艺，确是笔精墨妙，出神入化。孙权也是越看越爱，忽然发现画中有只苍蝇，便想赶走它，伸手去掸了几下，可是苍蝇纹丝不动。再仔细一看，方知是曹不兴画上去的，忍不住赞道：“好！曹不兴真不愧画坛圣手啊，实乃神来之笔！”

据《贞观公私画史》记载，隋朝时宫内还藏有曹不兴所画的官本《龙头样》四卷、《青溪侧坐赤龙盘

宋文帝（407年~453年），刘义隆，小字车儿，我国南北朝时期宋朝的第三位皇帝。他424年即位，在位30年，年号“元嘉”，谥号“文皇帝”，庙号“太祖”。他在位期间下令免除百姓欠政府的“通租宿债”，又实行劝学、兴农、招贤等一系列措施，使百姓得以休养生息，社会生产有所发展，经济文化日趋繁荣。

■ 三国历史文化馆

江南 在历史上江南是一个文教发达、美丽富庶的地区，它反映了古代人民对美好生活的向往，是人们心目中的世外桃源。从古至今“江南”一直是个不断变化、富有伸缩性的地域概念。江南，意为长江之南面。在古代，江南往往代表着繁荣发达的文化教育和美丽富庶的水乡景象，区域大致为长江中下游南岸的地区。

龙图》二卷、《南海监牧进十种马图》一卷、《夷子蛮兽样》一卷，这些是比较可靠的曹不兴画迹。只可惜，无一流传到至今。我们已无缘一睹曹不兴龙画的风采了。

曹不兴的画作在元朝还有人见到，明代之后就失传了。据资料记载，他画得最多的还是佛教人物画，也善于画马和虎，而尤其以画龙擅长。

在公元247年，西天竺沙门康僧会到吴国传教，孙权为他在建业，也就是江苏南京创立了建初寺，建初寺也就是后来的大报恩寺，它是南京和江南的第一座佛教寺庙，寺内有佛塔，称建初寺塔。

这大概是江南最早的佛寺了。不幸，后来建初寺毁于战火，1412年重建，大报恩寺施工极其考究，完全按照皇宫的标准来营建，金碧辉煌，昼夜通明。建

初寺的佛像就是曹不兴模写的，因此可以说曹不兴是我国最早的佛画名家。

三国时期的绘画，因政治动荡、社会混乱而没有取得更大的成就。绘画内容在此时亦是由礼教宣传过渡到宗教宣传的时期。画家也由黄河流域的中原地区转移到长江流域。曹不兴之后，长江中下游地区的画家渐渐多了起来。

曹不兴的绘画很有突破性，他是将形制规范、笔法简略、题材同一的“古画”进行了全面的改造的画家。他的笔法精细，肖形技巧高超，善于创造各种生动逼真的形象，这些造型样式被作为样板而长期广泛的流传，影响了整个社会的审美风气。

在绘画发展至“存形”的阶段，曹不兴的状物手法与细微的描绘，正适应了人们对这一发展的要求。

正是由于曹不兴的努力，古画开始全面走向了自身的独立发展进程，并对后世产生了深远的影响。之后的著名画家卫协就直接师承其法。

建初寺 位于江苏江宁城外之聚宝门外，是孙吴的第一个寺庙，也是江南最早建立之寺院。又称聚宝山、大报恩寺。247年，康僧会至南京弘扬佛教时，吴王孙权信服其教法而创建本寺，并建阿育王塔，据传系是阿育王八万四千塔中之一。只可惜后来毁于兵火，今仅存遗址。

阅读链接

曹不兴的绘画很有突破性，他是将形制规范、笔法简略、题材同一的“古画”进行了全面的改造的画家。

他的笔法精细，肖形技巧高超，善于创造各种生动逼真的形象，这些造型样式被作为样板而长期广泛的流传，影响了整个社会的审美风气。

在绘画发展至“存形”的阶段，曹不兴的状物手法与细微的描绘，正适应了人们对这一发展的要求。

奠基传统绘画的顾恺之

008

画界巨擘

顾恺之（348年~409年），字长康，小字虎头。生于晋陵无锡，即今江苏省无锡。博学有才气，工诗赋、书法，尤善绘画。与曹不兴、陆探微、张僧繇合称“六朝四大家”。他曾被当时人称为“才绝、画绝、痴绝”。

顾恺之作画，意在传神，其“迁想妙得”、“以形写神”等论点，为我国传统绘画的发展奠定了坚实的基础。可惜其作品无真迹传世。

顾恺之流传至今的画作为唐宋摹本《女史箴图》、《洛神赋图》和《列女仁智图》等。

■ 绘画理论家顾恺之的蜡像

顾恺之的人物画，强调传神，注重点睛。其笔迹紧劲连绵，如春蚕吐丝，又如春云浮空，流水行地，皆出自然，通称为高古游丝描。着色则以浓色微加点缀，不求藻饰。

顾恺之善于用睿智的眼光来审察题材和人物性格，加以提炼，因而他的画具有一定的思想深度，耐人寻味。

《女史箴图》原属圆明园收藏，现收藏于大英博物馆，为唐代摹本。“女史”是女官名，后来成为对知识妇女的尊称；“箴”是规劝、劝诫的意思。

西晋惠帝司马衷不务正业，荒淫放恣。朝中大臣张华便收集了历史上各代先贤圣女的事迹写成了9段《女史箴》，以为劝诫和警示，被当时奉为“苦口陈箴、庄言警世”的名篇，

■顾恺之作品《女史箴图》的局部

高古游丝描 我国古代人物衣服褶皱画法之一。因线条描法形似游丝，故名。画法是用中锋笔尖圆匀细描，要有秀劲古逸之气为合。此描法适合表现丝绸衣纹圆润流畅之感，古人多用于描绘文人、学士、贵族、仕女等。工艺绘画的刺绣、壁画等常用。

■司马衷（259年～307年），字正度，河内温县人。晋武帝司马炎第二子，西晋的第二代皇帝。为人痴呆不任事，大权旁落。在八王之乱中，他的叔祖赵王司马伦篡夺了他的帝位，并以他为太上皇，囚禁于金墉城。相传被东海王司马越毒死。

■ 顾恺之作品《洛神赋图》局部

流传甚广。

后来顾恺之就根据文章的内容分段为画，各段画面形象地揭示了箴文的含义，故称《女史箴图》。我国历史上的旷世名作《女史箴图》由此问世。唐代摹本自“冯媛挡熊”至“女史司箴敢告庶姬”共9段。

《女史箴图》以日常生活为题材，笔法如春蚕吐丝，形神兼备。画家所采用的游丝描手法，使得画面典雅、宁静又不失明丽、活泼。画面中的线条循环婉转，均匀优美，人物衣带飘洒，形象生动。

女史们下摆宽大的衣裙修长飘逸，每款都配以形态各异、颜色艳丽的飘带，显现出飘飘欲仙、雍容华贵的气派。

《洛神赋图》是“我国十大传

■ 曹植（192年～232年），字子建。因封陈王，故世称陈思王。生于沛国谯，即今安徽省亳州市。曹操之子，曹丕之弟。谥号“思”。三国曹魏著名文学家，建安文学代表人物、集大成者。有《白马篇》、《飞龙篇》、《洛神赋》，其中《洛神赋》为最。