

与大师一起享受艺术
百看不厌的那些

中国画

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
● 辽海出版社

与大师一起享受艺术
百看不厌的那些

中国画

主编 李 林
编者 信佳敏
郭怀宇
姜 鹏
刘志艳

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

辽海出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

百看不厌的那些中国画 / 李林主编 ; 信佳敏等编
— 沈阳 : 辽海出版社, 2011.12
(与大师一起享受艺术)
ISBN 978-7-5451-1040-1

I . ①百… II . ①李… ②信… III . ①中国画—鉴赏—中国 IV . ①J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 267370 号

出 版 者 : 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
辽 海 出 版 社
(地址: 沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编: 110003)
印 刷 者 : 沈阳新华印刷厂
发 行 者 : 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司
辽 海 出 版 社
幅面尺寸: 170mm×226mm
印 张: 16
字 数: 100 千字
出版时间: 2011 年 12 月第 1 版
印刷时间: 2011 年 12 月第 1 次印刷
责任编辑: 谭莹
装帧设计: 谭莹 郑伟
责任校对: 金丹艳

定 价: 39.00 元

联 系 电 话: 024-23284478
发行部电话: 024-23267906
网 址: <http://www.lhph.com.cn>
版权所有, 翻印必究
法律顾问: 辽宁省申扬律师事务所 李晓蕾
如有质量问题, 请与印刷厂联系调换
印刷厂电话: 024-25872814
盗版举报电话: 024-23284481
盗版举报信箱: E-mail: liaohaichubanshe@163.com

序 言

走近“活着”的艺术。

此时，你正在书店、图书馆吗？还是，刚刚签收了购物网站的送书单？或者，已经躺在床上翻了半本书，才注意到这篇不起眼的前言？呵呵，无论怎样，见到你，很高兴，也很感谢。

首先，得感谢这个时代，让我们可能在如此多样的情境下谋面。

其次，还得感谢这个时代，让我们以轻松的方式，在“古”艺术中寻找“新”发现，而这，正是这本书的写作动力与灵感来源。

今天，散落在世界各地的中国古代绘画，常常会被集合起来，然后依据经典谱系，垒成一座巍巍高山，用来昭示我们民族精英的光荣伟岸。然而，这座山，对于大众，现实意义何在？或者说，大众应当以怎样的方式回应这份文化遗产？当然不要止步山前，仰望慨叹，错过了绝顶处的风光无限；那么，似乎只能选择苦行了，艰难上山。

何不换一种愉快方式？试想，如果我们把这些古代绘画不往高处垒，而是平铺开，那将是怎样一种情形？

正因为如此，我们试图用各自不同的笔调，为你备下了多种可供选择的“艺术小点心”。

这本书的努力正是如此——变仰止高山为虚怀空间，在这一空间中，非物质形态的古代生活将随着物质形态的画卷一齐展开，历史不再隔膜遥远，而有了温度，有了呼吸，可以触摸，可以拥抱。这更是一次心灵之约，因为画卷背后的隐约身影，正是昨天的我们。

希望这样的努力能够引发你一点儿朴素而真诚的感动，虽然我们很惭愧于文字与图片的粗糙简陋。且把这本书当做关于中国古代绘画的小小索引吧，带上它，走出去，走进博物馆，走进生活，走进自然，当你用心体验，一个美好的世界就会在心中出现。

其实艺术并不高深，也不神秘，艺术就是触动你的那一份诗意的心境！

1

那些人那些事

2 《洛神赋图》	40 《货郎图》
5 《女史箴图》	42 《骷髅幻戏图》
8 《天王送子图》	44 《重屏会棋图》
10 《历代帝王图》	46 《勘书图》
12 《簪花仕女图》	50 《免胄图》
15 《十六罗汉图》	52 《聘庞图》
18 《采薇图》	54 《李仙像》
20 《泼墨仙人图》	56 《红衣罗汉图》
22 《朝元仙仗图》	58 《孟蜀宫妓图》
27 《听琴图》	61 《牡丹仕女图》
29 《高逸图》	64 《归庄图》
32 《闸口盘车图》	67 《杏园雅集图》
36 《灸艾图》	70 《西园雅集图》
38 《秋庭戏婴图》	74 《王时敏像》

2

写意行舟山水的诗歌

- 76 《杨竹西小像》
- 78 《自画像》
- 81 《酸寒尉像》
- 84 《雍正行乐图》
- 88 《乾隆大阅图》
- 90 《屈子行吟图》
- 92 《愚公移山》

- 97 《游春图》
- 100 《溪山行旅图》
- 102 《匡庐图》
- 106 《富春山居图》
- 110 《江帆楼阁图》
- 112 《潇湘图》
- 116 《江行初雪图》
- 120 《秋山问道图》
- 122 《早春图》
- 124 《千里江山图》
- 128 《赤壁夜游图》
- 132 《潇湘奇观图》
- 136 《万壑松风图》
- 138 《四景山水图》

3

历史和城市的记忆

140	《踏歌图》	168	《步辇图》
142	《溪山清远图》	170	《虢国夫人游春图》
144	《浮玉山居图》	174	《韩熙载夜宴图》
146	《鹊华秋色图》	178	《清明上河图》
149	《渔父图》	183	《明妃出塞图》
152	《渔庄秋霁图》	186	《文姬归汉图》
154	《青卞隐居图》	189	《中山出游图》
157	《庐山高图》	192	《伯牙鼓琴图》
160	《秋兴八景图》	194	《关羽擒将图》
164	《搜尽奇峰打草稿图》	197	《元世祖出猎图》
166	《江山如此多娇》	200	《康熙南巡图》
		204	《明皇幸蜀图》
		208	《姑苏繁华图》
		210	《避暑山庄图》

4

灵性的花鸟与动物

212	《照夜白图》	240	《竹石图》
214	《五牛图》	242	《三千年结实》
216	《写生珍禽图》	244	《群虾图》
218	《墨梅图》	246	《雁荡山花图》
220	《寒雀图》	248	《奔马图》
222	《临韦偃牧放图》		
224	《瑞鹤图》		
226	《鹰雄图》		
228	《秀石疏林图》		
230	《辛夷墨菜图》		
232	《古木寒泉图》		
234	《葡萄图》		
236	《荷鸭图》		
238	《嵩献英芝图》		

与大师一起享受艺术
百看不厌的那些

中国画

主编 李 林
编者 信佳敏
郭怀宇
姜 鹏
刘志艳

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

辽海出版社

1

那些人
那些事

《洛神赋图》

作品描述

顾恺之的《洛神赋图》是根据曹植著名的《洛神赋》而作。曹植是曹操的第二个儿子。曹操一生妻妾众多，其中有记载的妻子十三人，为他生了二十五个儿子。其中，最具影响力的便是曹丕、曹植和曹冲，三位大名可谓如雷贯耳了。后来成为魏文帝的曹丕，就不用多说了，作为国君，必然是名留青史的。早逝的曹冲也留下

《洛神赋图》

东晋 顾恺之 手卷

绢本设色 27.1 × 572.8厘米

故宫博物院馆藏

了曹冲称象的佳话。再说曹植，这个浪漫的青年可谓命运坎坷，被他的亲哥哥曹丕夺去了爱人，占了帝位，最后还死在他哥哥的手里。这篇著名的《洛神赋》便是因思念被夺走的女人——甄氏而作。甄氏女子是曹丕跟着曹操大破袁绍时所得，曹植与她互相爱慕，曹操却把她许给了曹丕。后来，倔犟的甄氏抑郁而死，曹植得知此事，悲痛欲绝，自己心爱的女子就这样死去，一时间他还不能接受现实。途经洛水时，眼前的洛水把他带入了另外的一幅情境，在这幅情境中，悲剧的女主角甄氏凌波而来，与男主角曹植相见，而后又不得不离去，两人四目传情，依依不舍，好一段撕心裂肺的爱情，堪比《人鬼情未了》。曹植把这般情境写成了一篇叙事赋，名为《感甄赋》，表达他对甄氏的怀恋之情，后被魏明帝改名为

《洛神赋》。

《洛神赋图》以这个爱情故事为蓝本，以长卷的形式，一段一段地描绘赋中的情节，随着环境的变化让曹植和洛神重复出现：曹植一行人歇息在洛水边，洛神在水面上出现；洛神与曹植互诉衷肠，依依不舍，神仙异兽围绕其间；洛神终于凌波归去，曹植也满怀惆怅地上路。各段之间用树石、榜题文字作分隔。

艺术欣赏

《洛神赋图》用色凝重古朴，具有工笔重彩画的特色，是中国古典绘画中的瑰宝。现存的虽为摹本，但在较大程度上体现了顾恺之的绘画理念和绘画风格。顾恺

之提出了传神论，要求绘画要“以形写神”，“阿堵传神”。

《洛神赋图》中对洛神和曹植的描绘，回头顾盼之间的眼神交汇，正是阿堵传神的写照。全画用笔细劲古朴，恰如“春蚕吐丝”，劲健有力而又连绵回环，流畅优美而又富于韵律感。作为衬托的山水树石均用线勾勒，而无皴擦，与画史所记载的“人大于山，水不容泛”的时代风格相吻合，体现了早期山水画的特点。

《女史箴图》

作品描述

《女史箴》的出现来源于晋惠帝时期，贾南风被册立为皇后，当时的皇帝惠帝平庸无能，国家政事多由贾后干预。贾后精于权术，滥杀无辜，搅得朝廷混乱，时局动荡。此外，贾后还挑选美男子进宫淫乱享乐，为世人所不耻。因此，张华便收集了历史上各代先贤圣女的事迹写成了十二段《女史箴》，来反讽贾后的行径，被当时奉为“苦口陈箴、庄言警世”的名篇，流传甚广。顾恺之的《女史箴图》就以此文为画题，亦绘成十二段。

《女史箴图》尚存九段，内容据各段空隙所书箴文，依次为：冯媛当熊、班姬辞辇、世事盛衰、修容饰性、同衾以疑、微言荣辱、专宠渎欢、峭恭自思、女史司箴。其中最有名的两个故事当属冯媛当熊和班姬辞辇，描绘封建社会宫廷妇女忠于君主的道德操守。

“冯媛当熊”的主角是汉元帝的宠妃冯媛，被封为冯婕妤。一天，汉元帝同妃嫔们在上林苑观兽斗，不料一头大熊，突然越过栅栏，扑向皇上。当时与汉元帝一起观兽的都是些柔弱的宫眷，见到这种情况，吓得转身便跑。唯有冯媛从皇帝身后闪出来，一直往前，挡住了熊的去路。幸亏有此一挡，左右护卫的郎官，才能及

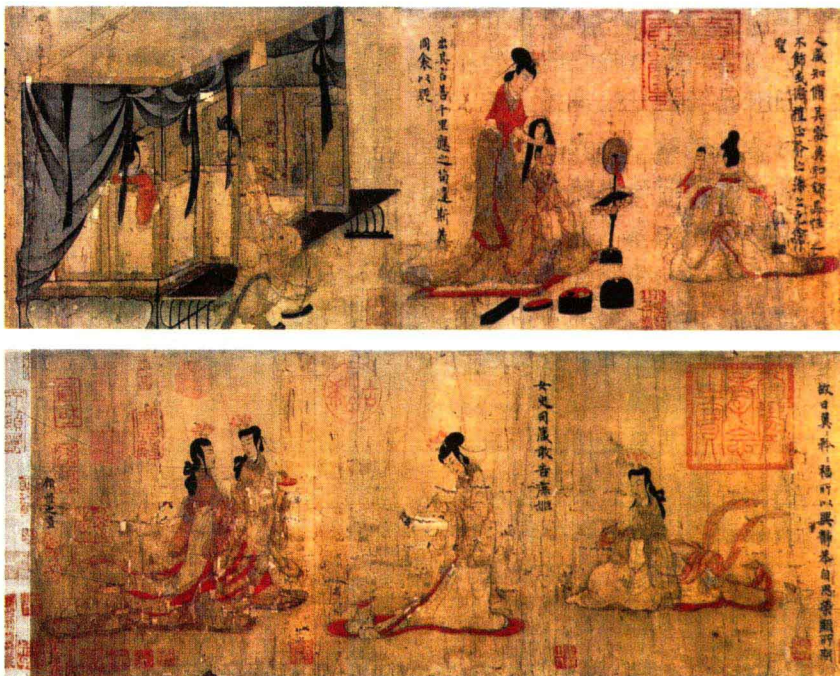

时赶到，制服了那头大熊。

汉元帝惊魂虽定，却不免困惑，于是问冯媛说：“那么一头狰狞凶恶的大熊，人人都怕，何以你就不怕？”冯媛恭敬地回答说：“臣妾何能不怕？不过臣妾听说熊性与其他猛兽不同，只要抓住一人，就会自动停止，不会再去抓第二个人。为了保护圣上，所以冒险一试。”汉元帝于是对冯媛甚为赞赏。因为有此救驾之功，使得冯媛在后宫的地位仅次于皇后。尤其是太后，对她更为看重。而冯媛当熊的故事也成为后妃贤德忠君的一段佳话。

“班姬辞辇”中的班姬指的是汉成帝的后妃班婕妤。曾是汉成帝最为宠幸的妃子之一。起初汉成帝为她的美艳及风韵所吸引，天天同她在一起。汉朝时期，皇帝在宫苑巡游所乘的车子只能容下皇上一人乘坐，汉成帝为了能够时刻与班婕妤形影不离，特别命人制作了一辆较大的辇车，以便同车出游，但却遭到班婕妤的拒绝，她

《女史箴图》 东晋 顾恺之 手卷 绢本设色 25.5×377.9厘米
英国伦敦大英博物馆藏

说：“看古代留下的图画，圣贤的君主，都有名臣陪伴，只有夏、商、周三代的末主夏桀、商纣、周幽王，才有宠幸的妃子同坐，最后却落到国亡毁身的境地，臣妾如果和陛下同车出进，那就跟他们很相似了。”汉成帝听完她的话恍然大悟，因此放弃了同辇出游的念头。班婕妤的这一行为使她成为被后人称道的一代贤妃。

艺术欣赏

《女史箴图》几乎全无背景，全力投入人物的描绘，成功地塑造了不同身份的宫廷妇女形象，注重人物之间的动态与神情的呼应关系。在空间的处理上，人物之间有远近前后之别；在身份的定位上，主要的、尊贵的人物较大，而次要的、卑微的人物较小，这也是早期人物画的重要特征之一。同时，这幅作品也在一定程度上反映了作者所处时代的妇女生活情景。

知识拓展

《女史箴图》唐摹本现藏于伦敦大英博物馆，这件稀世之宝原本收藏在圆明园，1900年八国联军进攻北京时被一名不知情的印度英兵（一说是英军大尉基勇松）掠夺，从此神秘消失，1903年他仅以二十五英镑卖给大英博物馆。此时，前两段已经流失。大英博物馆曾经请日本专家进行修复，但日本人不精通中国画的修复技术，修复后画卷无法再卷上，只能摊平展览。

第二次世界大战期间，英国政府为感谢中国军队在缅甸解除日军之围，曾有意把顾恺之的《女史箴图》归还中国，与赠送中国一艘潜水艇二者择一，作为谢礼。中国政府选择了潜水艇。

《天王送子图》

作品描述

吴道子是唐代最负盛名的画家之一，被誉为“画圣”。他的主要成就表现在宗教绘画上，他以非凡的创作热情绘制壁画三百余壁，涉及各类佛教题材绘画。他建立了自身独特的绘画风格，后人称之为“吴家样”，在中国绘画史上占有极为重要的地位。

《天王送子图》是吴道子的重要作品之一，此图描绘的是佛教始祖释迦牟尼降生以后，他的父母净饭王和摩耶夫人抱着他到天神庙礼拜诸神的情境。此图分为二段，前段绘两位骑着瑞兽的神仙奔驰而来，天王双手按膝，神态威严。随臣侍女态度安详，武将则欲拔剑以防不测。人物虽多，但神态各异，有张有弛，富于节奏感。后段画净饭王抱着初生的释迦，从姿势看，净饭王是小心翼翼的。摩耶夫人紧跟其后，一个神仙惊慌拜迎，人物身份、心理、形态刻画入微，恰当地反映了人物之间的关系。

《天王送子图》又名《释迦降生图》

唐 吴道子 手卷

纸本墨笔 35.5×338.1厘米

日本大阪市立美术馆藏

相关典故

历史上关于吴道子的典故有很多，其中有一个经典的小故事。天宝年间（742—755年），一天，唐玄宗忽然想起蜀中嘉陵江的山清水秀，于是命吴道子到嘉陵江去写生。到了嘉陵江，吴道子漫游江上，嘉陵江的美景一幕一景地掠过，深深铭记在他的心上，但他并没有绘制一张草图。当吴道子游览了嘉陵江的山山水水之后回到长安，玄宗问他绘画的情况时，他回答说：“臣无粉本，并记在心。”玄宗命他在大同殿壁上绘画。吴道子把嘉陵江一带的山川壮丽优美与自然特色作了高度的概括，凝神挥笔一日而成，嘉陵江三百里的旖旎风光跃然壁上，玄宗看了十分称赞。在此之前，大画家李思训也曾在大同殿壁上画嘉陵江山水，他用了几个月的时间来作画，画得也十分奇妙。因此，玄宗颇为感慨地说：“李思训数月之功，吴道子一日之迹，皆极其妙也。”（李思训画了几个月，吴道子画了一天，都画得非常好。）由此可见吴道子画技高超，笔法娴熟。

