

中外美术作品欣赏

JOS
715

• 美术系列幻灯片文字本 •

中 外 美 术

作 品 欣 赏

重编版

姚金迈

审定

游崇人

徐晨明

周 宁

选编

北京幻灯制片厂出版

责编·设计：王大豪

中外美术作品欣赏

重编版

北京幻灯制片厂出版

1990年9月

定价：4.80元

出版者的话

普通中学——不论是初中还是高中——应该有一门较为完备的美术欣赏课，这不啻是美育方面的重要课程。假如广大中学都切实开好了这门课，那么，“德智体美”中的这个“美”字，就不是一句空话了。

美术欣赏课最好的途径当然是尽可能地赏阅到古今中外的名作。展览会、博物馆、画册、书籍乃至实地考察都是少不了的。然而最简捷的手段却是视听教材——录象或幻灯——有了它，随时随地都可以开课。

我们在原有基础上，又请北京教育学院姚金迈教授主持重新编制了《中外美术作品欣赏》幻灯教学片，与此同时，又撰写了这本详尽的文字本，书中还配有全部图录，因而本书也具有单独存在的价值，是一本选材广泛、行文得当的工具性书籍。这样做相信会给广大教师、美术爱好者以及广大读者在欣赏时带来很大的方便。但愿我们的这一努力会对广大中学，以至更广泛的教学领域中的美术欣赏课会有所裨益。

一九九〇年九月

第一部分 中国古代美术作品欣赏

一、绘 画

1. 岩画(阴山岩画)(内蒙古)

2. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

3. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

4. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

5. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

6. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

7. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

8. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

9. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

10. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

11. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

12. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

13. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

14. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

15. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

16. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

17. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

18. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

19. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

20. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

21. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

22. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

23. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

24. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

25. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

26. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

27. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

28. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

29. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

30. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

31. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

32. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

33. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

34. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

35. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

36. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

37. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

38. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

39. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

40. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

41. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

42. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

43. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

44. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

45. 岩画(野山岩画)(内蒙古)

目 录

第一部分 中国古代美术作品欣赏

一、绘画	(1)
二、雕塑	(17)
三、工艺美术	(22)
四、建筑艺术	(27)

第二部分 外国美术作品欣赏

一、绘画	(29)
二、雕塑	(44)
三、建筑艺术	(52)

第一部分 中国古代美术作品欣赏

一、绘画

1. 岩画《围猎图》(内蒙古阴山,石壁敲凿,新石器时代)
2. 岩画《稷神崇拜图》(江苏连云港将军崖,石壁敲凿磨刻,新石器时代)
3. 岩画《舞蹈牧放战争图》(云南沧源,崖壁朱绘,新石器时代至青铜时代)

近数十几年中,在全加东南西北,不少地区陆续发现大量原始岩画。这些用原始工具刻制或用矿物颜料涂画在山石上的图像,具有稚拙的原始艺术的鲜明特征。

《围猎图》是在内蒙古阴山山脉发现的数目惊人的岩画中的一例。它是刻在一块朝天巨石的壁面上。图中有数个猎人,其中有的正挽弓射箭,有的在奔走呐喊,有的挥臂搏击。被围困的长角鹿,惊恐呆立着不知所措。在山羊、岩羊、幼鹿等四处逃窜的野兽中,一只被击中正在奔逃的小鹿,刻画得尤为生动。

《稷神崇拜图》这块石面上刻有十个大小不等的人面形。最大的高90厘米宽110厘米,面容像老妇人,双目眯成鱼形,额头刻有菱形双圈纹饰带,额头两边各有一缕发辫装饰,脸颊口鼻部位刻交叉网状线条,颇似黥面。其他九个面形双目都成圆球状。十个人面形多与下面草状物相连,好像植物结出的果实。岩画上把人面与植物结成一体,是把植物人格化。原始人视谷物也同人类一样有生命,能代代相传。这幅岩画正是原始谷物神崇拜的遗迹。

《舞蹈牧放战争图》画面内容分上、中、下三部分:上部为盾牌舞,有七个战士一手持盾,一手持棒状兵器,作舞蹈状。前有一人画得最大,最为突出,他是领舞者。中部为牧放的场面,有牵牛者和张开双臂驱赶牛群者。下部为战争场面,20多人交错而列,杂乱人群的中心是持弩而射的战士,也有倒地而死的人。这幅纵约230厘米,横约210厘米的画面,构图疏密相间,错落有致,场面宏大。

4. 上:彩陶盆绘《人面纹、网纹》(陕西西安半坡出土,新石器时代)

下:彩陶缸绘《鹤鱼石斧图》(河南临汝闫村出土,新石

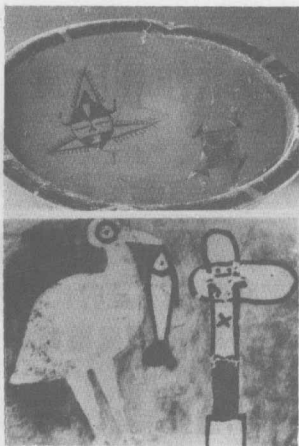
1.《围猎图》

2.《稷神崇拜图》

3.《舞蹈牧放战争图》

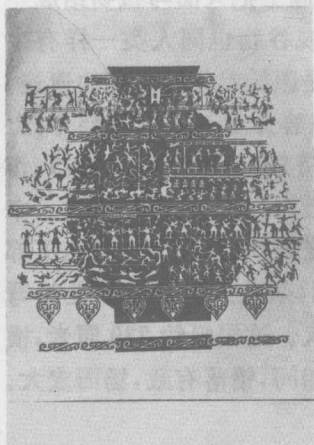

4. 上:《人面纹、网纹》

下:《鹤鱼石斧图》

5.《乐舞图》

6.《宴乐渔猎攻战图》

器时代)

辉煌的彩陶除了显示原始人类工艺水平之外,有许多彩绘,具有绘画性的重要价值。

属于仰韶文化半坡类型的《人面纹、网纹》彩陶盆,在器形规整的陶盆内,疏朗的布置了张好的鱼网和带有人面的纹样。这显然和原始社会人们的渔猎活动分不开的。人面图形是氏族部落成员举行宗教活动时的化装形象,头戴盛饰的帽子,面颊及口角两边的鱼形纹,可能与图腾纹身有关。这一富有想像力的绘画创作,是用类似毛笔的工具,用黑色绘在赭红色的陶器底子上的。

《鹤鱼石斧图》是新石器时代洛阳至郑州地区一个部落酋长瓮棺上的装饰画。是一幅很有气魄的大型作器。它描绘一只长喙的白鹤,大眼睛目光炯炯,神态傲然地衔起一条白鲢。鱼眼很小,身体僵直,显得已无力挣扎。据研究,这两种动物可能是当时两个氏族部落的图腾(即所崇奉的动物的图象)。右侧的大石斧可能是白鹤氏族酋长权力的标志。这幅画可能是作为象征白鹤氏与鲢鱼氏族战斗的决定性胜利,而画到酋长瓮板上,以纪念他的功勋。

5. 漆盒彩绘《乐舞图》(湖北随县擂鼓墩出土,战国)

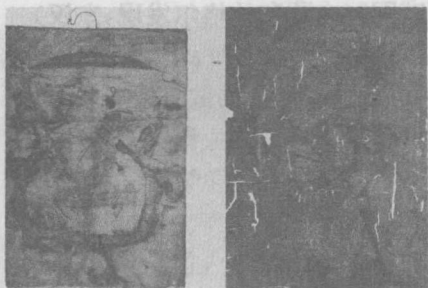
此图是用朱色在鸳鸯形黑漆地木盒的腹部一侧绘制的。图中央为悬挂甬钟和石磬的兽形座架,右边一乐师戴穿袍,手持长棒,作奏乐状。形象生动,用笔简放。钟与磬呈现不整齐的形状,似有被撞击后的摇动感,使画面富有节奏之声。

6. 铜壶嵌错《宴乐渔猎攻战图》(四川成都出土,战国)

在铜壶的表面,有红铜错嵌出繁密多彩的图象,生动地反映出新兴地主阶级的生活图景。上层是采桑、竞射,中层是狩猎、宴乐,下层是水陆攻战。三层生活图景组成宏伟构图,好像一首用图象谱写的交响乐,我们仿佛首先听到的是沙沙作响的采桑声;继则是钟声、磬声和张弓射箭的声音,以外还有各种鸟的鸣叫声,最后是各种兵器相击的声音,船桨击水的声音,和一片喊杀嘈杂的人声。其中包含着一种越来越强烈,越来越急促的节奏感。虽然其中的单个形象都比较简略,但却是一幅富有特色的,内容丰富和耐人寻味装饰画。

7. 右:帛画《龙凤仕女图》(湖南长沙子弹库出土,战国)

左:帛画《人物御龙图》(湖南长沙陈家大山出土,战国)

7.《龙凤仕女图》 左:《人物御龙图》

8. 驮侯妻墓帛画

9.《荆轲刺秦王图》

下:《弋射收获图》

帛画,是古人用毛笔画在丝织品缣帛上的画。长沙战国楚墓出土的两幅帛画,距今已有二千多年的历史。是我国现存最古老的卷轴画作品。

《龙凤仕女图》画的是一个仪态端庄、神情恭谨的妇女,她的前方有腾空的龙和展翅的凤。

《人物御龙图》画的是一位男子立在迎风行进的龙舟上。上有宝盖遮护,下有游鱼前导。

这两幅帛画,都寄托着企望死者的灵魂,在神异力量的引导下,能够飞升上天的同一主题。但在绘画技巧上,左图比右图更显成熟,用线列为流畅。而且画面略有渲染,并用了金和白粉色。

8. 驮侯妻墓帛画(湖南长沙马王堆出土,西汉)

湖南长沙马王堆发掘的一号汉墓,是我国西汉长沙丞相轅侯的妻子之墓。这件出土时覆盖在内棺上的T字形帛画,是送丧行列前举着的铭旌(幡)。

这件绘制精美的帛画,分为上、中、下三段。上段画的是古代神话中天上的境界:有日、月、金鸟、蟾蜍、天门等。还有传说中的女娲和嫦娥。中段画的是衣着华丽的贵妇人(可能是墓主人)拄杖缓行的情景。下段以象征的法来表现海洋和地下。蛟龙代表海洋,两条大鱼背上蹲着的巨人是大地之神,它双手托起了大地。整幅画面充满了奇妙的想象。作者把天上、地下、人间十分自然和谐地组织在一起。主次分明,色彩鲜丽。是一幅代表了西汉绘画艺术水平的珍品,也是我国现存最早的一幅工笔重彩画。

9. 上:武氏祠画像石《荆轲刺秦王图》(山东嘉祥,东汉)

下:画像砖《弋射收获图》(四川成都出土,东汉)

我国各地大量出土的汉代画像石、画像砖都是装饰在祠堂或地下墓室墙壁上的雕刻作品。

《荆轲刺秦王》画像石表现荆轲刺杀秦王未中,被秦卫士拦腰抱住。但是失败的荆轲仍不退缩,张开双臂,要向秦王扑去。秦王及周围的侍臣惊惶失措。作者对人物五官没有细微的刻画。仅通过剪影式的人物动态,来表现惊心动魄的紧张情节,以及荆轲的英烈性格。

《弋射收获》画像砖分上下两部分。内容都是表现在秋天的季节里,山乡田园的美景。上段描绘莲塘边,猎人引弓射雁时的生动景象,充满大自然美妙的情趣。下段描绘农民正在收割庄稼。画面具有劳动的节奏和韵律美。

10.《乐舞百戏图》

10. 墓室壁画《乐舞百戏图》(内蒙和林格尔发现,东汉)

这幅汉墓壁画,描绘墓主人和家属及宾客们正在观赏杂技表演。画面以建鼓为中心,人物散点式层层围绕。整个场景阔大而热烈。以黑、白、红为主调的色彩,明快、强烈。成功地染染出杂技表演的惊险和热闹气氛。

11.《女史箴图》

11. 顾恺之《女史箴图》(绢本设色,部分,东晋)

顾恺之(约345年—406年),字长康,江苏无锡人。此图是画家根据西晋诗人张华所作讽刺贾后的《女史箴》原文进行创作的。主题思想是向妇女灌输封建伦理道德。现存九幅画面是后人的摹本。这是其中的一幅,表现女子梳妆的场面,以比喻时时不忘修养自己的品德。人物形象端庄秀美,线描细劲如“春蚕吐丝”,富有古代的生活气息,是我加古代绘画中有代表性的名作珍品。

12.《萨埵太子本生》

12. 敦煌石窟壁画《萨埵太子本生》(莫高窟第254窟,北魏)

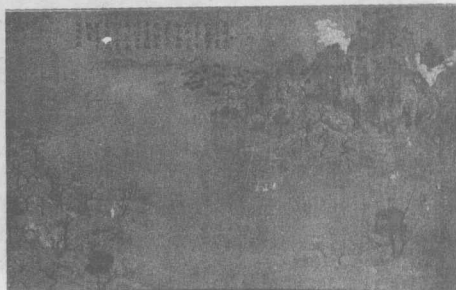
这幅壁画是表现萨埵太子(释迦牟尼前身)舍身饲虎的故事。画面中央排列了三位王子,右上角画着最小的王子摩诃萨埵那脱了衣服,刺伤自己,满身流血,正舍身投入山谷之中。中央下面,画着母虎与小虎正在围食太子。接着左面是国王与王后伏着身悲哀痛哭,最后是将白骨埋入白塔的几个场面。作者将故事连续发展的六段情节,以多维空间的构成形式,巧妙地组合在同一个画面上,十分扣人心弦。是一幅杰出的古代宗教壁画佳作。

13.《出行图》

13. 娄睿墓壁画《出行图》(部分,山西太原王郭村发现,北齐)

南北朝时期的绘画,过去年很少实物遗存。近年在山西太原发现的北齐东安王娄睿墓的全部墓壁绘满了壁画,现存七十一幅。它以绚丽多彩的大型长卷形式,描绘了墓主人生前显赫的生活场面。《出行图》是墓道西壁上的画幅,这是画面局部。表现一主骑,二从骑,后面四人步随。画幅中间的红袍长者,纵辔缓行。因为后面一组行骑中一马惊蹶,所以此组中左边的一人一马,右边的两人,都回头反顾,更衬托出红袍长者端庄稳重的仪态。右边一匹随行的大红牡马后臀丰满,鼻梁抹白,两眼炯炯有神。壁画用单线勾勒,重彩填色,技法非常简练。通过运用对比和呼应的手法,把人物的动态神情表现得十分细致入微。作者继承东晋以来的“以形写神”的传统,并有所发展

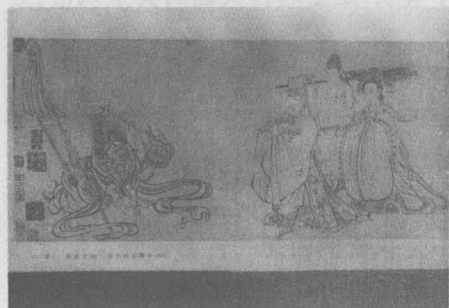
14.《游春图》

15.《步辇图》

16.《客使图》

17.《送子天王图》

创造,比东晋的绘画造型更加精确和写实。

14. 展子虔《游春图》(绢本设色,隋)

此图是我国现存最早的水画卷。它描绘出在风和日丽,春色烂漫的季节里,人们来到翠岫葱茏,春波荡漾的郊外,或在山水间策马纵游,或佇立观赏阳春美景。波光粼粼的湖面上,一艘游船缓缓摇荡,船上坐着几个女子,似乎陶醉于明媚的景色而留连忘返。湖堤岸的一条曲折小径,逶迤地伸入幽静的山中,山谷间白云升腾,溪流旁,山坳里,隐现着山居古寺,境界令人神往。

《游春图》的山石树木只用线条勾勒,不见皴笔的痕迹,具有早期山水画的特征。然而,在表现景物的空间关系上,展子虔却跨越了他以前的“人大于山,水不容泛”的幼稚阶段,根据统一的视角和近大远小的规律,去表现“咫尺千里之趣”,使人有身临其境的感觉。《游春图》赋色浓丽明秀,尽管有着一一种比较古朴的装饰画风,仍然出色地表现出早春季节一切都是生机蓬勃的那种动人景象。

这件著名的作品标志着中国山水画已经开始形成独立的画科,并为唐代形成工细严整的绘画风格开拓了道路。

15. 阎立本《步辇图》(绢本设色,唐)

阎立本(约 601—673 年),雍州万年(今陕西临潼)人,曾作过工部尚书,并官至“右相”,是初唐时期杰出的人物画家。

《步辇图》是为了纪念和歌颂贞观十四年(公元 640 年)吐蕃(今西藏)领袖松赞干布派遣“大相”禄东赞到长安晋见唐太宗,订成婚约这一著名的历史事件而绘制的。唐太宗端坐在辇榻上,四周有九个抬辇、扶辇和手执伞、盖缓步前行的宫女环绕着,像众星捧月似的,既烘托出唐太宗的重要地位和权威,又在动静对比中突出了唐太宗稳重、安详和乐观的神态。同时,这花团锦簇的一组人物又和左侧拱手肃立的引见官员、禄东赞和侍从等构成统一的构图,通过繁与简,动与静的变化和对比,使得本来情节和构图比较简单的画面,呈现出比较丰富的层次和节奏。在色彩上,他使用了以珠红为主调的对比色,使画面具有温丽、庄重和愉悦的气氛,和作品所歌颂的民族团结和睦的主题是统一的。《步辇图》是一幅足以代表初唐绘画水平的,具有重大历史意义和突出艺术成就的作品。

18.《捣练图》

19.《簪花仕女图》

20.《牧马图》

21.《五牛图》

16. 李贤墓壁画《客使图》(陕西乾县发现,唐)

唐代的画家和民间画工绘制了大量的壁画,目前保存下来的只有石窟壁画和墓室壁画。陪葬乾陵的唐章怀太子李贤的墓室中保存了壁画五十多组,内容丰富,绘制精美,在盛唐墓室壁画中具有代表性。《客使图》描绘唐代官员陪伴三位外族使者的情况。线条劲挺流畅,准确地刻画出人物的特征和神态,用色也比较丰富。唐代国家统一,经济繁荣,促进了国内民族交融,加强了对外友好往来。《客使图》对当时的友好交流活动作了生动的反映。

17. 吴道子《送子天王图》(部分,纸本墨笔,唐)

吴道子(约685—758年)是出身贫寒的宫廷画师,在中国美术史上有卓越贡献。《送子天王图》又名《释迦降生图》,描写释迦牟尼降生后,他的父亲净饭王抱他去拜谒天神的情景。这是长卷中的最后一段。描绘净饭王小心翼翼怀抱初生的释迦,诸神张惶跪拜。画家以精湛的技艺成功地表现了不同的人物的心理状态,以丰富的想象力塑造出生动的形象。吴道子独创的挺拔有力、具有节奏感和运动感的线描被称作“吴带当风”。对后代人物画有很大影响。

18. 张萱《捣练图》(部分,绢本设色,唐)

从盛唐开始,描绘仕女生活的绘画特别盛行。张萱是其中较为出色的画家。《捣练图》就是他的代表作之一(此图是宋代赵佶摹本)。它表现妇女捣练、理丝、缝补、熨练等劳动场面。由于作者深入细致的观察生活,抓住了劳动中人物的神情动态,并细腻生动地加以描绘,使平淡的劳动显得很有生气。这段描绘熨平织物的情节。扯绢妇女用力时微微后退后仰的优美动态,以及小女孩好奇的动作细节,都刻画得十分生动。画面色彩富丽典雅,线条工细、劲健,人物躯体丰腴,是盛唐仕女画的典型风格。

19. 周昉《簪花仕女图》(部分,绢本设色,唐)

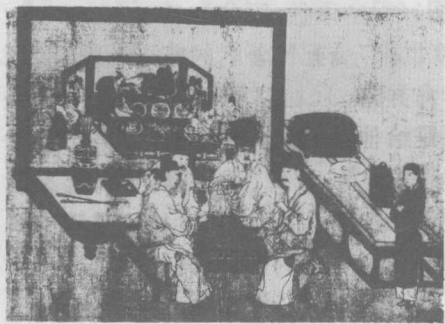
周昉是继张萱之后,以画贵族妇女著名的画家。此图描绘在庭院中嬉游的五个贵族妇女。此段右边画一个在漫步中整理披纱的妇女。左边的妇女正若有所思地欣赏着手中的鲜花。当中是执长柄团扇的侍女。画家把贵族妇女的体态、容貌、衣著描绘得非常得精细。画面色彩华丽、凝重。尤其成功的是,画家把这些过着寄生生活的妇女的空虚、愁闷的精神状态,极为微妙地表现了出来。

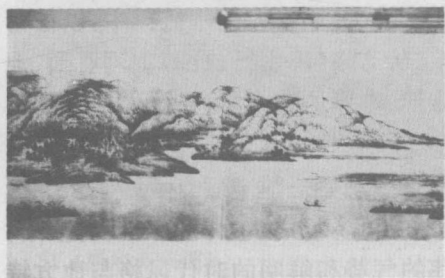
22.《龕頂雙飛天》

23.《韓熙載夜宴圖》

24.《重屏會棋圖》

25.《瀟湘圖》

20. 韩干《牧马图》(绢本淡设色,唐)

韩干,长安(西安)人。以画马闻名。他强调观察真马,重视写生。在这幅《牧马图》中,一黑一白的两匹骏马相互对比衬托,使马的雄健体态神采更鲜明突出。牧马人的形象也刻画得威武生动。

21. 韩滉《五牛图》(纸本设色,唐)

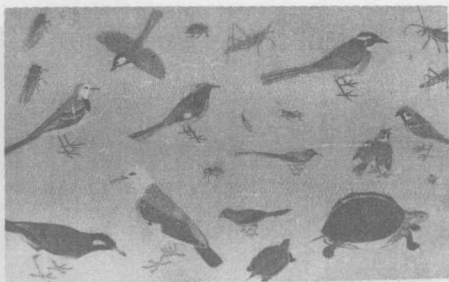
韩滉(723—787年),字太冲,长安(西安)人。是唐朝的政治家和画家,曾作过宰相,他曾亲自经受过目睹过战乱年代人民的苦难,所以关心和同情劳苦农民的生活,作地方官时做了不少有益于农业发展的的工作。他特别喜欢画牛和农家风光。《五牛图》描绘了神态各不相同的五头牛,有的低头吃草,有的慢步行走,有的在哞哞鸣叫,有的回头舐舌,有的昂首前行。画家用浑厚的线条和精妙的烘染相结合,把牛所特有的沉着、迟缓的性格,负重、耐劳的精神成功地表现了出来。整个画面充满了质朴、浓厚的生活气息,可以使观赏者对农田情趣产生丰富的联想。

22. 敦煌壁画《龕頂雙飛天》(莫高窟第320窟,唐)

“飞天”是我国古代佛教壁画中的杰出创造,也是世界装饰绘画史上最优美的艺术形象之一。虽然它出自佛教经典的描述,但是却寄托了人民的美好理想。在规模宏伟的敦煌壁画中,飞天形象众多,尤以唐代飞天最为动人。第320窟龕頂雙飛天就是其突出的代表。画面上身姿优美轻巧,舒展自如的飞天,在华盖之上,蓝天、彩云、花朵之间翩然遨游,彩带临风飘舞,使人感到具有轻盈流动的韵律,加以色彩明丽华艳而又谐调,从而创造出一种“极乐世界”中诱人神往的美妙境界。

23. 顾闳中《韩熙载夜宴图》(绢本设色,五代)

顾闳中是五代时期南唐宫廷画院的画家。这幅长卷是他受皇帝之命,察访南唐中书侍郎韩熙载在自己家里举行夜宴后绘成的。形象真实、生动。它是我国古代人物画最优秀的作品之一。整个长卷共分五段:第一段,听琵琶演奏;第二段观舞,第三段休息;第四段民族管乐演奏;第五段尾声。在欢乐笼罩的场面中,更反衬出主人公韩熙载忧郁、沉闷的内心世界。五段画面利用屏风隔开,有分有合,自然连贯。人物的动态神情都与其身份心理吻合。人物之间既有呼应,又有对照,组织得疏密合理,动静得

26.《写生珍禽图》

宜,达到不仅绘形,而且绘声的效果。它以完美的艺术形式,比较深刻地反映出封建统治阶级的腐化、没落和内部矛盾,是我国古代现实主义绘画的不朽杰作。

24. 周文矩《重屏会棋图》(绢本设色,五代)

周文矩是建康(今江苏省南京市)句容人。五代南唐杰出画家。此图描绘南唐中主李璟与其弟景遂、景达、景逖三人下棋的情景,人物身后的屏风上又画了唐白乐天《偶眠》一章诗意,而屏风的画中又画了一个绘有山水画的小屏风。所以此画称为“重屏”。人物衣纹作“战(颤动之意)笔”是周文矩特具的艺术特色。

27.《溪山行旅图》

25. 董源《潇湘图》(绢本水墨,五代)

董源(约公元10世纪)是五代著名山水画家。此图描绘秀丽的江南景色,有连绵起伏的丘陵和平静开阔的湖面。画家用淡墨点子皴,表现出南方湿润的气候特点。画中滩头击鼓的人群,张网听渔夫、乘船的人物等,虽然画得小如豆米,但个个都刻画得精细逼真。

26. 黄荃《写生珍禽图》(绢本设色,五代)

黄荃(约公元10世纪)是五代著名的花鸟画家。多画廷中的奇花异草,珍禽异兽。风格富丽、严谨、工整。这是一幅写生画稿,可能是给他自己的儿子学画临摹的范本。画中的麻雀、蜡咀、鸠等禽鸟、蜜蜂、牵牛等昆虫,都刻画得精细准确。羽毛、鳞甲都有很强的质感。特别是正在抖动翅膀,张咀鸣叫的麻雀和飞动的蜜蜂,画得尤其生动。

28.《五马图》

27. 范宽《溪山行旅图》(绢本设色,北宋)

范宽是北宋最有影响的山水画家之一。他重视从真山真水中写生。开创了北宋前期三大山水流派中,以描写北方山水为主的流派。从这幅《溪山行旅图》中可看到,他对山水的描绘独具雄健、丰厚的艺术特色。画面中央高耸的山峦拔地而起,壁立千仞,山脚下岩石林立,丛树密生,清泉潺潺。山路上两个劳动者一前一后赶着四匹驮货的毛驴。半山腰涌落着一股飞泉…。画家对这一切的描绘,都显示了大自然宏伟的气势和鲜明的时代风格与地方特色。

28. 李公麟《五马图》(部分,纸本墨笔,北宋)

上:凤头驄

下:好头赤

李公麟(公元1049—1106年)既是宋代影响最大人物画家;又是我国古代画马的名手之一。《五马图》是作者根据御苑名马创作的。所画的五匹马,不仅比例结构准确,姿态动人,而且神采焕发,生命力充沛。上图是该卷中的第一匹马—风头聪;下图是第三匹马—好头赤。画家不仅运用墨线的浓淡、粗细、虚实、轻重、刚柔、曲直的变化,描绘了骏马,同时把五个牵马的人物也画得十分出色。

29.《早春图》

29. 郭熙《早春图》(绢本墨笔,北宋)

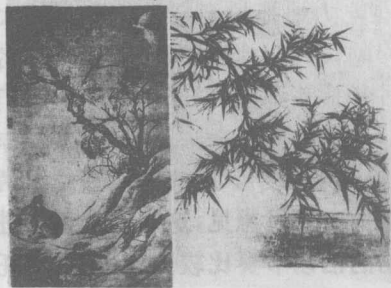
郭熙是公元十一世纪前期最重要的宫廷画院画师,也是宋代起着承前启后作用的山水画家和绘画理论家。他主张师法自然革新创造。《早春图》表现了初春清旷的意境,山势雄厚幽深。画面具有秀润、雄健的艺术特色。

30. 左:崔白《禽兔图》(绢本淡设色,北宋)

右:文同《墨竹图》(绢本墨笔,北宋)

崔白(约1005—1074年前后)是北宋画院著名的花鸟画家。他开创了一种清新、淡雅、活泼的新的花鸟画作风。《禽兔图》描绘一只野兔惊慌地回头望着两只鸣叫的飞鸟。表现出秋风飒飒的田野景色,富有动人的自然情趣。

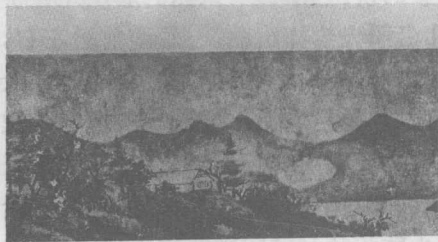
文同(1018—1079年)是宋代典型的文人画家之一。以画墨竹闻名。他对竹的观察入微,主张“胸有成竹”才能动笔。这幅图,倒垂的竹枝成S形斜插画面,很有气势。茂密的竹叶修长而不露锋芒,挺拔又含蓄。画家运用浓、淡不同的墨色,很好地表现了竹枝的层次及竹叶的正反变化。

30. 左:《禽兔图》 右:《墨竹图》

31. 米友仁《潇湘奇观图》(纸本墨笔,北宋)

米友仁(公元1086—1165年)宋代著名鉴赏家和山水画家。与其父米芾创“米点山水”的新画派,对后世很有影响。《潇湘奇观图》是“米家山水”的代表作之一。具有浑厚清灵的格调。作品用横点为主的笔墨技法,抒发了画家对江南地区风云变幻的自然景色的独特感受。

31.《潇湘奇观图》

32. 张择端《清明上河图》(部分之一,绢本淡设色,北宋)

《清明上河图》是我国北宋晚期(12世纪初)一幅宏伟的反映当时社会风俗和人民生活面貌的卷轴画。作者张择端是宋徽宗赵佶宫廷画院的名手。

32.《清明上河图》

33.《清明上河图》

34.《芙蓉锦鸡图》

《清明上河图》描绘了北宋首都汴京城乡,不同阶层的人物的多种多样的社会活动。画面从比较清静的郊外,进入京畿一带,越过水上交通干线的汴河和沟通陆路交通的虹桥,再经过两个十字路口和巍峨的城楼,进入城内繁华的闹市。全画有五百多个人物,五十多头牲畜,二十多艘船只和二十多乘车轿。作者描写情节丰富,性质各异的活动内容,繁密处不觉混乱,简静处不觉空虚。而且,笔法挺健,刻划精微,一丝不苟。住宅、衙署、客店、酒楼、商号、货摊,以及车船轿马,都有其合理的位置方向和鲜明的特征。各种人物,都有适合其身份行为的动态神情。或分或聚,或动或静,富有自然的生活情趣和引人入胜的戏剧性情节。既渲染出了城乡生活的繁荣和清明节日的欢娱,又把水陆交通集合点的虹桥作为全画的高潮和中心来进行表现。

这是一段着力描写汴河船工劳动的画面。远处弯曲的河岸上,五个纤夫正在吃力地拖拉画幅右侧的一艘大客船。河心的船只被近岸的杨树遮掩了船身,船尾的八名船夫正在摇动长舵(一种和橹差不多的划船工具)。他们齐心合力一边右脚抬起,上身后仰。一边俯身前推,动作协调。张开的嘴似乎正在唱着号子。船头虽然只露出两人的上身,但也有长舵在前。可以想见,这组船夫正在进行同样的劳动。四周人物的活动节奏比较舒缓,正好衬托出船工们逆水搏斗的紧张气氛。这船上和岸边,一近一远,一藏一露,表现手法毫不雷同,但却彼此互相呼应,和谐地唱出对船夫们劳动的赞歌。

33. 张择端《清明上河图》(部分之二,绢本淡没色,北宋)

虹桥的出现,把船工们的奋战推向高潮。一只逆水而上的大船,要通过低矮的桥拱。前面一只船的船尾还在桥下。所以,船上的十几名船夫全体出动,在船的前后左右,执篙奋撑,以拨正船的方向。有人用篙顶住桥梁。有几人正在放下船桅。还有人从桥栏边抛下绳索。前舱有一位老和一位妇女,向外探身或在舱内窥探,可见情况的紧张惊险。桥上,“串车”、驮驴和担夫在匆匆赶路,摊贩在争抢顾客。有仆从喝道的小轿和骑马的官吏迎面而遇,两头驮货的驴子被挤向桥旁。这可急坏了桥旁的摊商,急忙用竹竿驱赶它们。众多的人物,千姿百态,南来北往,纵横交织,上下呼应,熙熙攘攘,真是小市民活跃的世界。但又都具有机的联系,杂而不乱。画家那样准确地把握住了繁忙喧嚣的都市社会的脉搏,足见其观察生活的深入,艺术匠

35.《千里江山图》

36.《采薇图》

37.《四景山水图》

心的卓越和表现技巧的高超,《清明上河图》可以看作代表我国封建社会中期风俗画最高成就的杰作之一。从世界范围看,在这样早的时期,具有这样的规模和艺术成就的风俗画,也是绝无仅有的。

34. 赵佶《芙蓉锦鸡图》(绢本设色,北宋)

赵佶(公元1082—1135年)是北宋末代皇帝宋徽宗,他以书画闻名于世。相传赵佶有不少作品,其中有些是他本人亲笔所画,但有些可能是画院画师们的代笔作品,由他题诗签名的。这幅工笔重彩花鸟画,用笔工细、造型严谨,色彩艳丽。代表了宋朝当时流行的一种绘画风格。画面上锦鸡昂首回顾与飞舞的蝴蝶遥相呼应,使整个画面在均衡的构图中,安定而又活跃。芙蓉花的妍丽、秋菊的多姿、锦鸡的特有神态和华贵的羽毛,都使秋天的景色显得格外动人。

35. 王希孟《千里江山图》(部分,绢本青绿设色,北宋)

王希孟是宋徽宗赵佶宫廷画院的学生。他的《千里江山图》以精致严谨的技法描绘壮阔宏伟和美丽动人的祖国江山,画中重峦叠嶂,奔腾起伏,绵亘千里。江湖水泽,烟波浩渺,一碧万顷。气势雄浑壮阔。并在山水间布置了渔村野市,水榭长桥,还有众多的人物活动。全画构图严密,疏落有致。设色绚烂明净,闪烁着宝石般的光彩。是我国北宋末年青绿山水的重要作品。此画作于政和三年(1113年),当时王希孟只有十八岁,是这位天才画家留传给后世的唯一的绘画珍品。

36. 李唐《采薇图》(绢本淡设色,南宋)

李唐(约公元1048—1130年)是宋代画院画家。他的人物画《采薇图》表现商朝贵族伯夷、叔齐兄弟在商朝被周灭亡之后,不肯投降,避居首阳山,以采薇(野豌豆)为生,最后饿死山中的故事。作者可能是借这个题材来抒发自己的爱国主义思想。画家把叔齐乐观开朗和伯夷深沉忧郁的不同神情、性格表现得很成功。环境只取山水近景,构图比较集中,人物衣纹采用坚劲、锐利的笔法,用放纵娴熟的斧劈皴表现背景山石,有气壮山河之势。画面气氛清古、肃穆而深沉有力,是南宋人物画中的重要作品。

37. 刘松年《四景山水图》(部分,绢本,设色,南宋)

刘松年是南宋著名的人物和山水画家。《四景山水

图》表现当时南宋都城临安(今杭州)西湖一带贵族的庭院。描绘春、夏、秋、冬四景。上图为春景;下图为夏景。作品风格极为工细、严整,构图完美。景色秀丽幽深。是南宋山水画中,画风严谨的优秀作品。

38. 马远《踏歌图》(绢本设色,南宋)

马远是南宋著名的山水画家。他作画取景集中、新颖,善取山水的一角,有“马一角”之称。他的代表作《踏歌图》描绘阳春时节,近郊农民在田陇溪桥间,兴致勃勃地享受着“踏歌”的乐趣。画面构图造景险奇,具有诗一般的优美意境和动人的艺术魅力。

39. 夏圭《烟岫林居图》(绢本墨笔,南宋)

夏圭(公元12—13世纪间),浙江人,南宋画院画家。他善于剪裁与美化自然景物,善画“边角之景”,有“夏半边”之称。这幅团扇扇面,朴素自然。构图简洁。画家以简劲的笔法,潮润的墨气,把云山幽林的景色表现得意境深远。

40. 李嵩《货郎图》(绢本墨笔,南宋)

李嵩是木匠出身的南宋画院画家。他对下层劳动人民的生活有一定的了解和同情。《货郎图》是一幅风俗画。表现担挑满载玩具与百货的货郎,受到农村妇女和孩子们的欢迎。画面充满了浓厚的生活气息,把货郎和儿童、妇女的情绪及相互关系表现得十分亲切动人。

41. 梁楷《太白行吟图》(纸本墨笔,南宋)

梁楷是南宋画院画家。以善长“减笔”画法著名。他的代表作《太白行吟图》显示了他的杰出技巧和独特画风。作者采用遗貌取神的方法,以精练至极点的寥寥数笔,勾画出诗仙李白慢步行吟时的鲜明形象。伟大诗人那洒脱的风度,孤傲的性格,奔放的诗情和光辉的才华,都被表现得毫无遗憾。

42. 赵孟頫《秋郊饮马图》(绢本设色,元)

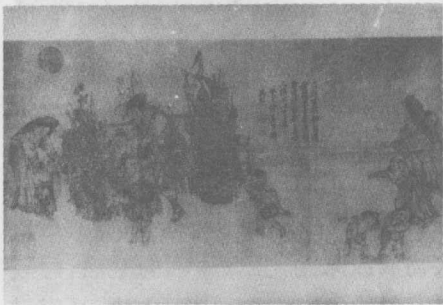
赵孟頫(1254—1322年)字子昂,号松雪道人。湖州(浙江吴兴)人。宋代宗室。他擅长山水、人物、花木竹石,尤其善画马。他主张从学习唐及北宋的优秀传统中,去创造新的风格。《秋郊饮马图》是其代表作之一。画面上描写骏马数匹,姿态各异,有的饮水,有的回顾,有的相互嬉

38. 《踏歌图》

39. 《烟岫林居图》

40. 《货郎图》