

绘画卷

名家点金·文物知识系列

中国文物学会专家委员会主编

山东教育出版社

名家点金·文物知识系列

绘画卷

中国文物学会专家委员会编

山东教育出版社

张如卿
K82
25
U4

PDG

图书在版编目(CIP)数据

名家点金·文物知识系列. 绘画卷/中国文物学会专家委员会主编. —济南: 山东教育出版社, 2013

ISBN 978-7-5328-6315-0

I. ①名… II. ①中… III. ①文物—介绍—中国②中国画—介绍—中国—古代 IV. ①K87

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第054180号

名家点金·文物知识系列

绘画卷

中国文物学会专家委员会 主编

主 管: 山东出版传媒股份有限公司

出 版 者: 山东教育出版社

(济南市纬一路321号 邮编: 250001)

电 话: (0531) 82092664 传真: (0531) 82092625

网 址: <http://www.sjs.com.cn>

发 行 者: 山东教育出版社

印 刷: 山东临沂新华印刷物流集团

版 次: 2013年4月第1版第1次印刷

规 格: 630mm×960mm 16开本

印 张: 17.75印张

书 号: ISBN 978-7-5328-6315-0

定 价: 48.00元

(如印装质量有问题, 请与承印单位联系调换)

0539-2925659)

《名家点金·文物知识系列》编辑委员会

主 编：中国文物学会专家委员会

执行主编：刘 炜 段国强

顾 问：吕济民 罗哲文 谢辰生 彭卿云

编 委：杜迺松 李辉柄 单国强 刘 炜 田 村
 段国强 陆晓如 侯 闽 刘 烁

目 录

一 画类	1
1. 中国画分科	2
2. 人物画	4
3. 山水画	8
4. 界画	14
5. 花鸟画	18
6. 画院	22
7. 院体画	24
8. 宫廷绘画	28
9. 文人画	31
10. 岩画	34
11. 帛画	36
12. 漆画	39
13. 木板画与木简画	42
14. 纸绢画	44
15. 壁画	47
16. 墓室壁画	50
17. 石窟壁画	54
18. 敦煌壁画	58
19. 画像砖	62
20. 画像石	65
二 画技	67
1. 墨法	68
2. 水法	72
3. 设色	74
4. 工笔	78
5. 写意	80
6. 描法	82

7. 皴法	87
三 画家与画作	91
1. 顾恺之	92
2. 梁元帝萧绎与《职贡图》	95
3. 杨子华与《校书图》	96
4. 展子虔与《游春图》	98
5. 丞相画家阎立本	100
6. 画圣吴道子	103
7. 张萱的仕女画	104
8. 周昉笔下的贵妇	108
9. 孙位与《高逸图》	110
10. 梁令瓚与《五星二十八宿神形图》	112
11. 大小李将军	114
12. 韩幹画马	116
13. 韩滉与《五牛图》	118
14. 周文矩的人物画	120
15. 王齐翰与《勘书图》	122
16. 阮郜与《阆苑女仙图》	124
17. 卫贤与《高士图》	126
18. 顾闳中与《韩熙载夜宴图》	126
19. 贯休与《十六罗汉像》	128
20. 石恪与《二祖调心图》	130
21. 荆浩的北派山水	132
22. 关仝的“关家山水”	134
23. 董源开创南派山水	136
24. 巨然弘扬南派山水	138
25. 李成真迹难寻	140
26. 范宽山水雄伟壮丽	142
27. 宫廷画师郭熙	142
28. 驸马画家王诜	146
29. 出身微贱的燕文贵	146

30. 惠崇擅画湖山小景	148
31. 王室画家赵令穰	150
32. 王希孟与《千里江山图》	152
33. 崔白画麻雀	154
34. 皇帝画家赵佶	156
35. 武宗元与《朝元仙杖图》	158
36. 李公麟创白描画法	160
37. 张择端与《清明上河图》	163
38. 米芾父子的米家山水	164
39. 李唐：南宋画院魁首	167
40. 院工绝品刘松年	168
41. 马远的边角式构图	170
42. 夏圭的半边之景	174
43. 赵伯驹与赵伯骕	177
44. 马和之的《诗经图》	178
45. 苏汉臣的《婴戏图》	180
46. 李嵩的风俗画	182
47. 梁楷的减笔人物	184
48. 胡瓌擅画契丹人马	186
49. 张瑀与《文姬归汉图》	188
50. 诗画自娱的钱选	190
51. 西域画家高克恭	192
52. 艺坛领袖赵孟頫	194
53. 寄情山水的黄公望	198
54. 隐士吴镇	200
55. 孤清出尘的倪瓒	202
56. 家学渊源的王蒙	204
57. 画竹专家李衍	206
58. 鉴书博士柯九思	208
59. 任仁发：善画的水利专家	210
60. 张渥的白描人物画	212
61. 戴进：走出画院的民间画家	213

62. 吴门画派创始人沈周	215
63. 吴门领袖文徵明	218
64. 风流才子唐寅	219
65. 工匠出身的仇英	222
66. 精于画论的董其昌	224
67. 师法自然的石涛	225
68. “哭笑不得”的八大山人	227
69. 擅用秃笔渴墨的髡残	228
70. 画黄山著称的弘仁	230

四 画派	235
1. 黄家富贵	236
2. 徐家野逸	238
3. 北方山水画派	240
4. 南方山水画派	242
5. 湖州竹派	244
6. 浙派	246
7. 吴门画派	248
8. 松江画派	252
9. “四王”画派	254
10. 金陵八家	258
11. 常州画派	260
12. 扬州八怪	264
13. 海上画派	270
14. 岭南画派	274

中国传统绘画，有独特的艺术表现手法、漫长的历史，在世界美术领域中自成体系。按题材可分为人物、山水、楼阁、花鸟（包括花卉、瓜果、翎毛、虫鱼）等画科；按创作主体的不同，有宫廷画、文人画、画工画之分；按载体的不同有岩画、壁画、帛画、木版画等形式；按不同技法的运用，有水墨画、设色画之别。概而言之，纷繁复杂，在世界美术领域中占据不可替代的位置。

1. 中国画分科

关于中国画的分科，历代主要依据描绘对象和题材的不同来划分，并有自身的民族传统和沿袭形式的特点。它是以山水、人物、花卉、翎毛、走兽、草虫、鞍马、楼阁等分成不同的画科，与西方绘画以风景、人物、静物画来区分画种明显不同。

东晋顾恺之在《论画》中谈及：“凡画，人最难，次山水、次狗马，台榭一定器耳，难成而易好。”可见依题材而区分画科，在东晋时实已初具雏形。唐代张彦远《历代名画记》分六门，即人物、屋宇、山水、鞍马、鬼神、花鸟。北宋《宣和画谱》分十门，即道释门、人物门、宫室门、番族门、龙鱼门、山水门、畜兽门、花鸟门、墨竹门、蔬菜门等。南宋邓椿《画继》分八类，即仙佛鬼神、人物传写、山水林石、花竹翎毛、畜兽虫鱼、屋木舟车、蔬果药草、小景杂画。元代汤垕《画鉴》说：“世俗立画家十三科，山水打头，界面打底。”明代陶宗仪《辍耕录》所载“画家十三科”是：“佛菩萨相、玉帝君王道相、金刚鬼神罗汉圣僧、风云龙虎、宿世人物、全境山林、花竹翎毛、野骡走兽、人间动用、界画楼台、一切傍生、耕种机织、雕青嵌绿。”

现今一般认为中国画可分为人物、山水、花鸟三大画科，翎毛、走兽、鞍马、花果、草虫、鱼藻等可分别归入此三类。在三大画科中，人物画出现最早，至六朝即已趋于成熟，如著名的《洛神赋图》、《女史箴图》均体现出了娴熟的人物绘画技巧。山水、花鸟等最初均作为人物活动的背景。魏晋南北朝时，山水逐渐从人物画中分离出来，直至隋代，山水画的笔法、位置经营依然显得较稚拙。到了唐代山水画日趋成熟，并

图1 李寅《江亭凭眺图》

清
纵190.7厘米 横96.7厘米
现藏南京博物院

完善了山水画的画理、画法、章法，逐渐形成了中国山水画的面貌。花鸟画在南北朝时期也开始独立出来，经唐、五代、北宋，花鸟画完全发展成熟。三大画科各自发展又相互借鉴，共同构成了中国画精彩的艺术世界。

2. 人物画

人物画是中国画的重要一科，是以人物形象为主体的绘画的通称。画题包括肖像画、历史人物、历史故事、高士、仕女、婴戏、风俗、道释等。人物画的创作要求“形神”兼备。其“形”要求人物形象比例适度、服饰考究、场景繁简得法；其“神”要求表现出人物的性格、气质、精神、神态等。同时还要处理好人物与人物的呼应、人物与环境间的陪衬关系，以求得人物和整体画面布局的统一。画法有白描、工笔重彩、写意三种。

人物画的产生和发展有悠久的历史。人物是早期绘画的主体，人物画的产生也早于其他中国画科，其他如山水、花鸟均作为背景出现。早在周代就有劝善戒恶的历史人物壁画，战国楚墓出土的人物龙凤与人物驭龙帛画是已知最早的独幅人物画作品。

魏晋时期，佛、道画兴盛，肖像画在这一时期已较发达，众多画家莫不以擅长肖像画而名噪当时，其中，顾恺之堪称第一批人物画大师的代表。此时还出现了以《魏晋胜流画赞》、《论画》为代表的第一批人物画论，奠定了中国人物画的重要传统。

唐代人物画成就很高。初唐时期的丞相画家阎立本是唐代早期人物画家的代表，也是由隋向唐转变的津梁。及至盛唐时期“画圣”吴道子出现，更使唐代人物画达到了艺术的顶峰。专攻仕女画的张萱、周昉，画法精丽，多取材于贵族之家的仕女形象，体貌丰腴，用色鲜艳浓丽。此外，李真、孙位的人物肖像画则代表了晚唐时期以真人为描绘对象的肖像画艺术水平，他们的《不空金刚像》、《竹林七贤图》都是晚唐人物画的杰出作品。

五代时期的人物画的成就也十分突出。南唐画院画家周文矩、顾闳中等人，都是当时人物画创作的名家，顾闳中的《韩熙载

图2 阎次平《牧牛图》

南宋

纵35厘米 横90厘米

现藏南京博物院

图3 人物御龙帛画

战国中期

高37.5厘米 宽28厘米

1973年湖南长沙子弹库1号楚墓出土

现藏湖南省博物馆

图4 颜辉《李仙像》

元代

纵146.5厘米，横72.5厘米

现藏北京故宫博物院

夜宴图》堪称名标画史的人物画杰作。仙释人物画创作有阮郜的《阆苑女仙图》、贯休的《十六罗汉像》等作品流传于世。这一时期的人物画不仅内容多样，表现技法也更加丰富。工笔设色者用笔细劲而富于变化，用色鲜丽，赋色细腻；水墨写意者则出现追求奇古怪异与粗笔浓墨的大写意两种艺术走向。

经历了晋唐高度发展的阶段后，人物画在两宋时期得到了继承与发扬。随着宫廷画院的兴办，工笔设色人物画更趋精美。仕女画、高士画大量出现。道释画以北宋武宗元的《朝元仙仗图》卷为代表，风俗画以张择端的《清明上河图》最为珍贵，人物故事画中南宋李唐的《采薇图》等具有鲜明的时代性。技法上，北宋李公麟使白描成为中国古代人物画的重要表现形式之一。南宋梁楷的泼墨、简笔写意人物画出现，标志着写意人物画肇兴，中国人物画开始朝另一方向发展。

元代由于处于蒙古人统治之下，多数画家对人生抱一种冷漠的态度，人物画相对寥落。但一些具独特风貌或达较高水平的画家，如元初的钱选、赵孟頫、何澄、刘贯道等人，元中后期的任仁发、张渥、颜辉、王铎等人，人物画均佳。

明代宫廷人物画多遵照皇帝旨意，服从政教和宫廷的需要。最流行的题材为前代知人善任的明君、高风亮节的贤达和勇武忠贞的将臣，藉古人之业绩来讴歌当朝。为皇室服务的帝后肖像画和宫中行乐图也颇为盛行。其他则是沿袭传统的道释神仙、传说故事、文人轶事、风俗世情画等。代表画家有刘俊、倪端、商喜、谢环等。民间“浙派”、“吴门画派”的人物画彰显文人气质。明代后期，在繁荣的商品经济和市民阶层新兴的背景下，出现了一批对描绘城市世俗生活感兴趣的人物画家，代表画家有李士达等。晚明主攻佛像画的名家丁云鹏、吴彬等人的作品也很出色。

清代人物画呈现多元化的局面。供奉内廷的宫廷画家侧重于描绘肖像和记录重要历史事件，代表作有《南巡图》、《万寿图》等。西洋画家，如郎世宁、王致诚、艾启蒙等进入宫廷，参与宫廷绘画，带来了新鲜的西洋画法。民间画家多擅画各科，人物画风格各异，如清中期的“扬州八怪”不拘成法，

【词火计·典郭小】

图5 刘俊《雪夜访普图》

明

纵147厘米 横75厘米

现藏北京故宫博物院

图6 高其佩《高岗独立图》

清

纵70.9厘米 横38.3厘米

现藏北京故宫博物院

有怪诞之风；高其佩的指头画，在表现形式上为人物画开创了新风。嘉庆、道光年间的改琦、费丹旭以画仕女独步当时。

【小辞典·指头画】

清代高其佩所创。即用指头、指甲蘸墨、彩进行绘画，可以产生浑厚古朴的天然效果。指头画作中的形象，似正确非正确，似规则非规则，似生非生，似拙非拙，似精能非精能，可以达到意到指不到，神到形不到的境界。但其毕竟不是用工具绘画，不能把线画得很细或很粗，很长，且须连续不断地蘸墨和水，作画时也不便于渲、染、皴、擦，故所绘景物多简略，画法也很写意，风格比较特殊。

3. 山水画

山水画是中国画特有的画科，也是山水、花鸟、人物三大画科中最为发达的。以山水为描绘对象，内容包括山、水、树、石、云诸法，描绘山体、山势、瀑布、溪水、江河、湖泊、高松、岸柳、雾气、流云。按其笔墨色彩有青绿山水、水墨山水、浅绛山水之分。

青绿山水始创于唐代，用矿物颜料石青、石绿作为设色的主色，表现山石树木的苍翠。有大青绿、小青绿、金碧青绿之分。其中金碧青绿传为唐李昭道开创，为工笔重彩山水画法，用泥金、石青、石绿三种颜料作为主色，比一般的青绿山水多泥金一色。泥金多用于勾染山之轮廓、石纹、彩霞以及宫室、楼阁等，富有浓重的装饰色彩。

墨山水仅以水墨皴染，通过水墨的浓淡、干湿体现山水风貌。浅绛山水在水墨皴染的基础上，即先用浓淡、干湿变化之笔墨勾勒轮廓皴出结构之后，再施以淡赭石染山石、树木，最后再用淡花青渲染而成。风格清雅，具有文人画的书卷气，以元代画家黄公望的画作为代表。

山水画的构图，有“三远”、“六远”之说。“三远”语出宋

图7 山水壁画
唐
陕西西安节愍太子李重俊墓

图8 梁师闵《芦汀密雪图》
北宋
纵26.5厘米 横145.8厘米
现藏北京故宫博物院

8
9

