

QINGDAI HUIHUA YISHU

清代绘画艺术

艺术的教育作用是在欣赏作品的过程中不知不觉地达到的
让人在赏心悦目当中提高人的精神境界

张书珩 傅新阳 主编

中国绘画艺术全览

ZHONGGUO HUIHUA YISHU QUANLAN

方出版社

中国绘画艺术全鉴

清代绘画艺术

张书珩 傅新阳 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

清代绘画艺术/张书珩等编. - 呼和浩特: 远方出版社, 2005. 12

(中国绘画艺术全鉴/张书珩主编)

ISBN 7 - 80723 - 083 - 5

I. 清... II. 张... III. 中国画 - 鉴赏 - 中国 - 清代 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 128836 号

中国绘画艺术全鉴

- 主 编 张书珩等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 三河市灵山红旗印刷厂
开 本 850 × 1168 1/32
字 数 1900 千字
印 张 168
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷
-

标准书号 ISBN 7 - 80723 - 083 - 5/G·53

定 价 540.00 元(全十八册)

远方版图书, 版权所有, 侵权必究。

远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换。

目 录

清代绘画	1
四王吴恽	41
王时敏	42
王 鉴	46
王 翬	52
王原祁	67
吴 历	76
恽寿平	81
清初四僧	89
弘 仁	90
石 涛	94
朱耷 (八大山人)	102
髡 残	107
金陵八家	110
龚 贤	110
樊 圻	113
吴 宏	117
扬州八怪	120
汪士慎	121

金 农	127
高 翔	139
李 鱣	143
李方膺	144
黄 慎	147
郑 燮	148
罗 聘	154
高凤翰	163
华 岳	165
闵 贞	185
宫廷画家	185
焦秉贞	186
郎世宁	190
人物画家	201
改 琦	226
海上三任	227
任 熊	227
任 薰	237
任伯年	238

清代绘画

1644 我国最后一个封建王朝清王朝建立。清王朝在前期,经济、文化比较发达,尤其是康熙、乾隆时期,是清王朝的鼎盛期。清后期,统治阶级腐败、保守、落后,实行闭关自守的政策,1840 年鸦片战争之后,中国逐渐沦为半封建、半殖民地国家,直到 1911 年辛亥革命推翻清王朝的统治。

清王朝为推行其统治,在文化上钳制思想,大兴文字狱,造成政治局面与学术思想的沉滞,在美术创作上,也造成了因循守旧、摹古思潮的泛滥。

清代绘画,在当时政治、经济、思想、文化等方面的影响下,呈现出特定的时代风貌。卷轴画延续元、明以来的趋势,文人画风靡,山水画勃兴,水墨写意画法盛行。文人画呈现出崇古和创断两种趋向。在题材内容、思想情趣、笔墨技巧等方面各有不同的追求,并形成纷繁的风格和流派。清朝的绘画,以山水、花鸟为盛,人物次之。山水方面,有王时敏、王鉴、王翬、王原祁四人为首的“摹古派”,被清统治者奉为正统派,他们重在继承与总结,代表了传统的笔墨程式。还有一些在野

仙山楼阁图

王时敏 轴

纸本 水墨

纵133.1厘米

横63.3厘米

藏故宫博物院

南山积翠图

王时敏 轴

绢本 设色

纵147.1厘米

横66.4厘米

藏辽宁省博物馆

山水图

王时敏 册页 纸本 水墨

纵23厘米 横31厘米

藏首都博物馆

的遗民画家，政治上孑然独立，艺术上重视创造，如石涛、八大、渐江、石谿、龚贤等，他们重在发扬个性，师法自然，代表了笔墨程式新的发展方向。花鸟画方面，名家辈出，如王武、蒋廷锡、邹一桂、恽寿平、扬州八怪、赵之谦、吴昌硕等人，都从传统中来，却又能走出传统的束缚，从而开拓了花鸟画的新天地。人物画虽有禹之鼎、任颐等名家，但少见创新。宫廷绘画在康熙、乾隆时期也获得了较大的发展，并呈现出迥异前代院体的新风貌。清朝帝王十分重视绘画的宣教功能，虽无正式的画院，但宫廷的如意馆及南书房却是画工与画家活动的主要场所，人才济济，不逊前代王朝。清朝宫廷画家创作了一批

仿古山水图（之一）

王鉴 册页 纸本 设色

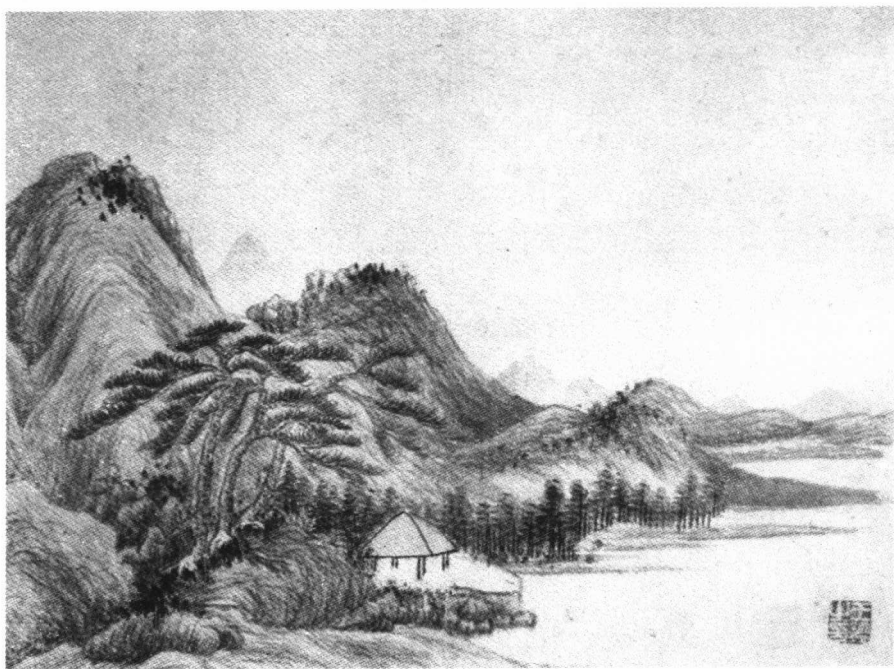
纵26厘米 横36厘米

藏常熟博物馆

大型的反映政治事件的绘画作品。供奉宫廷的一些西洋画家，如郎世宁、王致诚、艾启蒙、安德义等人，用西洋画的一些技法进行中国画的创作对传统国画产生了一定影响。民间绘画以年画和版画的成就最为突出，呈现空前繁盛的局面。

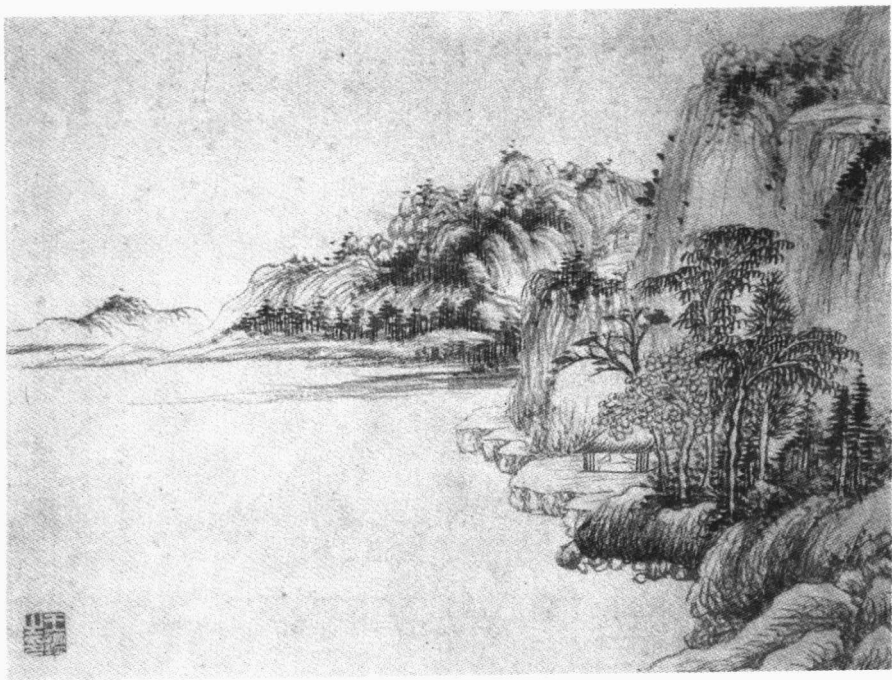
清代绘画发展的历史进程，与整个社会的发展变迁相联系，亦可分为早、中、晚3个时期。

早期绘画约自顺治至康熙初年。这一时期，文人山水画兴盛，并形成两种截然不同的艺术追求。活动于江南地区的一批明代遗民画家，寄情山水，借画抒怀，艺术上具有开拓、创新精神，以金陵八家、“四僧”、新安派为代表。

仿古山水图（之二）

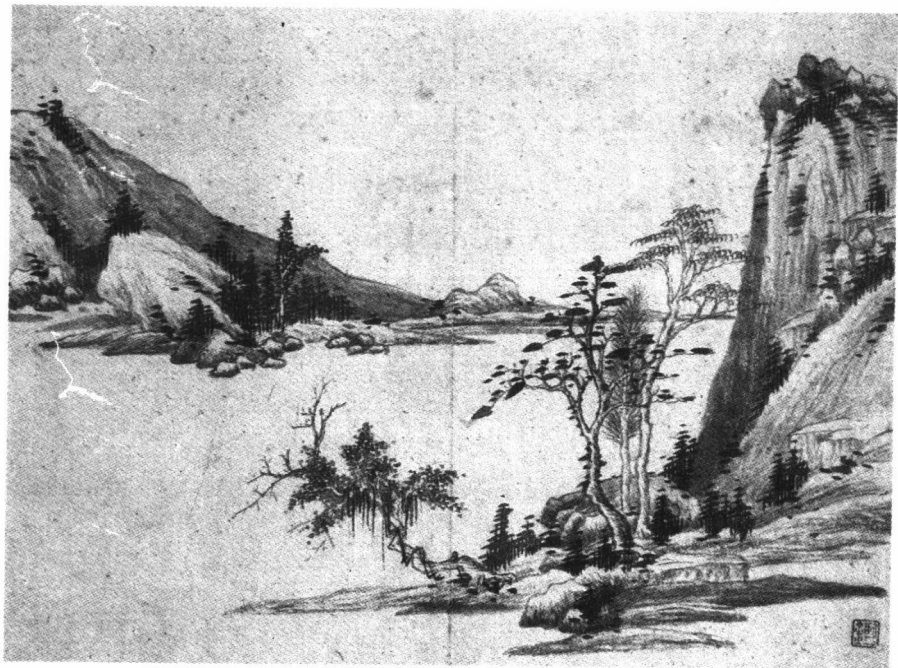
四王画派主要指王时敏、王鉴、王翥、王原祁4人，有时亦加上吴历、恽寿平，合称“四王吴恽”或“清初六家”。他们大都奉董其昌的艺术主张为金科玉律，致力于摹古，推崇元四家，强调笔墨技法，追求蕴藉平和的意趣。四王被视为画坛正统派，影响所及，直至近现代。他们在以临古为主的艺术实践中积累了较深厚的笔墨功夫，在笔墨、构图、气韵、意境等方面，也总结了一些规律性的经验，尤其是发展了干笔渴墨层层积染的技法，丰富了中国画的艺术表现力。然而，他们忽视师法自然，回避现实生活，缺乏具体感受，致使作品大多单调、空洞，缺少生气和新意，阻碍了他们取得更高成就。

仿古山水图（之三）

“四王”之中，王时敏、王鉴、王原祁更重笔墨，主要宗法黄公望。王原祁被称为娄东派首领。王翬尚能体察自然，并兼容各家技法，面貌比较多样，后世称其为虞山派首领。

明末清初，聚集于江南地区的一批遗民画家，呈现出与正统派相左的艺术追求。集居南京的金陵八家，以龚贤为首，包括樊圻、高岑、邹喆、吴宏、叶欣、谢荪、胡慥，他们遁迹山林，洁身自好，重视师法自然，主要描写南京一带风光，揭示山川之美，抒发真切感受，广泛学习前人之长，以扎实的功力，力求突破成规，创立新意，风格虽各有不同，但均具有清新怡人的意趣。

仿古山水图（之四）

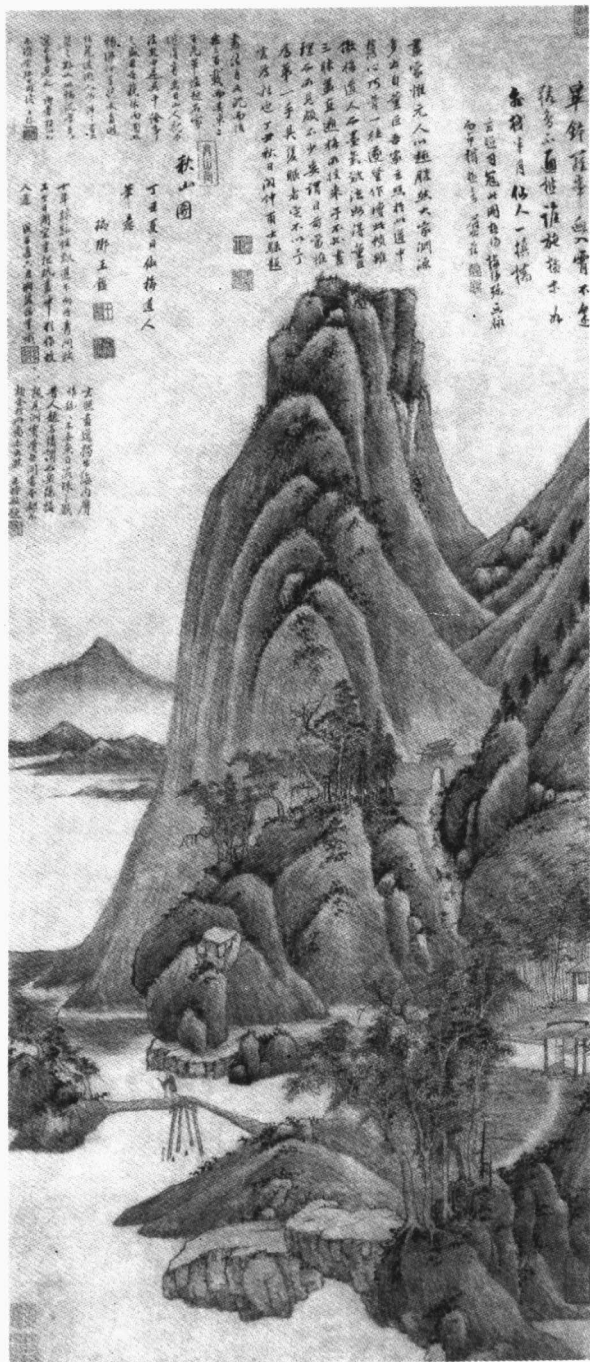
“四僧”是指石涛、朱耷、石谿、渐江4人。前两人是明宗室后裔，后两人是明代遗民，4人均抱有强烈的民族意识。他们借画抒写身世之感和抑郁之气，寄托对故国山川的炽热之情。艺术上主张“借古开今”，反对陈陈相因，重视生活感受，强调抒发性灵。他们冲破当时画坛摹古的樊篱，标新立异，创造出奇肆豪放、独具风采的画风，振兴了当时画坛，也予后世以深远的影响。其中石涛、朱耷成就最为显著。石涛的山水不宗一家，戛然自立，景色郁勃新奇，构图大胆新颖，笔墨纵肆多变，格调昂扬雄奇，是清初最富有创造性的画家。朱耷以花鸟画著称，继承陈淳、徐渭传统，发展了泼墨写意画法。作品

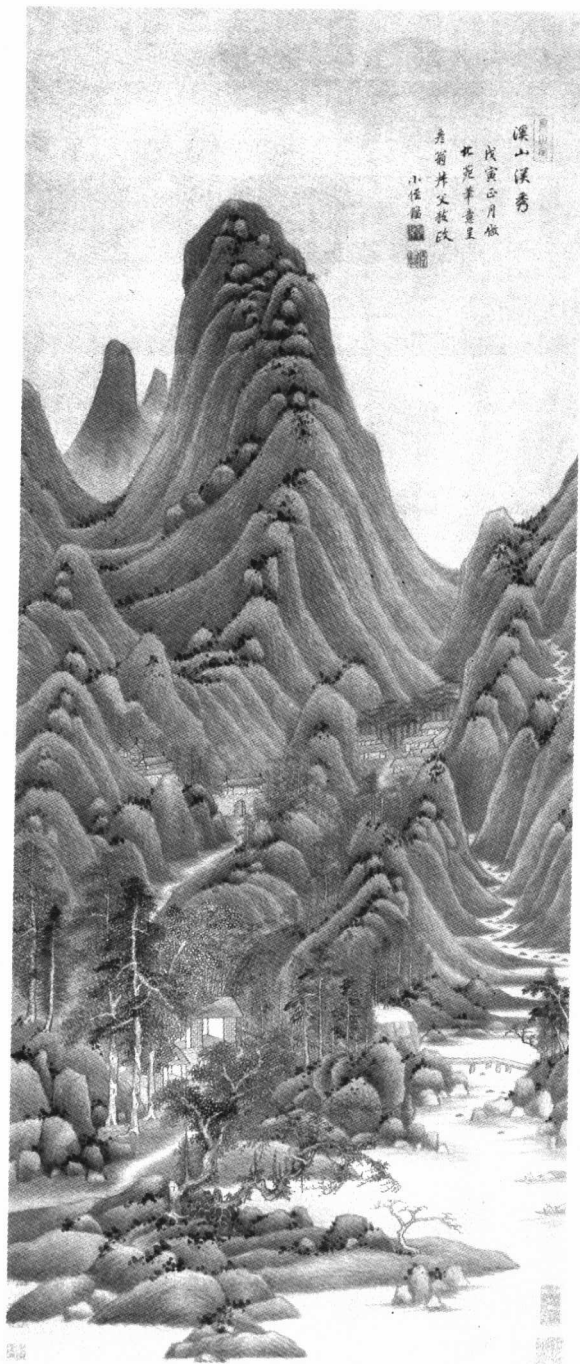
秋山图

王鉴 立轴 纸本 设色

纵124.2厘米 横54.5厘米

藏上海博物馆

溪山深秀图

王鉴 立轴 绢本 墨笔

纵 119.2 厘米

横 49.8 厘米

藏上海博物馆

溪山深秀
戊寅正月
北苑筆意
老翁并父校改
小佳

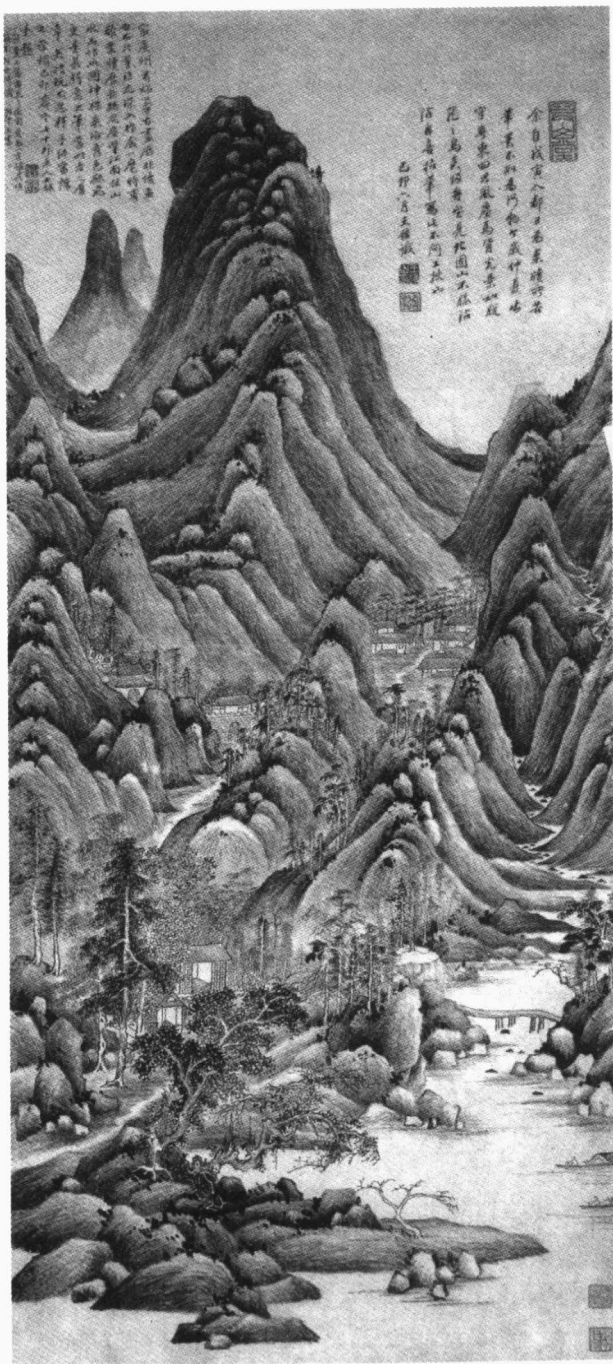
北固山图

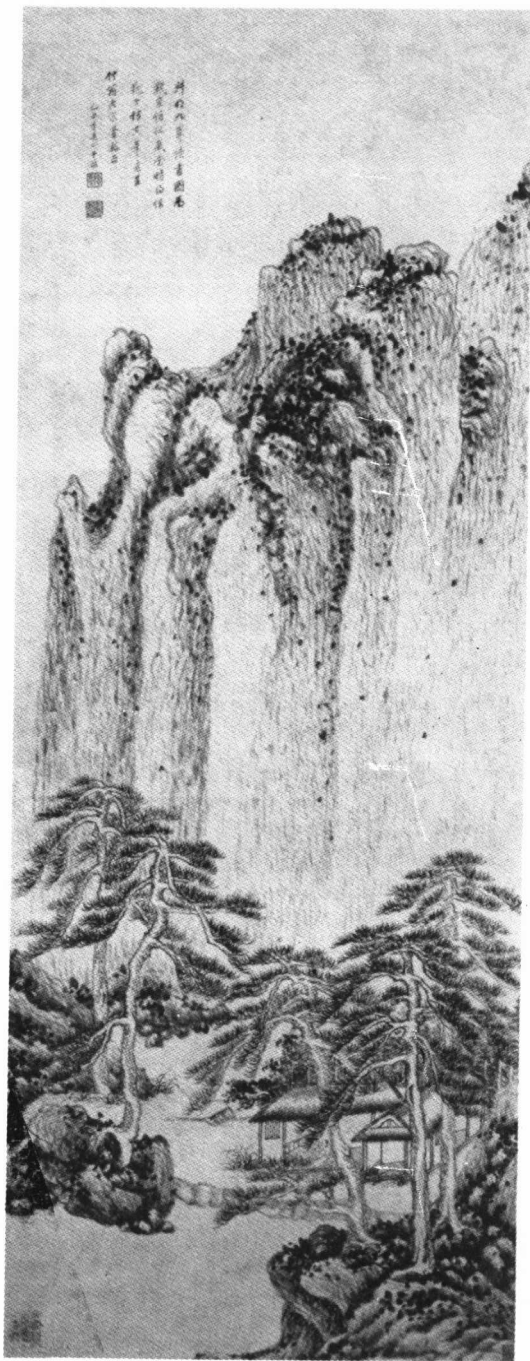
王鉴 立轴 纸本 墨笔

纵103.3厘米

横46.6厘米

藏广东省博物馆

九峰读书图

王鉴 立轴 纸本 墨笔

纵142厘米 横57.5厘米

藏故宫博物院

往往缘物抒情，以象征、寓意和夸张的手法，塑造奇特的形象，抒发愤世嫉俗之情和国亡家破之痛。笔墨洗练雄肆，构图简约空灵，达到了笔简意赅的艺术境地。对后来的扬州八怪和近现代大写意花鸟画影响重大。石谿的山水从黄公望、王蒙变化而出，以真景为粉本，描绘重山复水，繁密而不迫塞，用渴笔秃毫层层皴染，厚重而不板滞，具有雄伟壮阔，苍茫浑厚的气势。与石涛并称“二石”，与程正揆（号青谿道人）并称“二谿”。浙江的山水取法倪瓒，多绘名山大川，尤善写黄山真景，构图简洁，丘壑奇倔，干笔渴墨劲峭整