

中华传统文化普及丛书

中国绘画浅话

北京尚达德国际文化发展中心 组编

中华传统文化普及丛书

中国绘画浅话

三喜题

北京尚达德国际文化发展中心 组编

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目（CIP）数据

中国绘画浅话 / 北京尚达德国际文化发展中心组编. — 北京 : 中国人民大学出版社, 2016.10
（中华传统文化普及丛书）
ISBN 978-7-300-23500-4

I. ①中… II. ①北… III. ①绘画史 - 中国 - 通俗读物 IV. ①J209.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第238581号

中华传统文化普及丛书

中国绘画浅话

北京尚达德国际文化发展中心 组编

Zhongguo Huihua Qianhua

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街31号

电 话 010-62511242（总编室）

010-82501766（邮购部）

010-62515195（发行公司）

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>（人大教研网）

经 销 新华书店

印 刷 北京瑞禾彩色印刷有限公司

规 格 185mm×260mm 16开本

印 张 9

字 数 80 000

邮政编码 100080

010-62511770（质管部）

010-62514148（门市部）

010-62515275（盗版举报）

版 次 2016年10月第1版

印 次 2016年10月第1次印刷

定 价 35.00元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

本书个别图片来自网络,无法联系作者,敬请作者见到本书后,及时与我们联系,以便编著方按国家有关规定支付稿酬并赠送样书。

中华传统文化普及丛书

顾问：滕 纯 郑增仪

总策划：韦美秋

专家委员会（以姓氏笔画为序）：

王天明 王玉民 王 鹏 汉 风

叶 涛 刘元刚 孙燕南 李晓丹

李墨卿 宋晔皓 吴望如 肖三喜

杨 秀 张 健 张 践 段 梅

贺 阳 赵世民 祖秋阳 郭书春

唐 玲 程 风 程雅君 彭 柯

普颖华 磨东园

编委会（以姓氏笔画为序）：

韦开原 韦美秋 史 芳 刘涵沁

孙成义 李妙熙 杨盛美 张 习

赵世民 钱 莉 覃婷婷

总 序

感谢“中华传统文化普及丛书”的出版！它以历史巨人的眼光俯视古今，这对于复兴中华、古为今用是功不可没的。

本套丛书包蕴广博、涉猎天下。

首先，历史是一面宝鉴，它以独特的真实照耀古今，从而清醒地记录了人类的文明。

中华文明历经数千载，以德风化育子孙，高度认可人类文明的血缘性。以“孝亲敬贤”为核心的民俗，流成永恒的智慧清泉，润泽着后人的心田。

中华文明世代相传，骨肉亲情诞生了仁德的孝亲制度，使中国成为礼仪之邦，友善外交也在历代传承不断。今日中国“一带一路”的外交国策不也充满了我们与邻邦之间互助、友爱的仁德之善吗？

当科技文明的新潮涌来时，人人皆知上有天文，世用医道，农田城建、数据运算，何处不“工匠”？本套丛书溯本追源，力述大国工匠的初心，向今人展示中华科技成就的璀璨，弘扬科技创造，鼓舞万众创新，以实事求是的精神推动社会生产力的发展。

中华民族是龙的传人，早在中华文明的摇篮期就孕育了“美丽中国梦”。在先祖博弈大自然时，就出现了原始文化群体。既有夸父逐日之神，也有女娲补天之圣。古人在希望与奋斗中，唤起人类生存的能量，充满了胜利与光明。这不正是民族自信的理想之光？

“天行健，君子以自强不息”的积极精神引导着“中国模式”

的当代实践，正是“美丽中国梦”的千古传薪！

自信与创新是“梦”之真魂。中国汉字、文学、书法、绘画、音乐等，也都在承前启后，以百花盛开之势，铸魂“中国梦”。

春秋战国时期，诸子蜂起，百家争鸣，先哲们各以其经典问世，成就了中华信仰文明——儒、道、兵、法等家，后有佛教传入，皆为中华信仰及思想之根。

人民是历史的主人，中华文化是中华各族人民共同创造的。纵观历史，不忘初心，继续前进。感谢各位专家奉献各自的智慧，普及中华优秀传统文化的精华，造福读者。感谢编委们历尽辛劳，使群英荟萃，各显其能。

本套丛书尊重历史，古为今用；内容丰富，深入浅出。有信仰经典之正，有文韬武略之本，有科技百花之丰，有人文艺术之富，“正本丰富”可谓本套丛书的编写风格。

祝愿读者在“中华优秀传统文化普及丛书”中，取用所需，传播社会，在世界文明的海洋中远航，使中华芬芳香满世界。

普颖常

编写说明

中国是四大文明古国之一，我们的祖先创造了辉煌而丰厚的文化，无论是文学艺术还是科学技术，其文明成果至今都令世人惊叹不已。英国著名历史学家汤因比曾经说过：“世界的未来在中国，人类的出路在中国文明。”中华民族数千年来积累的灿烂文化，积淀着中华民族最深沉的精神追求，是中华民族生生不息、发展壮大的丰富滋养，亦是我們取之不尽、用之不竭的思想宝库。

让广大青少年在轻松愉悦的阅读中获得传统文化的滋养，以此逐渐培养他们对中华优秀传统文化的自信心、敬畏心，为未来国家的主人公们奠定创新的基石，是我们的夙愿。为了让读者尤其是广大青少年能有机会较为系统地了解璀璨的中华文明，感受中华民族文化内涵的博大精深，我们特邀数十位相关领域的权威专家、学者为指导，编写了这套“中华优秀传统文化普及丛书”。

本套丛书包括《中国思想浅话》《中国汉字浅话》《中国医学浅话》《中国武术浅话》《中国文学浅话》《中国绘画浅话》《中国书法浅话》《中国建筑浅话》《中国音乐浅话》《中国民俗浅话》《中国服饰浅话》《中国茶文化浅话》《中国算学浅话》《中国天文浅话》，共十四部。每一部都深入浅出地展现了中华优秀传统文化的一个方面，总体上每一部又都是一个基本完整的文化体系。当然，中华文化源远流长、广博丰富，本套丛书无法面面俱到，更因篇幅所限，亦不能将所涉及的各文化体系之点与面一一尽述。

本套丛书以全新的视角诠释经典，力图将厚重的中华优秀传统文化宝藏以浅显、轻松、生动的方式呈现出来，既化繁为简，寓教

于乐，也传递了知识，同时还避免了枯燥乏味的说教和令人望而生畏的精深阐释。为增强本套丛书的知识性与趣味性，本套丛书还在正文中穿插了知识链接、延伸阅读等小栏目，尽可能给予读者更丰富的视角和看点。为更直观地展示中华文化的伟大，本套丛书精选了大量精美的图片，包括人物画像、文物照片、山川风光、复原图、故事漫画等，既是文本内容的补充，也是文本内容的延伸，图文并茂，共同凸显中华文化各个方面的历史底蕴、深厚内涵，既充分照顾了现代读者的阅读习惯，又给读者带来了审美享受与精神熏陶。

文化是一个极广泛的概念，一直在发展充实，多元多面、错综复杂。本套丛书力求通过生动活泼的文字、精美丰富的图片、精致而富有内涵的版面设计，以及富有意蕴的水墨风格的装帧等多种要素的结合，将中华优秀传统文化中璀璨辉煌的诸多方面立体地呈现在读者面前。希望让读者在轻松阅读的同时，从新视角、新层面了解、认识中华优秀传统文化，以增强文化自信；同时启迪思考，推动我们中华优秀传统文化的传承、复兴和创新发展。

前 言

中国画正在向全世界说着中国话！你岂能听而不闻？

中国画以它鲜明的民族风格、独特的艺术魅力，在世界绘画史上占据着重要位置，它和法国的音乐、古希腊的雕刻同被誉为世界人类艺术宝库的三杰。

即使你对国画接触了解有限，想必对《富春山居图》和《清明上河图》也有所耳闻；哪怕你对绘画一窍不通，应该也曾在博物馆里赞叹过国画作品的高明雅致。唐朝诗人王维的一首名诗“远看山有色，近听水无声。春去花还在，人来鸟不惊。”所描写的正是国画令人惊叹的神往之处。

国画没有固定样貌与形式，全凭自由与个性去创造发挥。能在方寸之间，将大山大水奔腾万千的气势尽收眼底；能在扇面屏风之上，将花鸟虫鱼的生动样貌刻画入微；能在笔墨与留白之外，让具象与空灵异彩纷呈、情韵尽生；还能将诗、书、画、印结合为一体，相互辉映，相得益彰。如此的综合艺术美学，正是国画深具魅力、源远流长的原因。

从远古时刻凿在岩石上的生产、生活画面，到新石器时代描绘在陶器上的花鸟虫鱼，战国时更加精美的人物帛画，再至西汉时惟妙惟肖的画像砖，中国的先民们从未停止过对美的追求和表现。但因为年代的久远和保存方式等种种问题，今人所能看到的最早的纸本画是唐代的画作。东晋以前画家的画作就连后人的摹本都无从找寻，因此，本书就从后世有摹本流传的东晋画家顾恺之讲起。接下来，就请随着我们的笔触，走进不同时代纷繁绚丽的国画里，仔细聆听它们所传递的声音。

目 录

第一章 六朝三杰 /1

- 一、“三绝”顾恺之 /1
- 二、“顾陆”之一陆探微 /6
- 三、“画龙点睛”张僧繇 /8

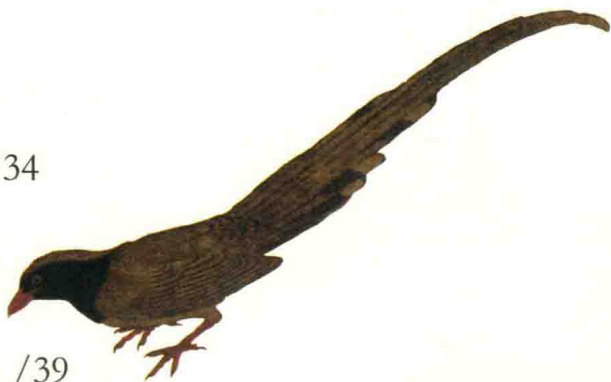

第二章 隋唐画家 /11

- 一、展子虔《游春图》 /11
- 二、“丹青神化”阎立本 /13
- 三、“画圣”吴道子 /17
- 四、画坛父子的青绿山水画 /19
- 五、宫廷画师张萱 /21
- 六、仕女画家周昉 /24
- 七、“牛马专家”数两韩 /26

第三章 五代十国的画家 /30

- 一、“笔墨两得”荆浩 /30
- 二、“关家山水”关仝 /31
- 三、南方山水画派代表董源 /34
- 四、绘画高僧巨然 /35
- 五、“黄家富贵” /37
- 六、顾闳中《韩熙载夜宴图》 /39

第四章 北宋画家 /43

- 一、“古今第一”李成 /43
- 二、“宋画第一”范宽 /45
- 三、“独步一时”郭熙 /47
- 四、“孤篇横绝”张择端 /49
- 五、“天才少年”王希孟 /51
- 六、文人画的精神萌芽 /53

第五章 南宋四大家 /56

- 一、“画院盟主”李唐 /56
- 二、“清波画家”刘松年 /59
- 三、“院中人独步”马远 /61
- 四、“淋漓苍劲”夏圭 /63

第六章 赵孟頫与“元四家” /65

- 一、“元人冠冕”赵孟頫 /65
- 二、“元四家”之首黄公望 /68
- 三、高洁的梅花道人 /70
- 四、孤高脱俗的倪瓒 /73
- 五、“水晕墨章”王蒙 /75

第七章 明代画家 /78

- 一、浙派绘画：戴进与吴伟 /78

- 二、“吴门画派开宗”沈周 /80
- 三、“四绝全才”文征明 /82
- 四、“江南第一风流才子”唐伯虎 /84
- 五、“异才”仇英 /87
- 六、白阳青藤 /89
- 七、晚明杰出画家董其昌 /93

第八章 清代画家 /95

- 一、清初六家 /95
- 二、画僧朱耷与石涛 /103
- 三、西洋画家郎世宁 /107
- 四、扬州画派：金农、郑板桥与黄慎 /110
- 五、海上画派：任伯年与吴昌硕 /116

第九章 近现代美术大师 /121

- 一、画虾一绝齐白石 /121
- 二、画马大师徐悲鸿 /123
- 三、泼墨泼彩大师张大千 /125

结语 /129

参考文献 /130

第一章 六朝三杰

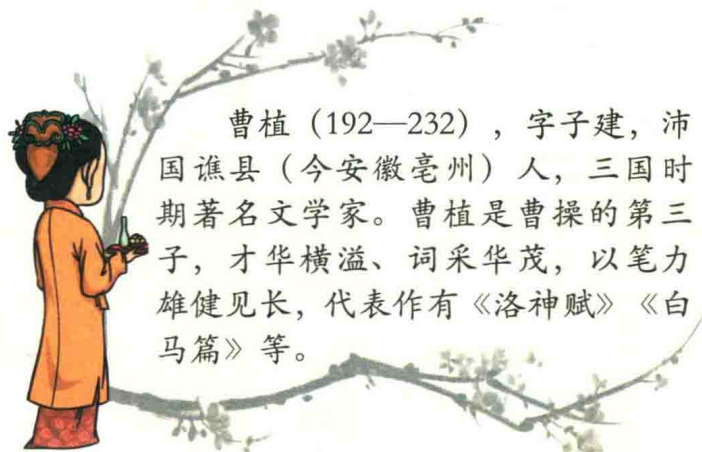
一、“三绝”顾恺之

三国时期，文学家曹植曾写下一篇动人的辞赋名篇《洛神赋》，记述了自己在洛水河边和洛神相遇相恋的故事。后来，这个爱情故事被一个画家用绘画完整地呈现出来。

顾恺之《洛神赋图》（局部）

随着画卷缓缓展开，从右侧开始，曹植一行在洛水边的古树下休息，

曹植（192—232），字子建，沛国谯县（今安徽亳州）人，三国时期著名文学家。曹植是曹操的第三子，才华横溢、词采华茂，以笔力雄健见长，代表作有《洛神赋》《白马篇》等。

朦朦胧胧中穿着华丽衣裙的洛神出现了：她盘着高耸的发髻，红唇皓齿，一双明眸善睐（lài），顾盼生辉；形影“翩若惊鸿，婉若游龙”，令曹植一见倾心。

睹一丽人，于岩之畔。……余告之曰：其形也，翩若惊鸿，婉若游龙。荣曜（yào）秋菊，华茂春松。髣（fǎng）髴（fú）兮若轻云之蔽月，飘飖（yáo）兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；迫而察之，灼若芙蕖出渌波。秾（nóng）纤得衷，修短合度。肩若削成，腰如约素。延颈秀项，皓质呈露，芳泽无加，铅华弗御。云髻峨峨，修眉联娟，丹唇外朗，皓齿内鲜。明眸善睐，靄（yè）辅承权。瓊（guī）姿艳逸，仪静体闲。柔情绰态，媚于语言。……余情悦其淑美兮，心振荡而不怡。

——《洛神赋》节选

顾恺之《洛神赋图》（局部）

洛神被曹植的深情打动了，在众神簇拥下来到了曹植面前，两人含情脉脉地对视着，虽然有那么多的情感要倾诉，却不知从何说起。这时，河水平静了，水神冯夷敲响了天鼓，女娲唱起了清亮的歌声，文鱼上岸准备驾车，这意味着曹植和洛神的短暂相会就要结束。

洛神乘风而起，回转过头，用她那双美目望着曹植，朱唇轻启，

仿佛在述说着人神有别的无奈分离。她坐上了六龙驾驶的云车，云车十分华丽，华盖高耸，彩带飘舞，车子两旁还有水族的怪物送行。眼看着洛神的云车飞奔而去，激起万千波涛，曹植怅然若失，而洛神也是回头顾盼，恋恋不舍。

顾恺之《洛神赋图》（局部）

曹植很快醒悟过来，连忙命人驾船追赶洛神。奈何人神有别，他最终无功而返，独坐岸边对着残烛暗自神伤。最后曹植不得不坐上东归的四驾马车，一边走一边情不自禁地回过头去，期盼洛神再现。

顾恺之《洛神赋图》（局部）

《洛神赋图》情节完整，通过跌宕（dàng）的连续性情节和富有想象力的表现手法，层次分明地再现了这个富有浪漫气息的爱情故事。人物布局得宜、疏密有致，在不同的时空中交替、重叠；山川景色也呈现出独特的空间感。不论从内容、人物造型还是环境描绘来看，《洛神赋图》都是当之无愧的“中国十大传世名画”之一。创作这幅惊世名作的便是东晋大名鼎鼎

顾恺之（约 348—409），晋陵无锡（今江苏无锡）人，东晋画家。他博学多才，工于诗歌、辞赋、书法，尤精绘画，擅长人物、佛像、禽兽、山水等题材。

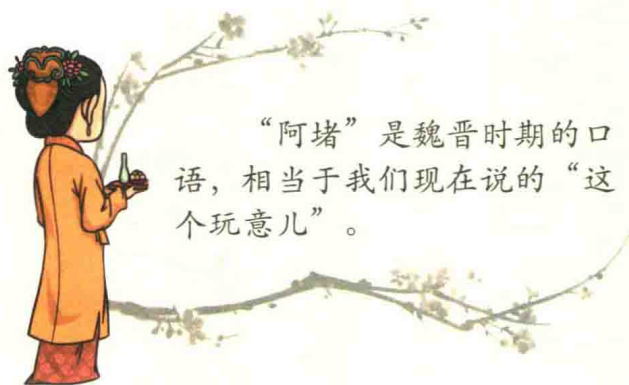
的画家顾恺之。他作画时如痴如醉、废寝忘食，被称为“痴绝”，此外，他还是著名的书法家、诗人，以“才绝、画绝、痴绝”著称于世，被称为“三绝”。他和陆探微、张僧繇并称“六朝三杰”。

《建康实录》记载了一个故事。据说当时京都建康（今江苏南京）郊外的瓦官寺要重新修建，寺中的僧人打算向京城的士大夫们募捐，但得到的银两并不多。而顾恺之却一下子认捐了一百万两。僧人大吃一惊，觉得他是在开玩笑。顾恺之却非常认真地要求僧人为他准备一面粉刷好的墙壁。随后，顾恺之花了一个多月的时间在墙壁上画出了一幅大型壁画。那是一幅佛教菩萨的画像，但主要人物维摩诘（jié）只有眼睛，没有眼珠。他对僧人说：“等到开庙的那天，我来给维摩诘像点眼珠，第一天来看画像的人要捐十万两，第二天来看的要捐五万两，第三天随意。”到了开庙那天，顾恺之当众挥毫点睛，点上眼睛的维摩诘神采焕发，光照全寺。人们大饱眼福，赞不绝口，一时间传为美谈，没多久就筹得一百多万两银子了。

顾恺之曾说：“四体妍媸（chī），本无关于妙处，传神写照，正在阿堵中。”他口中的“阿堵”指的正是眼睛，他认为人物的神情意

态全在这双眼睛中。他还提出了“以形写神”等观点，为我国传统绘画的发展奠定了基础，被人们尊称为“画祖”。除了《洛神赋图》外，顾恺之还有一些名垂千古的

绘画作品，比如《列女图》《女史箴图》等。但很可惜，作品的真迹没能保存下来，我们现在看到的都是唐宋后人所作的摹本，我们也只能从这些摹本中一窥顾恺之的绘画才华了。

“阿堵”是魏晋时期的口语，相当于我们现在说的“这个玩意儿”。