

中国历代绘画鉴赏

主
编

赵启斌

曾
佳

中国历代绘画鉴赏

主编 赵启斌

副主编 赵海卫

曾 佳

商務印書館国际有限公司

中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国历代绘画鉴赏 / 赵启斌主编 . — 北京：
商务印书馆国际有限公司，2016.6
ISBN 978-7-5176-0221-7

I. ①中… II. ①赵… III. ①中国画—鉴赏—中国
IV. ① J212.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 079616 号

中国历代绘画鉴赏

ZHONGGUO LIDAI HUIHUA JIANSHANG

策 划 胡中文

封面图片 《富春山居图》

责任编辑 王新民 桑丛丛

责任校对 王朝晖 陈桂杰

责任印制 庞玉凤 杜玲玲

封面设计 皓 月

出版发行 商务印书馆国际有限公司

地 址 北京市东城区史家胡同甲 24 号 (邮编：100010)

电 话 010-65592876 (总编室)

010-65122489 (编辑部)

010-65598498 (市场营销部)

网 址 www.cpi1993.com

印 刷 天津市豪迈印务有限公司

装 订 北京鑫艺佳装订有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/32

字 数 410 千字

印 张 20.625

版 次 2016 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5176-0221-7

定 价 99.00 元

版权所有·违者必究

如有印装质量问题, 请与我公司联系调换。

序

中国绘画艺术具有非常悠久的历史，早在先秦时期就已经达到了很高的水平。秦汉、三国、两晋、南北朝时期，历经发展又迎来了新的历史性辉煌，尤其曹不兴、顾恺之、陆探微、张僧繇等画家的出现，群星灿烂，使中国画的成就像太阳的光芒一样，照亮了世界绘画艺术。这一时期人物画进一步繁盛，山水画也逐渐从人物画中分离出来，初步获得了独立，中国山水画作为一个独立的画种进入了中国绘画史的长河。作为后世中国画发展的重要开端，三国、两晋、南北朝对于中国画来说确实具有非常重要的文化象征意义，成为中国画昌明、盛起的标志和象征。画家获得与诗人同样的荣耀和尊严，也应该肇始于兹，中国画特有的传统和文化价值取向也由此形成。

隋唐、五代、两宋时期是中国画继续发展的又一个非常重要的历史时期，人物画、山水画、花鸟画诸多画科进一步完成分科，第一部中国绘画通史《历代名画记》的完成、画院的创建、绘画风格流派的不断出现、文人画的诞生……，都使这一时期的中国画进一步活跃起来，进入了发展的黄金时期。道释人物画在这一时期取得了巨大进展，阎立本、吴道子、王齐翰、张萱、周昉、周文矩、顾闳中、李公麟……，几乎都是以人物画著称的画家。自五代以来，中国画开始注重对客观景物的真切感受和表达，观物之细，察物之精，几达历史巅峰。山水画、花鸟画领域大师辈出，开启了山水画、花鸟画的伟大时代。经过隋唐、五代、两宋近七百年的发展，创造出了中国画的新典范，无论道释人物画、山水画、花鸟画都达到了传统中国画的高峰。

元、明、清时代是中国画又一新的历史发展期，这一时期出现了文人画、写意画的绘画思潮。五代、两宋以来注重客观再现的绘画创作理念逐步让位于具有主观表现性的绘画创作，文人的文化价值理想逐渐占据主导地位，左右了中国画近千年的发展方向，将中国画推进到了新的历史发展阶段。从元代“倪黄画派”的出现到“浙派”“吴门画派”“松江画派”“金陵画派”“新安画派”“娄东画派”“虞山画派”“扬州画派”“海上画派”的形成，无不是文人画、写意画价值选择的结果，也进一步确立出了东方艺术特有的精神本质。这一时期是山水画、花鸟画鼎盛的时代，不同于西方以人物画为主导的绘画发展格局，尤其写意性山水

画的出现和大写意花鸟画的确立，更成为这一时期中国画的象征和最高典范，进一步发展出了与西方绘画迥异的绘画格局和文化特色，中国画再一次以其特有的创造性绘画因素和文化优势在世界文化史、艺术史上熠熠生辉。

二

作为世界艺术史上的一朵奇葩——中国画艺术，经过长期的发展、沿革、变化，逐步建构起了深具自身特征的东方艺术理念和绘画价值理想，在其间凝聚着中国文化的精神和生命，也由此形成了明确、清晰的绘画鉴赏标准。南朝谢赫“六法论”的出现，唐代朱景玄“逸”“神”“妙”“能”四品的划立，不仅是从中国画绘画创作实践中总结出来的具有经典意义的绘画创作理论和法则，同时也是领悟、体认中国画特有内涵和精神脉络的鉴赏准则。依据这一东方独特文化理念进行中国画的鉴赏、评析活动，形成了深具自身特点的中国画传统鉴赏理念，其间包含有见解独特的绘画价值论、知识论和文化理论，在历史上发挥了非常重要的指导作用，即使在今天，仍然具有不可低估的重大现实意义。当然，由于现代文化观念的巨大进展，新思想、新观念的不断确立，信息时代巨大裂变，传统的绘画观点、绘画理念和学术准则已经不能充分满足时代发展的要求。充分领会中国画的精神内容、文化内涵和艺术特质以及深刻的艺术规律，必

须借助现代学术体系所形成的现代学术观念来加以把握和认识，从中领会其要义。这不仅要借助艺术领域的新思想、新观念和新方法来领会、阐释传统绘画的精神实质和内涵，而且更要借助神话、宗教、文学、历史学、哲学、文化学、社会学、心理学、民族学等诸多人文学科的新知识、新观念、新方法、新视野乃至自然学科领域的新观念和新方法来进行综合分析研究，深刻领会、觉解中国绘画，鉴赏中国绘画，从而认识中国艺术，走进中国画的精神核心之中。当今的时代，更是知识全球化，东西文化进入全方位、全面综合发展、融合激荡而开辟新局面的历史时代，不具备世界文化视野和胸怀，就无法适应人文领域的新发展、新变化。只有具备世界文化的战略思维和学术眼光，具有多学科边缘交叉的学术方法，才能在人文学科专题研究中获得新的拓展和推进。中国画的研究、鉴赏也是这样，只有充分继承传统文化的精华，积极引进新观念和新方法，也才能见证和领会隐藏在中国画图像中的秘密，充分感受传统时代创造出来的经典文化的魅力。这不仅是现当代从事中国美术史论研究的基础，也是今后必须关注的重要方向。

三

长期的历史发展经验告诉我们，思想、科技和艺术是

构成人类文明发展的三大核心支撑体系，科技史、思想史和艺术史已经成为人类文明进展最为重要的内在核心支撑。艺术作为人类心灵世界和情感世界的记录，拥有非常丰富深邃的信息内容，人类心灵、情感发生、发展的过程在艺术中都留下了深刻的痕迹。可以说，艺术在促进人类心灵和情感发育、促进审美发展上担负着极为重要的职能。所以，一部艺术的历史对于了解心灵的秘密，滋润、丰富人们的心灵，认识无限丰富的外部世界，都具有不可替代的作用，也是文明发展程度和文化进步的重要象征。我国早就意识到艺术所具有的这一文化价值，因而产生了一系列明确的思想观念，如“夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运”的观念，宋代米芾提出的“唐代五王之功业不如薛稷之二鹤”的观点，南宋邓椿“画者，文之极也”的评判，赵孟頫所谓“久知书画非凡戏，到处云山是我师”的体悟以及《过云楼书画记》“书画乃昔贤精神所寄”的认识……，都已经充分意识到中国画所具有的价值和意义。在构建精神体系和建构伟大的文化理想方面，艺术不可缺失，中国画不容缺失。从这一方面来说，中国传统绘画不仅是过去时代的精神留存和象征，更是现代、未来文化的营养和支撑，是中国文化、中国艺术、中国绘画得以持续进展的强大精神支撑和重要的价值载体之一。

在人文学科领域，艺术史学科越来越占据重要的地

位，艺术史学科越来越成为人文学科中的显学，尤其近现代以来，经过近二百年的发展，艺术史学科终于发展为人文学科的重要学科之一。无论在西方人文学科体系还是在东方人文学科体系中，艺术史学科领域硕果累累。对于艺术品丰富深邃的文化内容进行深入系统地阐释，对于艺术品丰富深邃的精神内涵及其风格特征进行系统地研究，不断发现其内在发生、发展、成长、演化的规律，一直是现代艺术科学确定的研究范畴和研究对象，从而也诞生了不同的艺术史研究方法和观念，拓展出了新的文化视野和人文理念，引领新的艺术思想和观念积极向前推进。中国画正是在不断地被释读、研究中获得了新的领会和觉解，从而使中国画通过绘画史而走进历史之中，成为艺术创构、发展中的有机链条而存在下来。

一部图像的历史，就是心灵、情感、知识和理性的成长、演化的历史。

一部图像的历史，就是不断释读文化价值和重构精神的历史。

是为序。

赵启斌于南京博物院古代艺术研究所

目 录

目

录

- 战国 2 人物龙凤图 / 佚名
- 西汉 7 人物御龙图 / 佚名
- 东晋 11 长沙马王堆一号汉墓帛画 / 佚名
- 梁 19 洛神赋图 / 顾恺之
- 北齐 31 职贡图 / 萧绎
- 北齐 37 北齐校书图 / 杨子华创稿 阎立本再稿
- 隋 48 游春图 / 展子虔
- 唐代 53 江帆楼阁图 / 李思训
- 唐代 58 明皇幸蜀图 / 李昭道 (传)
- 62 五星二十八宿神形图 / 墓令瓒 (传)

- 74 捣练图 / 张萱
- 84 送子天王图 / 吴道子 (传)
- 95 伏生授经图 / 王维 (传)
- 101 八公图 / 陈闳 (传)
- 113 文苑图 / 韩滉 (传)
- 118 簪花仕女图 / 周昉
- 127 真言七祖·不空像 / 李真
- 131 引路菩萨图 / 佚名
- 137 如意轮观音菩萨像 / 佚名
- 143 高逸图 / 孙位
- 150 雪景行旅图 / 荆浩 (传)
- 156 宫中图卷 / 周文矩 (传)
- 165 十六罗汉图 / 贯休 (传)
- 171 龙宿郊民图 / 董源
- 178 潇湘图 / 董源
- 184 二祖调心图 / 石恪

宋 191 晴峦萧寺图 / 李成 (传)

198 明皇避暑宫图 / 郭忠恕 (传)

209 渔父图 / 许道宁

216 聚猿图 / 易元吉

226 窠石平远图 / 郭熙

233 湖庄消夏图 / 赵令穰

240 维摩天女像 / 李公麟 (传)

248 五色鹦鹉图 / 赵佶

255 清明上河图 / 张择端

287 睢阳五老图 / 佚名

296 山水图 (二幅) / 李唐

305 潇湘奇观图 / 米友仁

314 前赤壁图 / 杨士贤 (传)

323 出山释迦图 / 梁楷

329 洞庭秋月 / 夏圭

336 观音猿鹤图 / 牧溪

【金代】

398 明妃出塞图 / 宫素然

【元代】

409 富春大岭图 / 黄公望

418 东晋风流图 / 方从义

424 古木丛篁图 / 倪瓒

【明代】

432 东方朔偷桃图 / 吴伟

440 落花诗意图 / 沈周

450 中庭步月图 / 文征明

458 李端端图 / 唐寅

463 秋江清兴图 / 陈淳

469 水阁图 / 魏之璜

472 仙山楼阁图 / 李士达

344 九龙图 / 陈容

356 十王图 / 陆信忠

373 无准师范像 / 佚名

379 灌口搜山图 / 佚名

391 骏骨图 / 龚开

354 人物图 / 佚名

355 人物图 / 佚名

356 人物图 / 佚名

357 人物图 / 佚名

358 人物图 / 佚名

359 人物图 / 佚名

360 人物图 / 佚名

361 人物图 / 佚名

362 人物图 / 佚名

363 人物图 / 佚名

364 人物图 / 佚名

479 雁荡八景图 / 杨文骢

485 洞庭风浪图 / 袁尚统

491 楼月德像 / 陈洪绶 徐易

499 明人肖像图册 / 佚名

507 天都峰图 / 弘仁

514 积雪图 / 王鉴

520 桐荫把卷图 / 张风

524 山水图 / 程正揆

530 苍翠凌天图 / 龚残

537 水木清华图 / 朱耷

542 枇溪草堂图 / 吴宏

550 山水图 / 樊圻

555 雪景山水图 / 樊圻

560 云峦水村图 / 邹喆

565 金山寺图 / 高岑

570 山水图 / 谢荪

- 573 桃源图 / 陈卓
- 579 松荫品茶图 / 蔡泽
- 586 灵谷探梅图 / 石涛
- 591 乔元之三好图 / 禹之鼎
- 598 松江邦彦画像册 / 徐璋
- 611 洪承畴像 / 佚名
- 617 乾隆孝贤皇后像 / 佚名
- 624 昼锦堂图 / 袁江
- 629 潇湘风竹图 / 李方膺
- 634 花鸟图屏 / 任颐

中国历代绘画鉴赏

人物龙凤图

战国 佚名

绢本 墨本 纵 31.2cm × 横 23.2cm

湖南省博物馆藏

我国肖像人物画有着悠久的历史，早在商代就有肖像画的记载。今保存最早的肖像画当为1949年出土于长沙陈家大山一号墓的《人物龙凤图》帛画，距今已经有两千三百多年的历史。《人物龙凤图》的出土，将图像可证的中国肖像人物画的历史推进到了战国时期。

《人物龙凤图》为葬仪中使用的旌幡，属于非衣性质的绘画作品。《楚辞·招魂》有“像设君室”之语，明确记载战国时期已经有为死者绘制肖像以招魂的风俗，所以在楚地不断发现相关的旌幡、铭旌之类的绘画作品，其上往往绘有墓主人的生