

100幅 中国 经典艺术作品

◎ 益创 主编

天津人民出版社

少儿经典 100

100 幅中国经典艺术作品

益创主编

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

100 幅中国经典艺术作品 / 益创编. — 天津: 天津

人民出版社, 2003

ISBN 7-201-04399-4

I.1… II 益… III ① 中国画—艺术评论—中国 ② 汉字

—书法—艺术评论—中国 IV J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 024035 号

法律顾问: 高朋律师事务所 王宇 律师

总策划人: 王 译

总监制人: 大 勇

责任编辑: 章 赓

封面设计: 益创·文豪

书 名: 100 幅中国经典艺术作品

作 者: 益创主编

天津人民出版社出版

出版人: 刘晓津

(天津市张自忠路 189 号 邮政编码: 300002)

网址: <http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱: tjrmchbs@public.tpt.fj.cn

北京鑫富华彩色印刷有限公司印制 新华书店发行

2003 年 6 月 第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

889 × 1194 毫米 24 开本 印张 4.5

字数: 50 千字 图幅: 300 幅 印数: 1-20000 册

ISBN 7-201-04399-4/J · 439

定价: 11.00 元

前言

在文化艺术史中,美术以其优秀的民族传统和不朽的艺术魅力占有极其辉煌的篇章。

从原始社会到现在,各种工艺品如奇葩异卉,争辉斗妍;各个画派如涓涓清泉,汇成滔滔江河;雕塑、绘画博大精深、蔚为壮观。这些艺术瑰宝不仅是任何一个民族的骄傲,也是人类艺术宝库中的珍品。

绘画更是艺术宝藏中的一颗明珠,它与社会同步成长,在社会经济、政治、文化生活中起着潜移默化的作用。但是,中国艺术和西方艺术的起源以及中国人与西方人的空间意识、宇宙观的不同,导致中国画和西方绘画在内容和形式上完全不一样。

中国画引书法入画,融诗心、诗境于画景;在画幅上题诗写字,借书法点醒画中的笔法,借诗句衬托画中的意境,却又不使人觉得破坏画景。西方绘画讲究透视法;注重解剖,注重以光线明暗、色彩浓淡衬托出立体感,以求形式的和谐美。书法和诗是中国画家必备的修养,解剖学和透视学则是西方画家必修的内容。

浩若烟海的美术作品,让不具备专业知识的小学生头晕目眩,不知所措……

编者精心挑选了中外各 100 幅经典艺术作品,以卡通的形式,通过聪颖、调皮的艺术小天使的带领——在聪明的童童、活泼的海灵、快乐的开心兔、艺术小向导尤妮娅的一问一答中,轻松地将作品赏析。另外美术史、美术名家的人生经历、不同的艺术风格以及一些相关的趣味故事、小知识等浅显而通俗地展现在小学生面前。

本书是一套知识性、趣味性都较强的综合性读物,希望能成为小学生接受艺术知识、美的熏陶的起点,成为素质教育中美学教育的辅助教材和基础。

编者

人物简介

童童

一个聪明的小男孩，生于中国绘画世家，自幼受中国艺术的熏陶，有一定的中国画鉴赏力。他爱卖弄、喜欢发表自己的见解。

海灵

一个活泼可爱的外国小女孩，曾在法国巴黎著名的皇家美术学院学画，随父母一起来到中国生活。她对神秘的东方文化艺术充满了好奇。

小天使

一个会魔法、可往来于时空隧道的艺术小天使，机灵调皮，对艺术略知一二。

开心兔

小天使的朋友，一个知识渊博，说话俏皮、幽默、不知疲倦的快乐兔子。

童童、海灵虽然来自不同的国家，有着不同的性格和生活经历，但在艺术领域里却有着共同的兴趣爱好，一起互相学习帮助，成了好朋友。艺术小天使决定满足他们的愿望，带领他们穿越时空隧道去领略艺术海洋的魅力。

目录

龙凤人物图	1
马王堆一号汉墓彩绘帛画	2
洛神赋图	3
女史箴图	4
兰亭序	5
步辇图	6
送子天王图	7
游春图	8
江帆楼阁图	9
虢国夫人游春图	10
簪花仕女图	11

牧马图	12
五牛图	13
珍禽图	14
山鹧棘雀图	15
雪竹图	16
韩熙载夜宴图	17
匡庐图	18
晴峦萧寺图	19
溪山行旅图	20
雪景寒林图	21
龙袖郊民图	22
秋山问道图	23
早春图	24
渔村小雪图	25

目录

芙蓉锦鸡图.....	26
柳鸦芦雁图.....	27
墨竹图.....	28
五马图.....	29
枯木怪石图.....	30
潇湘奇观图.....	31
寒雀图.....	32
双喜图.....	33
清明上河图.....	34
万壑松风图.....	35
清溪渔隐图.....	36
采薇图.....	37
踏歌图.....	38
梅石溪凫图.....	39
花篮图.....	40
果熟来禽图.....	41
老松八哥图.....	42
雪树寒禽图.....	43
六祖图.....	44
泼墨仙人图.....	45

千里江山图.....	46
富春山居图.....	47
虞山林壑图.....	48
六君子图.....	49
渔父图.....	50

目录

葛稚川移居图	51
青卞隐居图	52
鹊华秋色图	53
红衣罗汉图	54
浴马图	55
竹石集禽图	56
溪凫图	57
墨梅图	58
朝元图	59
风雨归舟图	60

雪景山水图	61
灌木集禽图	62
残荷鹰鹭图	63
雪山图	64
云际停舟图	65
庐山高图	66
绿阴长话图	67
春山伴侣图	68
骑驴归思图	69
秋风纨扇图	70
孟蜀宫妓图	71
松溪横笛图	72
汉宫春之贵妃晓妆图	73
青弁图	74

目录

葵石图	75
墨葡萄图	76
蕉石图	77
北西厢秘本插图之窥简	78
陶渊明归去来图	79
仙山楼阁图	80
秋树昏鸦图	81
山水花卉册	82
层岩叠壑图	83
荷花图	84
荷花水鸟图	85
疏泉洗砚图	86
萱草图	87
墨竹图	88
秋树竹禽图	89
溪山无尽图	90
平安春信图	91
怒容钟馗图	92
酸寒尉图	93
山晴水明图	94
紫藤图	95
桃实图	96
枇杷图	97
群虾图	98
蛙声十里出山泉	99
群马图	100

太好了，我一直都想好好了解中国的艺术。

啊，我们到哪儿了？

嘻嘻，到了古代战国时期。

丹青
墨宝

这幅帛画名叫《龙凤人物图》，1942年由湖南长沙附近楚墓中出土。

图中妇女头绾垂髻，侧身站立，拱手合掌，口中似念念有词。妇女身上的袍服细腰宽袖，下摆如倒牵牛花形。妇女前方，一龙一凤。龙的体形细长，温顺亲和，蜿蜒上升，丝毫没有被视为封建皇权代表的威严凶悍。凤鸟昂首，张嘴，翅膀上举，头顶上是长飘带形的凤冠，尾部羽毛向左倒卷，两腿前后张扬，好像在振翼奋起，姿态极为矫健。

这幅画是目前发现的中国最早的绘画作品之一呢。

这幅画是什么呀，我怎么看不懂呢？

古代审美观

中国古代除了大唐王朝崇尚丰腴为美外，大多数时期对女性的审美要求都是苗条清秀。汉代赵飞燕身轻得可作掌上舞，西晋以美女赤足而行、不留痕迹为佳。《龙凤人物图》中的女子，则验证了“楚王好细腰，宫中多饿死”的战国楚地审美风尚。

艺术价值

该画以线描造型，线条流畅、挺拔有力。此外，在凤鸟、人物衣纹上添加纹饰，使作品富有浓厚的装饰味。它的出土为今人了解和研究传统绘画在先秦时期的发展面貌，提供了极其重要的历史资料。

这叫苗条呢！

画中妇女的腰真细，和时装模特一样。

这又是什么画？

这可是迄今发现的最早的工笔重彩画呢！

这是什么地方啊？是天堂还是地狱呀！

丹青墨宝

这是一个神奇而瑰丽的幽冥神仙世界。帛画自上而下分成3个部分：上部绘天界，人首蛇身的烛龙居中，周围有日月、扶桑、升龙、神仙、怪兽等，充满飞动的意态和雄健的活力；中部为人间，在接近天阙的华盖下面，一年老的妇人拄杖而行，这就是墓主人生前的形象；最下段画一力士，赤露着身体竭尽全力举托着世界，两条穿过谷纹玉璧的长龙相交缠绕，将各个画面自然的分割，有写实，有想象，又具有装饰效果。

整幅画巧妙地
把天上、人间、
地下组合在一
起，显得和谐
有变化。

这与西方的宗教画
有异曲同工之处。

汉代厚葬风俗

汉代“事死如生”，崇尚厚葬；特别是东汉，厚葬之风愈演愈烈。一般平民为了营坟送葬不惜四处借贷，就是倾家荡产也不顾；贵族官僚更不吝巨资营造墓室，地面上塑石兽、石阙、石碑，地下殉葬还要有大量的玉器、铜器、陶器等贵重物品。人们都希望死后继续享受人生之乐。

艺术价值

这幅帛画在长沙马王堆汉墓出土，是一号墓中出土1000多件文物中异常夺目的珍宝。即使在唐宋绘画中，画幅如此之大，保存如此完整，色彩如此鲜艳的作品也是凤毛麟角。这幅2100年前的作品，集生动的形象、丰富的内容、精妙的技法于一身，让人叹为观止。

其形也，翩若惊鸿，宛若游龙……

念什么呢？

这是三国时期的曹植写的《洛神赋》。《洛神赋图》就是由大画家顾恺之根据它描绘的。

画家简介

顾恺之（345—407）晋陵无锡（今江苏无锡）人。他博学多才，被人称为“三绝”：画绝、文绝和痴绝。当时的太傅谢安评价他说：“他的画吸取了天地的灵气”。代表作品有《女史箴图》、《洛神赋》等。

画中话

一千八百年前，曹操携儿子曹丕、曹植大破河北袁绍，掠得美丽温柔的甄氏。曹植一见倾心，而曹操从政治利益考虑偏让曹丕迎娶甄氏。曹丕称帝后，对其兄弟曹植百般猜忌。甄氏得不到曹丕的宠爱，郁愤而死。后来，曹植进京朝见，曹丕故意将甄氏的遗物赐与曹植。曹植经过洛水时，梦见甄氏翩然而至，就写下了千古名篇，缠绵悱恻的《洛神赋》，抒发自己对失去爱情的感伤。

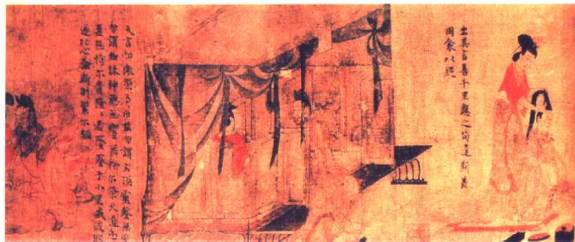

《洛神赋图》分段描绘赋意，共分为3部分。描绘从京师回返封地的曹植途经洛水，此时，日已西斜，人倦马疲。他与随从来到垂柳依依的洛水之滨，怅望远方。恍惚中，罗衣璀璨、美丽绝伦的洛神出现在洛水之上，凌波微步，楚楚动人。喜出望外的曹植拨开侍臣，将信将疑地急步向前，流露出深深的依恋和无限的惆怅。接着，曹植与洛神相会携游，互赠礼物，倾诉衷肠。最后，洛神飘然离去。曹植坐在奔驰东归的马车上，仍频频顾盼，难以割舍。

丹青墨宝

艺术价值

全卷因地成形，移步换景。连续的画面将不同的情节连成一体，克服了绘画不擅表现时空变化的弱点。作品意境绮丽，画风严谨古朴，是中国美术史上绘画与文学完美结合的早期典范。

这是顾恺之的另一幅传世名作。

我知道！
是《女史箴图》。

是什么呀？
中国画太深奥了。

顾恺之被誉为“文人画之祖”，而他的画则被认为是中国传统人物画用笔的最高境界。

丹青墨宝

《女史箴图》

取材于西晋张华的《女史箴》。

张华写作此箴的目的是力图用妇女的德行来规劝贾后南风。顾恺之以此为画题，意在强调妇女德行的重要。《女史箴图》原来有12段，每段都题有“女史箴”原文。例如：“人咸知修其容，莫知饰其性”一段（本页第一幅），画的右边是一位女子坐在一面镜子前。站在身后的侍仆，手臂一上一下，主仆配合自然和谐。全图以线的刻画为主，线条清丽圆熟，流动有质感。衣裙的折皱和飘拂的动感都得到了很好的表现。

文人画：泛指中国封建社会中文人、士大夫所作，体现文人、士大夫审美趣味的绘画，又叫“士大夫画”。

中国画总是分成许多段，真难以理解。

中国画中常配有书法，是怎么回事？

中国画借书法以点醒画中的笔法。说到书法，让我们来欣赏王羲之的《兰亭序》吧！

画家简介

王羲之

(公元 303—361 年)

琅邪临沂(今山东临沂)人。因为做过“右军”的官职，被后世称为王右军；因其书法创造了书法史上最高巅峰，又被尊为“书圣”。

《兰亭序》作为魏晋风度的最高典范，笔法遒劲精妙，运笔正锋刚劲有力，侧锋俊秀亮丽，内含骨力外显柔情，在平淡优柔中蕴含匠心。篇中的二十个“之”字各尽姿态，写法无一雷同。精微幽深的技巧和魅力传递出晋人孤傲飘逸的风韵。

丹青
墨宝

据说唐太宗对王羲之的字极力推荐、搜求。《兰亭序》最后终于被侍臣访得，太宗爱不释手，命令当时的书法家摹拓成许多本，分赐皇太子和大臣学习。到唐太宗临终时，原迹亦随太宗同葬于陵墓。从此，《兰亭序》仅以摹拓本流传下来，其真相究竟如何，至今无从知晓。

艺术价值

《兰亭序》在中国书法史上有着至高无上的地位，千百年来曾倾倒过无数的书法爱好者。不管时代如何变迁，《兰亭序》这一恒定的书法形象与美学意境，始终作为中国书法主流的典型象征而备受礼赞，始终是书法家梦寐以求又难以追攀的一座艺术巅峰。

的确不错，我似乎也感受到了。

王羲之的好字似一条龙在飞。

书法是国独一无二的瑰宝。

唐太宗李世民国
有方，使得唐朝政
局稳定，经济发达，
威名远播。

在当时应该产生了很多绘画
方面的名家、
巨作吧！

画家简介

阎立本(约600—673) 雍州万年(今陕西西安)人。父亲阎毗和哥哥阎立德分别是著名工程学家、画家。阎立本继承家学，精于工程建筑与丹青。作为朝廷高官和著名人物画家，阎立本目睹了唐初政治经济的繁荣，并以生花妙笔描绘了许多重大事件。

画中话

一千三百多年前，吐蕃王松赞干布多次派使者向唐太宗李世民通聘，求结秦晋之好。英明的唐太宗很注意处理民族关系，他欣然接受了联姻要求。贞观十五年（公元641年），松

赞干布派使臣到长安迎亲，唐太宗接见了使臣，并派礼部尚书护送文成公主进藏。这是历史上汉藏民族亲密往来的一个重大事件。

《步辇图》所展示的，是唐太宗接见藏使禄东赞的情景。全幅图工笔重彩，线描健劲挺拔，平整少顿挫，设色浓丽沉着，局部加以适度晕染。全画章法洗炼，舍弃了一切不必要的背景和道具，场面不大却庄重典雅。刻画人物不是借助人物动作的艺术夸张，而是着重不同人物神情、气质、仪态的描绘，体现人物的不同民族、不同身份和不同的个性。

丹青墨宝

在艺术手法上，阎立本的用笔是一种比较浑健的线条，反映出唐初绘画技法的明显提高。

这是一幅最早反映古代汉藏民族亲密往来的历史画卷。

他又是谁呢？

海灵，你听说过“画圣”吗？

我知道，就是唐代的大画家吴道子呗！

画家简介

吴道子（约685—758）又名道玄。阳翟（今河南禹县）人。开元时期被唐玄宗招入朝廷。他擅长人物和山水，一生作了大量壁画，仅在长安、洛阳寺观中就有三百多间的壁画是他画的。

丹青墨宝

《送子天王图》描叙了释迦牟尼降生后，他的父亲抱他去拜谒大自在天神的情景。作者通过人物和神兽之间的冲突与和解，分别表现出送子与得子的不同心理状态，更从激动向平静的气氛转换，展示了故事发展的层次。因此，《送子天王图》堪称“以形写神”的一大杰作。

名家趣事

据说唐玄宗李隆基要吴道子以嘉陵江山水为题在大同殿的墙上作画。吴道子去嘉陵江漫游观察后归来，拿起画笔，300里嘉陵江山水的风光在一天之内就全画了出来。唐玄宗对此赞赏不已。

艺术价值

吴道子的道释画影响着宋元明清的宗教画风。如：北宋武宗元《朝元仙仗图卷》、元代永乐宫壁画、明代法海寺壁画等，但在构思、功力、气势等方面能与此图相比的却寥寥无几。

吴道子所画道释人物，在墨线描绘的基础上，着色时于焦墨痕中略施微染，称之为“吴装”。

后人还用“吴带当风”来形容他画衣纹折带的超妙笔法。

画家简介

展子虔 (550-604) 渤海(今山东阳信)人。他在隋朝曾任朝散大夫、帐内都督, 擅长画山水、阁楼、人物鞍马, 曾在长安、洛阳等地寺庙画过壁画。

你们知道吗?
中国山水画以前是作配图用的, 到了隋唐才独立成为一门画科。

山水画类似西方绘画的风景画吧!

丹青墨宝

图中描绘幽谷茂林, 春意勃发。波光粼粼的水面, 一叶扁舟任意逍遥。逶迤起伏的堤岸上人们策马纵游, 徜徉其中, 流连忘返。图中崇山峻岭, 由前方逐渐向后左方延伸, 群峰叠嶂, 参差有致, 空间关系清晰。人物直接用粉点染, 再加重色, 分出衣褶, 虽细小如豆而一丝不苟, 形态毕现。人、树、屋、山石比例得当, 行笔有轻有重, 山石树木有很强的质感。

艺术价值

展子虔的《游春图》是迄今发现的年代最早, 保存非常完整的一幅山水卷轴画, 标志着山水画进入了“青绿重彩, 工细巧整”的新阶段。

这幅画在山的空间布置等方面开创了“金碧山水”一派, 成为了“唐画之祖”。

这幅图已有 1500 多年的历史了!

那展子虔不就成为了山水画的创始者了吗?