

中国画鉴赏

赵力主编

高等教育出版社

中国画鉴赏

赵 力 主编

高等教育出版社·北京

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画鉴赏 / 赵力主编. -- 北京: 高等教育出版社, 2019.4

(中国优秀传统文化系列丛书)

ISBN 978-7-04-050706-5

I. ①中… II. ①赵… III. ①中国画-鉴赏-中国-高等学校-教材 IV. ①J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第229990号

ZHONGGUOHUAIJIANSHANG

策划编辑	出版发行	高等教育出版社
梁存收	社 址	北京市西城区德外大街4号
	邮政编码	100120
责任编辑	购书热线	010-58581118
杜一雪 潘亚文	咨询电话	400-810-0598
	网 址	http://www.hep.edu.cn
书籍设计		http://www.hep.com.cn
王凌波	网上订购	http://www.hepmall.com.cn
		http://www.hepmall.com
责任校对		http://www.hepmall.cn
李大鹏		
	印 刷	北京盛通印刷股份有限公司
责任印制	开 本	889mm×1194mm 1/16
赵义民	印 张	27.25
	字 数	680千字
	版 次	2019年4月第1版
	印 次	2019年4月第1次印刷
	定 价	86.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究
物 料 号 50706-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》, 其为人将承担相应的民事责任和行政责任; 构成犯罪的, 将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序, 保护读者的合法权益, 避免读者误用盗版书造成不良后果, 我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为, 希望及时举报, 本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581999 58582371 58582488

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码 100120

为收集对教材的意见建议, 进一步完善教材编写和做好服务工作, 读者可将对本教材的意见建议通过如下渠道反馈至我社。

咨询电话 400-810-0598

读者服务邮箱 gjdzfw@pub.hep.cn

通信地址 北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦1座

高等教育出版社总编辑办公室

邮政编码 100029

资源访问与防伪查询说明

使用微信扫描本书内的二维码, 输入封底防伪二维码下的20位数字进行微信绑定后即可免费访问相关资源。(只需输入一次, 绑定后不必再次输入。注意: 微信绑定只可操作一次, 为避免不必要的损失, 请您刮开防伪码后立即进行绑定操作!)

用户也可将防伪二维码下的20位数字按从左到右、从上到下的顺序发送短信至106695881280, 免费查询所购图书真伪。

防伪客服电话

(010) 58582300

赵 力

1989年毕业于中央美术学院美术史系，并留校任教。1998年获文学博士学位。曾担任中央美术学院人文学院副院长，现为中央美术学院艺术管理与教育学院副院长、教授、博士生导师。主要研究方向为美术史论、中国书画鉴定、当代美术批评、艺术经济研究、展览策划推广等。著作有《中国当代油画现状》（合著）、《中国油画文献》（合著）、《中国油画五百年》（合著）、《京江画派研究》、《京江画派》、《中国艺术品市场研究报告》（主编）、《中国美术简史》（合著）、《中国美术史简编》（合著）、《最美中国画100幅》（主编）等。

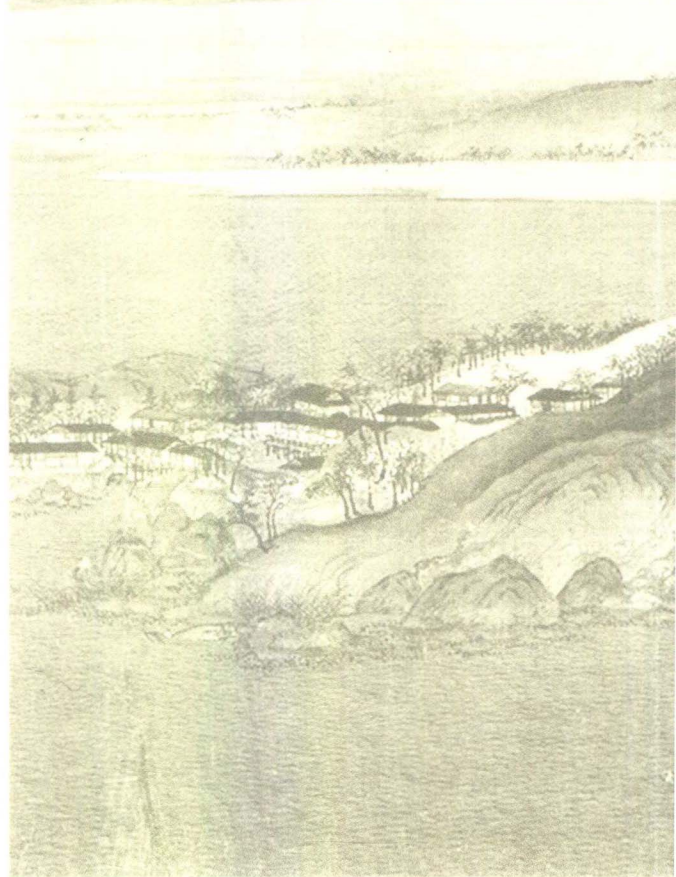

■ 中国画鉴赏

□ 中国油画鉴赏

□ 中国工艺鉴赏

□ 中国书法鉴赏

内容提要

《中国画鉴赏》一书将从中国数千年丹青画史中甄选出一百幅中国画佳作，从现存最早的战国时期的帛画《人物龙凤图》到周思聪于1979年创作的《人民和总理》，按照时代划分为先秦两汉、魏晋南北朝、隋唐五代、两宋辽金元、明清绘画和近现代绘画6个单元，每个单元下又按专题划分。全书共25讲，每一讲首先对专题进行概述，然后对本专题作品分析解读，配以对应的细节插图并穿插美术知识术语的讲解，最后附上思考题和拓展阅读以帮助读者进一步深入理解。

第一单元 先秦两汉

第一讲 神仙世界	5	人物龙凤图
	8	人物御龙图
	11	马王堆一号墓“T”形帛画
	16	卜千秋墓升仙图
第二讲 车马出行	21	和林格尔墓车马出行图
	24	娄叟墓出行图
	26	徐显秀墓备车出行图

第二单元 魏晋南北朝

第三讲 传神写照	33	洛神赋图 顾恺之（传）
	37	北齐校书图（宋摹本） 杨子华（传）
	42	职贡图（宋摹本） 佚名
第四讲 丝路敦煌	47	鹿王本生图 甘肃敦煌莫高窟257窟西壁
	51	萨埵太子本生图 甘肃敦煌莫高窟428窟东壁
	54	四方诸神 甘肃敦煌莫高窟249窟

第三单元 隋唐五代

第五讲 王公仕女	63	步辇图 阎立本（传）
	65	韩熙载夜宴图 顾闳中（传）
	70	重屏会棋图 周文矩（传）
	72	捣练图（宋摹本） 张萱（传）
	75	簪花仕女图 周昉（传）
第六讲 山水之变	81	游春图 展子虔
	83	江帆楼阁图（宋摹本） 李思训
	87	匡庐图 荆浩（传）
	90	关山行旅图 关仝
	93	潇湘图 董源（传）
	96	秋山问道图 巨然
第七讲 飞禽走兽	101	照夜白图 韩幹
	104	五牛图 韩滉
	108	写生珍禽图 黄筌
第八讲 经变说法	113	维摩诘经变 甘肃敦煌莫高窟103窟

117	观无量寿经变（局部）反弹琵琶
	甘肃敦煌莫高窟112窟
120	说法图 甘肃敦煌莫高窟57窟

第四单元 两宋辽金元

第九讲 北宋气象	129	溪山行旅图 范宽
	132	早春图 郭熙
	136	千里江山图 王希孟
	141	听琴图 赵估（传）
	145	双喜图 崔白
第十讲 墨戏与禅画	151	潇湘奇观图 米友仁
	154	五马图 李公麟
	158	秀石疏林图 赵孟頫
	161	四梅花图 扬无咎
	165	泼墨仙人图 梁楷
第十一讲 故事与风俗	171	清明上河图 张择端
	177	秋庭戏婴图 苏汉臣
	180	货郎图 李嵩
	184	采薇图 李唐
	187	赤壁图 武元直
第十二讲 南宋四家	191	万壑松风图 李唐
	195	四景山水图 刘松年
	201	踏歌图 马远
	206	溪山清远图 夏圭
第十三讲 元四家	213	富春山居图 黄公望
	218	渔父图 吴镇
	222	渔庄秋霁图 倪瓒
	226	青卞隐居图 王蒙

第五单元 明清绘画

第十四讲 院体与浙派	235	春游晚归图 戴进
	239	桂菊山禽图 吕纪
第十五讲 吴门四家	245	庐山高图 沈周

	250	真赏斋图	文征明
	254	王蜀宫妓图	唐寅
	257	汉宫春晓图	仇英
第十六讲 晚明风尚	265	葵石图	陈淳
	268	墨葡萄图	徐渭
	271	杨慎簪花图	陈洪绶
	275	王时敏像	曾鲸
第十七讲 董其昌与 清初六家	281	秋兴八景图	董其昌
	286	云山图	王时敏
	289	溪山红树图	王翬
	292	湖天春色图	吴历
	295	蓼汀鱼藻图	恽寿平
第十八讲 清初四僧	301	荷石水禽图	八大山人
	304	搜尽奇峰打草稿	石涛
	307	扶杖入山图	髡残
	310	黄海松石图	弘仁
第十九讲 扬州八怪	315	竹石图	郑燮
	318	天山积雪图	华岳
	321	月华图	金农
第二十讲 融合中西	325	梧桐双兔图	冷枚
	329	平安春信图	郎世宁
	332	十骏马图册	王致诚

第六单元 近现代绘画

第二十一讲 海上画派	339	古柏灵芝图	赵之谦
	342	赵德昌夫妇像	任伯年
	345	三千年结实之桃	吴昌硕
第二十二讲 岭南新风	351	富贵白头图	居廉
	355	东战场的烈焰	高剑父
	358	护林	黎雄才
第二十三讲 三石两鸿			
一大千	365	山溪群虾	齐白石
	369	琵琶行	傅抱石
	372	湖滨山居	黄宾虹

	376	九方皋图	徐悲鸿
	380	庐山图	张大千
第二十四讲 南北异象	387	读画图	陈师曾
	391	雪霁图	溥心畲
	395	秋鹭图	林风眠
	398	人散后，一钩新月天如水	丰子恺
第二十五讲 新国画	403	万山红遍	李可染
	408	记写雁荡山花	潘天寿
	413	江山如此多娇	傅抱石、关山月
	416	洪荒风雪图	黄胄
	419	给爷爷读报	蒋兆和
	422	印度婆罗多舞	叶浅予
	425	人民和总理	周思聪

目前中国发现最早的独立绘画是湖南长沙战国楚墓中出土的两幅帛画。战国时期为东周末期，“诸侯争霸、礼崩乐坏”，松散的分封制社会逐渐走向解体。直到公元前221年，秦始皇一扫六合，统一天下，建立了中国历史上第一个多民族的封建制帝国。然而，过于严苛的统治导致秦朝二世而亡，楚汉相争，汉室继起。公元前206年，汉高祖刘邦定都长安，建立了延续400余年的大一统王朝。公元8年，王莽建立的新朝中断了西汉的统治，公元25年光武帝刘秀建立东汉，定都洛阳，史称“光武中兴”。历经195年，东汉亡于黄巾起义，各路军阀继起混战。

目前，我们对这一时期中国画的认知主要来自考古发现和后世临摹的作品。20世纪是中国“考古大发现”的世纪，大量地下墓葬的发掘极大冲击了依据传世绘画和文献构建的传统美术史。特别是我们对上古时期绘画的认识，主要得益于考古学的发展。本单元介绍的战国秦汉时期墓葬中出土的帛画、壁画，再到魏晋南北朝时期的新艺术形式——卷轴画，时间跨度长达数千年。在这漫长的历史中，绘画被呈现在不同的媒材之上，承担着不同的功能。纷繁复杂的线索共同构成了中国绘画传统的开端。

在人类童年的新石器时代，中国境内出现的岩画及陶器彩绘已经表现出其独有的特质。在上古时代，人们的信仰主要表现为对祖先的崇拜。就如甲骨文中所描述的，死去的先祖帮助活着的后代与神灵沟通。因此，作为占卜和祭祀的对象，祖先们往往占据着主要的位置。也正因为如此，死者永恒的宅邸——墓葬，变得极为重要，大量的财富和珍宝陪伴死者被封存于地下。在墓葬空间中，专门为死者制作的绘画，不论是帛画或是墓室壁画，都被赋予了神秘的力量，人们认为这样的方式可以辅助死者进入另一个世界。保存在墓葬中的绘画并非那个时代的全部，考虑到它们的实际功能，这些绘画并不能直接等同于艺术品，但通过这些作品我们仍能对早期绘画的发展有所了解。

先秦两汉时期神仙信仰盛行，“引魂升天”是这一时期墓葬美术中主要的表现题材。早在战国时期出土的帛画中，中国传统文化最古老的图腾“龙”和“凤”就承担起了这一伟大使命。西汉马王堆出土的帛画更以其复杂的构图及内容引起人们无限的遐想和解读。至东汉墓室壁画如卜千秋墓中的图像表明：“升仙”不仅是贵族也是更加广泛的社会阶层的普遍诉求。日月、四神、东王公、西王母等丰富的图像母题共同构成了先民们对神仙世界的瑰丽想象。

人物龙凤图

战国

绢本墨绘

纵31.2厘米，横23.2厘米

湖南省博物馆藏

楚帛书十二月神图：楚帛书又称楚缙书，1942年9月在长沙东郊子弹库地方的楚墓中被盗掘出土，现存放在华盛顿的赛克勒美术馆。这是一幅绘在略近长方形（47cm×38.7cm）的丝织物上的彩色书画，东、南、西、北四边环绕绘有春、夏、秋、冬四季十二月的彩色神像，并附有“题记”。内容共分三部分，即天象灾变、四时运转和月令禁忌，其内容丰富庞杂，不仅载录了楚地流传的神话传说和风俗，而且还包含了阴阳五行、天人感应等方面的思想。

春秋战国时期留存下来的绘画遗迹极少，根据文献记载，春秋战国时期，诸多公卿祠堂及贵族府第皆以壁画为饰。《庄子》云：“叶公好龙，室屋雕文，尽以写龙。”现在的我们难以想象那是一个怎样华丽壮观的场景，只能从一些残存的壁画、帛画中窥见。

战国时期在长沙楚墓中先后出土了两幅帛画，《人物龙凤图》和《人物御龙图》。迄今于楚地发现的帛画还有两幅：一为楚帛书十二月神图，列属“帛书画”类；另为江陵马山一号墓帛画，与长沙楚墓两幅人物类帛画一样，同属覆棺类帛画。

《人物龙凤图》于1949年2月在湖南省长沙市陈家大山楚墓出土，是现在所能看到的最早的中国人物画之一。画面呈对角线构图，基本以线勾勒成形，以白色丝帛为底，设色亦以平涂为主。对于《人物龙凤图》的线描技法成就，饶宗颐曾给出这样的评价：“此帛全用线条勾勒人物与动物，韶秀清劲，此时期线条所表现的骨法用笔，有高度造诣，生动之笔触成为画面主要元素。其见绘画者如何工于控制毛笔，大有后世所称‘高古游丝描’之手法，流露出轻倩雅丽之快感。”

除了线条简洁之外，画面物象也极为高简，绘有三个形象：一人、一龙、一凤。人物是一位侧身向左而立、作合掌祈祷的贵族妇女形象，应为墓主人形象，其梳有一个向后的发髻，着细腰长裙，这一特点应是当时楚地贵族审美趣味的体现。

其袖子宽博饰卷云纹，衣裙下摆拖地，裙角向上翘起，似鱼尾状，是对衣纹图形的抽象凝练化。

人物头顶上方绘一只大凤，凤颈昂首，身子弯卷向上，双爪呈向前方迈进之态，动感强烈。

凤左旁绘一条龙，龙背对着观者，爪子向两边伸开，两只龙眼和嘴巴都勾勒了出来。这样我们就在画面中看到背面、侧面、正侧面多个角度的图形关系，虽然只是线条勾勒出简单的物象，但是其构成及功能意涵十分丰富。

思考题：

1. 除了用于丧葬仪式之外，请问战国时期人物画图像还有哪些用途？
2. 通过对《人物龙凤图》的欣赏，请分析战国时期肖像人物画的特点。

扩展阅读：

1. 《〈人物龙凤图〉与〈人物御龙图〉简论》，陈隽，《美术》，2015年第5期。
2. 《评〈人物龙凤图〉中墓主人的形态特征及其画卷内涵》，马丽娜，《美与时代》，2015年第1期。
3. 《楚汉覆棺帛画性质辨析》，陈隽，载《中国汉画学会第九届年会论文集》（上集），朱青生主编，中国社会科学出版社，2004年。

图像中的龙凤不是一般的动物装饰形象，往往有着图腾信仰的性质。画面上的凤鸟是楚人的图腾，在楚人的精神世界中，凤鸟代表着他们的祖先，左边的蟠龙暗示了祭祀与庆祝。在这样人神结构的组合中，向观者展示着极富浪漫色彩的视觉符号，显示出楚人诗化的艺术精神。

《人物龙凤图》的性质属于“魂幡”，专为丧葬所用，这也反映了当时汉代楚人的丧葬习俗。为了追求“与天同寿”和“魂魄合一”，古人往往会将死者魂像绘于“魂幡”之上。出殡时魂幡举在灵柩前，一路引导到葬地，经过祭祀告别仪式，放在棺上，同入墓内。《人物龙凤图》与《人物御龙图》以及马王堆一号汉墓出土的“T”形帛画、三号汉墓出土的“T”形帛画一样，都有这样的功能和作用。这幅帛画中龙凤互引，不仅象征着墓主身份的尊贵，而且有引领墓主人死后升天，灵魂得到升华的作用和意涵。