

中

国绘画出现于新石器时代，从隋唐的成熟到宋代的兴盛，不同时期具有不同的绘画形式、艺术风格和表现技法。中国画经过历代画家的演变、提高及推陈出新，形成了具有浓厚民族风格的绘画艺术，传世之作不胜枚举。如阎立本的《步辇图》、衣纹圆转流畅，色彩浓重醇净；顾闳中的《韩熙载夜宴图》描绘细致逼真，色彩绚丽清雅；张择端的《清明上河图》更是以散点透视的构图和工笔绘就的汴河风光流芳百世……

第一影响力

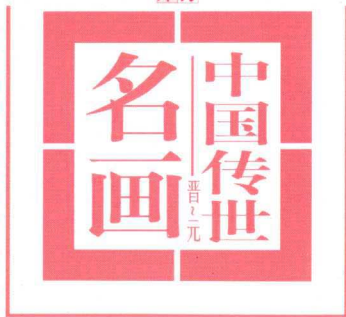
艺术宝库

「红卷」

中国传世
晋元
名画

第一影响力
艺术宝库

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库. 红卷 /《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05737-1

I.第… II.第… III.中国画—鉴赏 IV.J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111872 号

☐ 全案策划 唐码书业 (北京) 有限公司

www.tangmark.com

☐ 责任编辑 杨良志

☐ 执行编辑 刘欣

☐ 封面设计 刘畅

☐ 装帧设计 张腾方

第一影响力艺术宝库(红卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (HONGJUAN)

中国传世名画(晋~元)

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30 千字

版次 / 2005 年 1 月第 1 版

印次 / 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数 / 1—7,000

ISBN 7-200-05737-1/J · 437

定价: 240.00 元(全 20 册)

第一影响力艺术宝库

枝繁叶茂 源远流长

中国古代绘画具有悠久的历史 and 独特的风格。从新石器时代的彩绘陶画，到明清时期的山水画、花鸟画和人物画，几千年来，中国绘画在不同时期形成不同的绘画形式、艺术风格和表现技法，经过不断演变、提高及推陈出新，形成了具有浓厚民族风格和鲜明特色的中国绘画艺术。

商周以前人们在劳动中创造了岩画和陶绘。春秋战国时期，绘画作为比较成熟的艺术形式，被广泛地应用在社会生活中。汉代政治、经济的强盛，使绘画显示出豪迈雄浑的气魄。

魏晋南北朝时期，壁画、漆画从技法到形式都趋于成熟。人物画进入发达时期，花鸟画开始萌芽，山水画慢慢独立出来，卷轴画开始兴起。东晋的顾恺之、戴逵，南朝的陆探微、张僧繇，北朝的杨子华、蒋少游脱颖而出。以谢赫、宗炳为代表的绘画理论研究开始发端。

隋唐是中国绘画走向成熟的时期。山水画形成专门画科。展子虔和李思训、李昭道父子的山水画与阎立本、张萱的人物画都很有盛唐气象。花鸟画作为专门题材出现，以韩幹、韩滉和戴嵩的作品为代表的动物类题材达到较高艺术成就。

第一影响力艺术宝库

五代出现专门的宫廷画院机构，山水、人物、花鸟体现出一种自然主义韵味。同时期出现了以荆浩、关仝为代表的北方山水画派和以董源、巨然为代表的南方画派，四位代表画家被后世称为“南北山水四大家”。周文矩、顾闳中延续了以宫廷君臣日常生活为主的人物画。花鸟出现“黄家富贵”和“徐熙野逸”两大流派，影响深远。

宋代宫廷绘画的兴盛、职业画家的活跃、文人作画的雅趣，使画坛异常繁荣。此时绘画按题材可分为山水、人物、花鸟、宗教画、杂画等。李成、范宽继承并发展了北方画派的山水画。南宋时山水画家提出“三远”章法。李唐、马远、夏圭、刘松年并称“南宋四大家”。“黄家富贵”被崔白的“体制清赡，作用疏通”取而代之。北宋中、后期兴起以苏轼、文同、米芾为代表的“文人画”，南宋米友仁、赵孟坚、扬无咎、法常将其进一步发扬。总体来说，宋代画家更注重笔墨技巧，在勾勒挥洒中，或见理趣，或抒志向，或寓禅意，汇成多元化的主题。

元代山水画得到较大的发展，画坛以文人画为主流。元初山水画以赵孟頫、高克恭为代表，中后期出现黄公望、王蒙、吴镇、倪瓒等一代山水画大师，人称“元四家”。花鸟画以顾安、李衍、柯九思、王冕为代表。

明初出现以戴进为代表的“浙派”和以吴伟为代表的“江夏派”；明

第一影响力艺术宝库

中期出现“吴门画派”和沈周、文徵明、唐寅、仇英等著名画家。明后期山水、人物、花鸟都有新的发展。山水画以董其昌为代表，人物画以陈洪绶最有声望，陈淳、徐渭则代表花鸟画的最高成就。

清代文人画仍为画坛主流。山水画方面，清初的朱耷与石涛影响为大。“四王、吴、恽”即王时敏、王鉴、王翥、王原祁及吴历、恽格，也是功力深厚的山水画大家。花鸟画方面，清代中期“扬州八怪”中金农、郑板桥、罗聘等勇于创新，作品收独具一格之效。人物画方面，以肖像、行乐图较为盛行。

这本画册，精心挑选了晋代到元代名家的多幅传世绘画作品，每幅作品都配有作者姓名、作品内容、作品年代、作品材质、作品尺寸、画法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖、文字精美，开头的“走近中国画”还为广大读者提供了关于中国画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近中国画

一管毛笔，一方砚台，一滴香墨，一张宣纸，几行诗文，几抹红印。

喜欢，就走近它——中国画。

作品赏析

对作品内容、画法、风格的解读与评析。

作品名称

文姬归汉图

此卷画东汉末年文学家蔡邕之女蔡文姬归汉图。画面构图严谨，人物形象刻画细腻，环境描写生动，并以众人护送文姬之态与文姬内心的心理状态和坚强的性格，笔墨丰富、典雅和谐，被学术界认为是

书

中国画上的题诗、落款，鉴赏时主要看其位置、字体、大小与画本身的搭配，及书法自身水平。

印

中国画的印章分作者、题跋人、收藏人等三类，鉴赏时主要看其风格、大小、流派、位置。

纸

中国画绘画材质，一般为宣纸、帛、绢、綾等，宣纸最宜作画。

笔

中国画用毛笔，唐宋时“紫毫笔”最佳，明清时为“湖笔”取代至今。

砚

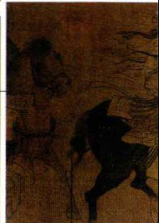
研磨工具，一般为岩石或泥沙所制；传统分端砚、歙砚、洮砚、澄泥砚四大砚。

墨

中国画用墨为主，兼用矿物、有机颜料。古代易墨、徽墨最负盛名。

赏

鉴赏古画主要依据其时代风格和艺术个性，及服饰、器物、款跋、纸绢、装裱、印章、年月等。

张璪 近代 卷首

影响力指数

作品对后世的影响及知名度。

藏

收藏古画须防虫蛀、发霉、受潮、水浸、火烧；挂卷存须小心，揭裱须慎重。

一生三嫁蔡文姬

赏画趣

与作品相关的小典故、小故事、小知识。

蔡文姬名媛，她的父亲叫蔡邕，是曹操的挚友。蔡文姬是古代有名的才女，史书上说她“博学而有才辨，又妙于音律”，但是她的一生非常坎坷。

蔡文姬十六岁时嫁给当时河东世族的公子卫仲道，夫妇两人非常恩爱，可惜好景不长，不到一年，卫仲道便因咯血而死。卫家的人嫌她克死了丈夫，对她很不好。才高气傲的蔡文姬毅然回到娘家。不久父亲死于狱中，文姬被匈奴掳去，这年她才二十三岁。她被匈奴的左贤王纳为王妃，留在匈奴十二年，生下了两个孩子，还学会了吹奏“胡笳”和匈奴的语言。

建安十三年(208年)，曹操得知文姬流落匈奴，派使者用黄金千两、白璧一双，把她赎了回来。这年她三十五岁。在曹操的安排下，她嫁给了正值盛年，一表人才的田校尉董祀。刚开始，自视甚高的董祀对饱经流离的蔡文姬很不满意。但是婚后第二年，董祀犯了死罪，蔡文姬冒死来找曹操求情。曹操念及昔日与蔡邕的交情和蔡文姬悲惨的身世，宽宥了董祀。从此董祀感念妻子的恩德，对她好了起来。夫妻二人经历了这些，看透了世事，于是选择了隐居生活。

《文姬归汉图》就是根据她从匈奴被曹操赎回的经历创作的。

局部

29 × 129cm 吉林省博物馆

作者姓名

作品形式

绘法

张瑀 辽代 卷 绢本 设色 29 × 129cm 吉林省博物馆

作品年代

作品材质

作品尺寸

收藏者

原作画面尺寸。

图版

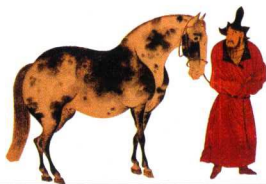
中国传世名画（晋、元）

图版目录

女史箴图 顾恺之	1	簪花仕女图 周昉	14
洛神赋图 顾恺之	2	六尊者像 卢稜伽	15
职贡图 萧绎	4	宫乐图 佚名	16
步辇图 阎立本	5	弈棋仕女图 佚名	17
江帆楼阁图 李思训	6	匡庐图 荆浩	18
明皇幸蜀图 李昭道	7	关山行旅图 关仝	19
五星二十八宿神形图 梁令瓚	8	写生珍禽图 黄筌	20
照夜白图 韩幹	9	十六罗汉图·诺距罗 贯休	21
斗牛图 戴嵩	10	江行初雪图 赵幹	22
五牛图 韩滉	11	文苑图 周文矩	23
虢国夫人游春图 张萱	12	雪竹图 徐熙	24
捣练图 张萱	13	阆苑女仙图 阮郛	25

图版目录

潇湘图 董源	26	写生蛱蝶图 赵昌	40
韩熙载夜宴图(局部) 顾闳中	28	夏山图 屈鼎	42
雪霁江行图 郭忠恕	30	朝元仙仗图 武宗元	44
读碑窠石图 李成	31	双喜图 崔白	45
寒林骑驴图 李成	32	落花游鱼图(局部) 刘寀	46
层岩丛树图 巨然	33	墨竹图 文同	47
秋山问道图 巨然	34	窠石平远图 郭熙	48
山鹧棘雀图 黄居寀	35	寒林图 郭熙	49
雪景寒林图 范宽	36	渔村小雪图 王诜	50
雪山萧寺图 范宽	37	五马图 李公麟	52
溪山春晓图 惠崇	38	芙蓉锦鸡图 赵佶	54
红蓼水禽图 徐崇矩	39	瑞鹤图 赵佶	55

图版目录

清明上河图 张择端	56	梅石溪凫图 马远	74
千里江山图 王希孟	58	踏歌图 马远	75
采薇图 李唐	60	水图(一、二) 马远	76
鹿鸣之什图(一、二) 马和之	62	雪堂客话图 夏圭	77
罗汉图 刘松年	63	西湖柳艇图 夏圭	78
雪中梅竹图 徐禹功	64	泼墨仙人图 梁楷	79
长江积雪图(局部) 佚名	65	果熟来禽图 林椿	80
江山秋色图 赵伯驹	66	鹤图 法常	81
四景山水图 刘松年	68	出水芙蓉图 吴炳	82
货郎图 李嵩	70	梅竹雀图 佚名	83
四羊图 陈居中	72	碧桃图 佚名	84
枫鹰雉鸡图 李迪	73	蜀葵图 佚名	85

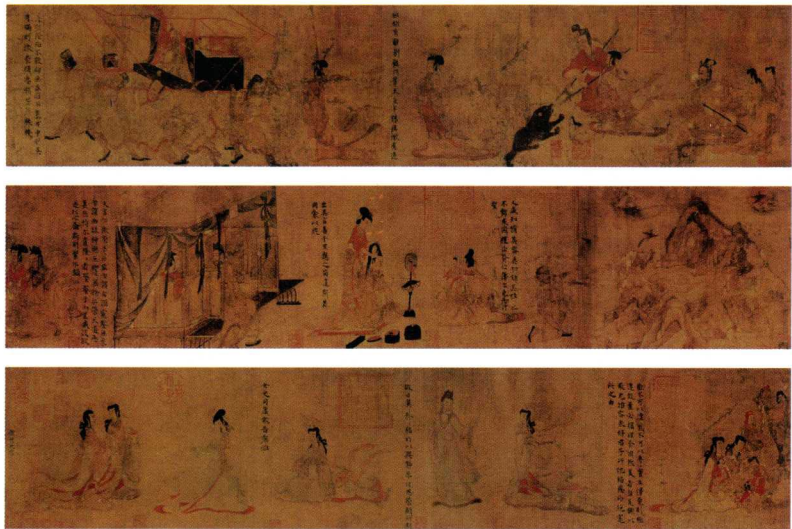

图版目录

霜筱寒雉图 佚名	86	秋江待渡图 盛懋	96
维摩演教图 佚名	87	渔父图 吴镇	97
文姬归汉图 张瑄	88	洞庭渔隐图 吴镇	98
昭陵六骏图 赵霖	90	临李公麟人马图 赵雍	99
神龟图 张瑄	91	南枝春早图 王冕	100
浴马图 赵孟頫	92	消夏图 刘贯道	101
扁舟傲睨图 佚名	93	鹰桧图 张舜咨 雪界翁	102
溪凫图 陈琳	94	雨后空林图 倪瓒	103
天池石壁图 黄公望	95	葛稚川移居图 王蒙	104

此画是作者根据西晋张华《女史箴》一文而画的，我国尚能见到的最早的专业画家的作品之一。画中人物神态宛然，所画仕女端庄娴静，符合箴文内容。线条匀细而流动，如“春蚕吐丝”，富有韵律之美，设色典丽秀润，全画呈现出“春云浮空、流水行地”式的运动感和飘逸气息。

《洛神赋》是三国文学家曹植的名篇，描述作者在由京师返回封地途中与洛水女神相遇的动人爱情故事。全画用笔细劲古朴，连绵如曲。人物神态刻画细腻，设色鲜艳、厚重。山川树石画法细致传神。《洛神赋图》在宋代摹本颇多，现共存三卷，但以此卷最为完整。

3

顾恺之 晋代 卷 绢本 设色 27.1 × 572.8cm 北京故宫博物院藏

此画又名《番客入朝图》或《王会图》，展现了南北朝时期国家间友好往来的繁盛场面。现存此画为残卷，长198厘米，描绘十二位使者朝贡时的形象，画中人物线条简练遒劲，以高古游丝描为主，间施兰叶描手法。人物形象承袭着魏晋以来既有装饰又谨严的风格，但略欠生动。

萧绎 南北朝 卷 绢本 设色 26.7 × 402.6cm 南京博物院藏