

超值全彩
白金版
29.80

中国书法与绘画

一本通

杨飞 主编

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

采得茜
天唯闻
晚节一

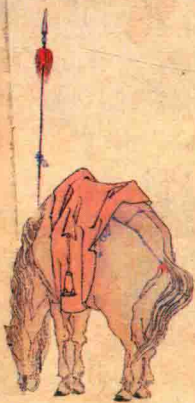
秀须令
及相慕
有

陶
法

上元老人画

渊明小像

庚子

J212.092
15

中国书法与绘画

· 一本通 ·

杨飞 主编

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

中国书法与绘画一本通 / 杨飞主编. -- 北京 : 北京联合出版公司, 2015.9

ISBN 978-7-5502-6138-9

I. ①中… II. ①杨… III. ①汉字—书法史—中国—通俗读物②中国画—绘画史—中国—通俗读物 IV. ①J212.092-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第214359号

中国书法与绘画一本通

主 编：杨 飞

责任编辑：宋延涛

封面设计：王明贵

责任校对：杨 君

美术编辑：杨玉萍

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

北京鑫海达印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数470千字 720毫米×1020毫米 1/16 25.5印张

2015年9月第1版 2015年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5502-6138-9

定价：29.80元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有，侵权必究

本书若有质量问题，请与本公司图书销售中心联系调换。电话：(010) 58815825

前言

中国文化是中华民族精神财富的总和，是历代先民智慧的结晶，是现实中国的精神母体，是中国历史积淀的灵魂，它孕育并影响着我们民族的未来。

鲁迅先生说过：只有民族的，才是世界的。著名科学史家贝尔纳曾说：中国在许多世纪以来，一直是人类文化和科学的巨大中心之一。在日益全球化、国际化、信息化的今天，作为中国人，应义不容辞地承担起传承文化的责任，保持中华民族鲜明的文化特征，借鉴前人的智慧，提高自身人文素质。

中国书法具有三千年的悠久历史，是中国古代文化的重要组成部分，也是中国独有的艺术门类，其影响具有世界性。从古至今，书法一直具有特殊而重要的作用，唐虞世南在《笔髓论》中即说：“文字经艺之本，王政之始也。”可见书法的重要作用。书法不仅是修身养性的手段，而且是精美的艺术作品。

中国绘画渊源流长、博大精深，是中国古代文化的重要组成部分，被视为东方绘画中的奇葩。在中国五千年艺术长河中，绘画一直具有特殊的作用，唐张彦远《历代名画记》中即说：“夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运。”中国绘画反映了中国人的精神世界和思想内涵，体现了中国人的审美观念和修身养性的道德规范。

对于艺术爱好者来说，中国的书法和绘画艺术无疑是一座巨大的文化宝库，一幢辉煌的艺术殿堂。

本书以中国书法和绘画的历史为主干，详尽叙述各个时期中国书法和绘画的成就和特点，精心挑选搜罗历代书法、绘画的名家名作，选图精当准确，图片精美丰富，版式新颖独到，文字精炼详实、生动，完整、真实地再现了中华数千年的书法史和绘画史，力求使读者多角度领略中国书法和绘画的民族风格和美学价值。

目录

鏡中
之
水
月
影
過
山
頭
雲
出
於
空
清
如
洗
遠
人
語
明
如
畫
一
時
一
景

中国书法

□夏商周时期

中国书法的起源	2
闻名中外的甲骨文	2
发现与研究	2
特征及风格	3
结构和布局	3
高古的商周金文	4
金文的发现与研究	4
商代青铜器金文	4
发达的西周金文	4
春秋战国金文的时代风格	5
石鼓文与战国盟书	8
周原石鼓文	8
战国盟书	8

□秦汉时期

隶书的黄金时代	10
李斯与秦朝小篆	10
五彩缤纷的汉代隶书	12

□三国两晋南北朝时期

中国书法的巅峰时期	16
“书圣”皇象	16

正书之祖钟繇·····	17
书法最早的真迹——平复帖·····	18
西晋二妙——卫瓘和索靖·····	19
千古书圣王羲之·····	20
王献之创“今体”·····	24
晋世名帖——伯远帖·····	25
自然飞动的魏晋文书·····	26
端庄大气的东晋碑刻·····	28
古拙质朴的南朝刻石·····	29
王僧虔父子书风奇崛雄壮·····	30
体现六朝气息的《瘞鹤铭》·····	31
“真书第一”郑道昭·····	32
北碑代表作——龙门二十品·····	34
嵩高灵庙碑与张猛龙碑·····	37
墓志的鼎盛时期·····	39

□隋唐五代时期

森严法度的建立·····	40
峻严和雅的隋碑·····	40
智永与《真草千字文》·····	42
严峻风格的代表欧阳询·····	44
南派之首——虞世南·····	48
广大教化主褚遂良·····	50
唐太宗李世民之“妙品”·····	52
孙过庭草书得二王法·····	54
李太白诗名掩书艺·····	55
行书大家李邕·····	56

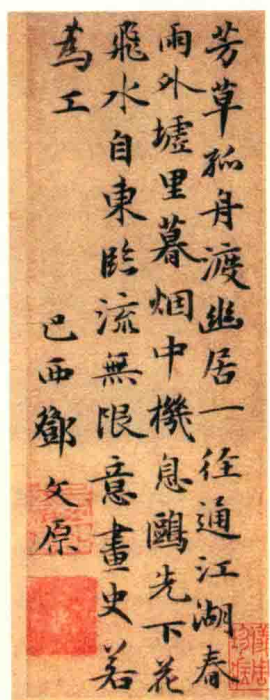

唐代篆书名家李阳冰·····	58
“颠张”——张旭·····	59
颜真卿的雄强书风·····	61
“狂素”——怀素·····	66
柳体风骨——柳公权·····	68
杜牧诗书文俱佳·····	70
高闲草书变幻不定·····	71
五代书法代表杨凝式·····	72

□两宋时期

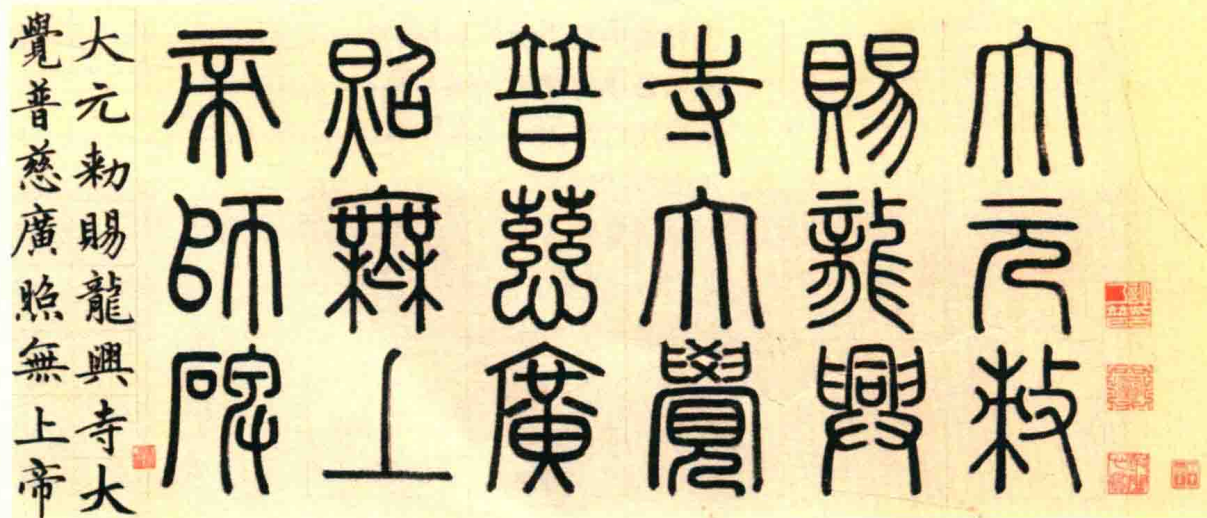
尚意书风的盛行·····	74
李西台书法冠绝一时·····	74
林逋笔清似梅·····	75
范仲淹中规中矩·····	76
欧阳修字体新丽·····	77
蔡襄法度严谨·····	78
王安石“疾书”·····	80
文彦博笔势清劲·····	81
苏轼书法不践古人·····	82
黄庭坚书法入古出新·····	86
米芾书法风骨豪迈·····	90
宋徽宗创瘦金体·····	94
薛绍彭仿二王体势·····	96

蔡氏行楷·····	97
赵构三易师承·····	98
丞相书家李纲·····	100
将门墨迹——韩世忠·····	101
吴说创游丝书·····	102
吴琚学米绝肖·····	104
范成大出入三家·····	106
朱熹书宗汉魏·····	108
陆游书法恣肆超逸·····	109
张即之翰墨为佛事·····	110
赵孟坚纵逸横放·····	111

□元时期

书法的复古时期·····	112
一代大家赵孟頫·····	112
鲜于枢书法奇态横生·····	116
邓文原工于笔札·····	118
子山行草具有风沙剑裘之豪·····	120
揭傒斯用笔如刀画玉·····	122
道人张雨诗书画元朝第一·····	122
杨维桢书风狂怪不羁·····	124
倪瓒淡雅脱俗·····	125

□明时期

名家卓立的时期 126

 台阁体代表“二沈” 126

 “我朝王羲之”沈度 126

 云间学士沈粲 127

 直逼钟王的宋克 128

 宋璫小篆明朝第一 130

 宋广草书精熟 131

 吴门才子祝允明 132

 吴门书派的代表文徵明 134

 王宠深入晋人格辙 136

 王守仁书风高峻 138

 江南第一风流才子唐伯虎 139

 字林侠客徐渭 140

 晚明四大家 142

 董其昌书风淡雅俊秀 142

 北邢南董之邢侗 144

 张瑞图书风丑怪 145

 南董北米之米万钟 145

 书家英雄“黄倪” 146

 黄道周忠义殉国 146

 明末仙才倪元璐 147

□清时期

碑帖并行的清代书法 148

 王铎气节不高书艺妙 148

 傅山为医书更佳 150

 八大山人亦哭亦笑 152

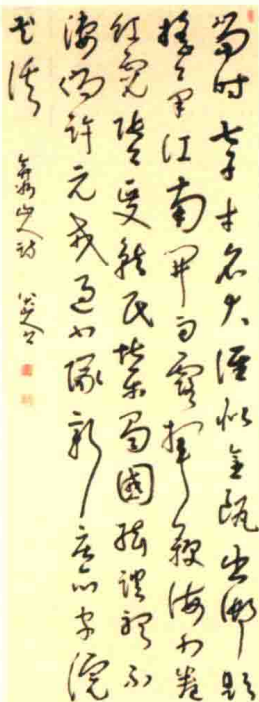
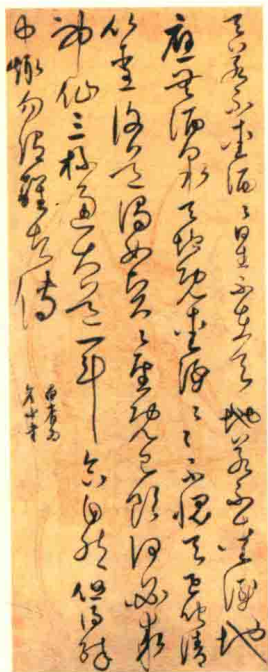
 康熙四家 154

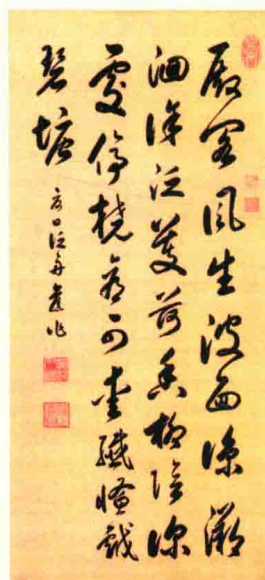
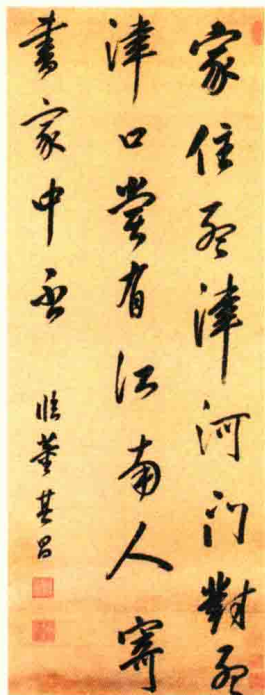
 姜宸英小楷清朝第一 154

 何焯秀韵不俗 154

 汪士铉崇尚平正 155

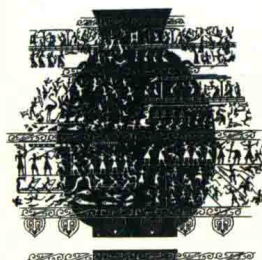
 陈邦彦书法为康熙朝典范 155

康熙、雍正、乾隆书艺高超·····	156
康熙帝喜好董书·····	156
雍正帝书承其文·····	157
乾隆帝书学赵体·····	157
扬州八怪书风·····	158
黄慎草书狂怪险绝·····	158
汪士慎书法别具一格·····	159
金农“漆书”墨浓似漆·····	160
郑燮写绝六分半书·····	161
淡墨探花王文治·····	162
梁同书大字清朝第一·····	163
乾隆四家·····	164
浓墨宰相刘墉·····	164
翁方纲力倡唐碑·····	165
帖学名家成亲王永理·····	166
铁保宗法颜体·····	167
书法篆刻大师邓石如·····	168
书法泰斗伊秉绶·····	170
阮元首提北碑南帖论·····	171
林则徐以笔墨自娱·····	172
包世臣领军碑学·····	172
吴熙载得邓石如真传·····	173
碑学大师何绍基·····	174
赵之谦魏碑书影响深远·····	176
杨沂孙巧融大小篆·····	178
张裕钊书名远播东瀛·····	179
杨岷得力于汉碑·····	180
吴大澂专注金石·····	180
翁同龢兼习众家·····	181
晚清朴学之宗俞樾·····	182
李瑞清沉浸北碑·····	182
康有为倡法北碑·····	185
沈曾植得北碑意趣·····	186

中国绘画

□ 远古时期

- 远古时期的涓涓细流 188
- 粗犷质朴的远古岩画 188
- 色彩缤纷的陶画 190

□ 夏商周时期 192

- 三代的曙光 192
- 充满神秘色彩的帛画 192
- 人物龙凤图 192
- 人物御龙图 193
- 缯书画像 193
- 内涵丰富的镶嵌画 194
- 形象夸张的针刻画 194
- 蕴含神秘色彩的漆画 195

□ 秦汉时期

- 秦汉人文思想的反映 196
- 画像砖的初现 196
- 瑰丽的咸阳宫壁画 197
- 升仙思想的再现 198
- 遥远历史的重演 198
- 传神的辽阳墓室壁画 200
- 天象纵横的金谷园壁画 200
- 真实的官吏生活 201
- 和林格尔汉墓壁画 201
- 祈祷灵魂升天的帛画 202
- 山东临沂金雀山帛画 202
- 湖南长沙马王堆帛画 204
- 震古烁今的画像艺术 204
- 画像石 204
- 画像砖 205

星光灿烂的漆画····· 206

□三国两晋南北朝时期

高古宏阔的绘画典范····· 208

汉风的另类延续····· 208

甘肃河西壁画····· 208

辽宁辽阳壁画····· 209

传神写照的大师····· 210

女史箴图····· 210

洛神赋图····· 210

列女仁智图····· 211

西部壁画的辉煌····· 212

西域风格的移植····· 214

意象深远的南朝壁画神韵····· 216

神采灵动的邓县学庄画像砖····· 216

高妙飘逸的竹林七贤图····· 217

殉身艺业的帝王····· 218

北齐之最杨子华····· 219

神似顾恺之的屏风画····· 220

体现民族融合的固原漆画····· 221

众彩纷呈的敦煌壁画····· 222

衣袂飘然的麦积山壁画····· 223

技艺高超的娄睿墓壁画····· 224

富有民族风尚的高句丽壁画····· 225

□隋唐五代时期

成熟后的气象辉煌	226
唐画之祖展子虔	227
“智海”董伯仁	227
阎立本得南北之妙	228
国朝山水第一	228
千古画圣吴道子	230
鞍马仕女留唐风	232
诗中有画，画中有诗	233
善画山水的张璪	234
韩干画肉不画骨	234
韩滉与《五牛图》	235
周昉仕女画为古今之冠	236
孙位继承魏晋笔法	237
中国绘画的千年宝窟	238
中西合璧的新疆石窟壁画	240
辉煌灿烂的唐墓壁画	242
荆浩笔墨照耀千古	244
关家山水深造古淡	245
董源半幅江南	246
巨然平淡趣高	247
黄筌富贵	248
徐熙野逸	249
周文矩人物画典雅浓丽	250
顾闳中与《韩熙载夜宴图》	251

□两宋时期

绘画的黄金时代	252
李成山水百代标程	252
山水画巨匠范宽	254
李成画派的传人——许道宁	257
“燕家景致”无人能及	258
黄居案创黄氏花鸟	259

赵昌旷代无双·····	260
惠崇小景得苏黄推赏·····	261
易元吉“逸色笔”清淡俊雅·····	262
宋朝吴生武宗元·····	264
东坡写竹传神·····	266
文同创“湖州派”·····	267
崔白花鸟画形神兼备·····	268
郭熙学李成开“李郭画派”·····	270
王诜善画词人墨卿难状之景·····	272
文人画大家李公麟·····	274
米家云山·····	276
宋徽宗创宣和体花鸟画·····	278
风俗画神品《清明上河图》·····	280
王希孟与《千里江山图》·····	281
李唐首创南宋院体山水·····	290
萧照的历史画卷·····	295
墨梅大家扬无咎·····	296
苏汉臣婴孩画栩栩如生·····	297
“二赵”山水得丹青之妙·····	300
李迪兼善豪放、婉约之作·····	302
林椿灵秀婉约·····	303
马和之《诗经图》声名最著·····	304
赵孟坚诗画交融·····	306
梁楷开写意人物画新风·····	308
刘松年画风清丽严整·····	310
马远马一角·····	311
夏圭夏半边·····	314
法常笔墨淋漓尽致·····	318
风俗画巨匠李嵩·····	320

□元时期

归隐山林的高逸·····	324
何澄开逸笔风气·····	324
老钱丹青今世无·····	325

龚开以瘦马自喻·····	326
郑思肖画兰露根·····	327
高克恭善画青山白云·····	328
画坛领袖赵孟頫·····	330
画马名家任仁发·····	332
刘贯道人物画冠绝古今·····	333
北方大家商琦·····	336
王振鹏界画元代称胜·····	336
柯九思以书入画·····	337
百代之师黄公望·····	338
梅花道人孤洁高标·····	340
王冕墨梅见精神·····	342
放逸派的最高峰·····	344
盛懋精致有余·····	344
二米派方从义·····	344
倪瓚聊写胸中逸气·····	346
王蒙万壑在胸·····	348
中国古代壁画的巅峰之作·····	350

□明时期

江南画派的崛起·····	352
宫廷花鸟画的鼎盛时期·····	352
浙派始祖戴进·····	354
浙派主将吴伟·····	355
吴门画派的创立者沈周·····	356
吴门画派的旗手文徵明·····	358
风流才子唐伯虎·····	360
画苑良工仇英·····	361

陈淳写意花卉明净放逸·····	362
徐渭水墨入妙品·····	363
“华亭派”领袖董其昌·····	364
武林派的开创者蓝瑛·····	366
“画史之董狐”项圣谟·····	367
崔子忠超尘脱俗·····	368
陈洪绶追六朝古法·····	370

□清时期

最后的夕阳与新兴的曙光·····	372
集古人大成的四王·····	372
“四王”之首王时敏·····	372
金刚杵王原祁·····	373
王鉴临摹肖其神·····	374
清晖主人王翬·····	375
天主教画家吴历·····	376
恽寿平工笔花鸟画清代第一·····	377
师法造化四画僧·····	378
弘仁得倪瓚精髓·····	378
髡残以书法入画·····	379
八大山人以心入画·····	380
石涛用无法之法·····	381
龚贤具黑白两种面目·····	382
扬州八怪·····	384
后尚左生高凤翰·····	384
边寿民善画泼墨芦雁·····	384
高翔清雅洒脱·····	385
李方膺以梅为平生知己·····	385
李鱣画风霸悍·····	386
金农大巧若拙·····	386
郑燮兰竹俱佳·····	387
黄慎草书入画·····	387
郎世宁参酌中西画法·····	388
法国人王致诚画艺精湛·····	388