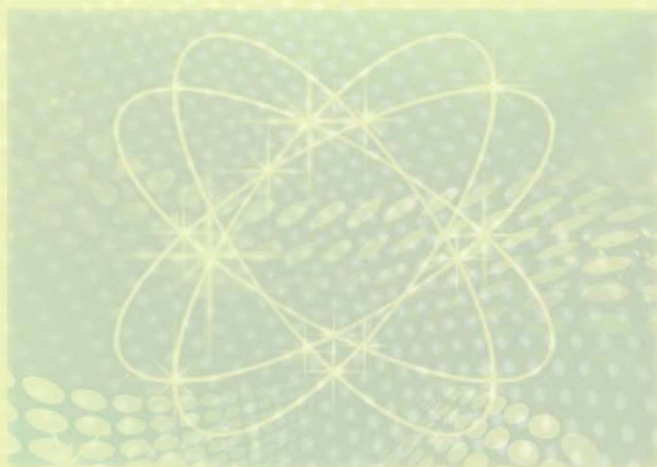

新视野百科书坊:1

百花齐放的中国艺术

谢普 主编

辽海出版社

图书在版编目（CIP）数据

百花齐放的中国艺术/谢普主编. —沈阳：辽海出版社，2011.3

（新视野百科书坊；1）

ISBN 978-7-5451-1230-6

I. ①百… II. ①谢… III. ①艺术—中国—通俗读物

IV. ①J12-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 019985 号

责任编辑：段扬华

责任校对：顾季

封面设计：文海书源工作室

出版者：辽海出版社

地址：沈阳市和平区十一纬路 25 号

邮政编码：110003

电话：024—23284469

E-mail: dyh550912@163.com

印刷者：北京汇祥印务有限公司印刷

发行者：辽海出版社

幅面尺寸：140mm×210mm

印张：45

字数：880 千字

出版时间：2011 年 3 月第 1 版

印刷时间：2011 年 3 月第 1 次印刷

定价：298.00 元（全 10 册）

版权所有翻印必究

前 言

我们的祖国是一个美丽、古老的东方大国。本丛书是反映中国社会风貌的百科读物，通过精练的文字，用简洁生动的语言为读者介绍了中国的文化、艺术等异彩纷呈的画卷。在这里，读者可以清晰地看到我国的文化、艺术、民族等方方面面，是深入了解伟大的中华民族的全貌的重要依据。本选题不是对具体的艺术理论进行推演，意在使读者在享受鲜活艺术的同时，去寻找理论的“歇脚处”，来提高艺术修养，打通艺术和人生之间的通道，到艺术之中寻找特有的人生智慧。本选题包括中国艺术、文化、科技、战争、民俗、哲学、语言、建筑、历史、教育等方方面面。

目 录

界画大师李嵩.....	1
“马一角”马远.....	3
元代丹青大家钱选.....	5
绘画新风的倡导者赵孟頫.....	7
“元四家”之首黄公望	9
王冕画梅.....	11
传统工艺景泰蓝.....	13
明画“四大家”	15
“国朝山水第一”李思训.....	18
“画圣”吴道子.....	20
“草圣”张旭.....	22
“砚中极品”歙砚	24
敦煌莫高窟	26
昭陵六骏.....	28
张萱的仕女画.....	31
山水画之祖王维.....	33
“新书体的创造者”颜真卿.....	35
乐山大佛.....	37
韩幹画马	39
“以狂继颠”的怀素	41
周昉与“周家样”	43
唐代大书法家柳公权	46
“关家山水”关仝.....	48

顾闳中与《韩熙载夜宴图》	50
江南山水画祖师董源	52
徐悲鸿画马	54
漫画大师丰子恺	56
国画大师张大千	59
粗犷质朴的远古岩画	61
简单明快的原始彩陶	63
成熟的远古舞蹈	65
龙凤崇拜	67
商代青铜器	69
彩绘双头镇墓兽	71
李斯与泰山刻石	73
秦始皇陵兵马俑	76
秦始皇陵铜车马	78
马王堆汉墓帛画	80
汉代画像石和画像砖	82
长信宫灯	84
金缕玉衣	85
铜奔马	86
晶莹剔透的玉器	87
书法之祖金文	89
绚丽多彩的战国漆画	91
神奇瑰丽的战国帛画	93
“书家第一法则” 石鼓文	95
越王剑和夫差矛	97
多才多艺的蔡邕	99
书史之祖钟繇	101
竹林七贤画像砖	103

王羲之与《兰亭集序》	105
顾恺之的人物画	108
云冈石窟	110
龙门石窟	112
“唐画之祖”展子虔	115
“唐楷第一”欧阳询	117
阎立本与《步辇图》	119
鲜艳明丽的唐三彩	121
山水画家李成	123
雪景山水画家范宽	125
高度发达的宋代瓷器	127
植根于民间的皮影戏	130
风格各异的民间剪纸	132
文人画家苏轼	134
“宋画第一”李公麟	136
风俗画极品《清明上河图》	138
皇帝书画家赵佶	140
董其昌与“南北宗”说	143
继往开来的陈洪绶	145
杨柳青年画	147

界画大师李嵩

中国古代的绘画中，有一种以建筑物为主体的作品。作画时要用界尺，因而这样的画被称为“界画”。在宋代，界画的主要代表人物是李嵩。李嵩生于 1082 年，浙江杭州钱塘人。他年轻的时候做过木工，后来成了画院画家李从训的养子。在绘画方面，他得到李从训的亲自指导，擅长人物、道释，尤其精于界画。子承父业，他是光宗、宁宗、理宗三朝的画院待诏。

李嵩具有多方面的才能，他的界画如《夜湖图》、《水殿招凉图》，山水画如《观潮图》、《西湖图》、《仙山瑶池图》，人物画如《骷髅图》、《观灯图》，花鸟画如《柳塘聚禽图》、《花篮图》等，都显示出他卓越的绘画技巧。

绘画上李嵩富有创造精神。他所画的《观潮图》，构图上不取“全景”，没有描绘当时宫中人们倾宫观潮的盛况，仅以宫苑一角入画，是典型的南宋山水风格。画面表现的应是八月十五中秋之夜，明月当空，清光如水，透过高阁的脊檐栏杆，但见潮峰奔涌而至，如“玉城雪峰，际天而来”。在月色的处理上也可以体会到作者的用心，作者不以重暗的调子来表现月光倾泻，而以宫苑内部异乎寻常的静寂体现月夜的静谧。对于浪涛的描绘，尤为精彩，作者将细节的真实和诗意的虚旷相融合，以简明流畅的笔法和醇润的墨色，辅以太淡的淡色来勾勒、渲染、烘托出汹涌波涛。

中国人爱花由来已久。到了宋代，赏花、插花更成为生活中的赏心乐事。民间如此，宫廷也是这样。李嵩画的《花篮图》，描绘了在精致、典雅的藤篮里，一朵朵盛放的、鲜丽而缤纷的鲜花。大红的山茶稳坐居中，艳冠群芳；清雅的绿萼梅、闺秀般的瑞香，斜倚着身子

相随于旁；白净的水仙、娇俏的白色丁香则好奇地趴伏在篮缘。这盆春意盎然的“花篮”，主从分明，色彩鲜丽，枝繁叶茂，整体外形圆满丰盛，是宋代宫廷流行“篮花”中杰出的佳作。《花篮图》是一幅写实性很强的花鸟画精品。

李嵩还是一位表现下层社会生活的风俗画家，曾作《服田图》12段，描绘水稻从种植到收获的过程。《货郎图》则是李嵩传世的重要作品。他以货郎为题材，创作过很多幅《货郎图》，描绘了农妇携带儿童兴致勃勃地围观货郎担的情景。人物布置疏密相间，将货郎刚刚到乡下，而引起人们兴趣的一刹那生动地表现了出来，具有浓厚的生活情趣。细致的线描，准确而传神地勾出朴实的形象。李嵩把劳动人民的生活作为审美对象来描绘，这在中国古代美术发展史上有着重要的意义。

“马一角” 马远

马远，字遥父，号钦山，原籍河中，侨居浙江钱塘，南宋画院待诏。马远出身于绘画艺术世家。远祖马贲，是“佛像马家”之后，以擅长写生驰名于当时，曾画百雁、百猿、百马、百牛、百羊、百鹿等图，可见是善于观察禽兽的生活动态的能手。祖父马兴祖，是画院待诏，善于鉴别名画真迹。伯父马公显、父亲马世荣、兄马逵都是有名望的画院画家，他们的专长都是绘画花鸟。在宋代画坛上，马远一家被人称“一门五代皆画手”。

马远拥有较好的家学渊源，自幼受艺术的熏陶，继承家学，他还吸收著名画家李唐的画法。由于家学渊源以及画院诸位前辈的影响和指教，马远在青年时期就已经显露出出众的艺术才华，他在 20 多岁时绘制的人物画，就得到过宋高宗的御笔题诗，可见他在绘画上进入成熟时期是比较早的。

马远的艺术成就以山水画最为突出。他作画独辟蹊径，自成一派，下笔严正，用雄奇简练的笔法，水墨苍劲大斧劈皴以坚实、爽朗有力的浅染来描写江南雄伟壮丽的山川，兼画人物、花鸟，作人物有轩昂娴雅之气。用笔多用水墨，笔法雄奇简练。特点是布局简妙，线条硬劲，或用“斧劈”，水墨苍劲，意境深邃清远，标志着南宋山水画的代特色。

在构图上，马远改变了五代、北宋以来的“全景式”，在取景上善于小中见大，只画一角或半边景物，以表现广大空间，所以人们称他为“马一角”。其风格特点表现在或峭峰直上而不见顶，或绝壁直下而不见脚；或近山参天，远山则低；或四面全空，仅画一垂钓孤舟，使画面达到了强烈的空间感，突出了近景的艺术效果。《寒江独

钓图》是马远构图技巧最成功的范例之一，画中一叶扁舟漂浮江面，渔翁独坐垂钓。除四周寥寥几笔微波外，全为空白，有力地衬托出江天空旷、寒意萧条的气象。江、河、湖、海真实生动地绘在纸上，真是世间珍宝，为历代书画鉴赏家所珍重。

《远山柳岸图》也显示了马远卓越的构图技巧。隐隐出现在烟雾水汽中的远山和层层村落树木组成了背景，两株柳树集中地传达出暮秋季节的萧瑟的气氛。柳树的形象表现了挺秀的姿态之美，并且有零落的特点；而且在画面上占了起控制作用的位置，秋柳的形象和布局产生了最大的艺术效果。

《竹涧焚香图》则利用了蒙蒙雾气，删减掉一切不必要的枝节，使主题的细节突出。这一幅画描写士大夫的悠闲生活，特别是描写了他们的内心生活。疏竹和潺潺流水形成的幽静环境中，一个人焚香默坐。这些可视的因素说明了他们内心的宁静。《深堂琴趣图》则敏锐地表现了音乐的情调和士大夫的内心生活。这一通过环境间接地描写士大夫生活的方法在马远的作品中很常见，是南宋时代开始流行的表现方法。

南宋山水画家，最主要的是南宋后半期的马远和夏圭两家，合称“马夏”，他们和李唐、刘松年 4 人被认为是南宋院体派的代表，被称为“南宋四大家”。

元代丹青大家钱选

钱选字舜举，号玉潭，1239 年生于浙江湖州，曾中过南宋理宗年间的乡贡进士，是“吴兴八俊”之一。“吴兴八俊”以赵孟頫称首，钱选也预列其中。他是“吴兴八俊”之中唯一一个没有在元朝做官的人，流连在诗画间终老其身。钱选在元代的画家中地位特殊，代表着有一部分遭到亡国痛苦的士大夫画家。他最擅长的是花、草、蔬、果等平凡的题材，特别善作折枝花木，是一位技法全面的画家。他的画风与同时代的画院画家不同，以色彩的渲染为主，更接近北宋时代的风格。

钱选曾学习过多位画家的风格。山水画师从赵令穰，花鸟画师从赵昌，人物画师从李公麟，对这三家他能互参旁取，也富于独创精神。在花鸟画方面，他是一位从工丽向清淡转变而有较大影响的一家。其画笔致柔劲，着色清丽，有装饰味。代表作《牡丹图》中画了红、白二朵牡丹花，配以绿叶，将牡丹花的富丽华贵充分地表现出来。作者把一草一木刻画得富有个性，不仅仅因为他对物象观察细致，而且有高度的概括能力，更重要的是他对一花一草的描绘都倾注了自己的思想感情。钱选的花鸟画成就最高，是元代继承宋代设色工笔花鸟画一派中的代表人物。

钱选的山水画，师古而不拘泥于古，形成自己独特的风格。他的山水画常以他居住的浮玉山和苕溪为题材，以设色画为多。如他的《山居图》，青绿设色，笔势细腻，方刚拙重，多有北宋以前的情调。画中一帘气韵幽静的青绿山水，尽收眼底。在富有诗意的画境中，碧峰崇立，嘉树成荫，环抱瓦宅数栋，篱前犬驰。山的左右波平如镜，烟水浩渺，江中一叶篷舟，隐士垂钓。远处云卷云舒，列岫隐

浮，对面一骑偕侍者走过木桥。前方苍松数株，挺立岩上，岩下杂树茅舍，山后水烟弥漫，冈峦逶迤。这的确是一派绝无尘喧的山林僻境，又是文人清士幽栖的淡泊境界。

钱选的人物画联系着自己的生活理想，着重描绘的是陶渊明和竹林七贤。

钱选在广泛吸收传统的基础上自出新意，形成了自己的独特风貌。他提倡复古，在创作思想上主张绘画重在体现文人的气质，即所谓“士气”，就是力图摆脱对于形似的刻意追求，目的在于摆脱南宋画院习气，继承唐、五代、北宋的画法。这种主张在元初画坛上具有一定的代表性和影响。

钱选的作品大多数都有自己的题诗和跋语。这种诗、书、画三者相结合的形式，被后来的文人画家广泛使用，形成中国绘画的传统特色。

绘画新风的倡导者赵孟頫

赵孟頫字子昂，号松雪、水精宫道人等，1254 年生于风光如画的浙江湖州，王室后人，是宋太祖赵匡胤的 11 世孙。南宋灭亡后，他被举荐在元朝做官，官至翰林学士承旨，封魏国公。赵孟頫在新朝作官，难免会引起遗老遗少的非议，他又是个汉人，在官场中常受排挤。在这种情况下，赵孟頫心灰意冷，退出仕途，归隐田园，专心书画。

赵孟頫博学多才，在诗文、书画、音乐等方面都有很高的造诣，特别是书法和绘画成就最高，开创元代新画风，被称为“元人冠冕”。

赵孟頫主要学习了董源、巨然和李成、郭熙两大体系，脱离精勾密皴的画法，参照唐人古、简的意趣，自创新格。他博采众家之长，形成了厚重工稳、秀润清丽的总体风貌。人物画多保持唐人风范，法度严谨，风格古朴。花鸟画融合郭熙、黄筌二体，兼工带写，不事工巧，清疏淡雅。绘画理论上，他提倡复古，主张“画贵有古意”，崇尚唐人，反对南宋院体中柔媚纤巧的画风。尤为可贵的是，他的画变革了南宋院体格调，开创了元代画风。他大胆尝试将书法运用于绘画，形成书法和绘画相结合的“书画”，熔诗、书、画于一炉。他枯笔淡墨、浅绛设色，格调疏淡隽逸，着重表现出文人隐逸的生活情趣。

赵孟頫传世的画迹有 200 余幅。《洞庭东山图》是比较有代表性的一幅，此图描绘的是洞庭东山的景色。洞庭山位于江苏吴县西南太湖中，分东西两山。东山古代叫胥母山，又称莫厘山，是伸出太湖的半岛。图中东山山势不高，圆浑平缓，山径曲折，有一个人伫立岸边

眺望太湖。山后雾气迷蒙，岗峦隐约。湖面微波粼粼，轻舟荡漾。近处小丘浮起，杂木丛生。此幅笔墨从董源的规范中变化而来，柔和流畅的披麻皴和疏密相间的点苔，表现出江南草木滋润的土山形貌。细密的鱼鳞水纹，写出太湖潋滟的水光。山峦和坡石罩染淡淡的石青、石绿和赭石，以花青点染树叶，画面色调明澈清雅。这种浅绛山水是赵孟頫在唐、宋青绿山水基础上发展起来的新体貌，对元代山水画风影响很大。

赵孟頫也是元代初期很有影响的书法家。他的真、行是当代第一。他早年学“妙悟八法，留神古雅”的宋高宗赵构的书法，中年学“钟繇及羲献诸家”，晚年师法李邕、颜真卿、米芾诸家。此外，他还临摹过北魏的定鼎碑及唐虞世南、褚遂良等人，集前代诸家之大成，兼容包蓄，发展变化，形成结体严整、笔法圆熟、气势浑健的独特书风，人称“赵体”。尤为可贵的是，宋元时代的书法家多数只擅长行、草，而赵孟頫却能精究各种字体。赵孟頫的书法闻名于当时，天竺，也就是印度的僧人不远万里来到中国，只为求得他的书帖，归国后尊为珍宝。后世学习赵孟頫书法的也很多，赵孟頫的字在朝鲜、日本也非常风行。

“元四家”之首黄公望

黄公望生于南宋成淳五年(1269 年)，本姓陆，名坚，家往常熟子游巷。由于幼年时父母双亡，家庭贫困，他在 10 岁左右就给寓居在虞山小山头的浙江永嘉人黄乐作养子。据说，当时黄乐已经 90 岁了，看到他是一个聪明伶俐的孩子，喜出望外地说：“黄公望子久矣！”从此，陆坚便改姓换名为黄公望，字子久。

黄公望天资孤高，少有大志，12~13 岁时就参加了县里的神童考试，后来又博览群书，好学不倦，掌握了广博的学识和技艺。他还曾做过浙西廉访使署书吏，后吃官司被关进监狱。出狱后，黄公望心灰意冷，改号“大痴”，从此不再过问政事，开始了隐士生活，并加入新道教。

黄公望学画起步较晚，50 岁出狱后才开始画山水。由于生活坎坷，寒暖自知，他所画的山水，一定亲临体察。他的笔法，初学五代宋初董源、巨然一派，后受赵孟頫的熏陶，善用湿笔披麻皴。他学董源一派画法的作品，至今可以看到很多，《丹崖玉树图》便是其中一幅。《天池石壁图》也是他的杰作之一，可代表他山水画构图繁复的一路。只见画中层峦叠嶂，巨石堆垒，长松杂木，其烟云流润，山石明灭，气势雄浑，苍苍莽莽。构图至繁，状物之皴笔却简略，长而整的线条自然流畅，起落有序，多用赭色，墨青墨绿合染，色调简淡恬雅。所谓“浅绛”法，实为黄公望首创。

黄公望加入新道教，这种宗教修炼，对他也有很大的影响。打坐、降心、炼性，使人虚静凝神。古代文人画家在精神上最重要的修炼就是诗要孤，画要静，从而影响到绘画的风格。凡是心情安稳、静

谧的画家，他的笔下一般不会出现马远、夏圭大斧劈皴那样的激荡。远离凡世，画境便不会凡俗。

后来，黄公望的画融合对自然实景的感受，自成一家。其特点在于：作浅绛色山头多矾石，笔势雄伟；作水墨皴纹稀少，笔简意远，超逸有致。论者以为“峰峦浑厚，草木华滋”。这种画注重师法造化，黄公望常携带纸笔描绘虞山、九峰、富春江等地的自然胜景。以书法中的草籀笔法入画，有水墨、浅绛两种面貌，笔墨简远逸迈，风格苍劲高旷，气势雄秀。

黄公望成就最大的是 70 多岁时所作的长卷《富春山居图》，这幅画以水墨披麻皴描绘富春江一带的秋初景色。构思时，他的足迹遍及富春江两岸，用了 6~7 年的时间才完成。图为长卷，长 636.9 厘米，宽 33 厘米。画中山峰起伏，林峦蜿蜒，平冈连绵，江水如镜，境界开阔辽远、雄秀苍莽、简洁清润。凡数十峰，一峰一状；数百树，一树一态；变化无穷。其山或浓或淡，都以干而枯的笔勾皴，疏朗简秀，清爽潇洒，远山及洲渚以淡墨抹出，略见笔痕。水纹用浓枯墨勾写，偶加淡墨复勾。树干或两笔写出，或没骨写出；树叶或横点，或竖点，或斜点；勾写松针或干墨，或湿墨，或枯笔。山和水全以干枯的线条写出，无大笔的墨，惟树叶有浓墨、湿墨，显得山淡树浓。远处的树有以浓墨点后再点以淡墨，皆随意而柔和。满纸空灵秀逸，气度沉雄，后人称它为“画中之兰亭”。

黄公望与吴镇、倪瓒、王蒙被后人合称为“元季四大家”，其中“以黄公望为冠”，对明清山水画影响极大。黄公望还留有著述，如《写山水诀》、《论画山水》等，都是后世学画的典范之学。

王冕画梅

王冕字元章，号煮石山农、饭牛翁、会稽外史、梅花屋主等，1287 年出生于浙江会稽一贫苦农民家庭。他从小就好学如痴，读书不倦。因家里无钱供他读书，父亲只好让他去放牛。他白天放牛，晚上就到附近庙里，坐在菩萨的膝上读书认字。有时跑到私塾里去听教师讲解和村童读书。有一次，他听课入了迷，到黄昏时候，才想起放牧着的牛，结果牛不见了，回家被他父亲责打了一顿。他的好学精神感动了当时会稽的一个读书人韩性，韩收他为学生，教他读书、画画。

王冕青年时期曾一度热衷于功名，但考进士屡试不中，于是他满怀愤郁，烧毁了文章，永绝仕途，流浪江湖。他曾到过杭州、金陵，又渡长江、过淮河，经徐州、济南到北京，达居庸关。数千里的远游，使他扩大了视野，开宽了胸怀，同时对社会现实和统治阶级也有了较清楚的认识。由于他的诗画不同凡俗，声誉越来越大。在北京期间，士大夫都争相求他画画。他看不惯达官士人的丑恶嘴脸，便画了一幅梅花悬在墙壁上，并题诗道：“冰花个个贺如玉，羌笛吹它不下来。”表示不愿给他们作画。

后来，他埋名隐居到家乡的九里山，白天种植豆粟，灌园养鱼，晚上读书作画，过着清贫生活。他在屋的周围种了上千株梅树，几百棵桃杏，称呼自己的住处题为“梅花屋”。王冕的生活经历对他的画影响很深，贫苦朴实的山村生活又赋予他的诗画以浓厚的生活气息。

王冕以画梅著称，他的梅简练洒脱，别具一格，尤工墨梅。在代表作《墨梅图》画的是横向折枝的墨梅。用墨浓淡相宜，花朵的盛开、渐开、含苞都显得清润洒脱，生机盎然。笔意简逸，枝干挺秀，