

北京出版社

中国传世名画 上

北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传世名画 / 纪江红主编. — 北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05677-4

I. 中... II. 纪... III. 中国画—作品集—中国 IV. J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 098793 号

中国传世名画

CHINESE PAINTINGS COLLECTION

总 策 划 邢 涛
主 编 纪江红
编 撰 龚 勋 贾宝花

责任编辑 杨良志
装帧设计 韩欣宇
版面设计 黄 梅 赵东方
图片制作 周 丹 周辉忠
责任印刷 姜卫平

出 版 北京出版社
(北京北三环中路 6 号) 邮政编码: 100011
网 址 www.bph.com.cn
发 行 北京出版社出版集团
经 销 新华书店
印 刷 北京阳光彩色印刷有限公司
规 格 889 × 1194 16 开本 21 印张
版 次 2004 年 9 月第 1 版
2004 年 9 月第 1 次印刷
国 际 书 号 ISBN 7-200-05677-4/J · 431
定 价 全三册 68.80 元

版权所有, 不准以任何方式, 在世界任何地区, 以中文或任何文字翻印、仿制或转载本书图版和文字之一部分或全部。

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording and/or otherwise without the prior written permission of the publishers.

本版图书仅在中國大陸地区发行。

Condition of sale

This book is sold subject to the condition that it shall, by way of trade or otherwise, be distributed in Mainland China only.

前言

中国绘画艺术历史悠久，源远流长，经过数千年不断地丰富、革新和发展，以汉族为主，包括少数民族在内的画家和匠师，创造出了鲜明的民族风格和丰富多彩的造型与表现手法，形成了独具中国韵味的绘画语言体系，在东方乃至世界艺术中都具有重要的地位与影响。在中华民族上下五千年的历史长河中，历朝历代均涌现出了许多杰出的画家并创作了数量众多的优秀作品，但由于各种原因，能够流传下来并能被世人所见的却不多。流传于世的，也大都历经劫难，成为稀世珍品。为了让读者了解中华民族气势恢弘的绘画历史，展示历代画家的旷世名作、艺术珍品，我们特邀中国美术史及中国画专家，倾力打造出全新的彩图版《中国传世名画》。

本书收录了远古新石器时代至清代的无名画师及两百余位著名画家的二百八十余幅传世名画。分为中国画之起源、魏晋南北朝时期、隋唐时期、五代时期、两宋时期、元代、明代、清代八大部分，时间跨度四千余年。几乎将所有流派、风格、样式的名画囊括其中。在这里，您能欣赏到古代先民单纯古朴但却意义深远的岩画，先秦及秦汉王朝细密瑰丽、多姿多彩的漆画、帛画及壁画，历朝历代精工细致、风格迥异的山水画、花鸟画、人物画，“不求形似”、“无求于世”的文人画。在这里，您还能领略到设色华丽、用笔工整的的黄筌画派，粗笔浓墨、略施杂彩的徐熙画派，气象萧疏、烟林清旷的北方山水画派，平淡天真、迷茫奇幻的南方山水画派，以及不拘陈规、破格创新的“扬州八怪”的画作。通过对各种画派不同风格面貌的观赏以及对不同时期绘画技法的了解，您能从中体会到中国绘画历史的独特发展脉络和绘画艺术的博大精深、奇伟瑰丽。

为了方便读者欣赏名画佳作，我们在每幅名画后均配有鉴赏文字，对每幅名画的名题、年代、尺寸、作者、成画背景、主题内涵、作品意境、技法特色、艺术价值等，逐一进行介绍与赏析，能够以文释画、画文结合、相得益彰，使读者在审美之余，对中国绘画史的技法发展以及画家的承继影响有纵深的了解，从而成为提取这些名家名作要旨精髓的绝佳门径。

| 上卷 |

目录

第一章 | 中国画之起源 |

内蒙古阴山人面纹	新石器时代	〇八
彩陶钵绘鸟纹	新石器时代	〇九
鹳鱼石斧图	新石器时代	一〇
羽人(曾侯乙墓内棺漆画局部)	战国	一一
铜壶镶嵌狩猎图	战国	一二
人物御龙图	战国	一三
花山祭神图	战国-汉	一四
车马出行图(局部)	秦	一五
软侯妻墓帛画	西汉	一六
漆面罩彩绘鸟兽云气图	西汉	一八
上林苑斗兽图(砖画局部)	西汉	一九
西王母、历史故事车骑画像石	东汉	二〇
神农治水画像石	东汉	二一

第二章 | 魏晋南北朝 |

进食图	魏晋	二四
女史箴图(局部)	东晋·顾恺之	二五
洛神赋图	东晋·顾恺之	二六
宁懋石线画	南北朝	二九
列女古贤图	北魏	三〇
九色鹿本生(局部)	北魏	三二
伎乐天	西魏	三三

北齐校书图(局部)	北齐·杨子华	三四
仪卫出行图	北齐	三六
职贡图	梁·萧绎	三七

第三章 | 隋 唐 |

备骑出行	隋	四〇
游春图	隋·展子虔	四一
授经图	隋·展子虔	四二
历代帝王图(局部)	唐·阎立本	四三
步辇图	唐·阎立本	四四
双骑图	唐·韦偃	四六
照夜白图	唐·韩幹	四七
虢国夫人游春图	唐·张萱	四八
捣练图	唐·张萱	五〇
五星二十八宿神形图	唐·梁令瓚	五二
明皇幸蜀图	唐·李昭道	五三
六尊者像(局部)	唐·卢楞伽	五四
辋川图(局部)	唐·王维	五五
簪花仕女图	唐·周昉	五六
五牛图	唐·韩滉	五七
高逸图	唐·孙位	五八
宫乐图(局部)	唐·佚名	五九

反弹琵琶图	唐	六〇	溪山行旅图	宋·范宽	八七
众内侍	唐	六一	朝元仙仗图(局部)	宋·武宗元	八八
第四章 五代			双喜图	宋·崔白	八九
十六罗汉图·诺距罗	五代·贯休	六四	寒雀图	宋·崔白	九〇
匡庐图	五代·荆浩	六五	纺车图	宋·王居正	九一
关山行旅图	五代·关仝	六六	江山楼观图	宋·燕文贵	九二
写生珍禽图(局部)	五代·黄筌	六七	早春图	宋·郭熙	九四
寒林重汀图	五代·董源	六八	桃图	宋·赵昌	九五
高士图	五代·卫贤	六九	渔村小雪图(局部)	宋·王诜	九六
江行初雪图	五代·赵幹	七〇	五马图(局部)	宋·李公麟	九八
卓歇图	五代·胡环	七二	春山瑞松图	宋·米芾	九九
雪竹图	五代·徐熙(传)	七四	枇杷山鸟图	宋·赵佶	一〇〇
阆苑女仙图	五代·阮郜	七五	桃鸠图	宋·赵佶	一〇一
韩熙载夜宴图	五代·顾闳中	七六	听琴图	宋·赵佶	一〇二
文苑图(局部)	五代·周文矩	八〇	四梅图	宋·扬无咎	一〇三
二祖调心图	五代·石恪	八一	清明上河图	宋·张择端	一〇四
第五章 宋代			策杖探梅图	宋·李唐	一〇六
读碑窠石图	宋·李成	八四	竹雀图	宋·吴炳	一〇七
秋山问道图	宋·巨然	八五	果熟来禽图	宋·林椿	一〇八
山鹧棘雀图	宋·黄居寀	八六	骷髅幻戏图	宋·李嵩	一〇九
			踏歌图	宋·马远	一一〇
			六祖斫竹图	宋·梁楷	一一一

中国画之起源

中国绘画的萌芽、发展、成熟经历了一个相当漫长的历史过程，它的源头可以追溯到遥远的史前时代。古代先民创造了大量的绘画形式：岩画、彩陶绘画、帛画、壁画、漆画、画像砖及画像石等。其中原始岩画是中国绘画最早的遗存，它们大多分布在西北与西南地区。本章所选的内蒙古阴山人面纹为西北地区岩画的代表作品。比岩画更进一步的是，陶器的出现是人类文明的一个重要标志，它的艺术表现形式代表了各种不同的原始文化。人们在制陶的过程中，也不断发展了绘制装饰图案的想象力和艺术表现力。人类进入奴隶社会以后，绘画的表现形式更为丰富。现代人在发掘商代以及春秋战国时期的墓葬过程中，发现了许多帛画残片、墓室壁画残块、木质品漆画等等，这些历史文物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为重要的历史资料。秦汉之后，社会政治、经济、文化等方面都得到了迅猛发展。与之相适应，各种壁画、画像砖、画像石等艺术形式也兴盛起来，特别是两汉时期，上述艺术形式已发展到一个相当高的水平。本书共收入这一时期的代表作品13幅（件）。

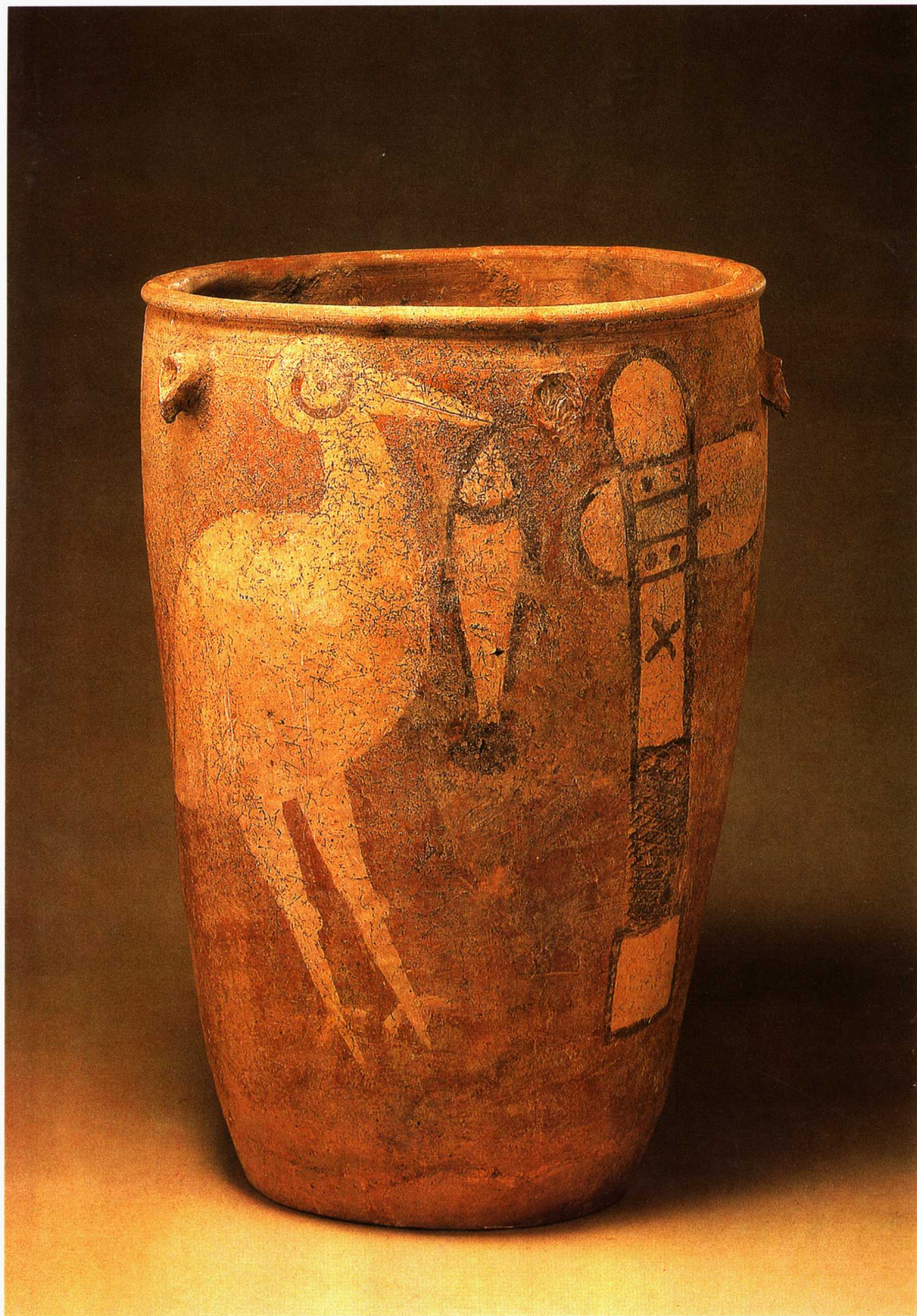
在华夏文明的婴幼儿时期，语言尚未形成，符号与图像亦无明确区分。这些既像人类的面部，又仿佛太阳光芒四射的图案，反映了早期人类对自然的原始感知。由于工具简陋，线条显得粗糙稚拙，但其大胆地创新、生动的形象已然初具艺术的基本要素。

内蒙古阴山人面纹 新石器时代 岩石凿刻 纵60×横50厘米 内蒙古狼山

此陶钵出土于陕西华县，属仰韶文化庙底沟类型。鸟纹绘于陶钵外壁，鸟作侧身伫立状，又若振翅欲飞。左右有带形纹，与鸟形相呼应。该图用笔简括生动，极富装饰意味。

彩陶钵绘鸟纹 新石器时代 陶质彩绘 高12×口径32厘米 西安半坡博物馆藏

此陶缸1978年出土于河南临汝阎村，是距今五千年左右的一幅完整绘画作品。画上一柄石斧和口叼一条鱼的鹤鸟。鹤用白粉平涂，眼睛用线条勾画，由于鱼的重量使鹤身体后倾以保持平衡，姿态自然。其造型手法已包含了远古时代的艺术特征。

鹤鱼石斧图 新石器时代 彩陶饰纹 高47×口径32.7厘米 河南省博物馆藏

此画1978年出土于湖北随县曾侯乙墓，是内棺的装饰图案局部。画一人面鸟身、两翅舒展、一手握戈引魂升天的“羽人”。内棺漆画极富装饰性，画面用方框分割成相对独立的部分，内容诡秘，以蛇形作主要装饰，更多地受到楚文化的影响。

羽人（曾侯乙墓内棺漆画局部） 战国 木胎漆绘 纵132×横249厘米 湖北省博物馆藏

铜壶于1951年在河北唐山贾各庄战国墓出土。环绕壶腹部有装饰图案，上下两层，每层六格，每格为一画面，有的地方嵌入赤铜，因此有两种颜色。图中这格图像表现人兽大战的姿态，均为剪影式侧面。

铜壶镶嵌狩猎图 战国 铜质镶嵌 上格纵7.3×下格纵8.5厘米 中国国家博物馆藏

此图1973年出土于湖南长沙子弹库楚墓，是一幅描绘墓主人御龙升天的铭旌。画上绘一广袖长袍，头系峨冠，腰佩长剑的男子，御一龙舟，遨游天宇的形象。画中人物形象写实，线条游走如丝，兼用淡彩渲染，富于美感，是一件早期传统绘画的精品。

人物御龙图 战国 楚墓帛画 纵37.5×横28厘米 湖南省博物馆藏

在明江岸边一片数千平方米的岩壁上，绘满了各种图形，多为赤身裸体的人像。他们双臂半举，两腿曲膝下蹬，似乎在和着鼓声和号子声起舞。对此岩画的涵义众说不一，或谓庆典，或谓军事操练，或谓祭神仪式。其场面壮阔宏大，人物表现简练、生动，具有震撼人心的原始魅力。

花山祭神图（部分） 战国—汉 崖壁朱绘 纵40×横221.5厘米 广西花山

这是陕西咸阳秦宫遗址三号殿长廊上的壁画。画中四匹枣色骏马在飞驰，隐约可见顶端相连的三轭车伞、马饰面具及身上白色带饰。图中四马姿态各异，动态变化十分生动。

车马出行图（局部） 秦 壁画 尺寸不详 陕西省秦都文物管理委员会藏

此帛画1972年出土于湖南长沙马王堆一号汉墓，是一张“T”字形旌幡，主要描绘祈祝墓主魂灵升天的内容。作品分天上、人间、冥府三部分，整个画面通过两条穿壁游龙联成一个整体，具有丰富的神话内容和瑰丽的浪漫色彩。帛画线条精细，施以朱砂、石青、白粉等矿物颜料，鲜明富丽。

轪侯妻墓帛画 西汉 绢本设色 上宽92厘米 下宽47.7厘米 高205厘米 湖南省博物馆藏