

ZHONGGUO GONGBIHUAHUIHUA YISHU

中国工笔画 绘画艺术

艺术的教育作用是在欣赏作品的过程中不知不觉地达到的
让人在赏心悦目当中提高人的精神境界

张书珩 樊新华 主编

中国绘画艺术全鉴

ZHONGGUO HUIHUA YISHU QUANJIAN

云间素色似海平
林间青影如山空
亦知解雪梅

HUIHUA YISHU

中国绘画艺术全鉴

中国工笔画绘画艺术

张书珩 樊新华 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国工笔画绘画艺术/张书珩等编. - 呼和浩特:远方出版社, 2005.12
(中国绘画艺术全鉴/张书珩主编)

ISBN 7-80723-083-5

I. 中... II. 张... III. 工笔画-鉴赏-中国 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 128825 号

中国绘画艺术全鉴

- 主 编 张书珩等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 三河市灵山红旗印刷厂
开 本 850×1168 1/32
字 数 1900 千字
印 张 168
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80723-083-5/G·53

定 价 540.00 元(全十八册)

远方版图书,版权所有,侵权必究。

远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

目 录

导 言	1
先秦魏晋：工笔画的开启	14
隋唐五代：工笔画的发展	39
宋元：工笔画的鼎盛时期	99
明清：工笔画的式微和中兴	150
现代：工笔画的新气象	226

导 言

工笔画是以“工”为特征的中国画画体，又称“细笔”，与写意画对称，凡细笔工谨勾勒，或单用白描、或填染重彩都属于工笔一类。

它以工整细致的刻画、准确的造型和精微的色彩进行严谨的创作，其作品呈现工整、工细与工丽的画风。作为一个绘画术语在清代出现，以前画史多以“细画”“工画”称之。

工笔画以工笔人物和工笔花鸟为主。

刻画工细，勾勒着色者称工笔人物，纯用线描或稍加墨染者称白描人物画，在以线描勾勒的基础上施以浓重的颜色，称为工笔重彩人物，另外以墨为主，略施淡色者称为工笔淡彩。

我国人物画发源最早，据《孔子家语》记载，在周代即有劝善戒恶的历史人物壁画，战国楚墓出土的《人物龙凤》帛画是已知最早的独幅人物画作品。魏晋、隋唐是人物画重要的发展时期，如曹不兴、顾恺之、陆探微、张僧繇、阎立本、吴道子、张萱、周昉、孙荪等都是在中国美术史上对人物画作出卓越贡献的重要画家。

列女图 东晋 顾恺之 卷 绢本 淡设色 纵25.8厘米 横470.3厘米 藏故宫博物院

五代两宋时期，由于皇室贵族及文人士大夫积极参与绘画的实践和理论研究，开始形成了文人画的体系。元代的绘画主流转入山水和花鸟，人物画走向衰微。明清工笔人物画中有善长白描人物的陈洪绶，现代的工笔画象有张大千、徐燕荪等。

我国花鸟画有悠久的历史，原来花鸟画依附于装饰绘画之中，早在六七千年以前，新石器时代的彩陶器皿

上常见的花卉、飞鸟、奔鹿、跳蛙、草木枝叶等各种图案纹样，但尚未成为独立的艺术作品。战国、秦汉的墓室壁画、画像石刻，虽以描绘人物活动为主，仍离不开花木禽鸟作陪衬，如长沙出土的2000多年前的战国帛画《龙凤人物图》就有龙凤形象出现，两汉六朝时，花鸟画初具规模，美国纳尔逊·艾京斯艺术博物馆所藏东汉陶仓楼上的壁画《双鸦栖树图》，是已知最早的独幅

女史箴图(之一) 东晋 顾恺之 摹本 卷 绢本 设色 纵24.8厘米 横348.2厘米 藏英国不列颠博物馆

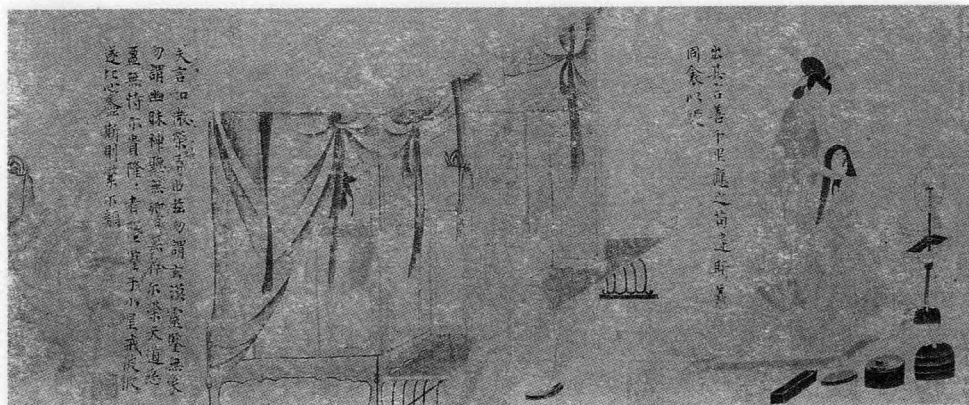
花鸟画。

花鸟画正式成为一门独立的画科，始于初唐，成熟于五代和两宋，此时曾出现以西蜀黄筌为代表的宫廷画家，为适应宫廷的需要，画风工整细致，富丽堂皇，善作珍禽异卉；在画院外，南唐徐熙擅长江花野鸟，用水墨淡彩，富有野趣，为没骨花卉开山鼻祖，因徐、黄二人境遇不同，画风迥异，故有“黄家富贵、徐熙野逸”

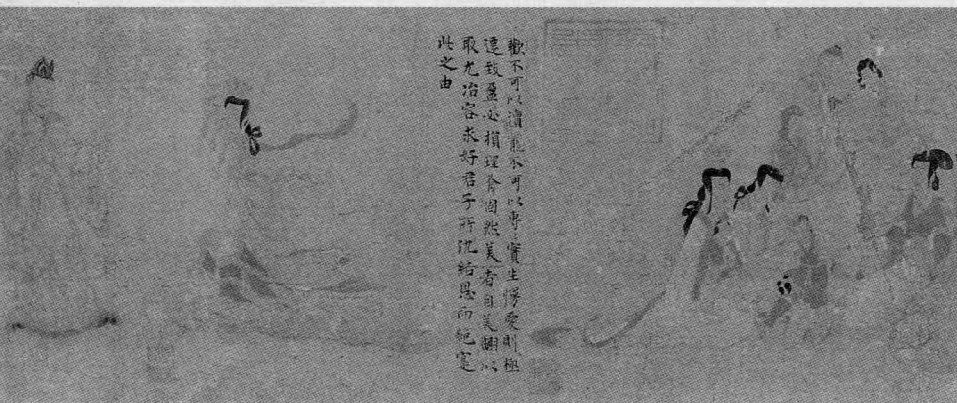

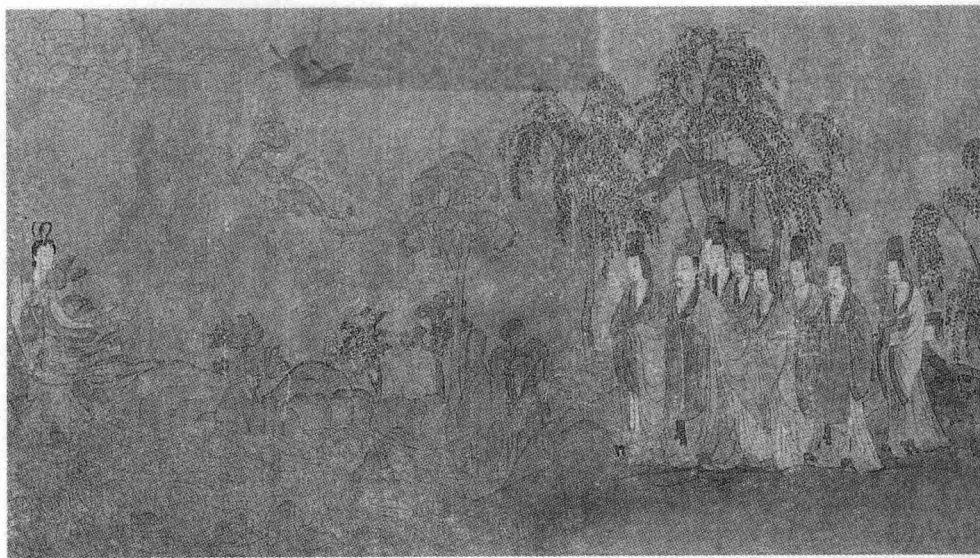
之说。

元明两代文人画兴起，徐、黄二体受到冲击，失去昔日光彩。清初复古空气笼罩画坛，宫廷崇尚徐黄，绮丽甜俗，毫无生气。恽南田宗法徐熙的色粉没骨，形成柔弱婉约的“常州画派”；沈铨师黄家勾线填彩，以精密妍丽见长，影响远及日本。郭味蕖、陈之佛、于非闇是近代工笔花鸟画的大家。

女史箴圖（之二）

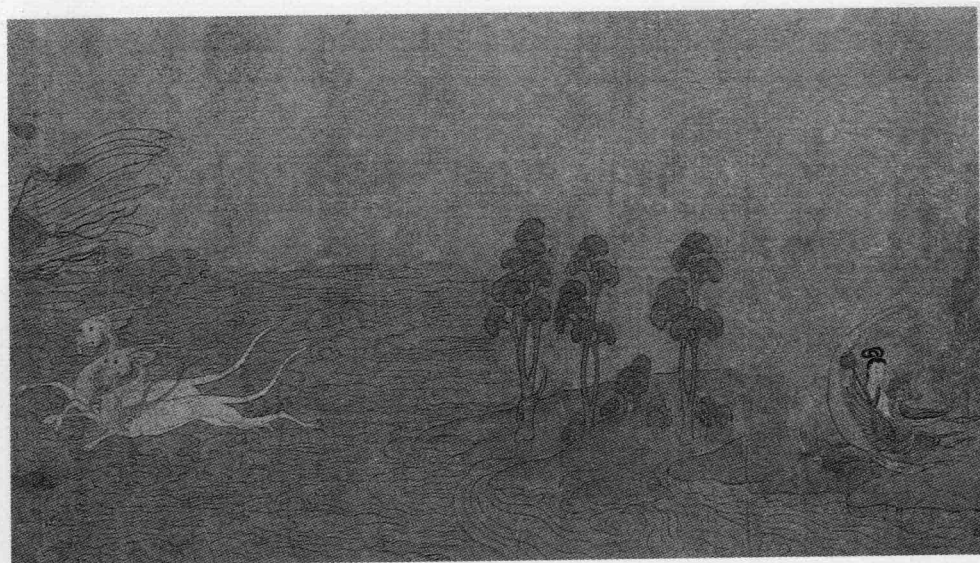

女史箴图（之三）

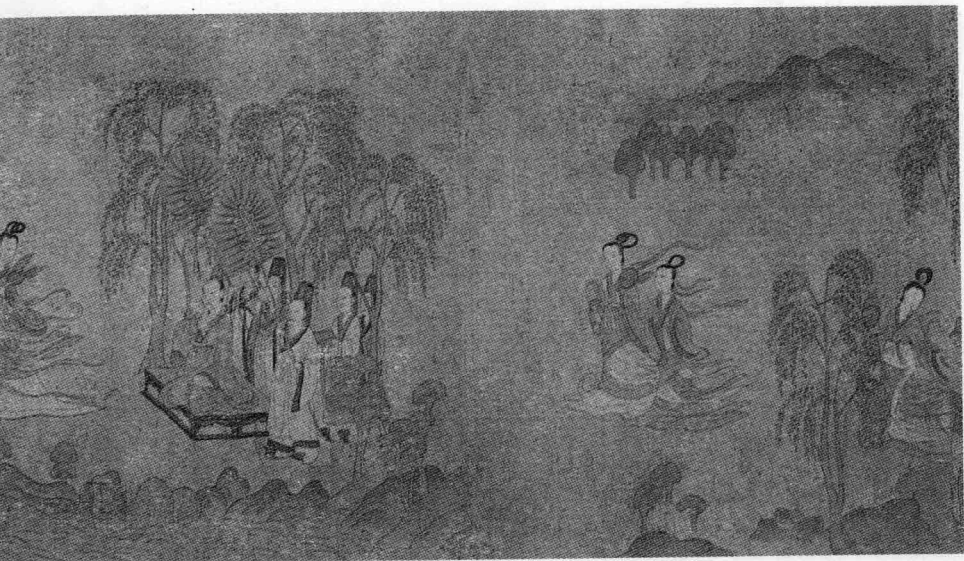
乾隆辛酉小春佛題

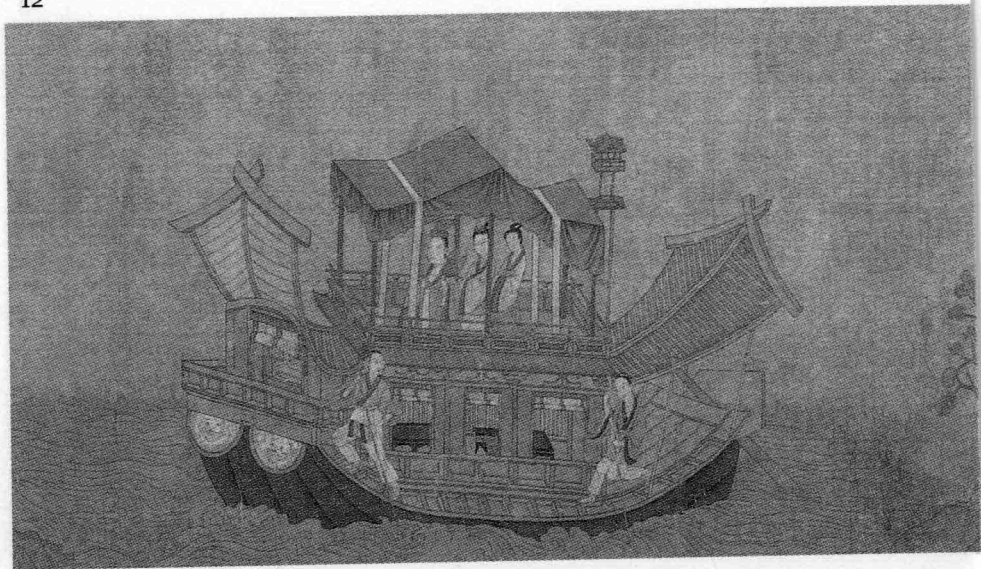

（與上）謝家安

女史箴图 (之四)

洛神赋图 东晋 顾恺之 长卷 绢本 设色 纵27.1厘米 横572.8厘米 藏故宫博物院

此图是王羲之《兰亭序》的局部，图中人物是王羲之及其子王徽之、王献之等。图中人物是王羲之及其子王徽之、王献之等。图中人物是王羲之及其子王徽之、王献之等。