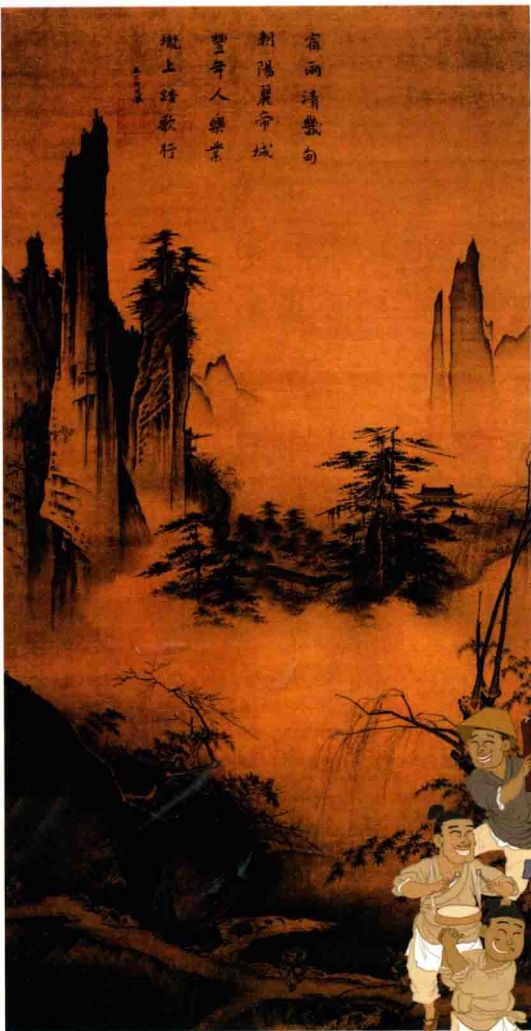


Chinese Painting

美丽绘画

走进美丽中国 欣赏美丽绘画



肖像画
文人画
风俗画
叙事画
花鸟画



许万里著 王非插画





Chinese Painting

许万里 / 著
王非 / 插画

美丽绘画

走进美丽中国 欣赏美丽绘画



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



图书在版编目 (CIP) 数据

美丽绘画 / 许万里 著. — 北京 : 北京大学出版社, 2014.4

(美丽中国)

ISBN 978-7-301-23392-4

I. ①美… II. ①许… III. ①绘画史—中国—青年读物②绘画史—中国—少年读物 IV. ①J209.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第254326号

书 名: 美丽绘画

著作责任者: 许万里 著

出版 统 筹: 高秀芹

丛 书 策 划: 于铁红

责 任 编 辑: 于铁红

装 帧 设 计: 付佳 蔡琪

内 文 制 作: 李俊红

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-23392-4/J · 0543

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电 子 信 箱: pw@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750112 出版部 62754962

印 刷 者: 北京宏泰印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

889 毫米 × 1194 毫米 16 开本 4.5 印张 40 千字

2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 55.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn





美·丽·绘·画

目录 Contents



P05 引言

第1章

粉墨登场的历史群像 肖·像·画

P06 阎立本和他的《历代帝王图》

P08 精通书画的昏庸皇帝宋徽宗

P09 描绘南唐皇帝的《重屏会棋图》

P10 宋徽宗赵佶的《听琴图》

P12 明宣宗朱瞻基的《瓜鼠图》

P14 宫廷“老外”画家郎世宁的《平安春信图》

P16 唐代显贵生活的写照《虢国夫人游春图》



第2章

文人生活的图景

雅集·出游·怀古·对弈·休闲

P18 北宋名流的聚会《西园雅集图》

P20 荒野咏怀的《读碑窠石图》

P22 诗仙与酒仙的肖像《李白行吟图》

P23 古代踏春的诗意画卷《春游晚归图》

P24 画中有画的《消夏图》



第3章

宫廷与民间的风土志

风·俗·画

P26 北宋都市风俗百科全书《清明上河图》

P29 晚唐盛世美景的再现《宫乐图》





P31 村野俚俗的情趣《踏歌图》

P34 高山流水知音情《伯牙鼓琴图》

第4章

诗情画意中的文学、历史典故

叙·事·画

P36 中国古代情节性绘画的杰作《韩熙载夜宴图》

P38 历史题材的力作《采薇图》

P40 世外桃源的景象：陶渊明与《归去来兮图》

P42 王羲之与鹅的不解情《兰亭观鹅图》

P43 历代《赤壁赋图》的宏观展现

P46 举案齐眉的图画版：卫贤《高士图》



第5章

鸟语花香里的暗语

花·鸟·画

P48 赵佶的花鸟佳作《芙蓉锦鸡图》

P50 从《瑞鹤图》看宋徽宗的怪癖

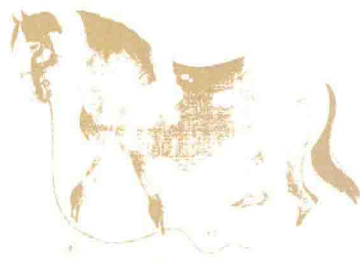
P52 动物谐音与《耄耋图》

P53 吉庆祥和的《岁朝图》

P54 两匹马的讽刺意味《二马图》

P56 高洁的象征：“四君子”画

P58 近代画家笔下的动物 徐悲鸿的马 齐白石的虾 李可染的牛 黄胃的驴





Chinese Painting

许万里 / 著
王非 / 插画

美丽绘画

走进美丽中国 欣赏美丽绘画





美·丽·绘·画

目录 Contents



P05 引言

第1章

粉墨登场的历史群像

肖·像·画

P06 阎立本和他的《历代帝王图》

P08 精通书画的昏庸皇帝宋徽宗

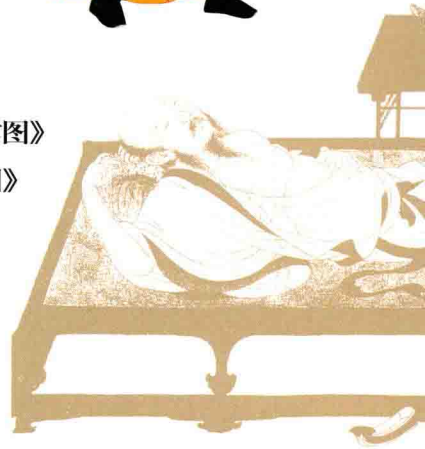
P09 描绘南唐皇帝的《重屏会棋图》

P10 宋徽宗赵佶的《听琴图》

P12 明宣宗朱瞻基的《瓜鼠图》

P14 宫廷“老外”画家郎世宁的《平安春信图》

P16 唐代显贵生活的写照《虢国夫人游春图》



第2章

文人生活的图景

雅集·出游·怀古·对弈·休闲

P18 北宋名流的聚会《西园雅集图》

P20 荒野咏怀的《读碑窠石图》

P22 诗仙与酒仙的肖像《李白行吟图》

P23 古代踏春的诗意画卷《春游晚归图》

P24 画中有画的《消夏图》



第3章

宫廷与民间的风土志

风·俗·画

P26 北宋都市风俗百科全书《清明上河图》

P29 晚唐盛世美景的再现《宫乐图》





P31 村野俚俗的情趣《踏歌图》

P34 高山流水知音情《伯牙鼓琴图》

第4章

诗情画意中的文学、历史典故

叙 · 事 · 画

P36 中国古代情节性绘画的杰作《韩熙载夜宴图》

P38 历史题材的力作《采薇图》

P40 世外桃源的景象：陶渊明与《归去来兮图》

P42 王羲之与鹅的不解情《兰亭观鹅图》

P43 历代《赤壁赋图》的宏观展现

P46 举案齐眉的图画版：卫贤《高士图》



第5章

鸟语花香里的暗语

花 · 鸟 · 画

P48 赵佶的花鸟佳作《芙蓉锦鸡图》

P50 从《瑞鹤图》看宋徽宗的怪癖

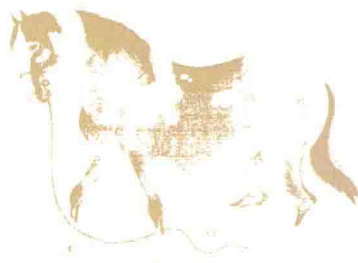
P52 动物谐音与《毫鳌图》

P53 吉庆祥和的《岁朝图》

P54 两匹马的讽刺意味《二马图》

P56 高洁的象征：“四君子”画

P58 近代画家笔下的动物 徐悲鸿的马 齐白石的虾 李可染的牛 黄胄的驴







美·丽·绘·画 引言

中国古代的绘画形式，主要有卷轴画、壁画、版画与年画等，而其中由文人绘制的卷轴画大多被认为是最能代表中国画的历史成就，即一般意义所称的国画或水墨画。这其中又分为山水画、人物画和花鸟画。

绘画起初和文字的功能一样，是用来记录人和事物的，传达了人看待自然、社会的种种思想理念。但到了唐宋之后，绘画慢慢变成了抒发画家内心思想和情怀的一种媒介，即文人画艺术。文人画使得绘画的形式风格更加纯粹化，在题材内容、思想情趣、笔墨技巧等方面各有不同的追求，并形成纷繁的风格和流派。文人画家在表现自然山水的物象之外，更注重“境界”的营造。

什么是“境界”呢？它指的是书画家通过笔墨语言所创造的一种气象、一种意境、一种格调，以及品赏者通过精神体验、主观感受而感受到的精神高度。

这本书向大家介绍的中国古代绘画，其内容重点和以往按年代叙述稍有不同，它是以画面描绘的对象及其功能，比如肖像画、风俗画、历史画等来一一阐述的。这些画凝结了作者的情感，有些画开始你可能看不懂，没有关系，等你渐渐长大了，生活阅历更丰富了，会慢慢懂得它的美。

好了，让我们展开那一幅幅美妙的画卷，在体验其中的美感之外，细细品读里面的图像细节吧。



第1章

粉墨登场的 历史群像 肖像画



粉墨登场的历史群像：肖像画



阎立本和他的《历代帝王图》



唐代著名画家阎立本在他的名作《历代帝王图》中，描绘了从西汉到隋朝的十三位皇帝。作者通过对各个帝王不同相貌表情的刻画，巧妙地揭示了这些皇帝各不相同的命运和政治作为。通过这些画像，也能触摸到画家对于这些帝王或褒或贬的清晰态度。

拿这幅画中最为引人注目的晋武帝司马炎来说，画家表现出了对这位历史人物与众不同的评价。在画中，阎立本用挺拔遒劲的长线、垂直线来表现晋武帝那伟丽的仪范和王者的气度，由此可见他对这位皇帝是充满赞赏之情的。其实，在当时人的心里，这位著名的开国皇帝却是这样的形象：耽于游宴、怠于政事，嫔妃满侧、沉湎于声色犬马，全然是一个庸主昏君。



既然如此，阎立本又为何把他作为正面人物来描绘呢？

事实上，晋武帝的“堕落”是从他生命的后期开始的。在他即位之初，曾立下了统一全国的卓越功勋，之后又通过采取一系列抚慰民生的措施使得天下无事、赋税平均，创建了史称“太康繁荣”的盛世局面。除此之外，他还有一个优点就是胸襟博大，位虽尊贵而能屈己容人，历史上有很多记载，其中以他对司隶校尉刘毅的态度就很有代表性。

有一天，老年的晋武帝当着群臣的面询问刘毅：“爱卿认为朕相当于汉朝哪位皇帝？”以耿直闻名的刘毅不假思索地回答：“陛下相当于汉桓帝和汉灵帝。”众所周知，桓、灵二帝是汉朝有名的昏君，因此在场的官员都为他暗中捏了一把汗，如此当面冒犯帝王，岂不是自寻死路？

但出乎意料，晋武帝不仅没有龙颜大怒，反而平静地含笑回答：“朕的德行虽然比不上古人，但一直克制自己，勤于政事，如今又平定了东吴，统一天下，你怎么能拿我和他们相比？”刘毅回答：“桓帝、灵帝卖官，得来的钱都收入国库，陛下卖官，得来的钱却装进了自己的腰包。拿这一点说，大概还比不上他们呢。”晋武帝听了恍然大悟说：“他们的时代听不到这样的话，如今有这样直言进谏的臣子，所以我还是和他们不一样的。”

由此可见，晋武帝的胸襟真是宽广的。正亦如此，阎立本眼中的晋武帝拥有帝王中难能可贵的英明与豁达，这使得他的帝王生涯瑕不掩瑜。因此，阎立本才将晋武帝着力美化，以期改变人们对他的偏见吧。



▼ 唐 阎立本《历代帝王图》 美国波士顿美术博物馆藏



精通书画的昏庸皇帝宋徽宗

绘画小常识 十三科

是指中国古代绘画的分科种类。元代陶宗仪在《辍耕录》中记载了十三科是：佛菩萨相、玉帝君王道相、金刚鬼神罗汉圣僧、风云龙虎、宿世人物、全境山林、花竹翎毛、野骡走兽、人间动用、界画楼台、一切旁生、耕种机织、雕青嵌绿。

在中国浩瀚悠长的古代历史中，有许多位皇帝不仅留下了栩栩如生的肖像，而且他们本人就是酷爱书画收藏和创作的艺术家。例如著名的北宋皇帝徽宗赵佶（1082—1135）便是其中之一。

说起宋徽宗，我们首先想到的是昏庸和无能，历史上著名的“靖康之耻”就与这位皇帝联系在一起。靖康二年四月金军攻破东京（今河南开封），除了烧杀抢掠，更是俘虏了宋徽宗、宋钦宗父子以及皇族、后宫妃嫔、贵卿、朝臣三千余人北上金国，这一事件又称靖康之乱、靖康之难。靖康之耻导致北宋的灭亡，赵佶也作为无能昏君留在史册上。赵佶虽然在政治上昏庸无能，但他对文化艺术的发展作出了杰出贡献，这点还是应该肯定的。

他的书与画均可彪炳史册，他在书法方面首创了“瘦金书”体；在绘画方面则尤好花鸟，并自成“院体”，充满盎然富贵之气，令花鸟画步入了全盛时期。

赵佶在位期间继承了五代时的宫廷画院传统，并身体力行提升了画家创作的文学素养。在他的倡导下，编撰了《宣和画谱》《宣和书谱》两部图书，辑录了大量名家书画，这两部书成为我国书画史上的重要资料。

后面我们会陆续介绍赵佶的绘画作品。



▼ 北宋 赵佶《柳鸦芦雁图》 上海博物馆藏



粉墨登场的历史群像：肖像画

描绘南唐皇帝的

《重屏会棋图》



▲ 五代 周文矩《重屏会棋图》
北京故宫博物院藏

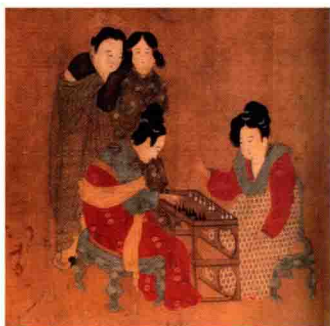
《重屏会棋图》描绘的是南唐中主李璟和他的弟弟景遂、景达、景逊会棋的情景。

这幅画之所以被称为《重屏会棋图》，是因为会棋人物背后画有一榻及屏风，投壶等器具摆于榻上，屏风上的人物画描绘的是白居易《偶眠》诗意图：一个满脸络腮胡子的男子正靠在床栏上，应该是喝醉了，男子右侧是他的妻子，刚刚摘下他的乌帽托在手中。男子面前放着酒具和一口炭盆。床榻的另一面，还有一幅同名作品，但人物形象呆板，衣纹用笔软弱，一般被定为明人摹本。画中的两组屏风，一直一曲，不显单调，体现出画中有画的境界。

据史籍记载，中主李璟个性缓和、从容，与诸兄弟之间情分深厚，相处和睦，而且谦和下士，礼遇大臣，处处表现出儒者风范。图中居中观棋者为中主李璟，他头戴高帽，面庞丰满，细目微须，身材魁梧，仪态气度出类拔萃，目光前视，若有所思的样子，或是在静观胜负。桌两侧对弈者为景达和景逊，他们两人作侧身或半侧身，彼此观察着，其中的一人正举着棋子，作斟酌状。整体画面十分逼真生动。

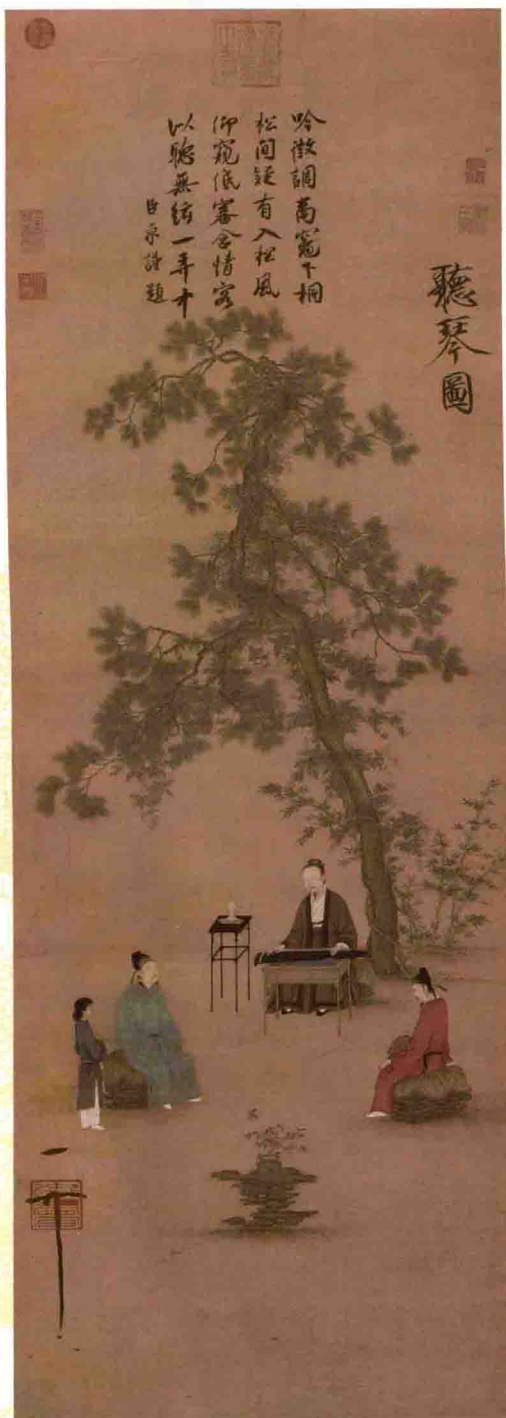
画家的描绘，让我们得以看到皇帝与平时上朝时正襟危坐的形象相迥异的场景。

唐宋宫廷中上到皇帝下至宫女，对棋类游戏都非常热衷。例如传为唐代画家周昉的《内人双陆图》卷，很真实地描绘了对弈在当时风靡皇宫的情景。所谓“双陆”同六博一样，同是掷骰行棋的游艺。据传，此游艺始于天竺，流行于魏晋，盛于隋唐，尤为贵族、闲雅者所喜好。此图描写唐装贵族妇女以棋戏消遣的生活。两位盛装贵族妇女对坐行棋，左右有亲近观棋，侍婢应候。它从另一个侧面反映了当时贵族的生活情调。



▲ 唐 周昉《内人双陆图》（局部）

宋徽宗赵佶的《听琴图》



北宋的亡国之君——徽宗赵佶，是著名的书画家皇帝与风流天子。但与其他荒淫误国的昏君（如隋炀帝杨广）相比，赵佶并不只知骄奢淫逸，他还是一个相当有天赋和品位的艺术家，尤其在书画方面的造诣精深。如果他没生在帝王家，也不至于青史留骂名，起码在画史上保有一席之地。

《听琴图》轴是一幅优秀的中国人物画。画中环境简洁而幽静，除了松竹，别无它物，使人感觉到，这是一个高雅的园庭，但却经过了作者精心剪裁。所有布景、道具以及次要人物的位置，都是围绕着主人公的演奏而安排的。整个画面的气氛，仿佛使人觉得，在这静谧之中，有一阵阵的琴声，混合着微风吹动松枝竹叶之声，从画中传出。

本画描绘得相当精致，人物表情以及画面气氛，足以引人入胜。通过纤细的技法和迷人的色彩，把作品描绘得工整清丽，神妙无加。在这幅《听琴图》中，我们可以看到徽宗的真实形象。但是据专家考证，这并非出自徽宗本人，而是经过他的举手之劳——在画上题签自己的名字后便成为他的作品。

画中主人公居中危坐于石墩上，戴黄冠，着缙服（黑衣），一派道士的打扮。但见他微微低头，双手抚于古琴之上，轻轻拨弄着琴弦。图中听琴者有三个人：右面一人侧坐俯首，纱帽红袍，右手支柱石墩，左手把扇按膝，陶醉在琴声中；左面的人则是蓝袍纱帽，拱手正坐，抬头仰望，好像这琴声来自天际，又像是有所思量——二人俯仰之间，恰成对比。另有一蓬头小童在旁侍立。

绘画小常识 翰林图画院

是中国古代宫廷搜罗绘画人才，主管创作、收藏作品兼培养绘画人才的机构，简称画院。因宋朝建制完备，故多指宋代帝王御用绘画机构，亦称翰林图画局。宫廷设置画院，始于五代，据文献记载，春秋战国有画史，是御用画家。汉代隶属少府的黄门、画室，东汉的尚方皆是安置画家待诏任用的机构。东汉灵帝光和元年（178）设鸿都门学，为中国历史上最早的艺术学校。唐代开始在秘阁、史馆、集贤殿书院、尚方等处安置画家，唐玄宗开元年间（713-736）开始在翰林院安置画家，称待诏。五代、南唐分别在宫廷正式成立翰林图画院。北宋赵匡胤一平定天下，即于建隆元年（960）设翰林图画院，分别授以待诏、祇候、艺学、画学正等职衔。宋徽宗崇宁三年（1104）设“画学”，后与翰林图画院合并。南宋画院规模不减北宋。北方的辽也仿唐宋制度设立画院。元、明、清未设画院，但元有梵像提举司、画油局、画局。明在武英殿、仁知殿安置待诏画家。清由内务府管理画家，如意馆、画院，均是御用的绘画创作机构。

画的背景很简洁，只绘有一棵参天的古松。树枝如盖，藤萝攀附。松下又植幽竹若干，摇曳的身姿倚靠着古松。其他如琴案、香熏和香熏里袅袅而升的青烟，与庭院中的人物，画面前的玲珑山石与盆景，和空气中流连往复的乐声，构成了唐代诗人白居易“此时无声胜有声”的意境。

画面上方是奸臣蔡京的七绝一首：“吟徵调商鼙下桐，松间疑有人松风；仰窥低审含情客，似听无弦一弄中。”实为衬托画意所添。画中的徽宗皇帝一派仙风道骨，奏出仙乐飘飘，高雅而又安逸，身处这样的仙境中，他又怎能听到百姓的疾苦声呢？

▼ 北宋 佚名《文会图》（局部） 台北故宫博物院藏 描绘赵佶与群臣宴饮场面



明宣宗朱瞻基的《瓜鼠图》



▲ 朱瞻基《瓜鼠图》 北京故宫博物院藏

朱瞻基（1398—1435），明宣宗，明仁宗朱高炽的长子，明朝第五位皇帝。永乐九年（1411）立为皇太孙，经常跟从成祖朱棣向北征讨。他在位十年中，曾平定了地方的叛乱。后来他听从阁臣杨士奇、杨荣等人的意见，停止继续用兵，并重视整顿吏治，继续实行仁宗时期为政以宽的措施，史称“仁宣之治”。宣宗死后葬于十三陵中的景陵。

朱瞻基生前长于绘画，在山水、人物、走兽、花鸟、草虫等方面都达到了臻妙的境界。此画在形式上叫做写意小品画。画面布局紧凑，虚实结合。以水墨粗笔点染瓜叶，干笔涂擦小鼠茸毛，浓淡粗细运用自如。藤枝挥洒如草书，石头的勾勒、点皴极似元代画家赵孟頫，笔墨多来自元人的水墨花卉、竹石画法，具较多生拙的文人画意。