

理想藏书

超值全彩
白金版
29.80

中国名画

全知道

马帅 编著

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

中国名画

· 全知道 ·

马帅 编著

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

图书在版编目(CIP)数据

中国名画全知道 / 马帅编著. -- 北京 : 北京联合出版公司, 2016.1

ISBN 978-7-5502-6707-7

I. ①中… II. ①马… III. ①中国画—绘画评论IV. ①J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 280753 号

中国名画全知道

编 著: 马 帅

责任编辑: 徐秀琴

封面设计: 王明贵

责任校对: 于海娣

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)

北京中创彩色印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数 486 千字 720 毫米 × 1020 毫米 1/16 28 印张

2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-6707-7

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

绘画是人类凝固的历史，是无声的语言，是民族文化的重要载体。历代绘画大师们以其洞幽入微的观察力、超脱尘世的秉性、细腻激昂的情愫，凭借生花的妙笔，画下了无数技艺精湛、影响深远的名画。这些经历了时间考验的名画不仅丰富了世界艺术宝库，而且还感染和影响了成千上万的人，扣击着一代又一代人的心灵，给人以精神上的享受和艺术上的熏陶。

中国名画作为华夏艺术殿堂中的瑰宝，是人们不可或缺的精神食粮之一，它们具有丰富的文化底蕴，或描绘各地迷人的自然风光和多姿多彩的社会风情，或表达创作者的情感、思想和观念，或记录生活和历史，或反映不同时期人们的信仰，或折射出不同时期人们的审美情趣。

一个人在其一生中，应该了解、欣赏一些中国名画。由此，不仅可以提高审美情趣，提升艺术修养，还可以学习到丰富的历史文化知识，优化知识结构；此外，从名画折射出来的画家的智慧和情感对启迪心智、陶冶情操也将有很大的帮助。

为了让广大读者在最短的时间内迅速、有效地了解并欣赏中国绘画的创作成就，编者精选近 200 幅名气大、影响广、代表性强的中国名画辑成本书。这些传世名画具有很高的艺术价值、史学价值、文化价值、鉴赏价值和收藏价值，代表了中国绘画的主要成就。

为了帮助读者提高阅读效果，书中设置了“入选理由”“名画档案”“画家小传”“名画欣赏”“绘画知识”“画外音”等栏目，从艺术、历史、文化等多个角度解读中国名画的精髓，让读者深刻体会

名画背后鲜为人知的故事，领略艺术大师们创作的艰辛，全方位把握绘画艺术所蕴含的人文精神。其中“入选理由”高度概括了名画的成就、地位和影响；“名画档案”列出了名画的创作时间、尺寸、收藏地等基本资料；“画家小传”简要叙述了绘画大师的生平和代表作品；“名画欣赏”以细腻生动的笔触，全面解读名画的创作背景、创作过程以及创作技巧等，让读者在短时间内全面了解这些伟大的作品；“绘画知识”讲述了大量专业绘画知识；“画外音”介绍与名画有关的知识、趣闻等。同时，与文字相契合的精美插图精彩展示名画的原貌，营造出一个彩色的、立体的、极具艺术魅力的阅读空间，使读者仿佛置身于一座流动的名画博物馆，更为直观地领略艺术的精髓，获得更多美的享受和阅读体验。

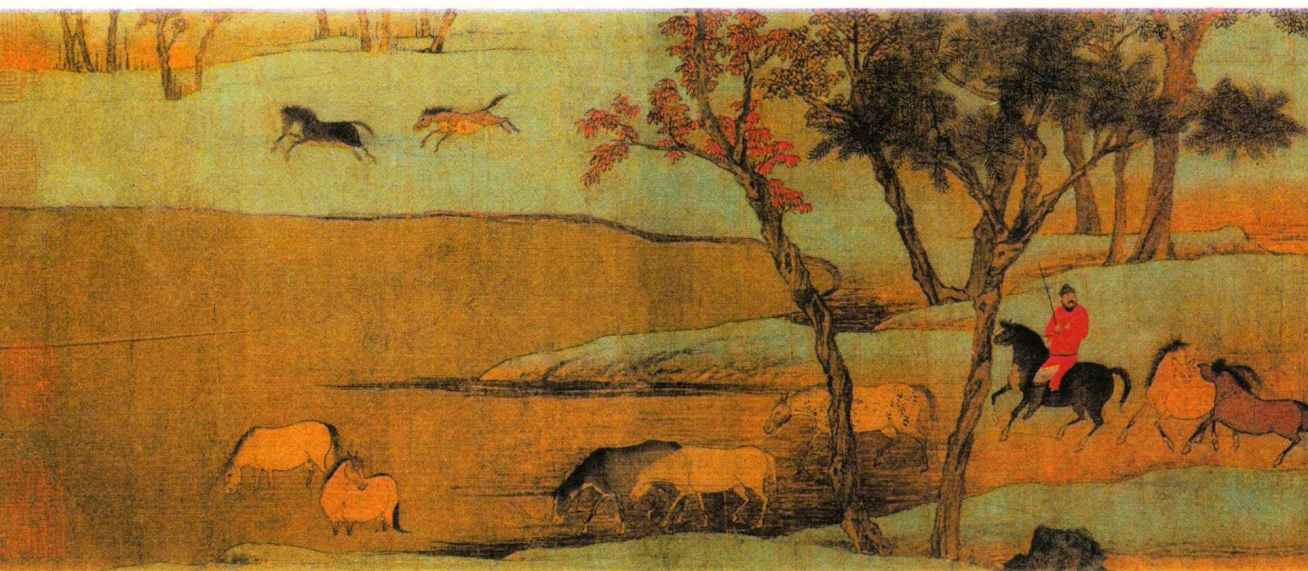

目录

人物龙凤帛画·····	2
长沙马王堆一号汉墓帛画·····	5
女史箴图·····	8
洛神赋图·····	12
列女古贤图·····	16
职贡图·····	19
北齐校书图·····	21
竹林七贤与荣启期砖画·····	23
鹿王本生图·····	26
维摩诘经变·····	29
张议潮统军出行图·····	32
游春图·····	35
历代帝王图·····	38
步辇图·····	41
虢国夫人游春图·····	44
捣练图·····	47
簪花仕女图·····	50
纨扇仕女图·····	53
高逸图·····	56
江帆楼阁图·····	59
明皇幸蜀图·····	61
辋川图·····	64
雪溪图·····	66
照夜白图·····	68
牧马图·····	71

五星二十八宿神形图·····	73
五牛图·····	76
斗牛图·····	79
天王送子图·····	81
八十七神仙卷·····	83
六尊者像·····	86
唐人宫乐图·····	89
阆苑女仙图·····	92
八达春游图·····	95
卓歇图·····	97
重屏会棋图·····	100
文苑图·····	103
韩熙载夜宴图·····	106
珍禽图·····	109
匡庐图·····	112
关山行旅图·····	115
夏山图·····	117
潇湘图·····	120
秋山问道图·····	123
层岩丛树图·····	125

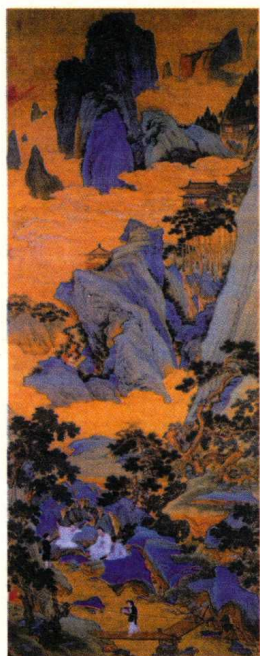

勘书图·····	127
高士图·····	129
双喜图·····	131
寒雀图·····	133
二祖调心图·····	136
读碑窠石图·····	138
寒林平野图·····	141
溪山行旅图·····	143
溪山春晓图·····	146
秋江渔艇图·····	149
早春图·····	152
窠石平远图·····	155
渔村小雪图·····	158
五马图·····	161
临韦偃牧放图·····	164
秋庭戏婴图·····	167
清明上河图·····	170
墨竹图·····	174
枯木怪石图·····	177
珊瑚笔架图·····	180
芙蓉锦鸡图·····	182
四梅花图·····	185
货郎图·····	188
花篮图·····	191
采薇图·····	194
万壑松风图·····	197
潇湘奇观图·····	200
纺车图·····	203
泼墨仙人图·····	205
太白行吟图·····	208
四景山水图·····	210
罗汉图·····	213

踏歌图.....	215
梅石溪凫图.....	218
溪山清远图.....	221
江山放牧图.....	224
芦汀密雪图.....	227
千里江山图.....	229
昭陵六骏图.....	232
江山秋色图.....	235
后赤壁赋图.....	238
万松金阙图.....	241
写生蛱蝶图.....	244
雪中梅竹图.....	247
出水芙蓉图.....	249
后赤壁赋图.....	251
雪树寒禽图.....	254
岁寒三友图.....	257
秋舸聚饮图.....	260
墨兰图.....	263
四清图.....	266
云横秀岭图.....	269
秋郊饮马图.....	272
鹊华秋色图.....	275
浴马图.....	278
张果见明皇图.....	281
消夏图.....	283

竹石集禽图·····	285
富春山居图·····	287
渔父图·····	290
双桧平远图·····	293
幽涧寒松图·····	295
武夷放棹图·····	298
青卞隐居图·····	300
朝元图·····	303
伯牙鼓琴图·····	306
清閟阁墨竹图·····	309
墨梅图·····	311
风雨归舟图·····	314
琴高乘鲤图·····	317
潭北草堂图·····	319
芙蓉白鹅图·····	321
三友百禽图·····	323
题竹图·····	326
庐山高图·····	328
渔乐图·····	331
秋风纨扇图·····	333
孟蜀宫妓图·····	335
湘君湘夫人图·····	337
惠山茶会图·····	339
残荷鹰鹭图·····	341
吹箫女仙图·····	344
桃源仙境图·····	346
汉宫春晓图·····	348
葡萄图·····	351
秋兴八景图·····	353
青绿山水图·····	356
雪夜访普图·····	358
白云红树图·····	360

南山积翠图.....	362
荷花鸳鸯图.....	364
天都峰图轴.....	367
苍翠凌天图.....	369
树梢飞泉图.....	372
荷石水禽图.....	374
仿三赵山水图.....	377
康熙南巡图.....	380
锦石秋花图.....	383
淮扬洁秋图.....	385
游华阳山图.....	388
怒容钟馗图.....	391
天山积雪图.....	393
松藤图.....	395
寄人篱下图.....	398
醉眠图.....	400
百骏图.....	402
兰竹图.....	405
太白醉酒图.....	408
松鹤延年图.....	410
积书岩图.....	412
三友图像.....	414
桃实图.....	416
梅花图.....	418
虾.....	420
秋林图.....	422
田横五百士.....	425
奔马图.....	428
九方皋.....	430
长江万里图.....	433

人物龙凤帛画

入选理由

- ◎我国现存最早的绘画作品之一；
- ◎我国现存最早的人物画之一；
- ◎中国现存最早的帛画。

名画档案

名称：《人物龙凤帛画》

尺寸：纵 31.2 厘米，横 23.2 厘米

收藏：湖南省博物馆

创作时间：战国

材料：布帛

名画欣赏

在专门的纸、绢发明使用之前，人们往往将字画刻在或绘在木板、石板、器物或丝织物上，这类作品后来常按其使用的材料分别称为“木板漆画”“画像

石”“砖画”及“帛画”等。

在历史上，“玉”“帛”曾并称，且有象征权力与富有之意，帛画以白色丝织物为载体。出土于战国晚期楚墓的帛画，可以说是中国最早的具有独立意义

绘画知识

岩画

岩石（岩穴、石崖和独立岩石）是人类最早的“画布”之一。岩画是介于绘画与雕塑之间的一种造型艺术。史前期的岩画，主要是用石器敲凿、磨刻而成的浮雕、线刻和以颜色涂绘的彩画。

岩画是渔猎、游牧族喜爱的最古老的艺术形式之一。我国迄今发现的最早的岩画，为大约距今 3 万年前的旧石器时期的手形（手印）岩画，它是内蒙古西部雅布赖山洞窟中的遗存物。

这是一件葬仪中用以引导死者灵魂升天的铭旌，也是我国现存最古老的帛画。画中女子侧身而立，细腰长裙，广袖宽袍，姿态优美大方，双手合掌前伸，似在祈祷。其前上方各有一龙凤升腾起舞。

人物龙凤图（局部）

一只展翅飞舞的凤，它引颈抬头，尾上的两根翎毛清晰可见。画中勾勒用笔流畅，线条曲直配合得当，用色十分讲究，显得协调并富有装饰意味，很显然，画作是经过精心设计处理过的。

的完整的绘画作品。至今发现的有四件，除这幅 1949 年在长沙陈家大山楚墓出土的《人物龙凤帛画》外，还有《御龙帛画》、缙书四周的画像和另外一幅画面已无法看清的画像。

《人物龙凤帛画》画面的下部偏右绘一侧面站立的妇女，头后挽一插有冠饰的发髻，细腰，身着绣有卷云纹的宽袖长袍，袍尾曳地，并向两边张开，状如花瓣，细腰上系着很宽的腰带。这种造型样式与青铜器上的人物有相似之处，但因这是绢上线描，更见流畅之韵，人物唇口与衣袖上施点朱色，使画面增加生机。妇女的两手向前伸出，弯曲向上，作合掌状。

妇女的前方绘有一只展翅飞舞的凤，它引颈抬头，尾上的两根翎毛清晰可见，凤的双足一前一后，一曲一伸，有力的脚爪呈现出腾踏迈进的姿态。妇女的前上方，与凤相对的，是一条体态扭曲、向上升腾的龙（一说为夔），龙头生有双角，身上有一道道环形纹饰，双足张举。龙和凤的动态与妇女的静态形成了对比，全图将人物置中而周围留有大量的空间，动态物体却置于边缘而没有多少空间，在空间感觉上造成了一种对比中的和谐，使三个形象构成一幅完整的作品。画中勾勒用笔流畅，线条曲直配合得当，用色十分讲究，显得协调并富有装饰意味，很显然，画作是经过精心设计处理过的。

这是一幅带有迷信色彩的民俗画，画中的妇女在向墓中死者祝福。据史料记载，当时楚国有一种习俗观念，希望死者灵魂得以超脱，所以也有人认为，画中妇女就是墓主人，她在祈求龙凤引导她升入天国，以求得再生。

中国画以线造型的传统手法，在这幅图中表现得非常明显。画中的龙和凤均用线条描绘，造型简洁明快。画中妇女形象的面貌、身段、动势都具有鲜明的古代女性的特征，如游丝的细线似乎带有一种节奏感。不过，细看也能看出早期绘画的稚拙，如在这幅画中人物面部刻画就比较粗略。

1973年，在长沙楚墓又出土了一幅与《龙凤人物帛画》一样都具有祈祷意义的作品——《驭龙图》，而且这幅画与《龙凤人物帛画》的时代也大体相同，我们可以从这两幅图中了解战国中期我国绘画中的不同风貌及不同手法。

画外音

龙凤崇拜

又称龙凤呈祥，在画面上龙凤各居一半。龙是升龙，张口旋身，回首望凤；凤是翔凤，展翅翘尾，举目眺龙，四周祥云朵朵，一派祥和之气。

铭旌

春秋战国时，人们把画有死者肖像的画挂在灵堂受人拜祭，出殡时由执事人用竹竿挑起走在灵柩前，死者灵柩入土后，将帛画覆盖在棺盖上。

人物御龙图 战国 佚名 绢本

此画于湖南长沙子弹库1号战国楚墓出土，是关于墓主人御龙升天的铭旌。图中人物头系峨冠，身着长袍，腰悬长剑，正手曳威龙升天而去。其衣袍迎风飘扬，神采奕然，气宇轩昂，而头顶的华盖更衬出其身份的显赫。龙尾立一仙鹤，龙身下一尾鲤鱼正悠然游动。本图人物刻画逼真，运笔灵活畅然，兼以淡彩渲染，更显人物神采奕奕。其广袖长袍、冠带以及华盖上缘带随风飘舞，更给画面增添了十足的动感，御龙飞升之意跃然纸上。

长沙马王堆 一号汉墓帛画

入选理由

- ◎研究西汉初期社会风俗的一个有力凭证；
- ◎汉时期帛画的代表作之一；
- ◎古代绘画中的珍品。

名画档案

名称：《长沙马王堆一号汉墓帛画》
尺寸：纵 205 厘米，顶端横 92 厘米，
下端横 47.7 厘米

创作时间：西汉
材料：帛画
收藏：湖南省博物馆

名画欣赏

早在远古时期，就有人死后灵魂升天或下地狱的说法，当时的人们对天国充满了理想化的幻想。1972 年，在湖南长沙马王堆一号汉墓中发现了一件“非衣”帛画。画面完整，形象清晰，呈 T 字形，画面内容也依 T 字形的横幅和竖幅划分为天国、人间、地府 3 个部分。

横幅部分描绘的是天界。人首蛇

尾、披发不冠、蓝身红尾的女娲（一说为张目能耀天下的大神烛龙）盘绕着踞于中间，两侧各有 5 只神鸟。右上角有一轮红日，里面画着太阳神金乌，红日下绘扶桑树及树间的 8 个小太阳，左下角绘有一弯新月，月中有玉兔和蟾蜍，弯月为一女子乘龙仰身擎托，有人认为是嫦娥奔月的情景。人首蛇身的女娲之下绘有两条巨龙、两骑神怪，再向下是天门“阊阖”、豹及门神“帝阍”。

帛画中段画人间世界。华盖与翼鸟之下，是一年老贵夫人的侧面像，老妇人身着锦衣，在小吏侍女的跪迎服侍下，拄杖前行。据考证，这位老妇人就是墓主人利仓的妻子。在老妇人前面，有两个戴鹊尾冠的男仆跪地奉迎。其下画一厅，设有壶、鼎、钁及重叠的耳杯之类的酒食具，其中又有一个大食案，上面铺着锦袱，左右侧各有三人拱手而坐，另有一人站在一侧。从这段图来

绘画知识

彩陶纹饰

绘制在彩陶器皿上的图纹，是我国现存的数量最多的原始绘画。其绘饰大致可分为像生性花纹和图案性花纹两类。彩陶上的像生性纹饰虽然还不是独立的绘画作品，但其创作手法已达到了很高的程度，最能代表我国史前绘画的艺术水平。彩陶在我国的北方等省市均有出土，以黄河中上游最为繁盛。它们分属于不同的文化类型，各有特色，而其中以仰韶文化、马家窑文化的彩陶绘画最为卓越。

人首蛇身
的女娲

托着月亮
的女子据
说是奔月
的嫦娥

阍阖

日中三
足金乌

帝阍

墓主人肖像与墓中
女尸容貌相似，显
示人物肖像画的写
实水平。

象征大地的扁平物

神怪充斥的冥界

这幅帛画是当时出殡时张
举的铭旌，1972年出土
于长沙马王堆一号汉墓。
画面呈T字形，依据内
容和构图分天上、人间、
地府三部分。