

中国历代绘画珍品鉴赏

清代 艺术 鉴赏 绘画

中国美术是华夏民族的智慧与创造力最集中的表现之一，并在某种意义上标志着华夏文明在古典文化艺术领域的最高水准。远古壁画的神秘古朴，楚汉帛画的浪漫恢宏；魏晋佛画的绚烂庄严；隋唐界画的精湛瑰丽；五代山水的雄伟悠远；宋朝笔墨的飘逸出尘；元朝梅石的清秀隽雅；明清松竹的豪纵古拙；近代绘画的百花齐放……中国的艺术家用任意挥洒的笔墨构筑了中华民族独特的精神世界。

欧阳云◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

中国历代绘画珍品鉴赏

清代 绘画 艺术 鉴赏

欧阳云◎编著

陕西出版集團
陕西人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

清代绘画艺术鉴赏 / 欧阳云编著. — 西安: 陕西
人民美术出版社, 2011.4
(中国历代绘画珍品鉴赏)
ISBN 978-7-5368-2525-3

I. ①清… II. ①欧… III. ①中国画—鉴赏—中国—
清代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第008882号

清代绘画艺术鉴赏

欧阳云 编著

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人: 李晓明

新华书店经销

三河市华新科达彩色印刷有限公司印刷
700毫米×1000毫米 16开本 12印张 200千字
2011年4月第1版 2011年4月第1次印刷

印数: 1-8000

ISBN 978-7-5368-2525-3

定价: 28.80元

地址: 西安市北大街147号 邮编: 710003

<http://www.msbs.cn>

发行部电话: 029-87262491 传真: 029-87265112
版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

中国的绘画艺术博大精深、源远流长，是华夏民族的智慧与创造力最集中的表现之一，并在某种意义上标志着华夏文明在古典文化艺术领域的最高水准。

中国画强调气韵，讲究意境，重视格调，通过感官作用于人们的思想，牵动人们的爱憎之情，使观者在愉悦身心的同时，又能有所收获和提高。

艺术是人类精神世界在现实中的投影，中国的画家用笔墨为工具，在自由与严谨、幻想与真实之间追求着至高的精神境界，将现实生活中的一切喜怒哀乐物化为山川河流、花鸟草虫，用绘画构筑了中华民族独特的精神世界。

从古朴率真的远古壁画到浪漫神密的楚汉帛画，从绚烂庄严的魏晋佛画到精湛瑰丽的隋唐界画，从雄峻悠远的五代山水到飘逸简洁的宋元水墨，从明清各家各派的巍然壮观到近现代艺术大师们的异彩纷呈。中华民族的民族意识和审美情趣乃至对自然、人生、社会、政治、宗教、哲学、伦理、道德等许多方面的理解和认知，一次次地在历代艺术大师的

笔墨中得到诠释、升华。

通过欣赏优秀的绘画作品，能够改变一个人的艺术旨趣，改变一个人的心理状态，改变一个人的人生观、世界观，甚至改变一个人的命运。中国绘画艺术博大精深，有着众多的爱好者，但大部分爱好者由于条件所限，往往只停留在对著名作品的欣赏与临摹上，无法结合该作品的创作背景、艺术风格、画家生平等有关资料对其进行深入的了解和探索。

因此我们策划出版了这套《中国历代绘画珍品鉴赏》书系，选择了大量各时期的著名作品，结合相关文献资料，详尽地介绍了绘画艺术在我国的发展历史，将作品与其创作背景、艺术风格、画家生平等有关资料进行有机的结合，图文并茂、文图互补，使读者能够全方位、多角度的对这些艺术作品进行深入的了解和探索，既可作为普通读者了解绘画艺术，提升自身审美能力的读物，又可作为书画爱好者临摹学习的辅助教材。

目 录

CONTENTS

概 述

第一章 四王吴恽与相关流派

- 王时敏 \ 12
- 王 鉴 \ 16
- 王 翬 \ 22
- 王原祁 \ 31
- 吴 历 \ 36
- 恽寿平 \ 44

第二章 清初四僧与相关流派

- 弘 仁 \ 54
- 石 涛 \ 61
- 朱 耆 \ 71
- 髡 残 \ 80

第三章 金陵八家

龚 贤 \ 90
樊 圻 \ 97
高 岑 \ 100
吴 宏 \ 104
邹 喆 \ 107
谢 荪 \ 109
胡 慥 \ 110
叶 欣 \ 110

第四章 扬州八怪

汪士慎 \ 114
金 农 \ 117
高 翔 \ 128
李 鱣 \ 131
李方膺 \ 136
黄 慎 \ 139
郑 燮 \ 143
罗 聘 \ 152
高凤翰 \ 156
华 嵒 \ 158
闵 贞 \ 163

第五章 宫廷画家

焦秉贞 \ 166
冷 枚 \ 168
郎世宁 \ 171

第六章 晚清时期的绘画

费丹旭 \ 178
改 琦 \ 182
居 巢 \ 183
居 廉 \ 185

概述

1644年，我国最后一个封建王朝清王朝建立。清王朝在前期经济文化比较发达，尤其是康熙、乾隆时期，是清王朝的鼎盛期。清后期，统治阶级腐败、保守、落后，实行闭关自守的政策，1840年鸦片战争之后，中国逐渐沦为半封建、半殖民地国家，直到1911年辛亥革命推翻清王朝的统治。

清王朝为推行其统治，在文化上钳制思想，大兴文字狱，造成政治局势与学术思想的沉滞，在美术创作上，也造成了因循守旧、摹古思潮的泛滥。

清代绘画，在当时政治、经济、思想、文化等方面的影响下，呈现出特定的时代风貌。卷轴画延续元、明以来的趋势，文人画风靡，山水画勃兴，水墨写意画法盛行。文人画呈现出崇古和创新两种趋向。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。

清朝的绘画，以山水、花鸟为盛，人物次之。山水方面，有王时敏、王鉴、王翬、王原祁四人为首的“摹古派”，被清统治者奉为正统派，他们重在继承与总结，代表了传统的笔墨程式。还有一些在野的遗民画家，如石涛、八大、渐江、石谿、龚贤等，他们重在发扬个性，师法自然，代表了笔墨程式新的发展方向。花鸟画方面，名家辈出，如王武、蒋廷锡、邹一桂、恽寿平、扬

州八怪、赵之谦、吴昌硕等人，都从传统中来，却又能走出传统的束缚，从而开拓了花鸟画的新天地。人物画虽有禹之鼎、任颐等名家，但少见创新。宫廷绘画在康熙、乾隆时期也获得了较大的发展，并呈现出迥异前代院体的新风貌。

清朝帝王十分重视绘画的宣教功能，虽无正式的画院，但宫廷的如意馆及南书房却是画工与画家活动的主要场所，人才济济，不逊前代王朝。清朝宫廷画家创作了一批大型的反映政治事件的绘画作品。供奉宫廷的一些西洋画家，如郎世宁、王致诚、艾启蒙、安德义等人，用西洋画的一些技法进行中国画的创作对传统国画产生了一定影响。民间绘画以年画和版画的成就最为突出，呈现空前繁盛的局面。

清代绘画发展的历史进程，与整个社会的发展变迁相联系，亦可分为早、中、晚三个时期。

早期绘画约自顺治至康熙初年。这一时期，文人山水画兴盛，并形成两种截然不同的艺术追求。活动于江南地区的一批明代遗民画家，寄情山水，借画抒怀，艺术上具有开拓、创新精神，以金陵八家、“四僧”、新安派为代表。

四王画派主要指王时敏、王鉴、王翬、王原祁四人，有时亦加上吴历、恽寿平，合称“四王吴恽”或“清初六家”。他们大都奉董其昌的艺术主张为金科玉律，致力于摹古，推崇元四家，强调笔墨技法，追求蕴藉平和的意趣。四王被视为画坛正统派，影响所及，直至近现代。他们在以临古为主的艺术实践中积累了较

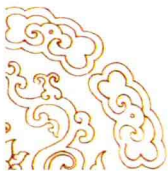

深厚的笔墨功夫，在笔墨、构图、气韵、意境等方面，也总结了一些规律性的经验，尤其是发展了干笔渴墨层层积染的技法，丰富了中国画的艺术表现力。然而，他们忽视师法自然，回避现实生活，缺乏具体感受，致使作品大多单调、空洞，缺少生气和新意，阻碍了他们取得更高成就。

“四王”之中，王时敏、王鉴、王原祁更重笔墨，主要宗法黄公望。王原祁被称为娄东派首领。王翬尚能体察自然，并兼容各家技法，面貌比较多样，后世称其为虞山派首领。

明末清初，聚集于江南地区的一批遗民画家，呈现出与正统派相左的艺术追求。集居南京的金陵八家，以龚贤为首，包括樊圻、高岑、邹喆、吴宏、叶欣、谢荪、胡慥，他们遁迹山林，洁身自好，重视师法自然，主要描写南京一带风光，揭示山川之美，抒发真切感受，广泛学习前人之长，以扎实的功力，力求突破成规，创立新意，风格虽各有不同，但均具有清新怡人的意趣。

“四僧”是指石涛、朱耷、石谿、渐江四人。前两人是明宗室后裔，后两人是明代遗民，四人均抱有强烈的民族意识。他们借画抒写身世之感和抑郁之气，寄托对故国山川的炽热之情。艺术上主张“借古开今”，反对陈陈相因，重视生活感受，强调独抒性灵。他们冲破当时画坛摹古的樊篱，标新立异，创造出奇肆豪放、独具风采的画风，振兴了当时画坛，也予后世以深远的影响，其中石涛、朱耷成就最为显著。石涛的山水不宗一家，戛然自立，景色郁勃新奇，构图大胆新颖，笔墨纵肆多变，格调昂扬

雄奇，是清初最富有创造性的画家。朱耷以花鸟画著称，继承陈淳、徐渭传统，发展了泼墨写意画法。作品往往缘物抒情，以象征、寓意和夸张的手法，塑造奇特的形象，抒发愤世嫉俗之情和国亡家破之痛。石涛的作品笔墨洗练雄肆，构图简约空灵，达到了笔简意赅的艺术境地。对后来的扬州八怪和近现代大写意花鸟画影响重大。石谿的山水从黄公望、王蒙变化而出，以真景为粉本，描绘重山复水，繁密而不迫塞，用渴笔秃毫层层皴染，厚重而不板滞，具有雄伟壮阔，苍茫浑厚的气势。与石涛并称“二石”，与程正揆（号青谿道人）并称“二谿”。浙江的山水取法倪瓒，多绘名山大川，尤善写黄山真景，构图简洁，丘壑奇崛，干笔渴墨劲峭整饬，境界荒寂，富有清新静穆之致，真实地表现了名山之质。他与石涛、梅清有黄山派之称，与查士标、孙逸、汪之瑞合称海阳四家，形成了新安派。

清初至康熙（1662—1722）年间，还有一些画派、画家各擅其能。恽寿平的没骨花卉画，以极似求不似，风格清新淡雅，影响广泛，被称为常州派或南田派。袁江的界画结构精微，气势雄伟，为清代界画名家，其侄袁耀承其画风，有袁氏画派之称。其他地方性流派还有罗牧的江西派、蓝孟、蓝深的武林派等。另外还有禹之鼎、王树穀、谢彬、上官周等人，善画人物、肖像。周璜、张穆善画龙、马，傅山、普荷、法若真、黄向坚等善画山水，均负有时名。

康熙、雍正、乾隆年间，是清代社会安定繁荣时期，绘画上也

呈现兴隆景象，北京、扬州成为绘画两大中心。京城的宫廷绘画活跃一时，内容、形式都比较丰富多采。在商业经济发达的扬州地区，崛起了扬州八怪，形成了一股新的艺术潮流。

清代宫廷绘画，在康熙（1662—1722）、乾隆（1736—1795）年间，随着全国统一，政权巩固，皇室除了罗致一些专业画手供奉内廷外，还以变相的形式笼络一些文人画家为其服务。宫内除了设立如意馆等机构以安置御用画家外，还用入值“南书房”的形式，以延纳学士、朝官身份的画家。其作品内容主要有：描绘帝后、大臣、少数民族上层首领的人物肖像画，表现帝后生活的宫廷生活画，记录当代重大历史事件的历史纪实画，供装饰、观赏用的山水、花鸟画等，风格面貌比较多样。人物画有传统的工笔重彩和白描画法，还有吸收西法比较写实的画法；花鸟画有宗法黄筌的工笔写生和恽寿平的没骨法；山水画则多属“四王”派系，唯大写意画法则未在宫内传布。

这一时期，最负盛名的人物画家有焦秉贞、冷枚、崔鐸、金廷标、丁观鹏、姚文瀚等；山水画家有唐岱、徐扬、张宗苍、方琮等。花鸟画家有蒋廷锡、邹一桂等；还有一批供奉内廷的外国画家，如郎世宁、王致诚、艾启蒙等人。他们带入西洋画的明暗、透视法，创造了中西合璧的新画风，深受皇帝器重。清代宫廷绘画自嘉庆（1796—1820）以后，日趋衰微。

清代中期，南方商业城市扬州，富商聚集，人文荟萃，经济、文化迅速发展，成为东南沿海地区的一大都会。各地画家亦

纷至沓来，卖画献艺，扬州八怪就是其间最著名的一批画家。

“八怪”并不限于八个人，而是代表了艺术个性鲜明、风格怪异的一批画家。他们重视生活感受，强调抒发性灵，作品多写梅、兰、竹、石，善用泼墨写意，具有较深刻的思想和炽热的感情，形式也不拘一格，狂放怪异，在画坛上独树一帜，富有新意。主要画家有金农、黄慎、汪士慎、李鱓、郑燮、李方膺、高翔、罗聘以及华岳、高凤翰、边寿民、闵贞、陈撰等人。这些画家多有相近的生活经历和社会体验，他们对腐败的官场、炎凉的世态、民间的疾苦都有切身的体会，其性格、行径也比较独特，或迂怪、或狂放、或高傲、或孤僻，寄情于画，遂形成艺术上的“怪”。

他们多取梅、兰、竹、菊和山石、野花、蔬果为题材，以寓意手法比拟清高的人品、孤傲的性格、野逸的志趣，使作品具有较深的思想性和激荡难平的情愫。艺术形式上继承陈淳、徐渭、石涛、朱耷的水墨写意传统，不拘成法，泼辣奔放，自由挥洒，进一步发展了破笔泼墨技法，形成个性鲜明、神韵独具的风格。“八怪”之中，金农的水墨梅、竹、人物、山水，郑燮的兰、竹，汪士慎和李方膺的墨梅，李鱓的写意花卉，黄慎和罗聘的人物，华岳的小写意花鸟等成就最为突出，对后世有深远影响。

此一时期扬名画坛的还有镇江地区的张翥、顾鹤庆创立的丹徒派（亦称京江派、镇江派），高其佩自成一家的指头画派，擅长肖像的丁皋，以花鸟、竹石见称的沈铨、诸昇、张锡宁、张敬

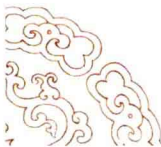
等，兼长金石学的山水画家黄易、奚冈、赵之琛等。

自嘉庆、道光至清末，随着封建社会的没落衰亡，中国逐步沦为半殖民地半封建社会，绘画领域也发生了新的变化。文人画派和宫廷画日渐衰微，上海和广州成为新的绘画要地，出现了海上画派和岭南画派。

民间绘画以乾隆、嘉庆年间最为发达，尤其在工商业经济繁荣的小城镇比较活跃。民间画工还组织了各种行会，主要有壁画、版画、年画等画种。民间画像较明代有所提高，在写实技法、表现形式等方面均有进一步发展，存世作品也相当多。版画创作在康、乾时期曾兴盛一时，由官家主持的“殿版”版画，出现了许多宏帙钜制，多由著名画家起稿。典型代表作有焦秉贞的《耕织图》、郎世宁等外国画家绘制的《乾隆平定准部回部战图》、王翬主绘的《南巡盛典图》以及《皇清职贡图》等。民间版画也很繁荣，由名画家绘图的木刻画像、画谱，计有数十种之多，著名的有刘源《凌烟阁功臣图像》、上官周《晚笑堂画传》、王概《芥子园画传》、任熊《剑侠传》《于越先贤像传》《高士传》和《列仙酒牌》等。同时，在小说、戏曲等书籍的木刻插图中也有不少精品。

清代木版年画最为兴隆，获得前所未有的发展。制作地区遍及大江南北的一些城镇乡村，并形成杨柳青、桃花坞、杨家埠、绵竹、佛山等富有地方特色的年画。

天津的杨柳青是北方的年画中心，初创于明代中期，盛行于清

代早、中期，主要继承北宋雕版印刷、宋元明绘画和清代画院的传统。多绘喜庆吉祥题材，内容通俗，画面耐看，构图饱满，色彩鲜明，造型简练，富有装饰性。

山东潍县杨家埠年画，属于杨柳青年画系统，注重原色，对比鲜明，风格淳朴，更适合广大农村需要。

江苏苏州桃花坞是南方年画中心，产生于明末清初，清初至太平天国时期一直保持繁盛。作品在描绘传统的喜庆吉祥题材的同时，还表现繁华的都市风貌。风格既有仿古的传统面貌，也有讲究透视、明暗的仿西洋画法。

四川绵竹年画，始创于明末清初，盛行于光绪（1870—1908）年间，造型质朴、色彩艳丽。

广东佛山年画始于明永乐（1404—1424）年间，盛于清乾隆至抗日战争期间，多绘门画，销行于华南、南洋等地。另外，太平天国政权也重视绘画的创作，在江南的一些地区留有多处壁画遗迹，包括山水、花鸟、人物，著名者有《防江望楼图》等。在年画方面则有《燕子矶》等作品传世。

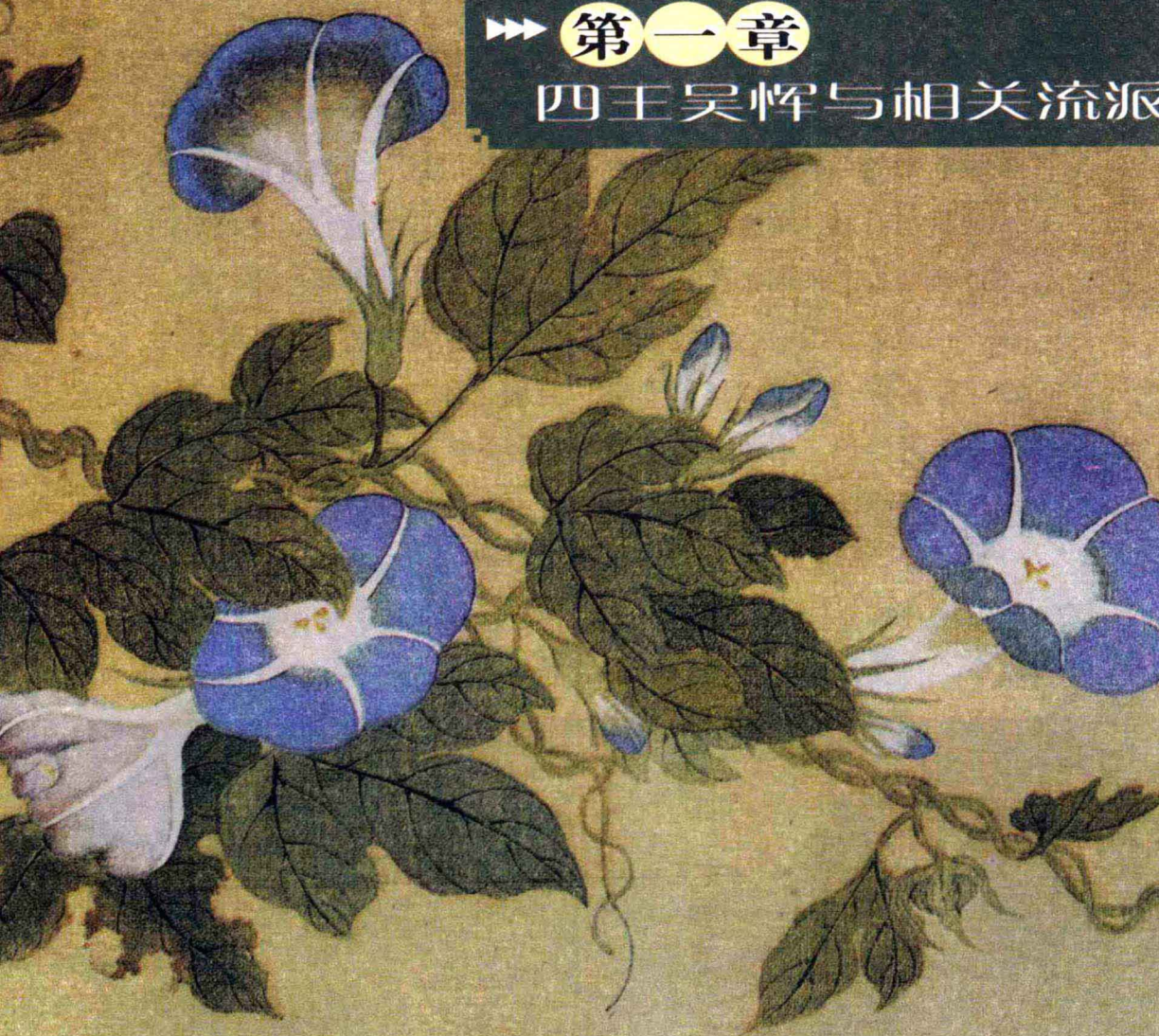
中国历代绘画珍品鉴赏

ZHONG GUO LI DAI HUI HUA ZHEN PIN JIAN SHANG

第一章

四王吴恽与相关流派

清初，在明末董其昌的“南北宗”文人画理论影响下发展起来的一些画家，影响最大的是王时敏、王鉴、王翬、王原祁四人。他们都擅长山水画，在师承、崇尚、画风等方面十分接近，影响广泛，又受到皇帝的赏识，因此成为左右画坛风气的山水画派。

清初“四王”，实际上包括了二代画家。王时敏、王鉴是第一代，他们与明朝末年画

家董其昌非常要好，在绘画上也受董其昌影响很深。入清以后，王时敏、王鉴过起了隐居的生活，不再做官，而之后的王翬、王原祁则属于第二代。王翬是王鉴之徒，王原祁是王时敏之孙，艺术上直接继承他们的先辈。

从艺术倾向来看：“四王”致力于摹古，崇拜元四家，注重笔墨，追求平淡清闲的情调，以能灵活地运用古人

重江叠嶂图（局部） 清 王翬 长卷 纸本 淡设色 纵51.1厘米 横1875.2厘米 藏上海博物馆

