

中华传世名画

册四

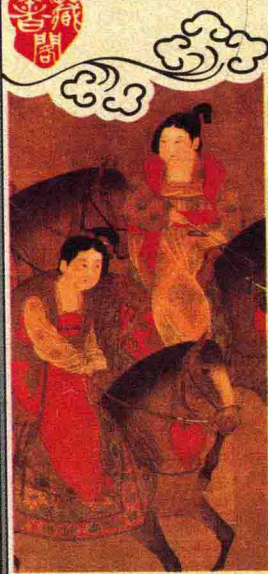
潜堂·主编

印刷工业出版社

◆ 册四 ◆

中华传世名画

潜堂○主编

印刷工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中华传世名画 / 潜堂主编. — 北京: 印刷工业出版社, 2011.8

ISBN 978-7-5142-0154-3

I. ①中… II. ①潜… III. ①中国画—作品集—中国
IV. ①J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 152567 号

中华传世名画

出版发行: 印刷工业出版社

(北京市翠微路2号 邮编: 100036)

网 址: www.keyin.cn pprint.keyin.cn

作 址: (www.rzbook.com)

刷 厂: 北京威远印刷厂

本: 七八七毫米×一〇九二毫米 十六开

张: 三十二

数: 二百三十千字

次: 二〇一一年十月第一版 二〇一一年十月第一次印刷

价: 一百九十八圆 (全四册)

藏书之事，其来久远。追溯三代，绵邈难寻，商周以降，始著文字。秦人燔书，经籍散乱；汉收余烬，方复旧观。自此以来，麟阁虎观，石渠金马，藏书为之一盛，学术为之一振。魏晋以来迄于清末，虽兵燹时有，祸乱相仍，然而上至帝王，下至庶人，耽游藏书之室，流连忘返，鉴赏珍本之奇，餐眠斯忘。五千余年，流风不息。时至今日，国富民强，家有藏书，气象不凡，人乐诵读，精神焕发。值此之时，

藏书阁记

编撰精华，裨益学人，真幸事也。是以藏书阁者，诚国学之秘府，文苑之新葩，萃四库之精华，融百家之妙谛，剪裁精当，生面别开，论说谨严，心裁独出。继承传统图书装帧形式，结合现代印刷工艺，继往开来，焕彩扬芬。一册在手，如晤圣贤，一函插架，如临姒嫫。设有明窗净几，煮茗焚香，对此简册，悠然羲皇上人，足以领略风流，涵养儒雅，洗尽凡尘，脱去浮俗。此则读书之大乐，养性之良方。

中华传世名画

【出版策划】

陈彦

【责任编辑】

王彦

【执行编辑】

孙祺

【文图编辑】

樊文龙

【责任校对】

岳智勇

【特邀审校】

段桂华

【装帧设计】

阮剑锋

【美术编辑】

周邦雄

【责任印制】

张利君

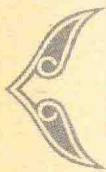
人物画

在远古时期，先民们对自身状况及周围的世界都无法理解，故创造了神的形象，企图用神的力量与自然力量相抗衡，于是神话与神画诞生了。人对自身的关注及对神的拟人化，是中国人物画产生的源头。

直到汉代，中国人物画才开始脱离神的羁绊，并渐渐走实用的路程，人物画进入到了画像的阶段。现存于汉代墓室中壁画不仅证实了汉代人物方面的成就，也表明了汉代人物画所涉猎到的广阔的社会生活层面。

魏晋六朝时期人物画注重对人性情和神情的表现，由此奠定了中国人物画的审美基调，并成了千古不移的准则。人们对形而上的神的关注远远超过了一般意义上的形。这一时期现存的作品主要有顾恺之《女史箴图》和《洛神赋图》，还有《竹林七贤与荣启期》模印砖画，以及各石窟壁画。这一时期提出的『形神』、『气韵』等绘画审美概念也是该阶级人物画成就的概括。

唐代经济高度发达，绘画也得到了超越性的发展，尤其是人物画，形成了一种鲜明的时代风格。比如阎立本的《职贡图》、《步辇图》，张萱的《虢国夫人游春图》、《捣练图》，周的《簪花仕女图》、《调琴品茗图》等笔下的贵族人物，丰姿绰约，肌理细腻，反映了当时的社会风尚。而被称作画圣的吴道子，『笔才一二，象已应焉』，『或从臂起，或从足先』，『守其神，专其一』，以至后人在谈论他时多

加以渲染和神话，其实是对唐代人物画新的美学原则的确认。

宋代画院制度的建立与兴盛，宋代绘画取得了很高的成就。在人物画方面，画院画师为服务于政治的需要而创作了大量的人物画，而民间人物画以身边熟悉的人和事作为描绘的对象，生动记录了宋代社会生活中的平民生活。宋代绘画突破了以往以帝王、圣贤、贵妃为主的人物画局限，摆脱了『鉴戒贤愚』的人物画传统。如表现田家婴戏、村童闹学、山樵村牧，耕织货郎、七夕夜市等题材的作品，被后世固化为中国人物画表现太平盛世的永恒题材。宋代重要的人物画家有张择端、梁楷、苏汉臣、李唐、李公麟、陈居中等。大量的石窟、墓室壁及模印砖画也是宋代人物画的重要组成部分。

元代以后，由于社会审美潮流的影响，人物画与山水、花鸟相比，已退至末席，绘画上出现了『疏于人事』的状况，人物往往成了山水画中的点缀或符号。明代人物画仍不占主要地位，但许多山水画却又是以表达人的境界而构思立意的，如踏雪寻梅、松风高士等。明四家的成就在山水，但同时亦擅长人物，尤其是唐寅、仇英，在人物画方面可以说是成就卓著。明中期的戴进、吴伟、张路，明后期的丁云鹏、陈洪绶、崔子忠在人物画方面皆能自出新意，极具声名，为时人所重。

清代人物画与山水花鸟相比仍呈现出颓势，但晚清海派人物画的加入，可以说是人物画历史上出现的一次可喜的反弹。其中改琦、费丹旭的仕女，胡锡圭的戏曲人物，钱慧安、吴友如、倪田等，皆得人物传神之要领，为读者所重，而任颐、任薰、任熊、任预等所画人物，题材多样，构图极具巧趣，设色大胆，不流于俗，将中国人物画推向新的高峰。

▲人物御龙帛画·汉·佚名

绢本，墨绘，淡设色，纵三七·五厘米，横二八厘米

此画于一九七三年在湖南省长沙市子弹库一号墓出土，从共存器物的组合判断，应是战国中期作品。画幅出土时平放在樟盖板兴棺材之间，应是引魂升天的铭旌，因年代久远已呈棕黄色。图正中画一男子，有胡须，侧身直立，神情潇洒自若，身材修长，高冠长袍，腰佩长剑，手执缰绳，特御一巨龙。龙尾翘起，龙身平伏，略呈舟形，似在冲风扬波。所绘当为墓主乘龙升天，反映了战国时盛行的神仙思想。

龙尾上立一鹤，圆目长喙，昂首仰天，古时此鹤为神鸟，高踞于天国，并供神人骑乘。人物上方舆盖，三条飘带随风拂动，画幅左下角有鲤鱼，似在为龙舟前导。画中人物比例相当准确，使用单线勾勒和平涂与渲染兼用的画法，技巧已越成熟。人物略施彩色，龙、鹤、舆盖基本上用白描。画上有部分用了金白粉彩，是迄今发现用此画法的最早作品。

导引图帛画残片·汉·佚名

绢本，设色，纵五〇厘米，横一〇〇厘米

发现于马王堆三号汉墓的一只漆奁内，是一幅实用性的导引术式图谱。全图共分四栏，每栏绘十一人，共有四十四人。每个人形为一种导引术式，旁边注有该术式的名称。帛画出土时，由于棺液长年浸泡，已严重残损，故现存原物是由许多残片拼缀起来的。从这些帛片上可以看到，除个别人像是持器械导引外，多为徒手操练。据考证，这些导引内容包括保健功和治疗功等，是我国现存最古老的气功导引图谱。

御车图·汉·佚名

壁画尺寸不详

这是墓室壁画出行图中的第一乘导车。红棕色的马奋蹄首驰、张口翘尾，呈疾进之势。后面辕车之上坐三人，中为车；手拉缰绳，左右各坐一位武士，持戈前望。车、马、人造型准确、比例恰当，色彩协调而不夸张，有写实之风。

▲君车出行图（部分）·汉·佚名

壁画，纵七〇厘米，横一三四厘米

此图描绘了墓主出行的车队。前有侍卫数人，列队前行。

后随车队，车为双辕白盖轺车，马昂首疾驰，整齐威严，声势显赫，可见画工渲染画面气氛的高超技艺。画面颜色沉稳大方，造型严谨、用笔工整，与西汉时期的同类作品有较大不同。

墓主人生活图·晋·佚名

纸本，设色，纵四六·二厘米，横一〇五厘米

此图于一九六四年出土于新疆吐鲁番阿斯塔那东晋墓，是分别绘在六张纸上拼合而成的一幅完整画面。画面中央绘悬幔，幔下墓主人头戴冠，身着长袍，手执团扇坐在榻上，旁立一侍女。他的左侧为庖厨场景，一女仆正忙碌于炉灶边，为主人备食。他的右侧有一人一马，马上鞍垫皆备，人身着短衣，似马夫在等待主人出行。画面上方为天空和田野，绘有日、月以及北斗星。日下有树木、田地和农具，月内绘蟾蜍，中间一棵大树上落一凤鸟。全画反映了东晋时期豪门贵族的生活。形象稚拙简率，用笔粗放沉着，色彩单纯，仅用红、黑、蓝色，明快热烈。这是我国目前所见保存完好、时代最早的纸画，故弥足珍贵。

洛神赋图·东晋·顾恺之

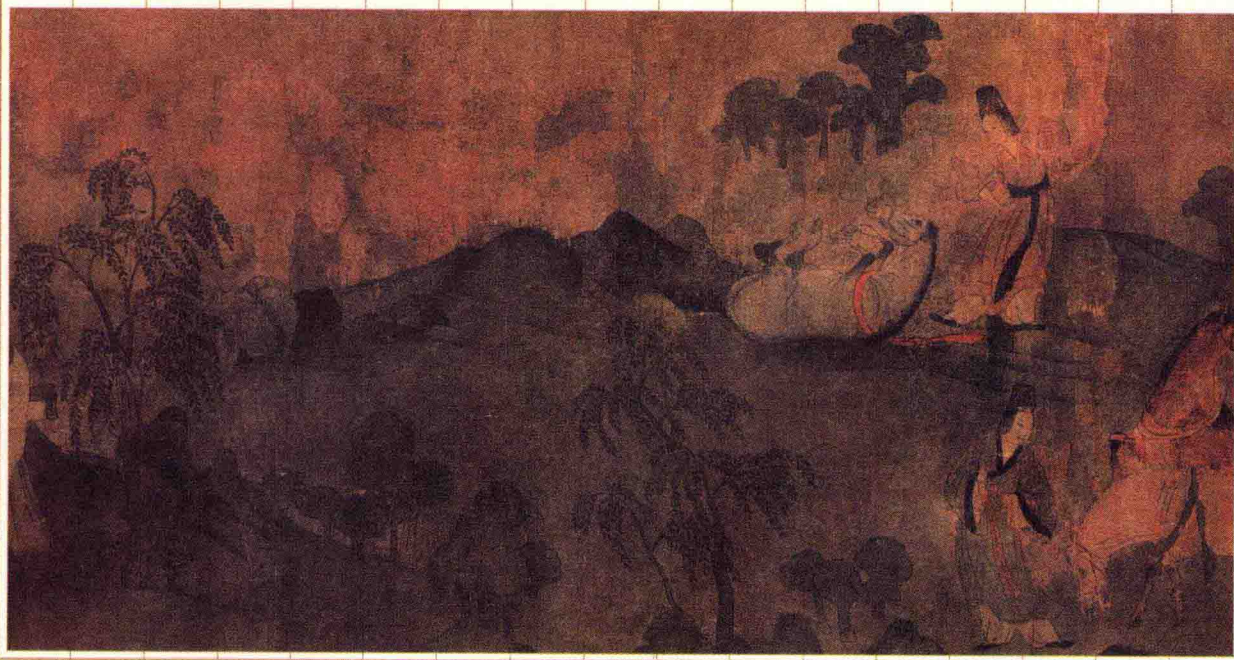
长卷，绢本，设色，纵二七·一厘米，横五七二·八厘米

顾恺之

（约五四六—四〇七），东晋画家。字长康，小字虎头，晋

陵（今属江苏无锡）人。曾为桓温、殷仲堪参军，晚年升任通直散骑常侍。年六十二，卒于官。擅书法，尤精绘画。当时有『才绝、画绝、痴绝』之称。与曹不兴、陆探微、张僧繇合称『六朝四大家』。精通画论，著有《论画》、《画云台山记》、《摹拓妙法》，对我国传统绘画的发展有很大影响。

这幅画根据曹植著名的《洛神赋》而作，为顾恺之传世精品。这卷宋摹本在一定程度上保留了顾恺之艺术的若干特点，千载之下，亦可遥窥其笔墨神情。全卷分为三个部分，曲折细致而又层次分明地描绘着曹植与洛神真挚纯洁的爱情故事。人物安排疏密得宜，在不同的时空中自然地交替、重叠、交换，而在山川景物描绘上，无不展现一种空间美。全画用笔细劲古朴，恰如『春蚕吐丝』。山川树石画法幼稚古朴，所谓『人大于山，水不容泛』，体现了早期山水画的特点。此图卷无论从内容、艺术结构、人物造形、环境描绘和笔墨表现的形式来看，都无愧为中国古典绘画中的瑰宝之一。

▲女史箴图·东晋·顾恺之

长卷，绢本，设色，纵二四·八厘米，横三四八·二厘米

此图系作者根据西晋张华《女史箴》一文而画的，是我国尚能见到的、最早的专业画家的作品之一。画面主要描写古代宫廷仕女的节仪行为，宣扬封建社会的女性道德。全图按题材划分，共一二段，现存九段，均各有箴文。每段都相对独立，但又通过题款及人物服饰的处理等手法，使段与段之间有一种内在的联系，形成散而不乱、疏密得当的有机整体。图中人物神态宛然，所画仕女端庄娴静，符合封建箴文内容。线条匀细而流动，如『春蚕吐丝』，富有韵律之美，设色典丽秀润，全画呈现出『春云浮空、流水行地』式的运动感和飘逸气息。此画为宋代绘画摹本。一八六〇年，英、法联军入侵北京，英军大尉基勇从圆明园盗出携往国外。

▲列女图·东晋·顾恺之

长卷，绢本，设色，纵二五·八厘米，横四七〇·三厘米

此图又名《列女仁智图》。内容为汉代刘向《列女传》人物故事。据宋人题跋原有一十五段，至南宋已不全，现存十段，共二十八人。每段都有人名和颂辞。构图及人物形态都比较古朴。此图不但铁线描的线条刚健有力，与《女史箴图》、《洛神赋图》中秀丽流畅的游丝描有别；而且特别强调晕染，表现出一定的立体感，女子眉毛多染朱色。此卷无款，原作久已散佚，今天所见的是忠实原作最佳的宋人摹本，难能可贵。与《洛神赋图》比较，此卷更显顾氏风范。

