

丹青画史

影響中國畫壇風格走向的藝術家

花鳥卷 | 陈鹏飞 主编

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

陈鹏飞 主编

中国书画史

影响中国画坛风格走向的艺术家

花鸟卷

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目(CIP)数据

丹青画史：影响中国画坛风格走向的艺术家：全2册 / 陈鹏飞主编. -- 北京：中国文联出版社，2015.6
ISBN 978-7-5190-0056-1

I. ①丹… II. ①陈… III. ①中国画—绘画史—中国
②中国画—作品集—中国 IV. ①J212.092②J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第148385号

丹青画史：影响中国画坛风格走向的艺术家

作 者：陈鹏飞

出 版 人：朱 庆

终 审 人：朱彦玲

复 审 人：刘 旭

责任编辑：王 萌

责任校对：林怀之

封面设计：朴诚文化

责任印制：陈 晨

出版发行：中国文联出版社

地 址：北京市朝阳区农展馆南里10号，100125

电 话：010-65389137（咨询）65067803（发行）65389150（邮购）

传 真：010-65933115（总编室），010-65033859（发行部）

网 址：<http://www.clapnet.cn>

E-mail：clap@clapnet.cn wangm@clapnet.cn

印 刷：廊坊市佰利得彩印制版有限公司

装 订：廊坊市佰利得彩印制版有限公司

法律顾问：北京市天驰洪范律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

开 本：889×1194

1/16

字 数：45千字

印张：8.75

版 次：2015年7月第1版

印次：2015年7月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5190-0056-1

定 价：200.00元（全2册）

版权所有 翻印必究

陈鹏飞 主编

中国书画史

影响中国画坛风格走向的艺术家

花鸟卷

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目(CIP)数据

丹青画史：影响中国画坛风格走向的艺术家：全2册 / 陈鹏飞主编. -- 北京：中国文联出版社，2015.6
ISBN 978-7-5190-0056-1

I. ①丹… II. ①陈… III. ①中国画—绘画史—中国
②中国画—作品集—中国 IV. ①J212.092②J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第148385号

丹青画史：影响中国画坛风格走向的艺术家

作 者：陈鹏飞

出 版 人：朱 庆

终 审 人：朱彦玲

复 审 人：刘 旭

责任编辑：王 萌

责任校对：林怀之

封面设计：朴诚文化

责任印制：陈 晨

出版发行：中国文联出版社

地 址：北京市朝阳区农展馆南里10号，100125

电 话：010-65389137（咨询）65067803（发行）65389150（邮购）

传 真：010-65933115（总编室），010-65033859（发行部）

网 址：<http://www.clapnet.cn>

E-mail：clap@clapnet.cn wangm@clapnet.cn

印 刷：廊坊市佰利得彩印制版有限公司

装 订：廊坊市佰利得彩印制版有限公司

法律顾问：北京市天驰洪范律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

开 本：889×1194

1/16

字 数：45千字

印张：8.75

版 次：2015年7月第1版

印次：2015年7月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5190-0056-1

定 价：200.00元（全2册）

版权所有 翻印必究

序

FOREWORD

明·陈淳 花卉扇面

中国绘画艺术历史悠久，渊源流长，以汉族为主包括各少数民族在内的画家巨匠，创造了具有鲜明民族风格和丰富多采的形式手法，形成独特色的中国传统绘画（即中国画）。中国绘画经过数千年的不断丰富、革新和发展，风格鲜明，形式独特，在东方以至世界艺术中都具有重要的地位和影响。纵观中国传统绘画发展的历史，我们可以很清楚的看到其发展的脉络——技艺传承有序，并在历朝历代中得到不断的继承与发展。相信这和中国文字的一脉相承、印刷术的产生与发展以及“以史为鉴知兴替”的传统有着莫大的关系。

三国两晋南北朝这一时期，中国画开始初步成熟，有关绘画的理论及史料著作便相继出现，并不断有所发展。如东晋时顾恺之有《论画》、《魏晋胜流画赞》、《画云台山记》3篇著作，以后历代都有很多对当朝或者前朝历代绘画的记述及相关的评论、对绘画技法的探讨的重要绘画史论著述的出现，譬如唐代张彦远的《历代名画记》，这是中国现存最早的一部绘画通史巨著；北宋宣和年间由官方主持编撰的《宣和画谱》，这是一部绘画著录方面的重要典籍，对于研究北宋及以前的绘画发展和作品流传，仍有一定的史料价值；清代乾隆、嘉庆年间宫廷编纂的大型著录文献《石渠宝笈》，作为我国书画著录史上集大成者的旷古巨著；清代石涛的《苦瓜和尚画语录》，是谈论画理方面的名著等。当我们在观看历代的书画作品时，书画作品的题跋及历代文人墨客盖满的印章也可以说是对中国绘画史进行记述的一部分，明代更是将题跋、笔记也多成为专集传世。

从中国画的发展历史来看，中国画的艺术创作与绘画理论著作在历代都得到不断的继承、完善与发展，但以科学的方法系统地研究阐述我国传统绘画发展历史，则是一个世纪以来的事。1913年日本学者中村不折、小鹿青云写出第一部独立的中国传统绘画历史专著——《中国绘画史》，该书被推为首部中国绘画史专著，它立足于中国史的绘画史知识介绍，直接启发了民国时期绘画史教材的编纂和写作，如1925年由翰墨缘美术院出版的陈师曾《中国绘画史》与1926年由商务印书馆出版的潘天寿《中国绘画史》都曾受其影响。中村不折版《中国绘画史》一书其确立的理论、框架，也为国内的中国绘画史研究提供了重要的借鉴意义，1929年由中华书局出版的郑午昌《中国画学全史》“实为空前之巨著，议论透辟，叙述详尽，且包罗宏富，取材精审，纲举目张，条分缕析，可谓中国绘画通史之开山祖师”。之后相继有俞剑华、王伯敏、薄松年等诸先生关于中国传统绘画研究的专著问世。

如今政治清明，经济繁荣发展，社会安定，这为保障文化的繁荣昌盛提供了坚实的基础，当代中国画的发展出现一个全新的局面。故此，为全面展现中国绘画发展的脉络与状态，北京朴诚文化传播有限公司历经两年精心策划、苦心运作，推出《丹青画史——影响中国画坛风格走向的艺术家》一书，本书重点精选自魏晋以来绘画的经典作品及历代绘画理论进行集结出版，所有图片皆来自于世界各大博物馆、美术馆等，是后人临摹与研究的重要美术文献图书。

韩 滉 723年—787年，唐代画家，字太冲，长安（今陕西西安）人，少师休之子，以荫补骑曹参军。唐至德年任吏部员外郎，性强直，明吏事，以户部侍郎判度支数年，德宗时为镇海军节度使，遣将破走李希烈，调发粮帛以济朝廷。贞元初加检校左仆射及江淮转运使，封晋国公。性节俭，衣裘鹵衽，十年一易，居处仅避风雨，不为家人资产，幼有美名，天资聪明，善《易》与《春秋》，好鼓琴。能书善画，长于隶书；章草学梁侍中，

草书得张旭笔法，亦工篆草。擅画农村风俗景物，写牛、羊、驴等走兽神态生动，尤以画牛“曲尽其妙”。南宋陆游赞其画：“每见村童牧牛于风林烟草之间，便觉身在图画，起辞官归里之望。”与韩干齐名，画迹有《李德裕见客图》、《尧民击壤图》、《田家风俗图》等36件，著录于《宣和画谱》。

传世作品有《五牛图》卷，纸本，设色，笔墨稳健，恣态各异，生动有神；《文苑图》卷，绢本，设色，现均藏故宫博物院。

唐·韩滉 五牛图 局部

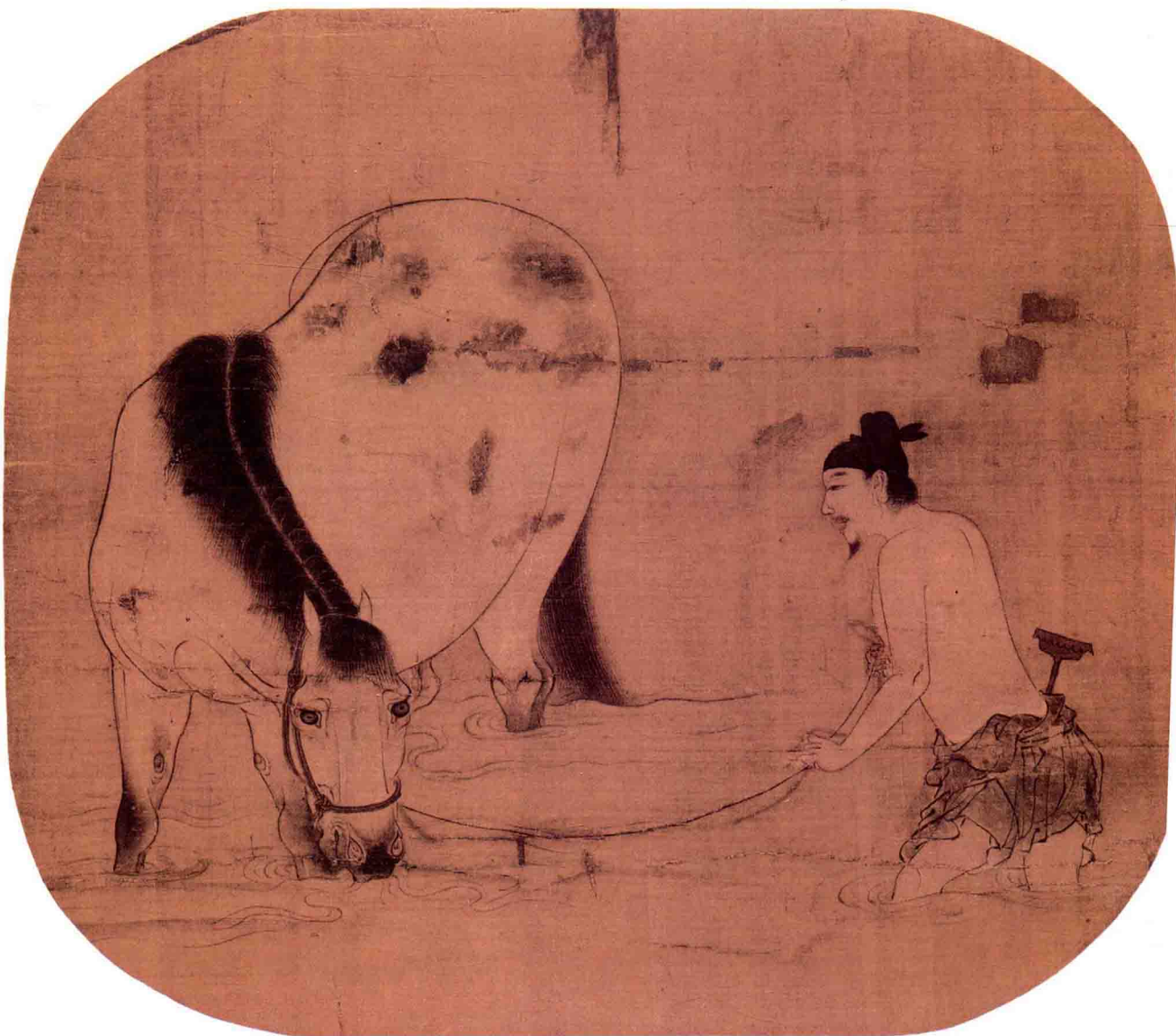
韩 幹 706年—783年前后，长安（今陕西西安）人，一说蓝田（今属陕西）人，又说大梁（今河南开封）人。“少时常为貰酒家送酒，王右丞（维）兄弟未遇，每一贯酒漫游，或常征债于王家，戏画地为人马。右丞精思丹青，奇其意趣，乃岁与钱二万，令学画十余年”（《酉阳杂俎》续集卷五），终于取得了杰出的成就。唐玄宗天宝（742—755）初召入供奉，历官太府寺丞、寿王主簿，《宣和画谱》说他“官至左武卫大将军”。恐不确。

他擅长画肖像、人物、鬼神、花竹、鞍马，尤以鞍马著称，师事曹霸，重视写生，而有自己的创造。唐玄宗曾令韩师陈阅画马。帝怪其不同，因诘之，奏云：“臣自有师，陛下内厩之马，皆臣之师也。”（《唐朝名画录》）可见，他很注意研究体察生活，决不墨守成规。内厩名马如“玉花骢”、“照夜白”及时岐、薛、宁、申王厩中之骏马等，悉图之，遂为古今独步。杜甫《画马赞》

中赞“韩幹画马，笔端有神、骅骝老大，腰腹 清新。”在《丹青引赠曹将军霸》又云：“弟子韩或早入室，亦能画马穷殊相。幹唯画肉不画骨，忍使骅骝气凋丧？”道出了韩幹画马的特点：重“画肉”，即“肥壮丰满”。反映了当时的审美好尚。《宣和画谱》说：“所谓幹唯画肉不画骨者，正以脱落展、郑之外，自成一家的妙也。”在韩幹之前，展子虔、郑法士等人所画之马，重画骨，“瘦如蟠螭龙形；而韩幹所画之马，重画肉，亦一变法，“画内不画骨”，并非有肉无骨，而是少露筋骨，却肉中有骨。故《图绘宝鉴》卷二说他：“画马得骨肉停匀法”。

韩幹画马作品，北宋御府收藏有52幅，大都为御马形象，其中反映皇帝贵族射猎、游乐等题材的，如《明皇观马图》、《明皇射鹿图》、《五王出游图》、《宁王调马图》等等。

唐·韩幹 清溪饮马图

唐·韩幹 照夜白

画马赞

●唐 杜甫 撰

韩幹画马，笔端有神。骅骝老大，骋裹清新。鱼目瘦脑，龙文长身。雪垂白肉，风蹙兰筋。逸态萧疏，高骧纵姿。四蹄雷雹，一日天地。御者闲敏，去何难易？愚夫乘骑，动必颠蹶。瞻彼骏骨，实惟龙媒。汉歌燕市，已矣茫哉。但见骅骝，纷然往来。良工惆怅，落笔雄才。

黄荃 约 903 年—965 年，五代时西蜀画院的宫廷画家，字要叔，成都（今属四川）人。历仕前蜀、后蜀，官至检校户部尚书兼御史大夫；入宋，任太子左赞善大夫。早以工画得名，擅花鸟，师习光胤、滕昌佑，兼工人物、山水、墨竹。山水松石学李昇，

人物龙水学孙位，鹤师薛稷诸家之萃，脱去格律而自成一派。所画禽鸟造型正确，骨肉兼备，形象丰满，赋色浓丽，勾勒精细，几乎不见笔迹，似轻色染成，谓之“写生”。与江南徐熙并称“黄徐”，形成五代、宋初花鸟画两大主要流派。

黄筌多画宫中异卉珍禽，徐熙多写汀花水鸟，故有“黄家富贵，徐熙野逸”之谚。据《梦溪笔谈》说：“诸黄画花，妙在赋色，用笔极精细，几不见墨迹，但以五彩布成，谓之写生。”对后世花鸟画影响极大。又因黄筌及其子居宝、居安，弟惟亮

等画格调富丽，遂成为北宋初翰林图画院优劣取舍标准，被称为“院体”。画迹有《桃花雏雀图》、《海棠鸂鶒图》等349件，著录于《宣和画谱》。

传世作品有《写生珍禽图》卷、《雪竹文禽图》册页。

五代·黄筌 写生珍禽图

五代·黄筌 写生珍禽图（局部）

图画见闻志

● 宋 郭若虚撰

宋代太原人，出身于北宋初期的豪门望族，生卒年不详。为著名的书画鉴赏家和画史评论家。有《图画见闻志》传世。

梦溪笔谈

● 宋 沈括撰

1031年—1095年，字存中，号梦溪丈人，北宋浙江杭州钱塘县（今浙江杭州）人。北宋杰出的科学家、政治家。著有《梦溪笔谈》等。

论黄徐体异

谚云：“黄家富贵，徐熙野逸。”不惟各言其志，盖亦耳目所习，得之于手而应于心也。何以明其然？黄筌与其子居实，始并事蜀为待诏，筌后累迁如京副使。既归朝，筌领真命为宫赞。居实复以待诏录之，皆给事禁中。多写禁御所有珍禽瑞鸟，奇花怪石。今传世桃花鹰鹘，纯白雉兔，金盆鸂鶒、孔雀龟鹤之类是也。又翎毛骨气尚丰满而天水分色。徐熙江南处士，志节高迈，放达不羁，多状江湖所有汀花野竹，水鸟渊鱼。今传世凫雁鹭鸶，蒲藻虾鱼，丛艳折枝，园蔬药苗之类是也。又翎毛形骨贵轻秀而天水通色。二者春兰秋菊，各擅重名。下笔成珍，挥毫可范。复有居实兄居宝，徐熙之孙曰崇嗣曰崇矩，蜀有刁处士、刘赞、滕昌祐、夏侯延祐、李怀衰；江南有唐希雅，希雅之孙曰中祚曰宿及解处中辈，都下有李符、李吉之俦，及后来名手间出，跋望徐生与二黄，繇山水之有三家。

论徐黄二体

国初江南布衣徐熙、伪蜀翰林待诏黄筌，皆善画著名，尤长于画花竹。蜀平，黄筌并二子居实并弟惟亮皆隶翰林图画院，擅名一时。其后江南平，徐熙至京师，送图画院品其画格。诸黄画花，妙在赋色，用笔极新细，殆不见墨迹，但以轻色染成，谓之写生。徐熙以墨笔画之，殊草草，略施丹粉而已，神气迥出，别有生动之意。筌恶其轶己，言其画粗恶不入格，罢之。熙之子，乃效诸黄之格，更不用墨笔，直以彩色图之，谓之没骨图，工与诸黄不相下，筌遂不复能瑕疵，遂得齿院品，然其气韵皆不及熙远甚。

徐熙 生卒年不详，五代南唐画家。金陵（今江苏南京）人，一作钟陵（今江西进贤西北）人。擅画江湖间汀花、野竹、水鸟、鱼虫、蔬果。与后蜀黄筌的花鸟画为五代两大流派。独创“落墨”法，一变黄筌细笔勾勒，填彩晕染之法。

因不屑于踏入仕途，终生置于画院之外，故后人称他“江南处士”或“江南布衣”。他不慕虚荣，不求奢华，处事宁静淡泊，专心绘画。擅画江湖间汀花、野竹、水鸟、鱼虫、蔬果。

传世真迹甚少，《雪竹图》传为其所作。

黄居寀 933年—993年以后，四川成都人，字伯鸾，五代十国名画家黄筌之子。善画花鸟山水。初为西蜀孟昶朝翰林待诏，为宫廷作画。乾德三年随蜀主降宋，进京供职宫廷，仍授翰林待诏，负责收罗和鉴定名画，淳化四年曾出使成都府。太宗尤加宠遇，委以搜访名画，审定品目之重责。黄筌父子之画艺，在北宋初期尚成为图画院评定优劣之标准。

崔白 字子西，北宋濠梁（今凤阳）人，杰出的花鸟画家。北宋中期翰林图画院画家，擅长画花鸟，所做动物在写生基础上概括，形象生动活泼。他不仅擅画花竹翎毛、败荷凫雁，而且画佛道鬼神、山水、人物亦精妙绝伦，尤长于写生，所画鹅、蝉、雀堪称三绝。他一改百余年画风，成为北宋画坛革新主将，数百年来颇受画坛尊崇。

他喜画沙汀芦雁、秋冬萧疏、淡远、荒寒、野趣的意境，所画花鸟着重于写生，而且不用打草稿，笔墨用法表现力相当丰富，工细的笔触一丝不苟，粗放的笔调苍劲厚实，运墨干湿并见，设色较淡。崔白一生作画甚丰，仅《宣和画谱》就载有 241 幅。其作品现存极少，仅有《寒雀图》、《双喜图》等。

宋·崔白 沙渚凫雏图

