

中外艺术精品大观

绘画可以唤醒隐藏在我们心底的意识，
它能把人们平庸的生活提升到真善美的境界，
让生活显现于明亮的光环里，使人们的心灵更加阳光灿烂。

中国工笔画与写意画 精品鉴赏

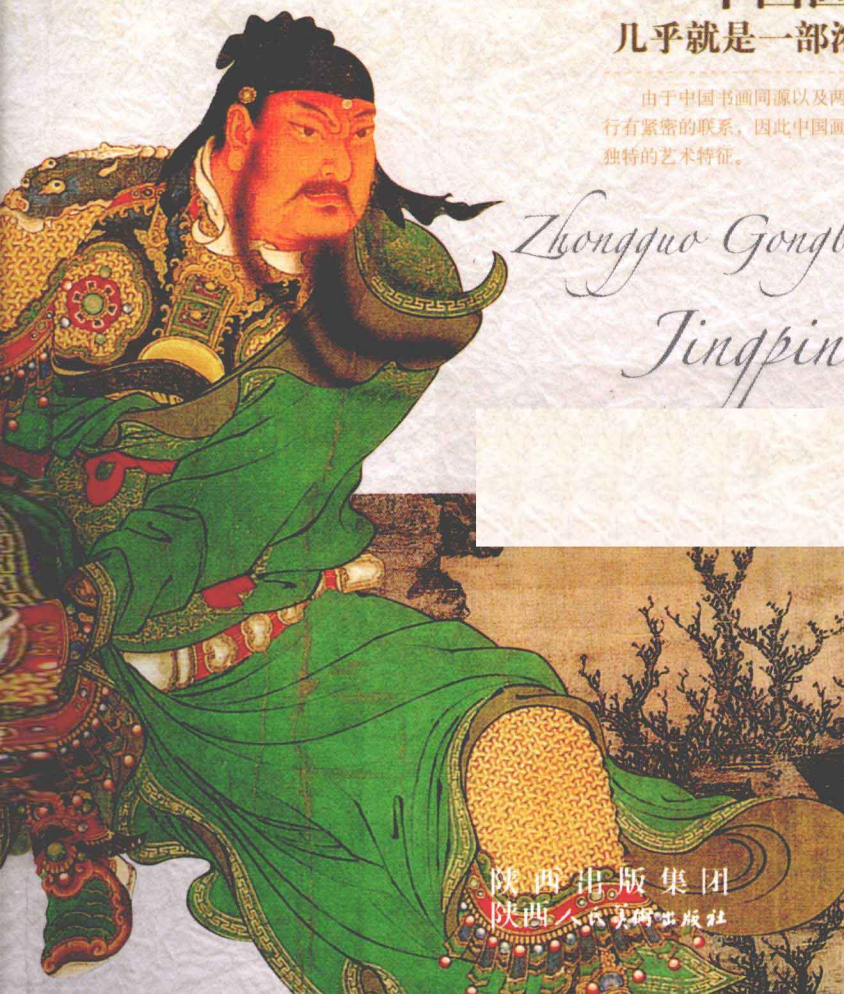
★ 中国画的发展史

几乎就是一部浓缩了的中国文化史

★
由于中国书画同源以及两者在达意抒情上都与骨法用笔、线条运行有紧密的联系，因此中国画同书法、篆刻相互影响，形成了显著而独特的艺术特征。

*Zhongguo Gongbihua yu Xieyihua
Jingpin Jianshang*

张红霞◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

中外艺术精品大观

中国工笔画与写意画 精品鉴赏

Zhongguo Gongbihua yu Xieyihua

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国工笔画与写意画精品鉴赏 / 张红霞编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2010.6

(中外艺术精品大观)

ISBN 978-7-5368-0225-4

I. ①中… II. ①张… III. ①工笔画-鉴赏-中国-古代
②写意画-鉴赏-中国-古代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第116037号

中国工笔画与写意画精品鉴赏

张红霞 编著

陕西出版集团

陕西人民美术出版社

出版发行

出版人: 李晓明

新华书店经销

三河盛达印务有限公司印刷

700毫米×1000毫米 16开本 12印张 200千字

2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

印数: 1-8000

ISBN 978-7-5368-0225-4

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

前言

中西方的绘画艺术风格迥异，各有千秋。国画讲究言志抒情，西画则强调真实自然；国画讲究意境之美，西画则重视人体之美；国画讲究意会神似，西画则讲究完美再现……

中西方绘画的巨大差异来自于不同文明系统中形成的不同价值追求。国画是中国人“天人合一”哲学思想的体现，追求形象之外的“意”，同书法、篆刻相互影响，力求充分表达主观情感，是一种浓缩、升华了的真实，呈现的是哲学性的审美观。西方绘画具有与时代发展和人类精神发展同步运行的特点，从文艺复兴到两次工业革命，西方艺术对当时的经济、文化、思想产生了很大的影响。西方的画家，致力于研究物体本身的属性，充分运用自然科学的成果，追求真实之美、生活之美，从希腊、罗马、文艺复兴时期一直到十八、十九世纪，都强调忠于客观形象和规律，呈现的是科学性的审美观。

宗白华先生在《美学散步》中对中西艺术进行比较时说：“国画真像一种舞蹈，画家解衣磅礴，任意挥洒。他的精神与着重点在全幅的节奏生命而不沾滞于个体形象的刻画。画家用笔墨的浓淡，点线的交错，明暗虚实的互映，形体气势的开合，谱成一幅如音乐如舞蹈的图案。物体形象固宛然在目，然而飞动摇

曳，似真似幻，完全溶解浑化在笔墨点线的互动交流之中！西洋自埃及、希腊以来传统的画风，是在衣服幻现立体空间境中描出圆雕式的物体。特重透视法、解剖学、光影凹凸的晕染。画境似可走进，似可手摩，它们的渊源与背景是埃及、希腊的雕刻艺术与建筑空间。”

艺术是无国界的，绘画、雕塑、建筑等视觉艺术作品无需翻译，便可被人理解，因此，截然不同的中西方艺术依然能够实现共通、融合、促进。吴冠中先生曾将中、西方杰出的绘画作品形象的比作哑巴夫妻，虽语言有阻，却深深相爱。明清时期汤若望、郎世宁等人中西合璧的作品，便是这种融合的成果，我国近代画家徐悲鸿、刘海粟等人也都曾从西画中汲取创作的灵感。同样，现代著名西方画家凡高、马蒂斯等人也都曾钻研过中国艺术，学习中国艺术的优点。

在中国，绘画艺术历来都有着众多的爱好者，近年来，国内创作环境异常宽松，艺术市场也日益兴旺，学习各类艺术和参与艺术品收藏鉴赏的人群也日益增加，《中外艺术精品大观》系列图书荟萃中西方绘画艺术的经典作品一千余幅，以图文并茂的形式详尽地介绍了中西方绘画艺术的发展历程，深入分析了画家画风的演变，图片清晰，文字通俗，全面展示人类绘画艺术的辉煌成就，使读者在赏心悦目的阅读过程中，既能提升自身审美能力，又可获得意趣永恒的艺术享受。

第一篇 中国工笔画绘画艺术

- 第一章 先秦魏晋时期：工笔画的开启 /5
- 第二章 隋唐五代时期：工笔画的发展 /16
- 第三章 宋元时期：工笔画的鼎盛时期 /39
- 第四章 明清时期：工笔画的式微和中兴 /61
- 第五章 近现代时期：工笔画的新气象 /91

第二篇 中国写意画绘画艺术

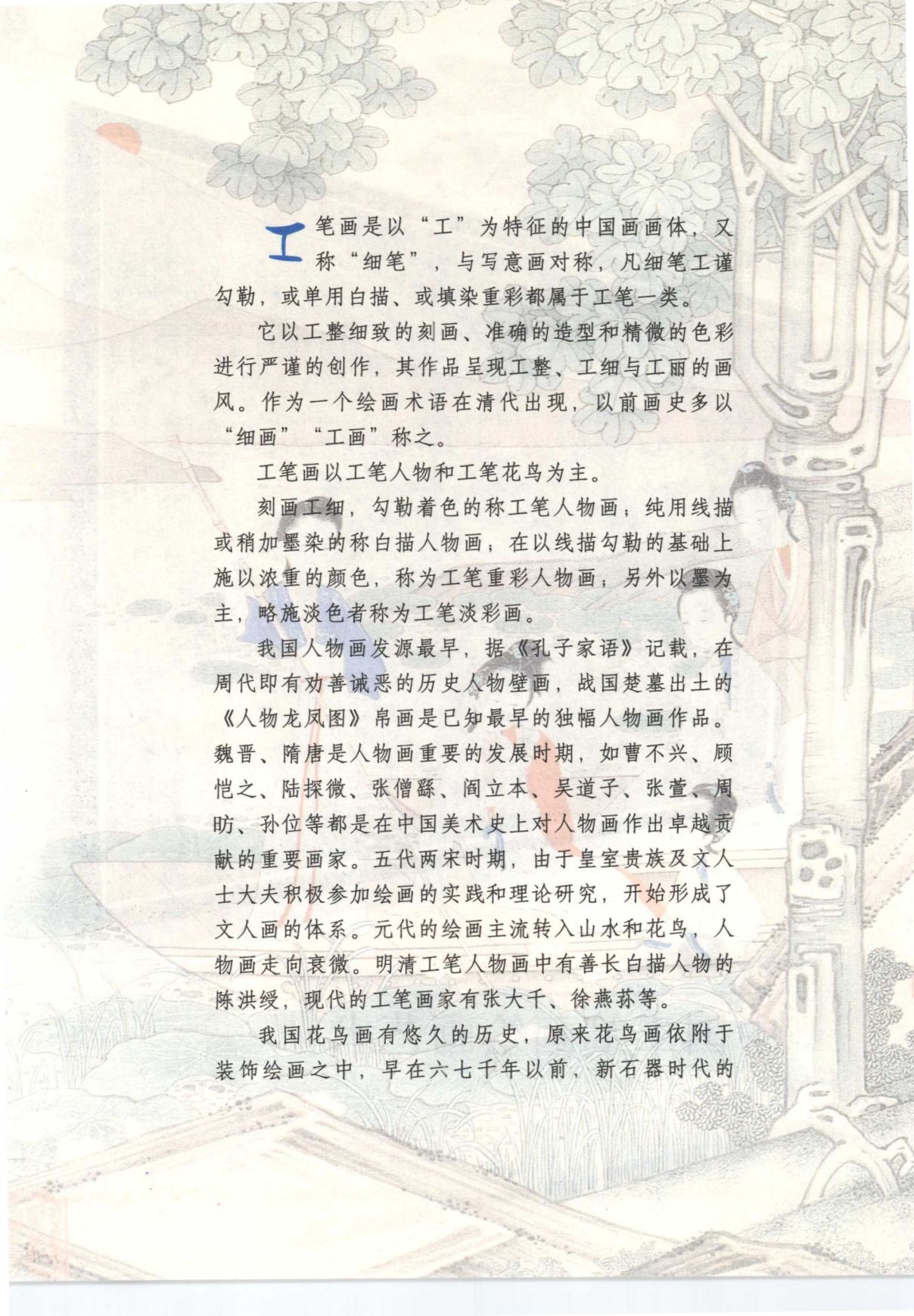
- 第一章 唐朝：笔综措思，参与造化 /99
- 第二章 五代时期：多写江南真山，不为奇峭之笔 /106
- 第三章 两宋时期：胸有渭川千亩，气压十万丈夫 /115
- 第四章 元朝：淡墨轻岚，平淡天真 /138
- 第五章 明清时期：画理笔法，不过天地之质饰 /152
- 第六章 近代时期：古人为宾我为主 /175

第①篇

中国工笔画绘画艺术

工笔画是以“工”为特征的中国画画体，又称“细笔”，与写意画对称，凡细笔工谨勾勒，或单用白描、或填染重彩都属于工笔一类。

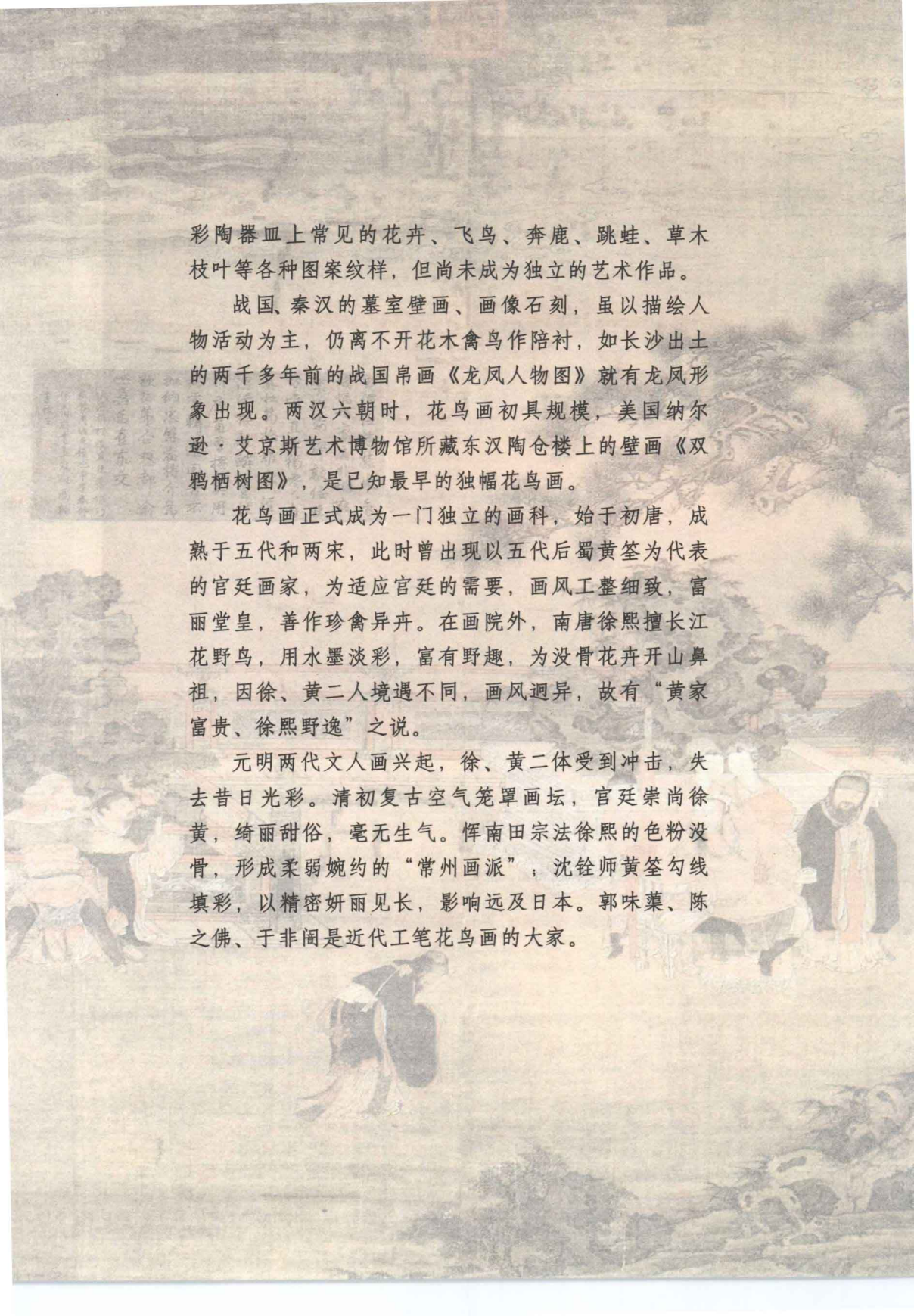
它以工整细致的刻画、准确的造型和精微的色彩进行严谨的创作，其作品呈现工整、工细与工丽的画风。作为一个绘画术语在清代出现，以前画史多以“细画”“工画”称之。

工笔画以工笔人物和工笔花鸟为主。

刻画工细，勾勒着色的称工笔人物画；纯用线描或稍加墨染的称白描人物画；在以线描勾勒的基础上施以浓重的颜色，称为工笔重彩人物画；另外以墨为主，略施淡色者称为工笔淡彩画。

我国人物画发源最早，据《孔子家语》记载，在周代即有劝善诫恶的历史人物壁画，战国楚墓出土的《人物龙凤图》帛画是已知最早的独幅人物画作品。魏晋、隋唐是人物画重要的发展时期，如曹不兴、顾恺之、陆探微、张僧繇、阎立本、吴道子、张萱、周昉、孙位等都是在中国美术史上对人物画作出卓越贡献的重要画家。五代两宋时期，由于皇室贵族及文人士大夫积极参加绘画的实践和理论研究，开始形成了文人画的体系。元代的绘画主流转入山水和花鸟，人物画走向衰微。明清工笔人物画中有善长白描人物的陈洪绶，现代的工笔画家有张大千、徐燕荪等。

我国花鸟画有悠久的历史，原来花鸟画依附于装饰绘画之中，早在六七千年以前，新石器时代的

彩陶器皿上常见的花卉、飞鸟、奔鹿、跳蛙、草木枝叶等各种图案纹样，但尚未成为独立的艺术作品。

战国、秦汉的墓室壁画、画像石刻，虽以描绘人物活动为主，仍离不开花木禽鸟作陪衬，如长沙出土的两千多年前的战国帛画《龙凤人物图》就有龙凤形象出现。两汉六朝时，花鸟画初具规模，美国纳尔逊·艾京斯艺术博物馆所藏东汉陶仓楼上的壁画《双鸭栖树图》，是已知最早的独幅花鸟画。

花鸟画正式成为一门独立的画科，始于初唐，成熟于五代和两宋，此时曾出现以五代后蜀黄筌为代表的宫廷画家，为适应官廷的需要，画风工整细致，富丽堂皇，善作珍禽异卉。在画院外，南唐徐熙擅长江花野鸟，用水墨淡彩，富有野趣，为没骨花卉开山鼻祖，因徐、黄二人境遇不同，画风迥异，故有“黄家富贵、徐熙野逸”之说。

元明两代文人画兴起，徐、黄二体受到冲击，失去昔日光彩。清初复古空气笼罩画坛，官廷崇尚徐黄，绮丽甜俗，毫无生气。恽南田宗法徐熙的色粉没骨，形成柔弱婉约的“常州画派”；沈铨师黄筌勾线填彩，以精密妍丽见长，影响远及日本。郭味蕖、陈之佛、于非闇是近代工笔花鸟画的大家。

彩陶盆绘舞蹈纹图

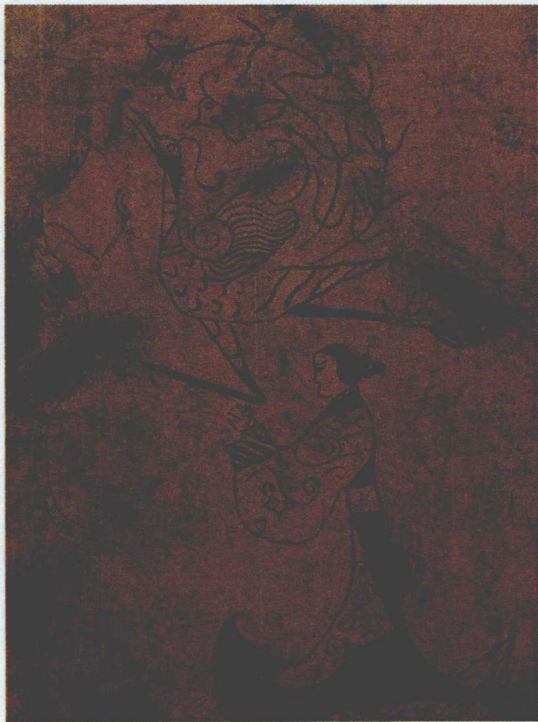
新石器时代 彩绘陶画 盆高14.1厘米 口径29厘米 腹径28厘米 底径10厘米
1973年青海大通县上孙家寨墓地出土 藏中国历史博物馆

盆外及盆沿以平行带纹、弧线三角形及勾叶圆点纹饰，内壁腹部和口沿的两组带纹之间画以三列相同的舞蹈场面。每组五人，手牵着手，排列整齐，动作一致，面朝左，头上饰物斜向右，下面有尾巴齐向左摆，双腿略弯，似在应节而舞，最外边的两个人胳膊分别画了两道，似有上下翻飞的动作。两组人物之间的条纹、树叶及脚下的条纹，构成了一幅场景：在杨柳依依的河畔，一群头插羽毛的人，手拉手，随音乐而起舞。画笔简朴，画面有强烈的节奏感与装饰味。

第一章

先秦魏晋时期：工笔画的开启

战国时期长沙楚墓帛画和长沙马王堆一号汉墓出土的帛画，可以说是工笔重彩画早期代表作，其内容虽以人物为主，但也有生动的鸟兽形象，在敦煌壁画中也描绘了大量的动、植物。如鹿、虎、马、牛以及各种花草的形象。它们既富有装饰风格，又生动逼真，对工笔花鸟画的形成、发展准备了条件，对工笔花鸟画的造型、色彩及工整细致的表现方法产生直接

龙凤人物图

战国时期 帛画 墨线 着色 纵88厘米 横30厘米
藏湖南省博物馆

在手帕般大小的丝织物上，画着一位双手合十、侧身而立的妇女。她将长长的头发盘起，梳成垂髻，穿着曳地的衣裾，裙角左右向上翻卷着，腰间紧系着一条较宽的腰带，腰部非常纤细。根据史书记载，楚国的国王喜好细腰的女子，故当地的女子以细腰为美。在这位女子的头上，有一只翩翩振翅的凤鸟，鸟头高高扬起，双翅张开，凤尾上两根长长的翎毛，向前弯曲伸展着，在画面上形成一条优美的曲线，与凤鸟相对有一条夔龙，龙体蜿蜒曲折，身上还有一道道环状的纹饰，龙爪伸向凤鸟。全图构图平稳，人物比例恰当，龙、凤与仕女动静有别，对比十分强烈。

的影响。

《龙凤人物图》长沙陈家大山楚墓出土。画面上一个侧面而立的妇女，体态优美，双手合掌，似在祝祷。长裙曳地，白带束腰，衣下垂。妇女头部上方画一只凤鸟，尾羽向上卷扬，与左上方的一条弯曲扭动的夔龙相对峙。郭沫若先生解释说：“凤代表善灵、夔代表恶灵，是祝福善战胜恶”；也有人认为是一幅女巫为墓主祈祷，并以龙凤引导死者升天。此图线条曲直配合得当，衣纹服饰经过精心处理。原来似有颜色，

因为绢地黝黑，已经不易辨别。但画面大体完整。

《驭龙图》是1973年清理长沙子弹库楚墓时出土的另一幅帛画，画法与前者大同小异，画中一男子侧身而立，危冠长袍，腰配长剑，手持缰绳，驾

驭龙图

战国时期 帛画 墨线 着色 纵71.5厘米 横30厘米 藏湖南省博物馆

画面正中描绘一有胡须的男子，侧身直立，腰佩长剑，手持缰绳，驾驭着一条巨龙。龙头高昂，龙尾翘起，身平伏，略呈弓形。在龙尾上部站着一只鹭，圆目长喙，顶有翎毛，仰首向天，神态十分潇洒。画的上方为舆盖，三条飘带随风拂动；左下角为一鲤鱼。画幅中舆盖飘带、人物衣着和龙颈所系的缰绳，都是由左向右拂动，表现了风向的一致。所绘物象，除鹭首向右上方外，其余人、龙、鱼都朝向左方，更表现出是在行进之中，赋予画面以动势，所有这些，反映出画家状物的精心细致。

驭一条巨龙(犹如龙舟),龙尾上立一鹭,左下角画一鲤鱼。人头上方的舆盖、人物衣着的飘带和龙颈所系缰绳飘带,随风拂动,构成动感极强的画面,画中人物有可能是墓主的肖像,鸟和鱼的比例匀称,描绘精细,写实性很强。画中除主要人物以墨线勾勒,加上平涂或晕染的色彩外,其他皆用白描。

魏晋时期统治阶级的文人、士大夫们对精神生活的追求愈来愈高,而且直接参与到创作活动之中,甚至有的帝王如魏少帝曹髦、晋明帝司马绍、梁元帝萧绎等都是卓有成就的著名画家。

这一时期正是工笔人物的发展时期,主要的代表画家有顾恺之、张僧繇、杨子华、萧绎等人。

顾恺之(约346—406),字长康,小字虎头,晋陵无锡(今江苏无锡)人,东晋最重要的画家,也是魏晋南北朝时期最重要的画家。出身士族,曾投奔大司马桓温、荆州都督殷仲堪及桓温之子桓玄门下,晚年任散骑常侍。精通诗文书画,性情痴黠各半,时称“虎头三绝”——才绝、画绝、痴绝。顾恺之的青年时期在建康(今江苏南京)瓦官寺作壁画,居然“光照一寺,施者填咽,俄而得百万钱”,所画《维摩诘像》有“清羸示病之容,隐几忘言之状”,这正是东晋名士的真实写照。

线描作为中国绘画的重要表现手段,在顾恺之的笔下也有所创造发展。线描不仅是描绘对象的形体结构、质感、量感、运动变化的基本手段,而且与艺术形象的风度神采相适应。他那被后人形容为“春蚕吐丝”、“春云浮空,流水行地”、“紧劲联绵,循环超忽”的线描法,正与他所创造的艺术形象的内心世界相表里,成为与内在心绪、精神面貌水乳交融般的整体。

顾恺之善画肖像和历史人物,他的画迹散见在唐、宋文献记载有六七十件,其中肖像画约占2/5,如《谢安像》、《桓温像》、《阮咸像》等,但真迹均未保存下来,相传为顾恺之作品的摹本有《女史箴图》、《洛神赋图》和《列女仁智图》,尤以前面两幅最为有名。

《女史箴图》(现存为隋代摹本)是顾恺之根据西晋文学家张华所写《女史箴》而作的设色长卷。画卷所表达的内容不足以代表顾恺之思想中的积极部分,但作品中所塑造的那些具有时代特征的人物形象,却有助于今人认

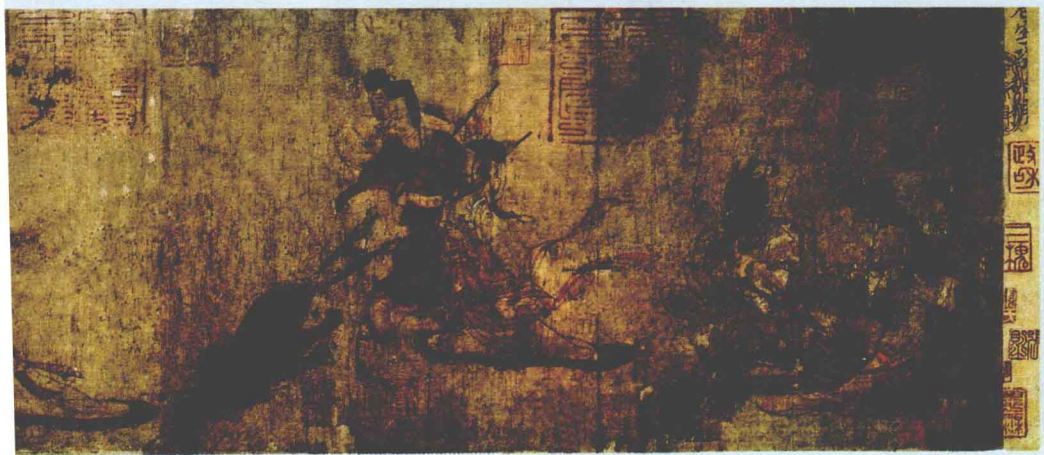
识当时宫廷妇女精神面貌和生活状态。开卷先以故事为例标榜出古代忠于帝王社稷的宫廷后妃,“冯婕妤当熊”画出汉元帝与嫔妃等同游御苑,忽然黑熊攀槛而出,危及皇帝的安全,众人皆仓皇逃避,独冯婕妤挺身向前以身体阻挡黑

女史箴图(局部)

东晋 顾恺之 摹本 卷 绢本 设色 纵24.8厘米 横348.2厘米 藏英国不列颠博物馆

据西晋张华讽谏贾后宣扬封建女德的《女史箴》内容所作。《女史箴》原文共12节，图卷亦分12段，前段已佚，尚存9段。九段内容据各段空隙所书箴文，依次为：冯媛当熊、班姬辞辇、世事盛衰、修容饰性、同衾以疑、微言荣辱、专宠渎欢、靖恭自思、女史司箴。其中“冯媛当熊”及“班姬辞辇”描写封建社会宫廷妇女忠于君主的道德操守。前者描绘汉元帝游乐遇险，婕妤冯媛挺身而出，卫护皇帝；后者表现汉成帝女官班婕妤，为君主不致贪恋女色而忘朝政，辞谢与成帝同车。其余各段亦以可视形象解释箴文的抽象说教。卷末款署：顾恺之画。当为后人所添。图中人物神态宛然，细节描绘体物精微，所画妇女端庄娴静，符合封建箴规。笔法细劲联绵，设色典丽秀润，画风较传为顾恺之的《洛神赋图》为古，与北魏司马金龙墓屏风漆画风格相近。其山水与人物关系则人大于山，山石空勾不皴，也反映了早期山水画的面貌。明代陈继儒以为是宋初人摹本，清代胡敬则以为当属唐人摹本。今人多以为唐人摹本。

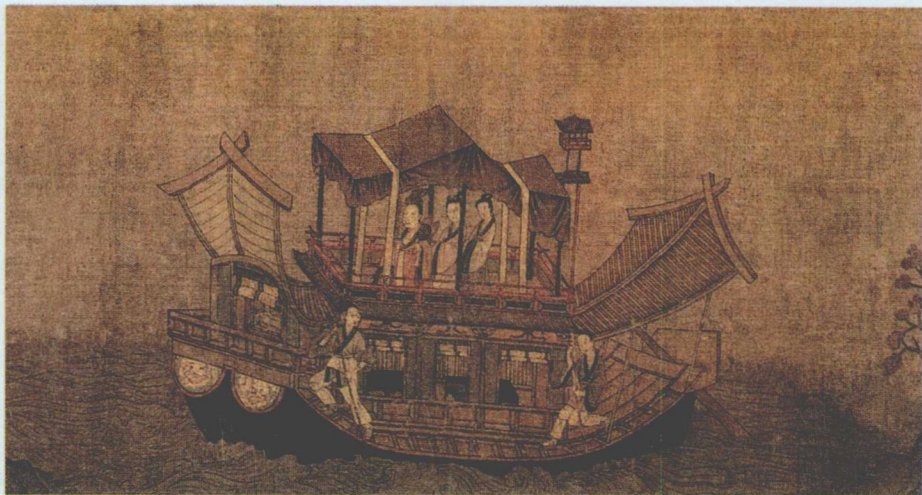

熊的情状，生动地表现了冯婕妤勇敢无畏和皇帝及其他嫔妃的懦弱惊慌。“班婕妤辞辇”一段描绘汉成帝诏命班婕妤与其同辇出游，但班婕妤认为帝王贪恋女色会耽误朝政而予以拒绝，图中汉成帝与另一妃共乘步辇却仍回首顾视，以及抬步辇者不堪重负的夸张的动态，都与班氏在辇后明丽端庄的仪态形成鲜明对比。顾恺之笔下的女性身材秀美，仪态端庄，云髻高耸，衣带迎风飘举，显示了高雅而优美的风度。

《女史箴图》的后段完全阐述道德哲理的内容，例如“道罔隆而不杀”，讲世间没有长盛不衰的事物，太阳至正午便会偏西，月亮圆满紧接着就会损缺等，此段画卷以自然山水景物及日月鸟兽表现各种事物的盛衰安危，画中山峦造型简单，以线勾勒轮廓，旁有射猎者，其身材几乎与山等高，反映出山水画早期的稚拙面貌。“人咸知修其容，而莫知饰其性”一段，着重表现妇女对镜理发梳妆，具有浓郁的生活气

洛神赋图(局部)

洛神赋图(局部)

东晋 顾恺之 长卷 绢本 设色 纵27.1厘米 横572.8厘米 藏北京故宫博物院

此图是顾恺之根据《洛神赋》中曹植与洛神相恋的故事所作的图卷。《洛神赋》图卷，全卷分三个部分，通过连续性情节的构图和富于想象力的表现技巧，生动再现了赋中具有浪漫气息的思想境界。第一部分，一片高冈，高柳临风，曹植一行人来到洛水之滨，忽然看到一丽人，轻裾飘飘，凌波微步于碧波之上，面对朝思暮想的恋人，曹植拨开众人，欲言又止，流露出深深的依恋和怅惘。第二部分，曹植与洛神相会，互诉衷肠，互赠礼物，画面由第一段一泻千里的飞动之态，转为低徊婉转的缓歌轻唱，风神屏翳，河神川后平波，水神击鼓奏乐，创造神女娟婉而歌，文鱼鸣玉，六龙驾云车……一派载歌欢庆的景象。第三部分，人神殊道不同归，洛神含恨离去，曹植乘船而追，终于无功而返。岸边坐对残烛、伤痛难忍的曹植不得不坐上东归的四马盖车，边走边情不自禁的回头张望，留下无尽的惆怅。《洛神赋图》的艺术结构富于诗意与抒情气氛，跌宕多姿，富于节奏感。

息。“女史司箴，敢告庶姬”，画长裙曳地、秉笔直书的女官，画家通过表现她的仪态和神情，生动地刻画出一个善良纯洁、丽婉端庄、忠于职守、不惧后妃淫威、准备上书进谏的人物形象。

古人称顾恺之勾勒轮廓和衣褶所用的线条，“如春蚕吐丝”，“春云浮空，流水行地”。这种勾线的方法，强调了古质的精

神，所以后人在总结白描手法时，称其为“铁线描”，说明它体现书法用笔中的遒劲骨力。我们可以对比一下楚汉帛画中的人物勾线方法，那时的画工主要是凭着图案造型的经验，在装饰性风格中将人物、动物、器物等内容组合在一起，线描本身的水平还不突出。经过五六百年左右的笔法演变，到顾恺之时代，画家