

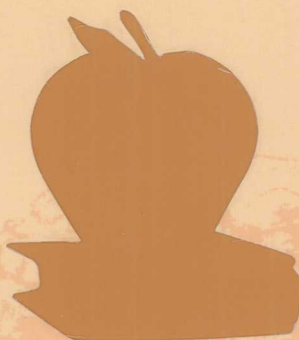
彩色读书之旅

一生的读书计划

成就最高·名气最大·流传最广

培养审美情趣·提高艺术修养·提升人生品位

YZLI 0890093148

人一生要知道的

100幅中国名画

翟文明 编著

微榮辱也茲勿謂玄漠靈鑒
昧神聰無響焉然尔榮天
尔貴隆者隆鑒于小星戎
斯則繁尔類

中國華僑出版社

歡不可以濫能不可以專實生憐愛則
遷致盈必損理會固然美者且美
所仇結恩而報

100 MUST KNOW CHINESE FAMOUS
PAINTINGS IN ONE'S LIFE

人一生要知道的 100幅中国名画

YZLI 0890093148

中国华侨出版社

图书在版编目(CIP)数据

人一生要知道的 100 幅中国名画 / 翟文明编著. —北京: 中国华侨出版社,
2010.3

ISBN 978-7-5113-0283-0

I. ①人… II. ①翟… III. ①中国画—鉴赏—中国 IV. ①J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 039987 号

人一生要知道的 100 幅中国名画

编 著: 翟文明

责任编辑: 文 冰

封面设计: 王明贵

文字编辑: 黎 娜

美术编辑: 盛小云

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1010mm 1/16 印张: 20 字数: 192 千字

印 刷: 三河市华新科达彩色印刷有限公司

版 次: 2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5113-0283-0

定 价: 29.80 元

中国华侨出版社 北京市安定路 20 号院 3 号楼 305 室 邮编: 100029

法律顾问: 陈鹰律师事务所

编 辑 部: (010) 64443056 64443979

发 行 部: (010) 58815874 传真: (010) 58815857

网 址: www.oveaschin.com

E-mail: oveaschin@sina.com

前言

Preface

绘画是我国艺术殿堂中影响广泛、备受人们青睐的一门艺术。历代绘画大师们以其洞幽入微的观察力、超脱尘世的秉性、细腻激扬的情愫，凭藉生花的妙笔，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我国艺术宝库，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。

中国名画作为我国艺术殿堂中的瑰宝，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。第一，名画淋漓尽致地体现了我国传统美学思想。第二，名画详细、形象地记录了我国历史的各个方面。记录历史是绘画最初的社会功能之一，而中国画中“卷”的形式最适合于记录历史。展开一卷卷名画，一部活生生的中国历史便在画幅中演进。第三，中国画集诗、书、画、印于一体，这种独特的形式使中国名画具有丰厚的文化内涵。值得一提

的是，名画上的题词内容丰富，我们可以从中读到画家的思想情感、历代收藏家的点评、名画流传过程中的精彩故事。

一个人在其一生中，应该欣赏、了解一些中国名画，这不仅是弘扬传统文化的需要，从名画中我们还可以提高审美情趣，进而提升艺术修养，并且可以学习到丰富的历史文化知识，从而优化知识结构。此外，从名画折射出来的大师的智慧和情感对我们启迪心智、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欣赏、了解中国绘画的创作成就，编者精选出100幅成就最高、名气最大、影响最广、代表性最强的中国名画，辑成本书。

本书设置了“入选理由”、“画家小传”、“名画欣赏”、“名画档案”、“绘画知识”、“画外音”等六个栏目。“入选理由”高度概括了名画的成就、地位和影响；“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，从历史、文化、艺术等角度引领读者欣赏、了解中国名画；“名画档案”收集了名画的一些基本资料；“绘画知识”介绍了专业绘画知识；“画外音”内容丰富，有画家逸事、背景知识等。编者将文字、图片、编写体例有机结合，为读者打造一个彩色的、立体的、极具艺术魅力和文化魅力的阅读空间，使读者在轻松、愉悦的阅读过程中获得更多的审美感受、想象空间和文化熏陶。

人一生要知道的100幅中国名画

目录

Contents

《人物龙凤帛画》/ 战国帛画	1
《长沙马王堆一号汉墓帛画》/ 西汉帛画	5
《女史箴图》/ 顾恺之	8
《洛神赋图》/ 顾恺之	13
《职贡图》/ 萧绎	17
《竹林七贤与荣启期砖画》/ 画像砖	20
《鹿王本生图》/ 莫高窟壁画	23
《游春图》/ 展子虔	26
《西方净土变》/ 莫高窟壁画	29
《维摩诘经变》/ 莫高窟壁画	32
《张议潮统军出行图》/ 莫高窟壁画	35
《历代帝王图》/ 阎立本	38
《步辇图》/ 阎立本	41

《虢国夫人游春图》/ 张萱	44
《捣练图》/ 张萱	47
《簪花仕女图》/ 周昉	50
《高逸图》/ 孙位	53
《江帆楼阁图》/ 李思训	56
《明皇幸蜀图》/ 李昭道	59
《辋川图》/ 王维	62
《照夜白图》/ 韩幹	65
《五牛图》/ 韩滉	68
《天王送子图》/ 吴道子	71
《重屏会棋图》/ 周文矩	74
《韩熙载夜宴图》/ 顾闳中	77
《十六罗汉图》/ 贯休	81
《珍禽图》/ 黄筌	85
《匡庐图》/ 荆浩	88
《关山行旅图》/ 关仝	91
《夏山图》/ 董源	94
《秋山问道图》/ 巨然	97
《读碑窠石图》/ 李成	100
《山鹧棘雀图》/ 黄居采	103
《双喜图》/ 崔白	106
《溪山行旅图》/ 范宽	109
《溪山楼观图》/ 燕文贵	112
《墨竹图》/ 文同	115
《早春图》/ 郭熙	118
《秋庭戏婴图》/ 苏汉臣	121
《清明上河图》/ 张择端	124
《枯木怪石图》/ 苏轼	128
《五马图》/ 李公麟	131

《潇湘奇观图》/ 米友仁	134
《芙蓉锦鸡图》/ 赵佶	137
《四梅花图》/ 杨无咎	140
《采薇图》/ 李唐	143
《泼墨仙人图》/ 梁楷	146
《太白行吟图》/ 梁楷	149
《四景山水图》/ 刘松年	152
《溪山清远图》/ 夏圭	155
《千里江山图》/ 王希孟	158
《江山秋色图》/ 赵伯驹	161
《货郎图》/ 李嵩	164
《踏歌图》/ 马远	167
《写生蛱蝶图》/ 赵昌	170
《岁寒三友图》/ 赵孟坚	174
《墨兰图》/ 郑思肖	177
《四清图》/ 李衍	180
《云横秀岭图》/ 高克恭	183
《秋郊饮马图》/ 赵孟頫	186
《鹊华秋色图》/ 赵孟頫	189
《富春山居图》/ 黄公望	192
《渔父图》/ 吴镇	196
《墨梅图》/ 王冕	199
《清闷阁墨竹图》/ 柯九思	202
《幽涧寒松图》/ 倪瓒	205
《青卞隐居图》/ 王蒙	208
《朝元图》/ 永乐宫壁画	211
《杨竹西小像》/ 王绎 倪瓒	214
《风雨归舟图》/ 戴进	216
《庐山高图》/ 沈周	219

《渔乐图》/ 吴伟	222
《秋风纨扇图》/ 唐寅	225
《湘君湘夫人图》/ 文徵明	228
《桃源仙境图》/ 仇英	231
《葡萄图》/ 徐渭	234
《秋兴八景图》/ 董其昌	237
《南山积翠图》/ 王时敏	240
《荷花鸳鸯图》/ 陈洪绶	243
《仿三赵山水图》/ 王鉴	246
《天都峰图轴》/ 弘仁	249
《苍翠凌天图》/ 髡残	252
《荷石水禽图》/ 朱耷	255
《康熙南巡图》/ 王翬	258
《锦石秋花图》/ 恽寿平	261
《淮扬洁秋图》/ 石涛	264
《寄人篱下图》/ 金农	267
《醉眠图》/ 黄慎	270
《兰竹图》/ 郑燮	273
《积书岩图》/ 赵之谦	276
《三友图像》/ 任颐	279
《桃实图》/ 吴昌硕	282
《虾》/ 齐白石	285
《秋林图》/ 黄宾虹	288
《田横五百士》/ 徐悲鸿	291
《奔马图》/ 徐悲鸿	294
《长江万里图》/ 张大千	296
《流民图》/ 蒋兆和	299
《江山如此多娇》/ 傅抱石 关山月	302
《开国大典》/ 董希文	305

人选理由

◎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

01

人物龙凤帛画

名画欣赏

在专门的纸、绢尚未发明使用之前，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。

人物御龙帛画 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。其广袖长袍、冠带以及华盖上缘带随风飘舞，给画面增添了十足的动感，御龙飞升之意跃然纸上。

绘画知识

岩画

岩石（岩穴、石窟壁画和独立岩石）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、游牧民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。

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，可以说是中国最早具有独立意义的完整绘画作品。至今发现的帛画有四件，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《人物御龙帛画》、缁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，企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。

这是一幅带有迷信色彩的风俗画，画中的妇女在向墓中死者祝福。据史料记

名画档案

名称：《人物龙凤帛画》

创作时间：战国

尺寸：纵31.2厘米，横23.2厘米

材料：布帛

收藏：湖南省博物馆

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。画中女子侧面而立，细腰长裙，广袖宽袍，姿态优美大方，双手合掌前伸，似在祈祷。其前上方各有一对龙凤升腾起舞。

人物龙凤帛画（局部）

一只展翅飞舞的风，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，整幅画显得协调并富有装饰意味。很显然，作者是经过精心设计处理过的。

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。

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，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《人物龙凤帛画》一样具有祈祷意义的作品——《人物驭龙帛画》，并且这幅画与《人物龙凤帛画》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。

长沙马王堆一号汉墓帛画

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、蓝身红尾的女媧（一说为张目能耀天下的大神烛龙）盘绕着居于中间，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。人首蛇身的女媧之下绘有两条巨龙、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，有两个戴鹄尾冠的男仆跪地奉迎。其下画一厅，设有壶、鼎、钹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。从这段图来看，似乎没有主人，意思可能是主人将离开家园，家人设宴送别，或

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。其纹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

日中三
足金乌

阍阖

帝阍

名画档案

名称：《长沙马王堆一号汉墓
帛画》

创作时间：西汉

尺寸：纵205厘米，顶端横92
厘米，下端横47.7厘米

材料：帛画

收藏：湖南省博物馆

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。

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

画外音

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。

表示主人离世后家人设案祈祷；总之，都是祝福墓主人早日升天的意思。

最下段是地下部分。一个裸体的力士，作马步下蹲，双手向上托着象征大地的白色扁平物，站在两条交缠着的水族

动物身上。水族动物旁边，有神怪、大龟、鸛鸛等。

这幅帛画，天上、人间、地府相互贯通；神、人、兽互为关联，奇谲瑰丽，蔚为壮观，透出浪漫奔放的气势和对生命生生不息的执著追求。从这幅画中，我们可能看出西汉初期由原始的万物有灵观念转化为对神的无限崇拜。

强烈的对比是这幅帛画的一大特色，不单单是从上述的三个层次上的对比来看，从颜色上我们也可以感觉到。作品用淡墨线和朱砂线先起画稿，再用朱砂、藤黄、石绿、石青、白垩等矿、植物颜料平涂和渲染。此外，这幅画中的人所居住和领域地方的狭小与神怪充斥的世界的无边无垠形成鲜明的对照。在神怪的空间里，各色各样的奇幻形象、飞动交叉的线条加深了这个空间的神秘感和不安定感，而在人间，所画的是生活中的情景，因此显得平稳、真实，既生动又得体。

在线条的应用上，墓主自额上至下颚以一笔勾勒，挺劲流畅，人物的面部和衣冠，画得精细、准确，龙、帷帐等，则画得粗犷、豪放。

这件“非衣”帛画的想象力丰富，几乎运用了所有有关天上地下的著名神话传说故事来丰富画面，描绘的技巧高明，造型生动准确，用色考究，在古代绘画中尤为罕见。

朱地彩绘棺 西汉

这是马王堆一号墓四层棺中的第三层棺，鲜艳的朱漆底上用青、绿、褐、黄、白等颜色彩绘出各种祥瑞图案，此外是头档画，绘双鹿、仙山，可见这类“洞朱”、“云气画”的漆棺是当时高级贵族的习用葬具。