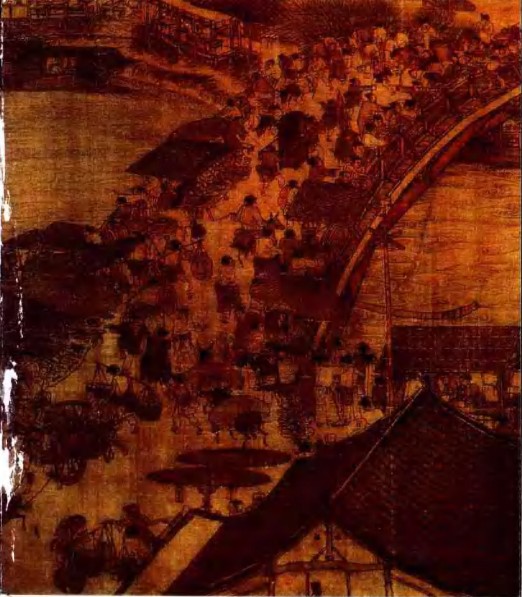

ZHONGGUO CHUANSHI MINGHUA

中国传世名画

一

吉林摄影出版社

中国传世名画

第二卷

吉林摄影出版社

图书在版编目 (CIP)数据

中国传世名画 / 爱宝隆, 张耀天编. —长春: 吉林摄影出版社, 2002

ISBN 7-80606-415-X

I. 中... II. ①爱... ②张... III. 中国画-作品集-中国-古代 IV.J222.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 055217 号

中国传世名画

责任编辑: 严黛玲

文字编辑: 王鸿江

美术编辑: 张 勇

装帧设计: 张兆青

责任发行: 陈 林

出 版: 吉林摄影出版社(吉林省长春市人民大街124号)

发 行: 吉林摄影出版社发行

开 本: 1/16(889 × 1194)

印 张: 30

版 次: 2002 年 7 月第 1 版

印 次: 2002 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1-3000 册

定 价: 1280.00 元(全四卷)

[前言]

随着历史车轮的转动,在这漫长五千年的岁月中,人类不断地对生存环境和生命意识进行着深刻的思考,长期的探索过程中,人类创造了一种特定的方式来把握时空形态,这便形成了绘画艺术,而中国绘画,更浓缩了世界绘画艺术的精华。它不论是绘画形式、艺术风格,还是表现技法都有着—个完美的过程,经历了从萌芽形成到发展乃至高度成熟的阶段。它几乎成了中国文化史的代表,涉及到中华文明进程的方方面面。正因为如此,中国绘画作品为世人所青睐。为满足广大绘画艺术爱好者的强烈需求,又使传统文化遗产中的精华能够完整、系统地汇集成卷,传承后世,完善我国文化宝库,经诸多专家研究者长年收集、整理、评鉴,我们终于推出了这套集艺术欣赏、珍藏价值于一体的大型画卷——《中国传世名画》。

本书共分四卷,篇章体系上按绘画的发展过程,以朝代沿革为序,划分时期;具体篇幅除标明作者、设色、尺寸、馆藏外,还由专家用简炼精辟的文字加以解读、评析,帮助鉴赏者更全面地了解每一幅画的风格特征。

早在新石器时代,中国绘画就以抽象简略的符号,神秘的图腾诞生在陶器、地面或岩石上,表达了人们对自然力的敬畏和美好生活的希冀。伴随着氏族社会的逐渐解体,绘画作品主要以青铜器纹饰、帛画和漆绘为主,风格多样,构思大胆。到了春秋战国时期,绘画形成了百家争鸣的局面,展现了艺术发展的远大前景。而汉朝时“罢黜百家,独尊儒术”使绘画变成了经学的附庸,但当时经济政治强盛,仍有气魄豪迈雄浑的作品问世。至秦汉末期,绘画已从萌芽形成经历了一个初步发展成熟的过程。

隋朝建立以后,经济发展促进了绘画的发展。东晋画家开创的山水画在此时期突飞猛进地发展,取得了很大的成就。现存最早的山水画是展子虔的《游春图》。唐朝的文化成就,呈现了一片光辉灿烂的景象,唐代绘画在这样的背景下融合秦汉时的纯朴豪放、晋的含蓄隽永,出现了精湛而瑰丽的面貌。人物、山水、花鸟画都获得了新成就。其中吴道子的宗教画,张昉的仕女画,韩幹、韩滉的动物画都代表着唐代绘画的新高度,而王维笔下的水墨山水更开启了文人画之先声。

五代时期成立了专门的宫廷画院机构,绘画艺术在继承唐代传统的同时又出现了新面貌。从现存的作品中,可以看到当时画作中体现出的一种自然主义的韵味。在山水画方面,形成了南北

两派。北方山水画派以荆浩，关仝为代表。他们用全景构图，皴擦点染的方式，表现出大山大水的雄阔，山间点缀着微小人物，使画面显得更加巍峨险峻。江南山水画派则以董源，巨然为代表，他们善于表现平淡真情的江南风景，尤其能体现出云气雾霭的景象，使江南青山绿水显得轻柔秀润。当时的人物画以宫廷君臣的日常生活为主，注意刻画人物性格，描绘清新格调，代表画家有周文矩，顾闳中。其中顾闳中的《韩熙载夜宴图》以“孤幅压五代”的气派独立于世。此期的花鸟画也出现了两大流派风格：“徐熙野逸”和“黄家富贵”。“徐”“黄”二体从此著称于花鸟画坛，影响深远。

宋代统一后，采取重文轻武的政策，推进了文化事业的发展，以致绘画艺术空前繁盛，以神趣为归形成的院体风格与院外文人的逸趣风格并行不悖，以苏轼、黄庭坚，米芾，文同为代表的一批文人则竭力推动文人画的发展。山水画在北宋日趋成熟。李成、范宽继承并发展了五代北方画派的山水画。李成以画平远寒林见称，善于用淡墨表现丰富的层次和虚旷空间，范宽则以碎而坚实的笔墨皴出富有质感的山石，成功刻画出北方崇山峻岭势壮雄伟的特色。北宋中期山水画创作最为突出的是郭熙，他与初期的李成并称为李郭，堪称绝响。杂画在北宋取得了进一步发展，一幅《清明上河图》代表了这一领域的最高成就。北宋末至南宋初，“院体画”风行一时，花鸟画以徐黄异体各自名重院内外。南宋花鸟画发展了水墨写意法，并形成了诸多文人写意花卉派，开南宋一代山水画新风。人物画中也出现了水墨写意的“减笔画”。虽然南宋画院依旧，但画风骤变，开山鼻祖李唐提出了新的三远章法：“阔远，迷远，幽远”。他与其后的马远，夏圭，刘松年并称“南宋四大家”。南宋的肖像、人物画以及风俗画画技都达到了宋朝的顶峰，如李唐的《采薇图》深刻地反映了当时画家的生活态度和精神追求。此间，辽、西夏、金的绘画则表现出既受中原文化的影响，又有各自的风格和内容。

元朝建立以后，沉寂已久的宋院体画风兴起。众多文人因为怀才不遇，以绘画寄景抒情，为漂泊的心灵寻觅家园，从而使这一时期的“文人画”成为主流。梅、兰、竹、菊成为主要创作对象。人物画相对减少，绘画画法也强调古意，追远盛唐，提倡以书入画，书画结合。元初，文人山水画以钱选，赵孟頫为代表，中后期的黄公望，王蒙，吴镇，倪瓒四家又把文人山水画推向高峰。此时的花鸟画讲究自然天趣，清润秀雅。元朝的壁画也有极高成就，雄伟壮观，令人惊心动魄。

明代时期涌现出许多区域性的名家与流派，以被贬的宫廷画家戴进为代表的民间的浙派逐渐形成，同时还出现了以吴作为首

的分支江夏派。浙派与院派同盛于明初，其山水画势健劲锐，墨色纵肆酣畅。元代盛行的文人画，至明中后期，跳出了孤芳自赏的范畴，开始向雅俗共赏的方向发展。于嘉靖年间逐渐兴起了以沈周、文徵明为代表的吴门画派。此二人与唐寅、仇英被合称为“吴门四家”，称雄画坛长达百年。明末，代表花鸟画最高成就的当属徐渭，他不构成法，大胆突破，纵横挥洒、淋漓渲染，使花鸟画中写意画法别具一格，形成写意泼墨画派。人物画以陈洪绶最具声望，所画人物变形夸张，突出个性，饶有装饰趣味。另外还有“华亭派”，“苏松派”，“云间派”等。

清代画坛风格多样，异彩纷呈，许多明末画家如陈洪绶出家坐了和尚，其作品在政治上抗拒清政府的统治，艺术上张扬个性，反对循规蹈矩，形成以当时最为著名的“四僧”朱耷、原济、髡残、弘仁为代表的“革新派”。但文人画依旧是画坛的主流，清初的“四王”长期主宰宫廷绘画，被目为正统。他们以摹古为宗旨，不求现实。清代中期，以著名的“扬州八怪”为代表的扬州画派崛起，其写意花鸟画强调以情为主，刻写清高的人格品质，反对仿古，从而接过了四僧的旗帜。晚清“海派”以任颐最负盛名，其人物画独具特色。此时，由于西洋的明暗、透视的技法与中国传统审美趣味相糅合，独特地开辟了中西合璧派。清末海上画派任伯年就以参用西法异军突起，一振颓败的人物画。

现代绘画由于政治等诸多原因处于风雨摇曳中，但仍在探索中不断前进与发展，并取得一定的成就，出现了像吴昌硕、齐白石、徐悲鸿等一代名家。其中吴昌硕的花卉以金石书法入画，笔法雄健，力能扛鼎；齐白石的虾虽仅寥寥数笔，却活灵活现，几欲脱纸而出；徐悲鸿的马，以素描为造型基础，体现了一种英雄主义精神。他们既坚持中国画的传统，又大胆创新，力求雅俗共赏，为中国绘画史写下光辉的一页。

中国美术凝聚着几千年华夏民族的智慧和创造力，体现了华夏文明在古典文化艺术领域的最高标准。因此在本书的编制过程中，我们力求细致，完美。为此，许多专家、鉴赏者付出了辛勤的汗水，在此谨作谢忱。当然由于各方面的条件等原因，书中难免疏漏不足之处，恳请广大读者见谅并给予批评指正。

《中国传世名画》编委会

2002.7

[目录]

新石器到南北朝时期名画

彩陶盆人面鱼纹图	佚名	1
彩陶盆绘舞蹈纹图	佚名	2
彩陶盆绘鸕鱼石斧图	佚名	3
龙凤仕女图	佚名	4
人物御龙图	佚名	5
车马出行图 [部分]	佚名	6
狄侯妻墓帛画	佚名	7
车骑出行图	佚名	8
君车出行图 [部分]	佚名	9
出行图	佚名	10
牧驼图	佚名	11
九色鹿本生 [局部]	佚名	12
沙弥守戒自杀品 [局部]	佚名	13
女史箴图 [局部]	顾恺之	14
列女仁智图 [部分]	顾恺之	15
洛神赋图 [部分]	顾恺之	16
制琴图	顾恺之	17
雪山红树图	张僧繇	18
职贡图 [局部]	张僧繇	19
北齐校书图	杨子华	20

隋唐五代时期名画

游春图	展子虔	22
江帆楼阁图	李思训	23
明皇幸蜀图	李昭道	24
春山行旅图	李昭道	25
步辇图	阎立本	26
历代帝王图	阎立本	28
五星二十八宿神形图	梁令瓚	29
维摩诘像	吴道子	31
山鬼图	吴道子	31
牧马图	韩幹	32
照夜白图	韩幹	33

百马图 [部分] 佚名	34
虢国夫人游春图 张萱	35
挥扇仕女图 周昉	36
伏羲女娲图 佚名	37
匡庐图 荆浩	38
关山行旅图 关仝	39
番骑图 胡瓌	40
阆苑女仙图 阮郁	42
勘书图 王齐翰	44
重屏会棋图 周文矩	45
文苑图 韩滉	46
五牛图 韩滉	48
太白金星图 佚名	49
韩熙载夜宴图 顾闳中	50
潇湘图 [局部] 董源	52
夏山图 董源	53
江行初雪图 [局部] 赵幹	54
丹枫呦鹿图 佚名	55
闸口盘车图 佚名	56
层岩丛树图 巨然	58
写生珍禽图 黄筌	59
江干雪霁图 王维	60
长江积雪图 王维	62
伏生授经图 王维	64
草堂十志 卢鸿	65
游骑图 佚名	66
舞乐屏风 佚名	67
牧放图 韦偃	68

北宋时期名画

读碑窠石图 李成	70
晴峦萧寺图 李成	71
寒林平野 李成	72
窠石平远图 郭熙	73
雪山兰若图 郭熙	74
早春图 郭熙	75
雪山幽谷图 郭熙	76
山鹧棘雀图 黄居寀	77
江山楼观图 燕文贵	78
秋山琳宇图 燕文贵	80

溪山楼观图	燕文贵	81
丽人行	李公麟	82
五马图 [部分]	李公麟	83
雪景寒林图	范宽	84
雪山萧寺图	范宽	85
溪山行旅图	范宽	86
寒雀图	崔白	87
双喜图	崔白	88
豆花蜻蜓图	佚名	89
芙蓉锦鸡图	赵佶	90
瑞鹤图	赵佶	91
祥龙石图	赵佶	92
柳鸭芦雁图	赵佶	94
沙汀烟树图	惠崇	96
清明上河图	张择端	97
翠竹翎毛图	佚名	100
梅竹聚禽图	佚名	101
墨竹图	文同	102
渔村小雪图 [部分]	王诤	103
赤壁图 [部分]	乔仲常	104
风雪松杉图	李山	105
赤壁图	武元直	106
重溪烟霭图 [部分]	佚名	108
洞天山堂图	佚名	109
江山秋色图 [部分]	佚名	110
平林霁色图	佚名	110
秋江鱼艇图 [部分]	许道宁	111
关山密雪图	许道宁	112

彩陶盆人面鱼纹图

新石器时代 仰韶文化半坡彩陶 高16.5厘米 口径19.8厘米 1955年陕西西安半坡遗址出土 中国历史博物馆藏

彩陶盆人面鱼纹图是半坡类型彩陶的代表作之一。盆中绘有黑色彩的人面纹和鱼纹，盆内壁两人面鱼纹与鱼呈对称分布。人面纹眼、鼻、嘴都有，口含两条头对头呈一条直线的鱼，头上有三角形饰物，耳边有小鱼，构成形态奇特的人鱼合体。

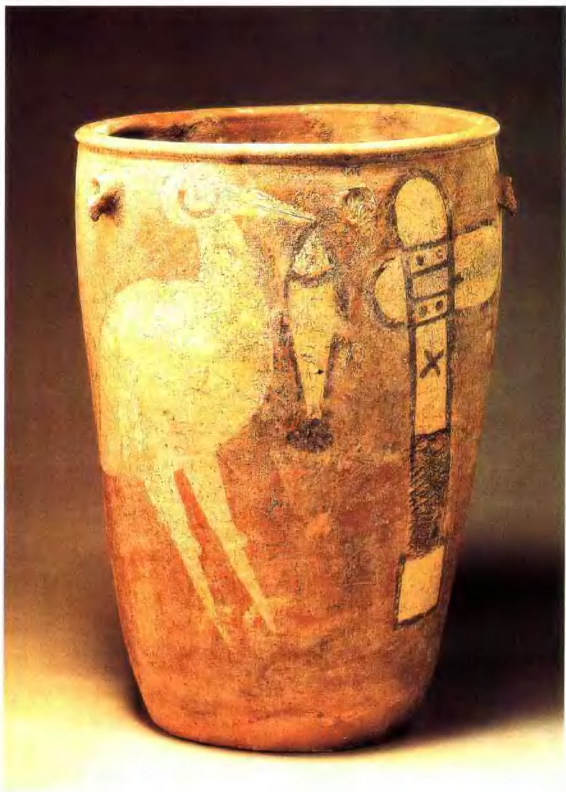

彩陶盆绘舞蹈纹图

新石器时代 彩陶陶器 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 中国历史博物馆藏

此陶盆为泥质红陶，颈平直，腹下收，平底。画面重复排列的舞蹈人物一致携手成排，身体左向，脑后头发和腰间飘带翩翩起舞。连续重复排列造成强烈的装饰节奏感。

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertor.com

彩陶盆绘鹤鱼石斧图

新石器时代 陶质彩绘器 高47厘米 口径32.7厘米 1978年河南临汝县阎村出土 中国历史博物馆藏

此图画在一只橙红色的伊川陶缸上，画中左边鹤鸟，眼大，喙长，短尾，高脚，通体灰白，非常健美。口衔一尾大鱼。右边一把斧柄向下，斧头向上的石斧，斧头与斧柄相交处画着一些横线和圆点，以示固定。由于年代久远，粗犷的画面给我们留下了无限的思考空间。

龙凤仕女图

战国 楚墓帛画 31.5厘米×23.5厘米 湖南陈家大山楚墓出土 湖南省博物馆藏

所绘墓主是一位挽髻贵妇，她长袍细腰，垂地而盘的长衣前后张开。妇人侧身而立，上身略微前倾，双手合掌颇具虔诚之态。在仕女头顶左上方，一只矫健振翅的风鸟，双脚前屈后伸，大有意欲腾空之势，风鸟形象几乎占据了画面重要的视觉位置。风的前端，一龙扶摇直上，却不如风的姿态显耀，大概这是关于风龙与阴阳象征的意义。有一种看法把两物比为夔凤之争，夔败阵而逃，故而形象细小，缩到一旁显出弱勢。全图表示着祈神引导，使墓主灵魂升天这一主题。

人物御龙图

战国 楚墓帛画 37.5厘米×28厘米 湖南长沙子弹库楚墓出土 湖南省博物馆藏

帛画主人是一位男性，和前幅帛画一样也是侧身而立，蓄须系带，高冠长袍，身材修长，腰间佩剑，形态自若。手执缰绳，御一龙舟。头顶上有一华盖，其上飘带随风拂动，加之服饰衣袂的飘举，加强了人物的飘逸潇洒风度。就人物服饰、形象判断，此人当属权贵显赫的士大夫一族。在人物身后的龙尾上，单足而立的仙鹤悠然自得，面朝天空。左下侧一条大鲤鱼似作前导。各种物象构成龙鹤呈祥，鱼利丰厚的内容，比喻墓主无论在人间升天国或潜龙宫皆可享受荣华富贵。此画构图取材类似《龙凤仕女图》，但在技法上更显成熟。毛笔使用显得提按自如，得心应手，那流畅的线条行走如丝富于美感，是一件早期传统绘画的精品。

车马出行图【部分】

秦 秦宫壁画 陕西省秦都文物管理委员会藏

这是陕西咸阳秦宫遗址三号宫殿的长廊上的长卷式车马出行图的一部分。是中间的一组。画中四匹撒开四蹄的枣色骏马在飞驰，隐约可见顶端相连的三辆车伞。马饰面具及身上白色带饰（也许是绘画时所作的白色底子，因年代久远颜色剥落，仅剩白底，正如整张墙面的白色一样）。图中四马姿态各异，动态变化十分生动。

轺侯妻墓帛画

西汉 绢本设色 上宽92厘米 下宽47.7厘米 高205厘米 1972 湖南长沙马王堆一号汉墓出土 湖南省博物馆藏

《轺侯妻墓帛画》是我国迄今发现的最早工笔重彩画。帛画主要描绘祈祝墓主魂灵升天的内容。共分为三个部分。即：天朝、人间、地府。上段天朝以日、月、升龙象征天界，中段人间体现墓主生前生活，下段则以神怪及龙蛇鱼龟来显现地府的情况，整个画面构图复杂，内容繁复，刻画细腻，色彩绚丽，天地融成一片。

车骑出行图

东汉 墓壁画 内蒙古和林格尔汉墓出土

这是汉代一位高级贵族的墓室壁画。该画以不同于寻常的表现方法，直接选取生活场景来对墓主生前事迹进行描绘，区别于西汉墓帛画以肖像为主的程式化。在此墓中共有现存壁画五十多组，场面宏大，内容广泛，并题榜作标，为后人识别和了解提供了方便。