

中国古代名画和它的故事

2

2000 YEARS OF
TRADITIONAL CHINESE
PAINTINGS

迟轲 胡震 编著

幽 深 的 意 境

YUSHEN DE
YIJING

湖北美术出版社

005

J212.05

25

中国古代名画和它的故事

2

2000 Years of
Traditional Chinese
Paintings

迟 轲 胡 震 编著

幽深的意境

山水·花鸟部分

YOUSHEN DE
YIJING

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

幽深的意境 / 迟轲、胡震编著

—武汉:湖北美术出版社, 2003.1

(中国古代名画和它的故事)

ISBN 7-5394-1328-X

I. 幽…

II. ①迟…②胡…

III. 中国画: ①山水画—鉴赏—中国—古代

②花鸟画—鉴赏—中国—古代

IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 097355 号

中国古代名画和它的故事

幽深的意境

© 迟轲 胡震 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹂路 75 号

电 话: (027)86787105

邮政编码: 430077

印 制: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 5

印 数: 4000 册

版 次: 2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

I S B N 7-5394-1328-X / J · 1164 · II

全套定价: 56.00 元 本册定价: 28.00 元

目 录

山 水

游春图·····	1
(隋) 展子虔	
江帆楼阁图·····	6
(唐) 李思训	
匡庐图·····	9
(五代) 荆 浩	
溪山行旅图·····	13
(北宋) 范 宽	
早春图·····	15
(北宋) 郭 熙	
千里江山图·····	18
(北宋) 王希孟	
潇湘奇观图·····	28
(北宋) 米友仁	
四景山水图·····	32
(南宋) 刘松年	

踏歌图·····	36
(南宋) 马 远	
水图·····	39
(南宋) 马 远	
溪山清远图·····	43
(南宋) 夏 圭	
富春山居图·····	45
(元) 黄公望	
青卞隐居图·····	49
(元) 王 蒙	
具区林屋图·····	51
(元) 王 蒙	
窠木竹石图·····	53
(元) 赵孟頫	
渔庄秋霁图·····	56
(元) 倪 瓒	
西洲话旧图·····	58
(明) 唐 寅	
庐山高图·····	61
(明) 沈 周	
搜尽奇峰图·····	63
(清) 石 涛	
危岩读书图·····	66
(清) 石 涛	

黄海松石图·····	68
(清) 渐 江	
汉宫秋月图·····	70
(清) 袁 江	
花鸟	
五牛图·····	73
(唐) 韩 滉	
珍禽图·····	77
(五代) 黄 筌	
山鹧棘雀图·····	84
(北宋) 黄居寀	
墨竹·····	86
(北宋) 文 同	
腊梅山禽图·····	88
(北宋) 赵 佶	
芙蓉锦鸡图·····	91
(北宋) 赵 佶	
寒雀图·····	93
(北宋) 崔 白	
竹鸥图·····	96
(北宋) 崔 白	
出水芙蓉图·····	98
(南宋) 佚 名	

果熟来禽图·····	100
(南宋) 林 椿	
秋柳双鸦图·····	102
(南宋) 梁 楷	
雪滩双鹭图·····	104
(南宋) 马 远	
南枝春早图·····	107
(元) 王 冕	
荷花鸳鸯图·····	111
(明) 陈洪绶	
桂菊山禽图·····	114
(明) 吕 纪	
水墨葡萄图·····	117
(明) 徐 渭	
合景岁朝图·····	120
(清) 恽寿平 王 翬 笪重光 杨 晋	
引子之猿图·····	123
(清) 华 嵒	
游鱼·····	125
(清) 朱 耷	
柱石·岩竹图·····	129
(清) 郑 燮	
丛竹图·····	133
(清) 郑 燮	

长毛狮犬图·····	137
(清) 黄 慎	
花阴双鹤图·····	139
(清) 郎世宁	
玫瑰草虫图·····	142
(清) 居 廉	
玉兰山鸡图·····	144
(清) 任 颐	

游春图

(隋) 展子虔

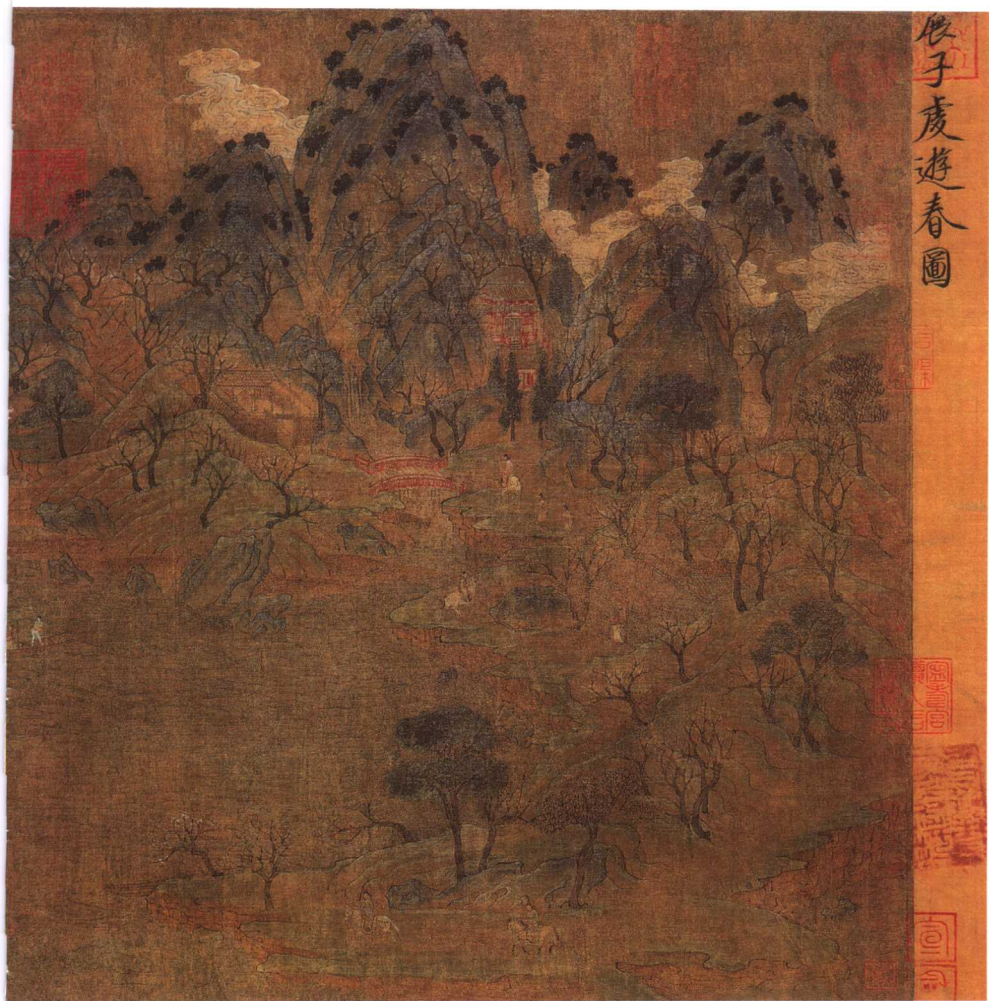
展子虔，是隋代（公元6世纪）的人。那个时代，西方还没有独立的山水画，直到过了1000多年，在荷兰才出现了以风景（山水）为主的绘画。远在春秋战国时期，杰出的思想家老子、庄子等人，就提出人类应该向自然学习。所谓“天人合一”的哲学观念，就是要求人类应与大自然取得和谐，不应违抗大自然，更不可破坏自然的规律。正是在这种观念影响之下，在中国美术史上，山水画的源流特别绵长，山水画的成果特别丰富。

展子虔生卒年代不详，山东人，活动于6世纪的后半期，南北朝时代经历了北齐、北周，到隋代受到隋文帝的重视，曾任官职。他是一位有多方面才能的画家：历史画、人物画、宫室画都擅长，尤长于山水画。他曾游历大江南北，在洛阳、西安、扬州以及杭州等地的寺观中创作了许多壁画。但他留传下来的作品却只有这幅《游春图》。幸亏北宋时代徽宗在画上题写了“展子虔游春图”，并在画上加了印鉴，否则还很难确定是否展子虔的作品（画上没有作者签名）。

《游春图》不只是现存最早的一幅山水画，同时也是艺术水平很高，十分完整的一件作品。虽然从记载上看，晋朝的顾恺之也擅长画山水画，但他没有留下独立的山水画。南北朝的宗炳在他的《画山水序》一文中总结了画山水的经验，并且最早论述了

柳暗花明
雷聲震
如雷陌上
草萬王
絲底淺香
遊倦歸舟
宜和六字
鬼賴教
平漫試觸
曉曉微胃
柳絲長
渺渺山色
天機句不
因言喜負
錢母
杜陵尚題

游春图（隋）展子虔

游春图 局部

“近大远小”的视觉规律，但他却未能留下来任何绘画作品。因此，展子虔的画作就更具有了开创性的价值。

《游春图》以精致的笔法绘出了青山绿水之间风和日丽的美好风光，同时又用各种人物的活动显示了“春游”的乐趣。

画幅右方最近处有两个骑马人走向湖边，那里有一条小船在等待。往上看，一间竹舍前有一个红衣女子，远处骑马的男子似乎在回身招呼她。再往上，骑马人准备过桥，后边有两个随从。湖水中间的船上，有位妇女和一少年坐于篷下，驶船人立于船头。画的左方有两个文士立于湖边眺望。湖水漫向远方，与天色相接，增加了抒情的意味。而山峦、云朵、树木以及水波的用色、用线，又都是带有装饰趣味的。山坳间露出好几座屋宇房舍，也都画得十分精致。

江帆楼阁图

(唐) 李思训

中国古代画家采用矿物质颜料，对于绘画艺术是一大贡献。红色的朱砂，蓝色的石青，绿色的石绿，都是取自矿石，能够经久不变。敦煌石窟内墙壁上的图画，保存千年以上，色彩鲜亮如新。

传留下来的最早的水墨画——隋代展子虔的《游春图》就是用石青、石绿画在丝绢上的，称为“青绿山水”。唐代李思训、李昭道父子都是青绿山水的能手，并有所发展、创造。

李思训（651——718）是唐朝的宗室，唐高宗时做过官。后来武则天当政，迫害李唐宗室的重要官员，李思训辞官隐匿。到唐中宗即位以后他才又任官职。唐玄宗时封他为“右武卫大将军”。李思训一家5人都擅长绘画，可称“艺术之家”。他的儿子李昭道尤为出色，人们称他父子二人为“大小李将军”。

隋代展子虔的《游春图》，基本上是用细线勾出山峦的形体，再把石青、石绿铺染在上面，带有装饰的风格。而李思训的《江帆楼阁图》，所用石绿有深浅不同的变化，并用细致的变化表现出山坡、水岸的体积，更富有真实感。

《江帆楼阁图》是一幅十分完美的山水画，构图繁复，景物丰富，且有一种豪华、壮丽的气派，反映出盛唐艺术的繁荣与辉煌。

江帆楼阁图 局部

近景处是各种不同的树木，中间有几株长松高耸。松树后面，可以看到青瓦红柱的一座院落、楼阁。廊下有位仕人正在观赏院中的竹林。而画面右方，沿着岸边正有个官员骑着牲口向精舍行进。他的前边有仆人引路，后边两个随从担着行李，抱着包裹。远方的平野上又有两个人在交谈。这些人物虽小，却画得精致、生动，决不像后世有些山水画上的点景人物那样草率、粗疏。

越过楼阁和高松，是层叠而上的山峦。与山林相对的，是一望无际、浩渺的江波。有两只帆船正驶向远方，引起人们无限的遐想……

匡庐图

(五代) 荆浩

荆浩，山西人，生活于唐代末年至后梁初期，是美术史上既留下了杰出的画，又留下了重要的理论著述的大艺术家。为了躲避唐末的战乱，他隐居在太行山的洪谷，自号“洪谷子”，靠耕种为生。他出身士大夫之家，有很高的文化修养，书法、绘画都擅长。他又是一位善于深思的人，在理论著作《笔法记》中，提出了“真”和“似”的区别：“似”只是表面的形似，而“真”是从大量的自然形象中提炼出来的生动完整的艺术形象。他学习前人，也是有辨识和选择的，曾说：“吴道子画山水有笔而无墨，项容有墨而无笔，吾当采二子之长成一家之体。”

为了深入地研究大自然，他在太行山中写生，“画松数万本，方如其真”。他还提出了画山水的“六要”，即：“气、韵、思、景、笔、墨”。观察、实践、总结经验，再进行创造，在绘画和理论两方面都取得了巨大的成就。

《匡庐图》的“三重、四叠”，饱满的全景式构图，对后世也是具有开创性的典范作用的。

传说远古的周代有匡氏在庐山隐居结庐（筑屋）。这幅大构图表现的即是庐山的景色，包括“五老峰”、“香炉峰”等山峦。巍峨的群山几乎布满了全画，右边略显空虚，而右下角几株巨松