

国宝

National Treasures

绘画
上卷

Painting First Volume

主编 刘 炜 段国强

 山东美术出版社

国宝

国宝

绘画
上卷

绘画

主编

刘炜 段国强

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

国宝·绘画: 全2册 / 刘炜, 段国强主编. --济南:
山东美术出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5330-2898-5

I. ①国… II. ①刘… ②段… III. ①文物-介绍-
中国 ②中国画-介绍-中国-古代 IV. ①K87

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第081692号

策 划: 王 恺

责任编辑: 徐 璐

封面设计: 赵芳廷 朱爱军

版式设计: 李海峰 曲 展

版式制作: 李 陈

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531)82098268 传真: (0531)82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531)86193020 86193028

制 版: 杭州开源数码设备有限公司

印 刷: 山东临沂新华印刷物流集团

开 本: 889毫米×1194毫米 16开 总36.5印张

版 次: 2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

总 定 价: 450.00元 (全2册)

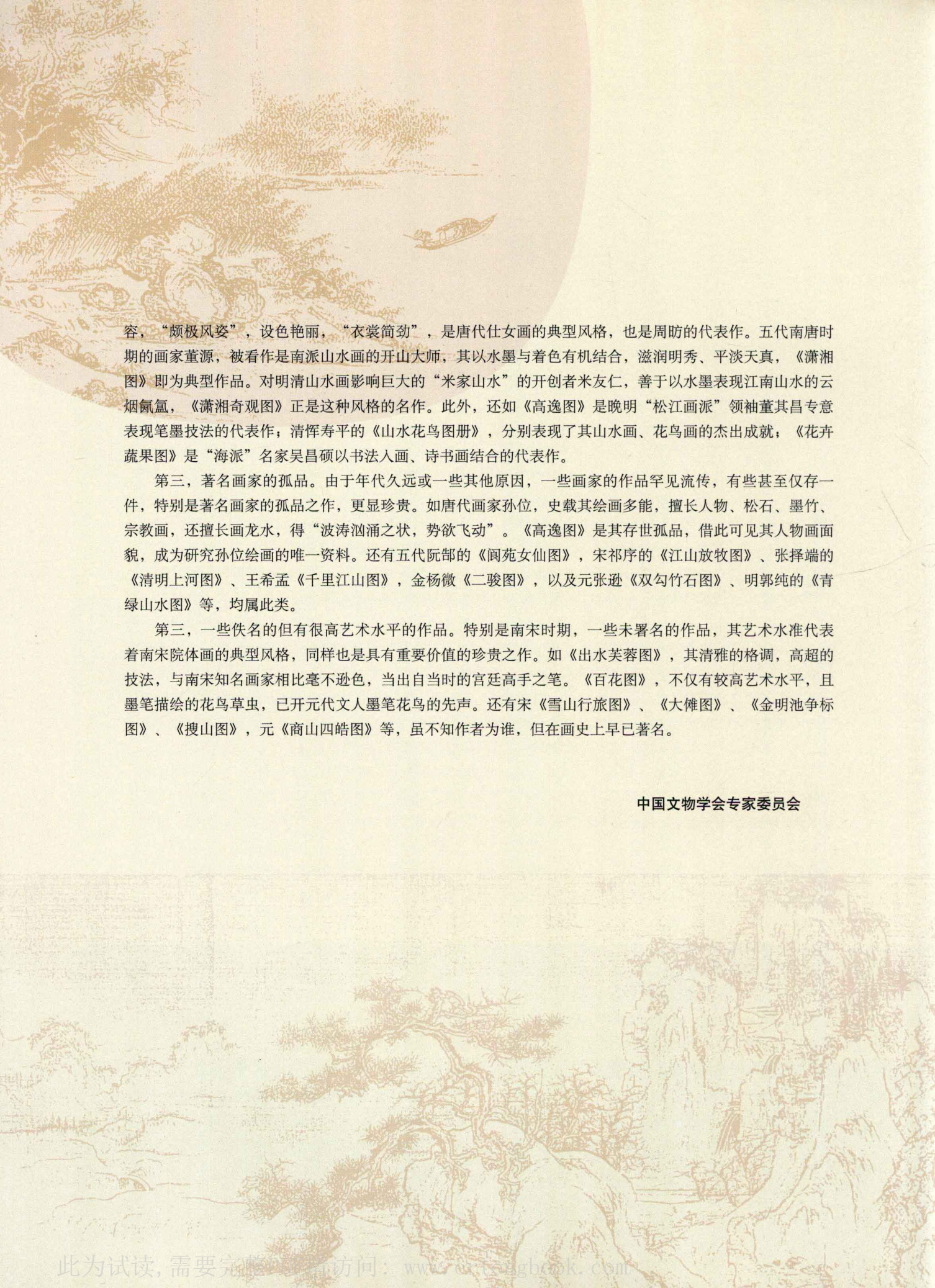
前言

中国的绘画艺术源远流长，可以说是伴随着中华文明发展的始终。神话传说中的“史皇作图”、“画螺作画”及神农之臣白阜创画之说，已传达出绘画起源的信息，而新石器时代仰韶文化、马家窑文化等的绚丽彩陶，内蒙古、宁夏、新疆等地保留的史前岩画，更是以考古发现的现实资料，体现出中国绘画艺术从远古时代起，便在中华沃土中蓬勃发展。商周时期青铜、玉器的图案纹饰，战国时期漆器纹饰、帛画艺术，两汉的墓室壁画、画像砖、画像石等，在内容题材、表现手法上均达到很高的水平，并为以后绘画的发展奠定了基础。魏晋南北朝时期卷轴画兴起，顾恺之等一批划时代的艺术大师涌现，出现了真正意义上的画家；同时，绘画理论成熟，并指导着艺术实践活动，使绘画脱离其他艺术门类，开始成为一个专门的艺术领域。隋唐五代，是中国的绘画艺术走向成熟的时期，人物、山水、花鸟走兽画成为独立的画科，构成了中国画完整的体系。宋元以后，随着文人士子投身于绘画中，文人画成为绘画主流，在艺术思想上主张“遗貌求神”，不强调形似逼真和刻意求工，而追求物象的内在神韵，重视主观意兴的抒发，把自然景物当作抒写画家自身思想情趣的载体。在表现手法上，强调笔墨情趣，重视书法趣味，并将诗、书、画三者紧密结合起来，使中国绘画艺术更富有文学意味，因而成为具有鲜明民族特色的艺术形式。

对前代艺术作品的收藏、鉴赏古已有之。而对绘画聚藏的最早记载是西汉武帝刘彻，其“创置秘阁，以聚图书”，“图书”，就包括书法、绘画。东汉明帝刘庄，更是“雅好丹青，别开画室，又创立鸿都学以集奇艺，天下之艺云集”。这种自觉地把绘画当作艺术品来收藏、品鉴的风气历代相沿至今，因而，留下了大量的难以计数的古代绘画作品。本卷所收绘画作品均为卷轴画，不包括其他形式的绘画，共计450件，时代自东晋至清末，是从全国各级国家博物馆藏品中精选的，囊括了中国绘画发展史上最具代表性的名家、名作，可以说，从这些作品即可一窥千余年来中国绘画史的发展轨迹。概括来说，有以下几个特点。

第一，在绘画史上久负盛名之作。这类作品都是具有很高的艺术水平，在绘画史上不可或缺的皇皇巨帙。如隋展子虔《游春图》，不仅是展子虔唯一存世的画作，也是中国山水画之祖，开启了青绿山水一派的先声。唐代韩滉《五牛图》，生动传神，流传有绪，是最早的动物画名作。张择端的《清明上河图》，以细腻写实的手法描绘北宋京师汴梁在清明时节汴河两岸的繁华景象，内容之丰富，技法之传神，早已成为绘画史上最为著名的作品。五代顾闳中的传世名作《韩熙载夜宴图》，采用了连环画式的构图，人物形象带有肖像画性质，情态刻画生动，表现力丰富，被视为中国古代人物画中的千古巨迹。被推为“元季四大家”之冠的黄公望晚年传世名作《富春山居图》，无论是从其艺术水平，还是其传奇经历，都足可彪炳画史。

第二，历代著名画家的代表作。包括两个方面，一是不同历史时期或流派的代表画家，一是反映这些画家艺术风格和水平的代表作。如周昉是唐代绘画中成就最大的仕女画的代表画家，所创“周家样”盛行一时，标志着人物画发展的一个重要阶段。《簪花仕女图》，描绘宫廷中贵妇的日常生活情景，人物体态雍

容，“颇极风姿”，设色艳丽，“衣裳简劲”，是唐代仕女画的典型风格，也是周昉的代表作。五代南唐时期的画家董源，被看作是南派山水画的开山大师，其以水墨与着色有机结合，滋润明秀、平淡天真，《潇湘图》即为典型作品。对明清山水画影响巨大的“米家山水”的开创者米友仁，善于以水墨表现江南山水的云烟氤氲，《潇湘奇观图》正是这种风格的名作。此外，还如《高逸图》是晚明“松江画派”领袖董其昌专意表现笔墨技法的代表作；清恽寿平的《山水花鸟图册》，分别表现了其山水画、花鸟画的杰出成就；《花卉蔬果图》是“海派”名家吴昌硕以书法入画、诗书画结合的代表作。

第三，著名画家的孤品。由于年代久远或一些其他原因，一些画家的作品罕见流传，有些甚至仅存一件，特别是著名画家的孤品之作，更显珍贵。如唐代画家孙位，史载其绘画多能，擅长人物、松石、墨竹、宗教画，还擅长画龙水，得“波涛汹涌之状，势欲飞动”。《高逸图》是其存世孤品，借此可见其人物画面貌，成为研究孙位绘画的唯一资料。还有五代阮郜的《阆苑女仙图》，宋祁序的《江山放牧图》、张择端的《清明上河图》、王希孟《千里江山图》，金杨微《二骏图》，以及元张逊《双勾竹石图》、明郭纯的《青绿山水图》等，均属此类。

第三，一些佚名的但有很高艺术水平的作品。特别是南宋时期，一些未署名的作品，其艺术水准代表着南宋院体画的典型风格，同样也是具有重要价值的珍贵之作。如《出水芙蓉图》，其清雅的格调，高超的技法，与南宋知名画家相比毫不逊色，当出自当时的宫廷高手之笔。《百花图》，不仅有较高艺术水平，且墨笔描绘的花鸟草虫，已开元代文人墨笔花鸟的先声。还有宋《雪山行旅图》、《大雉图》、《金明池争标图》、《搜山图》，元《商山四皓图》等，虽不知作者为谁，但在画史上早已著名。

中国文物学会专家委员会

目 录

魏晋南北朝	(220—589年)	1
隋、唐、五代十国	(581—960年)	17
宋	(960—1279年)	57
辽、金	(916—1234年)	275

魏晋南北朝

(220—589年)

魏晋南北朝自公元220年曹魏立国起，至公元589年隋灭陈止，历时三百余年。从魏、蜀、吴三国鼎立，历西晋、东晋、十六国，到南朝宋、齐、梁、陈，北朝北魏、东魏、西魏、北齐、北周，朝代更迭，战乱频仍。战乱给社会造成了极大的破坏，但却促进了人们思想的解放和才华的施展，促进了民族文化和地域文化的交流与融合，因此，这一时期的文化成就是空前的。

具有悠久历史的绘画艺术，在魏晋南北朝时期，不仅传统的壁画、漆画从技法到形式都趋于高超，卷轴画也开始兴起，并涌现出了卫协、曹不兴、顾恺之、陆探微、张僧繇等一批彪炳画史的优秀画家。由于文人士大夫们对精神生活愈来愈高的追求和各个文化种类之间的互相影响，绘画题材种类在原有基础上日益扩大，并开始向分科发展。人物画方面，出现了后人所谓的“晋尚故实”的情况，山水画不再仅仅作为人物画的背景，而已成为一个独立的画科，花鸟画开始摆脱自古以博物多识为目的的说明性，而被赋予某种寓意性。顾恺之在《论画》中谈及“凡画，人最难，次山水、次狗马，台榭一定器耳，难成而易好”，可见依题材而区分画科，在东晋时实已初具雏形。此后，南北朝时期有以善画鬼神著称者，有以善画马著称者，有以善画蝉雀著称者。绘画题材划分愈益趋向细致和画家技能愈益变得各有专长，是这一时期绘画飞跃发展的明显标志。

可以说，在这一时期里，有为后世崇奉的百代宗师出现，有摹本流传的巨绩产生，更有第一批的画论著作完成。可以说中国绘画正是从三国两晋南北朝开始面对广阔的现实世界并且显示了空前的独立审美价值。

列女仁智图卷 顾恺之 [东晋]

纵25.8厘米 横471.9厘米

现藏故宫博物院

北宋摹本。绢本，淡设色。取材于汉代刘向所作《列女传》，共分15段，每段绘人物并书人名颂赞，现已残缺。按顺序排列，主要人物有楚武邓曼、许穆夫人、曹僂负羁妻、楚孙叔敖之母、晋伯宗妻、卫灵公夫人、齐灵仲子（残）、鲁漆室之女、晋羊叔姬、晋范氏母（残），共十人。无款，卷后有元代汪注、明代叶隆礼、无名氏、王铎四家题记。《石渠宝笈初编》、《庚子销夏记》等书著录。

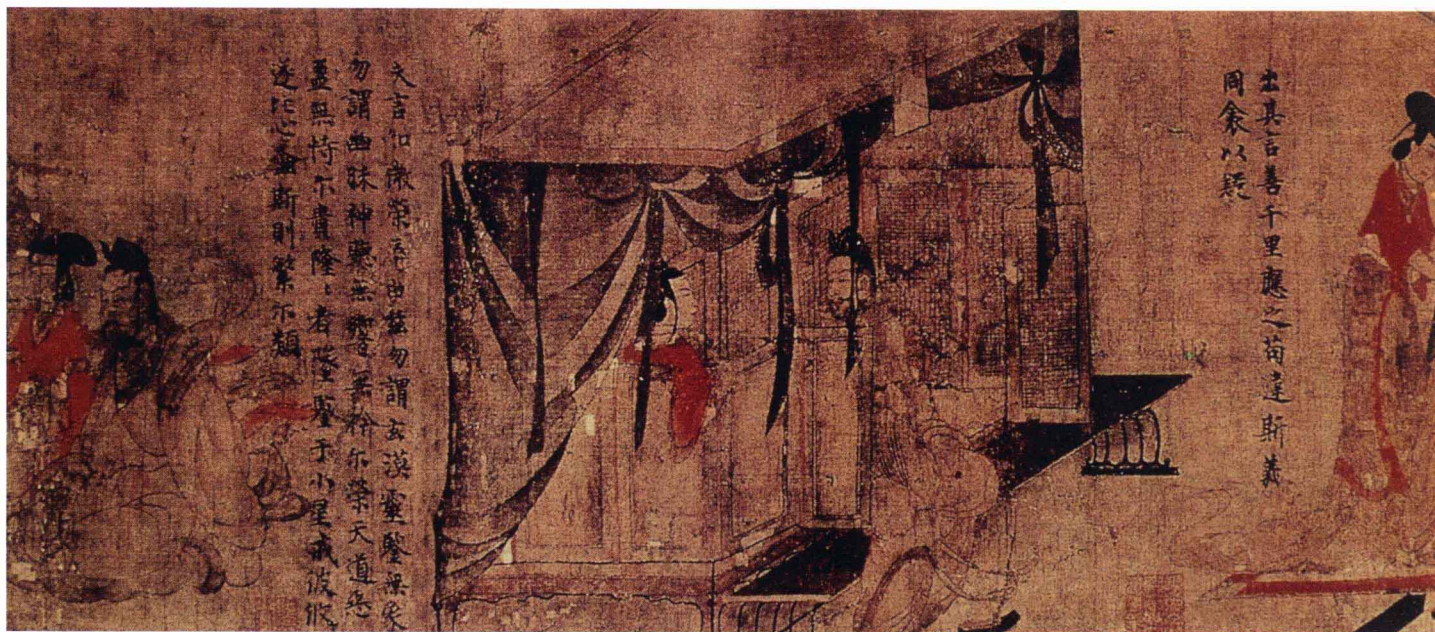

顾恺之（约345—409），字长康，小字虎头，东晋晋陵无锡（今江苏无锡）人。出身于士族家庭，博学多才，工诗赋，尤善丹青，时有“画绝、痴绝、才绝”三绝之称。擅长佛像、人物，创高古游丝描的人物画法，与陆探微、张僧繇在画史上被称为“六朝三杰”。其画作见于历代著录的作品有六七十件之多，但因年代久远，流传至今者，亲笔已不可得，只有数件古摹本，或存有顾氏原貌。

此图画法古朴，以墨笔描绘为主，略施淡彩，线条挺健，多用圆转之笔而少方硬转折，给人以飘逸飞动之感，加之淡色烘染，使衣饰富于明暗变化，更增质感，有魏晋时期艺术风貌，为忠实原作的摹本，在顾氏原作早已佚失的今天，殊为宝贵。

女史箴图卷 顾恺之【东晋】

纵27.9厘米 横600.5厘米

现藏故宫博物院

南宋摹本。茧纸本，设色。根据晋代张华《女史箴》文描绘古代宫廷仕女的节仪行为。全幅共分12段，依次为君王与夫人相对、樊姬感庄、卫女矫桓、冯婕妤挡熊、班婕妤辞辇、世事盛衰、修容饰性、同寝以疑、荣辱于言、不可黷专、靖恭自思、女史司箴。每段相对独立，各有箴文。引首有清乾隆御题“王化之始”，钐藏印“乾隆定翰”、“含经味道”。卷尾有乾隆题记，钐藏印“内府图书之宝”，纸尾有元包希鲁，元末明初谢询、张美和，明赵谦四人题跋。另钐有清代梁清标、乾隆、嘉庆、宣统藏印。

传世顾恺之《女史箴图》现有两本。一本于1860年英法联军焚烧圆明园时被英军盗往英国，现存英国伦敦不列颠博物馆，艺术性较故宫藏本强，更能体现顾恺之画风与画作原貌，专家认为可能为唐人摹本。另一本现藏北京故宫博物院，专家认为后九段是南宋时根据唐摹本临摹，前三段是临者依照《女史箴》文自创。

此图横卷式分段构图，设色秀润，以浓色晕染，勾线匀细，如春蚕吐丝，画风简朴，微加点缀，不求晕饰，且富有韵律之美，是珍贵的古代遗画。

女史箴图卷 顾恺之 [东晋]

洛神赋图卷 顾恺之〔东晋〕

纵27.1厘米 横527.8厘米

现藏故宫博物院

北宋摹本。绢本，设色。表现三国时期曹植名篇《洛神赋》情节，画曹植一行在洛水之滨歇息，洛神出现，洛神徘徊，洛神乘云车离去，曹植幻想乘舟与洛神相会，曹植登车启程。众多情节平列铺陈，背景相连。本幅有清乾隆题“洛神赋图第一卷”，钐藏印“古稀天子之宝”，另有清内府藏印共15方。引首有乾隆题“妙入毫颠”，钐藏印“乾隆定翰”，后隔水有乾隆题记3篇，藏印16方。纸尾元赵孟頫书赋及李衍、虞集，明沈度、吴宽题记均伪，清和珅、梁国治、董诰题记为真，钐藏印36方。经《石渠宝笈》、《石渠随笔》等书著录。