

中国历代绘画鉴赏

主 编 赵启斌
副主编 赵海卫 曾 佳

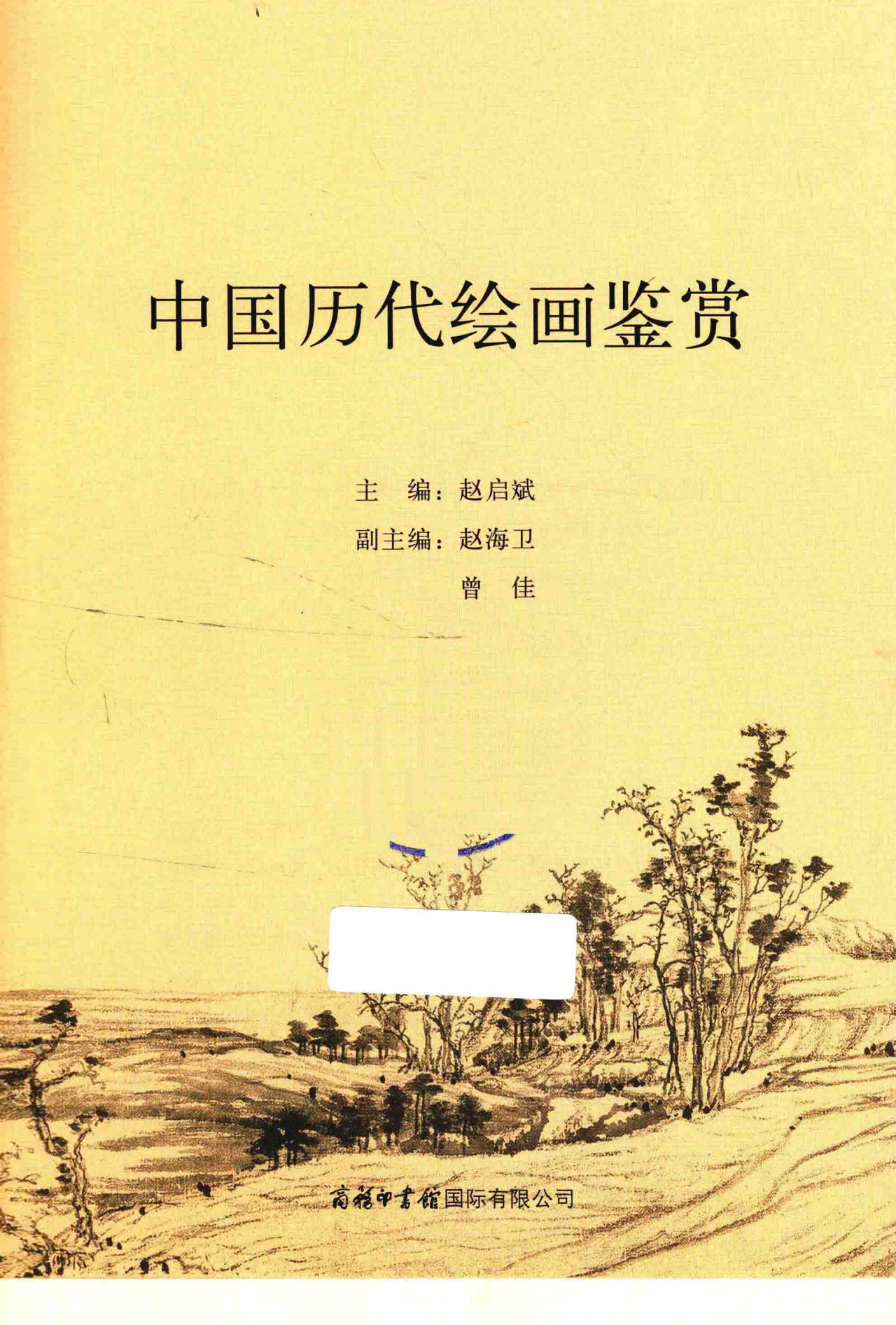
商务印书馆 国际有限公司

中国历代绘画鉴赏

主 编：赵启斌

副主编：赵海卫

曾 佳

商务印书馆国际有限公司

图书在版编目(CIP)数据

中国历代绘画鉴赏 / 赵启斌主编. — 北京:
商务印书馆国际有限公司, 2013.11
ISBN 978-7-80103-686-5

I. ①中… II. ①赵… III. ①中国画—鉴赏—中国
IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第222667号

版权所有·违者必究

ZHONGGUO LIDAI HUIHUA JIANSHANG

中国历代绘画鉴赏

商务印书馆国际有限公司出版发行
北京市东城区史家胡同甲24号 邮编 100010
电子信箱: cpiner@public3.bta.net.cn

策 划: 胡中文

封面图片: 《富春山居图》

责任编辑: 王新民

责任校对: 王朝晖 陈桂杰

责任印制: 庞玉凤 杜玲玲

全国新华书店经销

发行热线: (010) 65598498 电话、传真: 65234023

编辑部电话: (010) 65120416

北京卡乐富印刷有限公司印刷

北京鑫艺佳装订有限公司装订

字数: 1200千字 图幅: 680幅

开本: 787mm×1092mm 1/16 78印张

2013年11月北京第1版 2013年11月北京第1次印刷

定 价: 398.00元

如有印刷质量问题, 请与我公司联系调换。

序

中国绘画艺术具有非常悠久的历史，早在先秦时期就已经达到了很高的水平，秦汉、三国、两晋、南北朝时期，历经发展又迎来了新的历史性辉煌，尤其曹不兴、顾恺之、陆探微、张僧繇等画家的出现，群星灿烂，使中国画的成就像太阳的光芒一样，照亮了世界绘画艺术。这一时期人物画进一步繁盛，山水画也逐渐从人物画中分离出来，初步获得了独立，中国山水画作为一个独立的画种进入了中国绘画史的长河。作为后世中国画发展的重要开端，三国、两晋、南北朝对于中国画来说确实具有非常重要的文化象征意义，成为中国画昌明、盛起的标志和象征。画家获得与诗人同样的荣耀和尊严，也应该肇始于兹，中国画特有的传统和文化价值取向也由此形成。

隋唐、五代、两宋时期是中国画继续发展的又一个非常重要的历史时期，人物画、山水画、花鸟画诸多画科进一步完成分科，第一

部中国绘画通史《历代名画记》的完成、画院的创建、绘画风格流派的不断出现、文人画的诞生……，都使这一时期的中国画进一步活跃起来，进入了发展的黄金时期。道释人物画在这一时期取得了巨大进展，阎立本、吴道子、王齐翰、张萱、周昉、周文矩、顾闳中、李公麟……，几乎都是以人物画著称的画家。自五代以来，中国画开始注重对客观景物的真切感受和表达，观物之细，察物之精，几达历史巅峰，成为客观再现物象的非凡时代，山水画、花鸟画领域大师辈出，开启了山水画、花鸟画的伟大时代。经过隋唐、五代、两宋近七百年的发展，创造出了中国画的新典范，无论道释人物画、山水画、花鸟画都达到了传统中国画的高峰。

元、明、清时代是中国画又一新的历史发展期，这一时期出现了文人画、写意画的绘画思潮，五代、两宋以来注重客观再现的绘画创作理念逐步让位于具有主观表现性的绘画创作，文人的文化价值理想逐渐占据主导地位，左右了中国画近千年的发展方向，将中国画推进到了新的历史发展阶段。从元代“倪黄画派”的出现到“浙派”“吴门画派”“松江画派”“金陵画派”“新安画派”“娄东画派”“虞山画派”“扬州画派”“海上画派”的形成，无不是文人画、写意画价值选择的结果，也进一步确立出了东方艺术特有的精神本质。这一时期是山水画、花鸟画鼎盛的时代，不同于西方以人物画为主导的绘画发展格局，尤其写意性山水画的出现和大写意花鸟画的确立，更成为这一时期中国画的象征和最高典范，进一步发展出了与西方绘画迥异的绘画格局和文化特色，中国画再一次以其特有的创造性绘画因素和文化优势在世界文化史、艺术史上熠熠生辉。

作为世界艺术史上的一朵奇葩——中国画艺术，经过长期的发展、沿革、变化，逐步建构起了深具自身特征的东方艺术理念和绘画价值理想，在其间凝聚着中国文化的精神和生命，也由之形成了明确、清晰的绘画鉴赏标准，南朝谢赫“六法论”的出现，唐代朱景玄“逸”“神”“妙”“能”四品的划立，不仅是从中国画绘画创作实践中总结出来的具有经典意义的绘画创作理论和法则，同时也是领悟、体认中国画特有内涵和精神脉络的鉴赏准则。依据这一东方独特文化理念进行中国画的鉴赏评析活动，形成了深具自身特点的中国画传统鉴赏理念，其间包含有见解独特的绘画价值论、知识论和文化理论，在历史上发挥了非常重要的指导作用，即使在今天，仍然具有不可低估的重大现实意义。当然，由于现代文化观念的巨大进展，新思想、新观念的不断确立，信息时代的巨大裂变，传统的绘画观点、绘画理念和学术准则已经不能充分满足时代发展的要求。充分领会中国画的精神内容、文化内涵和艺术特质以及深刻的艺术规律，必须借助现代学术体系所形成的现代学术观念来加以把握和认识，从中领会其要义。这不仅要借助艺术领域的新思想、新观念和新方法来领会、阐释传统绘画的精神实质和内涵，而且更要借助神话、宗教、文学、历史学、哲学、文化学、社会学、心理学、民族学等诸多人文学科的新知识、新观念、新方法、新视野乃至自然科学领域的新观念和新方法来进行综合分析研究，深刻领会、觉解中国绘画，鉴赏中国绘画，从而认识中国艺术，走进中国画的精神核心之中。当今的时代，更是知识全球化，东西文化进入全方位、全面综合发展、融合激荡而开辟新局面的历史时代，不具备世界文化视野

和胸怀，就无法适应人文领域的新发展、新变化。只有具备世界文化的战略思维和学术眼光，具有多学科边缘交叉的学术方法，才能在人文学科专题研究中获得新的拓展和推进。中国画的研究、鉴赏也是这样，只有充分继承传统文化的精华，积极引进新观念和新方法，也才能见证和领会隐藏在中国画图像中的秘密，充分感受传统时代创造出来的经典文化的魅力。这不仅是现当代从事中国美术史论研究的基础，也是今后必须关注的重要方向。

三

长期的历史发展经验告诉我们，思想、科技和艺术是构成人类文明发展的三大核心支撑体系，科技史、思想史和艺术史已经成为人类文明进展最为重要的内在核心支撑。艺术作为人类心灵世界和情感世界的记录，拥有非常丰富深邃的信息内容，人类心灵、情感发生、发展的过程，在艺术中都留下了深刻的痕迹。可以说，艺术在促进人类心灵和情感发育、促进审美发展上，担负着极为重要的职能。所以，一部艺术的历史，对于了解心灵的秘密，滋润、丰富人们的心灵，认识无限丰富的外部世界，都具有不可替代的作用，也是文明发展程度和文化进步的重要象征。我国早就意识到艺术所具有的这一文化价值，因而产生了一系列明确的思想观念，如“夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运”的观念，宋代米芾提出的“唐代五王之功业不如薛稷之二鹤”的观点，南宋邓椿“画者，文之极也”的评判，赵孟頫所谓“久知书画非儿戏，到处云山是我师”的体悟以及《过云楼书画记》“书画乃昔贤精神所寄”的认识……，都已经充分意识到中国画所具有的价值和意义。

在构建精神体系和建构伟大的文化理想方面，艺术不可缺失，中国画不容缺失。从这一方面来说，中国传统绘画不仅是过去时代的精神留存和象征，更是现代、未来文化的营养和支撑，是中国文化、中国艺术、中国绘画得以持续进展的强大精神支撑和重要的价值载体之一。

在人文学科领域，艺术史学科越来越占据重要的地位，艺术史学科越来越成为人文学科中的显学，尤其近现代以来，经过近二百年的发展，艺术史学科终于发展为人文学科的重要学科之一。无论在西方人文学科体系还是在东方人文学科体系中，艺术史学科领域确实结出了累累硕果。对于艺术品丰富深邃的文化内容进行深入系统地阐释，对于艺术品丰富深邃的精神内涵及其风格特征进行系统地研究，不断发现其内在发生、发展、成长、演化的规律，一直是现代艺术科学确定的研究范畴和研究对象，从而也诞生了不同的艺术史研究方法和观念，拓展出了新的文化视野和人文理念，引领新的艺术思想和观念积极向前推进。中国画正是在不断地被释读、研究获得了新的领会和觉解，从而使中国画通过绘画史而走进历史之中，成为艺术创构、发展中的有机链条而存在下来。

一部图像的历史，就是心灵、情感、知识和理性的成长、演化的历史。

一部图像的历史，就是不断释读文化价值和精神重构的历史。

是为序。

赵启斌于南京博物院古代艺术研究所

目 录

1 序

- 2 人物龙凤图 / 佚名
- 6 人物御龙图 / 佚名
- 10 长沙马王堆一号汉墓帛画 / 佚名
- 17 洛神赋图 / 顾恺之
- 28 女史箴图 / 顾恺之
- 34 列女图 / 顾恺之
- 44 职贡图 / 萧绎
- 50 北齐校书图 / 杨子华创稿 阎立本再稿
- 60 游春图 / 展子虔
- 64 步辇图 / 阎立本
- 69 历代帝王图 / 阎立本
- 83 江帆楼阁图 / 李思训

88 明皇幸蜀图/李昭道(传)

92 五星二十八宿神形图

/梁令瓚(传)

102 捣练图/张萱

112 送子天王图/吴道子

122 长江积雪图/王维

126 辋川图/王维(传)

132 伏生授经图/王维(传)

137 八公图/陈闳(传)

148 文苑图/韩滉(传)

152 五牛图/韩滉(传)

160 簪花仕女图/周昉

169 真言七祖·不空像/李真

172 引路菩萨图/佚名

177 如意轮观音菩萨像/佚名

182 二观世音菩萨像/佚名

五代 185 高逸图/孙位

192 雪景行旅图/荆浩(传)

197 琉璃堂人物图/周文矩

206 后主观棋图/周文矩

210 宫中图卷/周文矩

218 十六罗汉图/贯休(传)

224 夏景山口待渡图/董源

232 龙宿郊民图/董源

238 潇湘图/董源

244 二祖调心图/石恪

宋 250 晴峦萧寺图/李成

256 读碑窠石图/李成

262 寒林骑驴图/李成(传)

270 明皇避暑宫图/郭忠恕(传)

280 渔父图/许道宁

286 聚猿图/易元吉

- 295 调马图/郝澄
- 301 窠石平远图/郭熙
- 307 湖庄消夏图/赵令穰
- 313 维摩天女像/李公麟(传)
- 320 文会图/赵佶
- 326 五色鹦鹉图/赵佶
- 333 翠竹双禽图/赵佶
- 339 听琴图/赵佶
- 344 清明上河图/张择端
- 372 睢阳五老图/佚名
- 380 晋文公复国图/李唐(传)
- 386 山水图(二幅)/李唐
- 394 潇湘奇观图/米友仁
- 402 林峦积翠图/江参
- 412 前赤壁图/杨士贤(传)
- 420 四季牧牛图/阎次平
- 427 秋野牧牛图/阎次平
- 432 出山释迦图/梁楷
- 437 黄庭经神像图/梁楷
- 445 四景山水图/刘松年
- 454 西园雅集图/马远
- 462 月光泛舟图/马远
- 468 洞庭秋月/夏圭
- 474 观音猿鹤图/牧溪
- 481 九龙图/陈容
- 492 猴侍水星神图/张思恭
- 498 十王图/陆信忠
- 514 五百罗汉图/周季常 林庭圭
- 536 无准师范像/佚名
- 541 桃花鸳鸯图/佚名
- 548 灌口搜山图/佚名
- 558 骏骨图/龚开

【金代】

564 明妃出塞图 / 宫素然

【元代】

574 松荫会琴图 / 赵孟頫 (传)

582 水阁清幽图 / 黄公望

588 富春大岭图 / 黄公望

595 松泉图 / 吴镇

600 东晋风流图 / 方从义

605 古木丛篁图 / 倪瓒

611 雪溪晚渡图 / 佚名

【明代】

617 刘海戏蟾图 / 刘俊

621 海青击鹄图 / 殷偕

627 美人图 / 吴伟

630 东方朔偷桃图 / 吴伟

636 苍鹰逐兔图 / 张路

641 落花诗意图 / 沈周

651 沈周自画像 / 沈周

655 东庄图 / 沈周

664 溪山秋色图 / 沈周

668 柴门送客图 / 周臣

674 中庭步月图 / 文征明

682 雪山跨蹇图 / 文征明

690 吹箫仕女图 / 唐寅

697 孟蜀宫妓图 / 唐寅

701 李端端图 / 唐寅

705 秋江清兴图 / 陈淳

710 春山对弈图 / 谢时臣

714 杂花图卷 / 徐渭

720 梵林图 / 项元汴

725 幽兰图 / 杜大绶

730 仿郭忠恕山水 / 董其昌

736 升山图 / 董其昌

742 松石图 / 程嘉燧

746 山水图 / 僧七处

749 高峰远帆图 / 魏之克

752 山水图 / 魏之璜

756 水阁图 / 魏之璜

759 仙山楼阁图 / 李士达

765 桃花源图 / 李士达

775 金山胜概图 / 张宏

780 雁荡八景图

(台荡纪游图册) / 杨文驄

784 洞庭风波图 / 袁尚统

789 云中玉女图 / 崔子忠

794 吟梅图 / 陈洪绶

800 楼月德像 / 陈洪绶 徐易

806 王时敏像 / 曾鲸

809 明人肖像图册 / 佚名

816 天都峰图 / 弘仁

822 竹岸泉声图 / 查士标

828 夏山飞瀑图 / 王时敏

837 积雪图 / 王鏊

843 春晓观瀑图 / 王铎

848 金秋延竚图 / 张凤

851 桐荫把卷图 / 张凤

854 渊明嗅菊图 / 张凤

858 山水图 / 程正揆

864 苍翠凌天图 / 髡残

870 仿王蒙山水图 / 髡残

875 江干垂钓图 / 髡残

880 山斋禅寂图 / 髡残

883 水木清华图 / 朱耷

887 通天彻地山水屏 / 朱耷

896 柘溪草堂图 / 吴宏

903 江楼访友图 / 吴宏

909 寇白门像 / 吴宏 樊圻

913 山水图 / 樊圻

917 雪景山水图 / 樊圻

921 金陵景色图 / 樊圻

926 千岩万壑图 / 龚贤

932 岳阳楼图 / 龚贤

938 夏山过雨图 / 龚贤

944 山水图 / 叶欣

948 云峦水村图 / 邹喆

953 山水图 / 邹喆

962 山水图 / 高岑

965 金山寺图 / 高岑

969 山水图 / 胡慥

974 山水图 / 谢荪

977 山水图 / 陈卓

981 桃源图 / 陈卓

987 长江万里图 / 陈卓

992 九峰三泖图 / 武丹

1001 松荫品茶图 / 蔡泽

1008 墨荷图 / 石涛

1014 灵谷探梅图 / 石涛

1019 狂壑晴岚图 / 石涛

1026 乔元之三好图 / 禹之鼎

1032 兰雪堂图 / 柳遇

1038 微雨锄瓜图 / 柳遇

1044 乔柯修竹图 / 王原祁

1052 八骏图 / 艾启蒙

1070 松江邦彦画像册 / 徐璋

1082 水中八事图册 / 高其佩

1089 洪承畴像 / 佚名

1094 乾隆孝贤皇后像 / 佚名

1100 蓬莱仙岛图 / 袁江

1105 海上三山图 / 袁江

1108 昼锦堂图 / 袁江

1112 阿房宫图 / 袁耀

1119 雪蕉双鹤图 / 袁耀

1125 盘车图 / 袁耀

1130 白海棠图 / 邹一桂

1134 红白芍药图 / 华岩

1138 自画像 / 金农

1143 玉壶春色图 / 金农

1149 八仙图 / 黄慎

1153 竹石图 / 郑燮

1160 潇湘风竹图 / 李方膺

1164 金农像 / 罗聘

1168 善天女图 / 改琦

1171 秋风纨扇图 / 费丹旭

1174 瑶宫秋扇图 / 任熊

1178 山水图册 / 虚谷

1186 枇杷图 / 虚谷

1191 花卉图屏 / 赵之谦

1196 麻姑献寿图 / 任薰

1201 沙馥像 / 任颐

1207 花鸟图屏 / 任颐

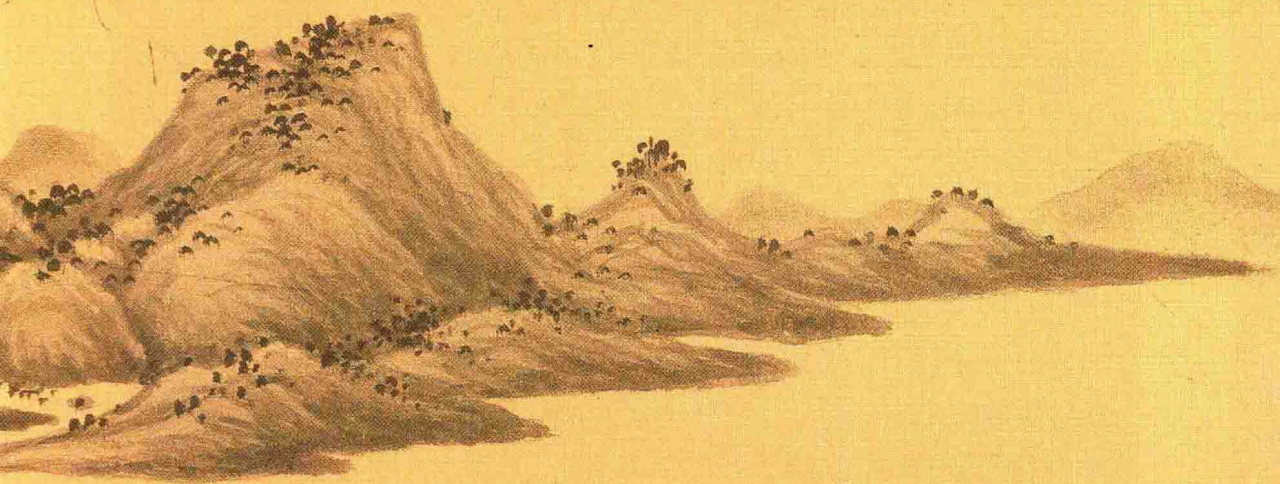
1215 红梅图 / 吴昌硕

【近代】

1219 牡丹玉兰图 / 任霞

中国历代绘画鉴赏

人物龙凤图

战国 佚名

绢本 墨本 纵31.2cm × 横23.2cm

湖南省博物馆藏

我国肖像人物画有着悠久的历史，早在商代就已经有肖像画的记载。今保存最早的肖像画当为1949年出土于长沙陈家大山一号墓的《人物龙凤图》帛画，距今已经有两千三百多年的历史了。《人物龙凤图》的出土，将图像可证的中国肖像人物画的历史推进到了战国时期。

《人物龙凤图》为葬仪中使用的旌幡，属于非衣性质的绘画作品。《楚辞·招魂》有“像设君室”的话语，明确记载战国时期已经有为死者绘制肖像以招魂的风俗，所以在楚地不断发现相关的旌幡、铭旌之类的绘画作品，其上往往绘有墓主人的生前肖像，以用于招魂、安魂，使墓主人能被引领升天或在阴间继续阳世繁华的生活。

《人物龙凤图》画一侧面女性，阔袖细腰，穿锦