

国宝

National Treasures

绘画
下卷

Painting Second Volume

主编 刘 炜 段国强

 山东美术出版社

国宝

绘画下卷

国宝

中国绘画艺术源远流长，从原始社会的彩陶纹样到明清时期的文人画，无不体现了中华民族独特的审美情趣和深厚的文化底蕴。本书《国宝·绘画下卷》精选了历代绘画杰作，从唐宋元明清各个朝代入手，系统梳理了中国绘画的发展脉络。书中不仅展示了名家的代表作，还深入探讨了不同流派的艺术特色和创作背景。通过精美的图片和详实的文字，读者可以领略到中国绘画的博大精深，感受那份穿越时空的艺术魅力。

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)

目 录

元	(1271—1368年)	1
明	(1368—1644年)	135
清	(1644—1911年)	209
名词解释		271
中国历代绘画发展大事记		277

元

(1271—1368年)

元朝是由蒙古族建立的统一王朝，是中国历史上第一个由少数民族统治者建立，统治全国的王朝。作为统一王朝，元代的寿命不到百年，但它大大加强了各民族之间以及中西方之间的物质及文化交流，因此也取得了非凡的成就。

元代没有设立类似五代、两宋的翰林图画院，虽也征召一些画家服务于宫廷，但人数极少，制度远不及宋代完备，地位也甚低，类似画工。因此，元代宫廷绘画的创作远逊宋代，风格主要承继唐宋，无更多新创。大部分文人士子在仕途无望的情况下，转而隐居山林，以书画自娱，或屈身民间，成为以画为生的职业画家。这批画家，主要继承文人画传统，遂使文人画逐渐占据画坛主流。一些身居高位的士大夫画家，也多追宗文人画传统，有力推动了文人画的传布。

元代山水画成就最为突出。元初以钱选、赵孟頫、高克恭为代表。他们风格各异，却都一改南宋“院体”积习，承绪北宋的青绿山水或米氏云山画法，创行（家）、利（家）相兼新风。中后期出现黄公望、吴镇、王蒙、倪瓒，号称“元四大家”。他们主宗五代董源、巨然和宋米芾、米友仁以来的文人画传统，并有所发展创新，成为后世楷模。其他山水画家按师承渊源分，有近宗李成、郭熙，近学赵孟頫的曹知白、唐棣、朱德润；远宗五代董源、巨然，近受赵孟頫、黄公望、高克恭影响的盛懋、陆广、马琬、方从义；擅长楼阁界画的王振鹏、李容瑾、夏永等人。元代山水画的主要变化是将前代强调山水客体的地貌特征和内在结构，转变为以山水作为移情寄兴的手段，着重表现画家的自我人格和个性，并在笔墨技巧上从写实转为写意，由工致转为简逸，其开创的时代新风对明清产生了深远影响。

元代花鸟画也有新的发展。钱选、陈琳、王渊、张中等人，变宋“院体”工丽细密的

设色花鸟为清润淡雅的水墨或淡彩花鸟。梅、兰、竹、石名家更多，最著名的竹石画家有李衍、柯九思、顾安、赵孟頫、高克恭、吴镇、倪瓒，墨梅名家有邹复雷、王冕。元代水墨花鸟和梅兰竹石的勃兴，一是由于其时审美观念的变异，二是最适合于文人画家以笔墨来写意寄兴。这些花鸟画法，讲求自然天趣，不假雕饰，以素净为贵，以清雅为韵，其画风对后世也有长足影响。

元代人物画相对寥落，主要原因是多数画家对人生抱一种冷漠的态度。但也出现了一些具独特风貌或达较高水平的画家，除“元初三家”的钱选、赵孟頫外，元初有何澄、刘贯道等人，元中后期有任仁发、张渥、颜辉、王绎等人。

白莲图卷 钱选 [元]

纵42厘米 横90厘米

1970年山东邹县明代鲁王朱檀墓出土

现藏山东省博物馆

纸本，设色。绘莲花，三花三叶，亭亭相映。以细笔勾画，淡绿设色。图后自题：“余改号雪溪翁者，盖贗本甚多，因出新意，庶使作伪之人知所愧焉。”钐“司印”押缝印。

钱选（约1239—约1300），字舜举，号玉潭，又号巽峰、清癯老人、习懒翁、雪溪翁等，浙江吴兴人。南宋景定间进士，擅诗文书画，与赵孟頫等同里并称为“吴兴八俊”。入元后不仕，以诗画自娱。绘画成就突出，擅长山水、花鸟、人物各科。主要继承唐宋传统，吴升《大观录》评：“而于隋唐、五代、北宋诸名迹，犹能探幽入奥，抉其精髓”。

此图属皇家鉴赏珍藏精品，虽画面稍有磨损，仍不失为名家佳构之作。

八花图卷 钱选 [元] (局部)

纵29.4厘米 横333.9厘米

现藏故宫博物院

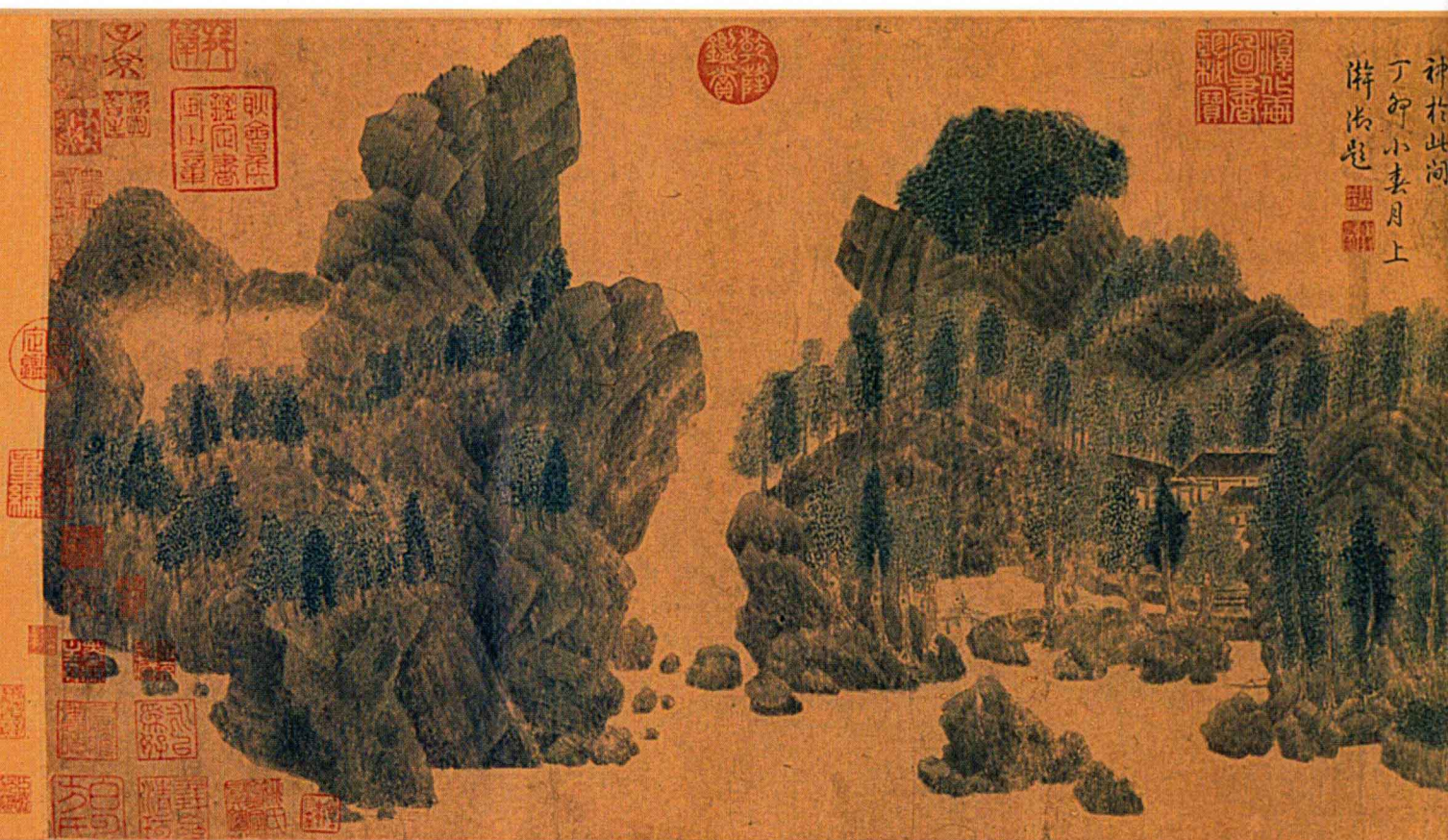
纸本，设色。绘有海棠、梨花、杏花、月季、栀子、桂花、水仙等八种花卉。花瓣与花叶均用细笔勾描，染后填色，花萼则用浓墨点醒。本幅无款，画幅右下角钤“舜举”一印。卷末有元赵孟頫题跋，钤“赵氏子昂”。

钱选的花鸟主宗北宋赵昌，早期画风精巧工致，属工笔设色画法，不甚受士大夫认同，后因“日酣于酒，手指颤抖”，

遂改为水墨写意，趋于粗放简逸，也更好地传达了文人意趣。

此图承袭宋代院体，刻画入微，笔法秀雅，设色工致，将花之娇态、叶之清爽表现得极是精到，是钱氏早期花卉画的杰作。

浮玉山居图卷 钱选 [元]

纵29.6厘米 横98.7厘米

现藏上海博物馆

纸本，淡设色。绘作者隐居地雪川（在浙江吴兴）浮玉山的景色。山壑深重，溪水蜿蜒，烟霭缥缈，其间掩映村宅民居，山脚泊一小舟，一老者缓步桥上。右上部自题五言古诗一首，并署款“吴兴钱选舜举”。山石用墨笔直皴，表现阴阳向背；树丛水草稍用淡绿，葱郁清丽。有元仇远、张雨、黄公望、顾瑛、郑元佑、梵琦、倪瓒，明金湜、姚绶、周鼎、杨循吉、项元汴，清乾隆、王懿荣等题诗及跋。历经元方天瑞、张雨，明沈悦梅、姚绶、项元汴，清耿嘉祚、安岐、清内府、

王德溥、孙毓汶、孙梃，近人庞元济等收藏。经《珊瑚网》、《古今名画录》、《式古堂书画汇考》、《佩文斋书画谱》、《平生壮观》、《大观录》、《墨缘汇观》、《无益有益斋读画诗》、《虚斋名画录》等书著录。

钱选的山水画师南宋赵伯驹，作青绿设色，但色泽较淡雅，山石形态也拙朴富装饰味，颇具文人画的稚拙感。

此图画法上突破了青绿山水勾勒重设色的传统，具有秀润清雅的风格，是钱选山水画的代表作。

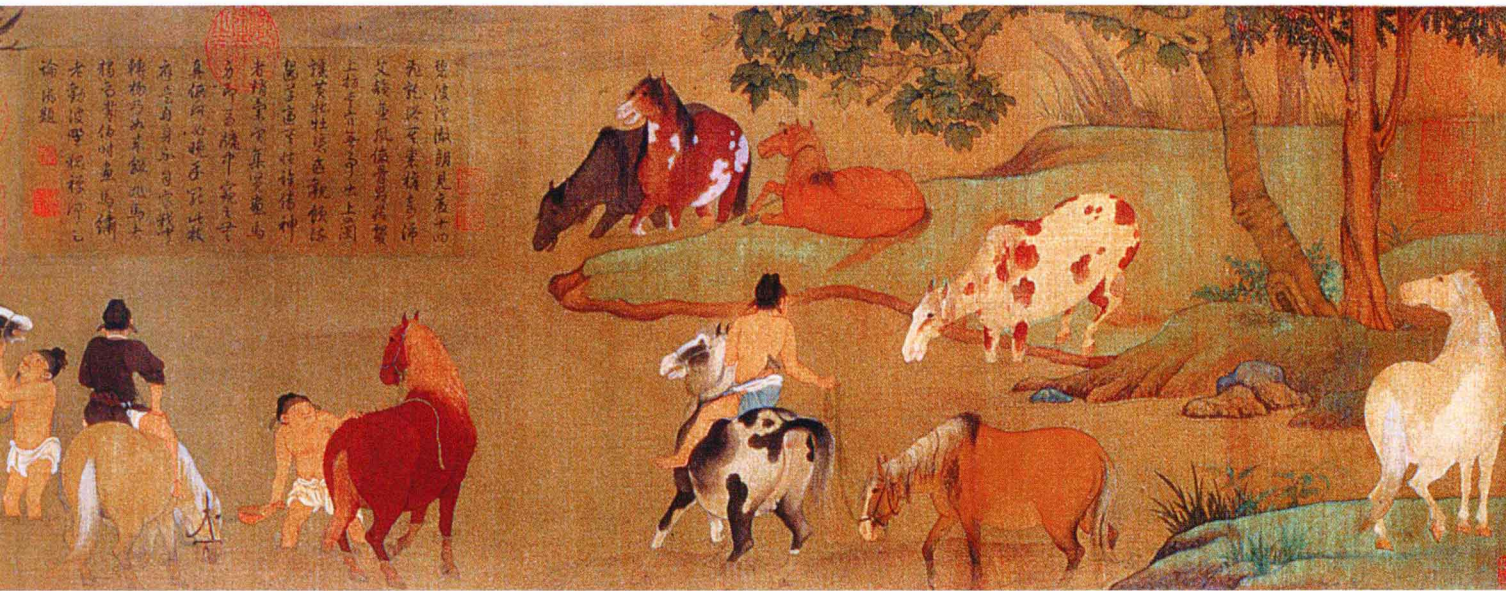

浴马图卷 赵孟頫 [元]

纵28.1厘米 横155.5厘米

现藏故宫博物院

绢本，设色。绘夏日岸树溪流间，马官们洗刷群马。人物或洗或刷，马匹或侧或卧，各具姿态。本幅款识“子昂为和之作”，另有清乾隆御题诗一首，铃印“几暇怡情”、“乾隆宸翰”。引首有乾隆御书“青溪龙跃”，铃印“乾隆御笔”。纸尾有明人王穉登、宋献跋，铃“王氏百穀”等印。经《石渠宝笈续编》著录。

赵孟頫（1254—1322），字子昂，号松雪，别号鸥波、水精宫道人等，吴兴（今浙江湖州）人。宋宗室，赵匡胤十一世孙，秦王德芳之后。年十四以父荫补真州司户参军。宋亡后，他作为南宋遗逸而出仕元朝，累官翰林院学士承旨、荣禄大夫，“被遇五朝，官居一品，名满天下”。死后封魏国公，谥号文敏。

此图画法精工，设色浓郁秀润，是画家师法唐人画法，又表现出文人逸趣的杰作。

秋郊饮马图卷 赵孟頫 [元]

纵23.6厘米 横59厘米

现藏故宫博物院

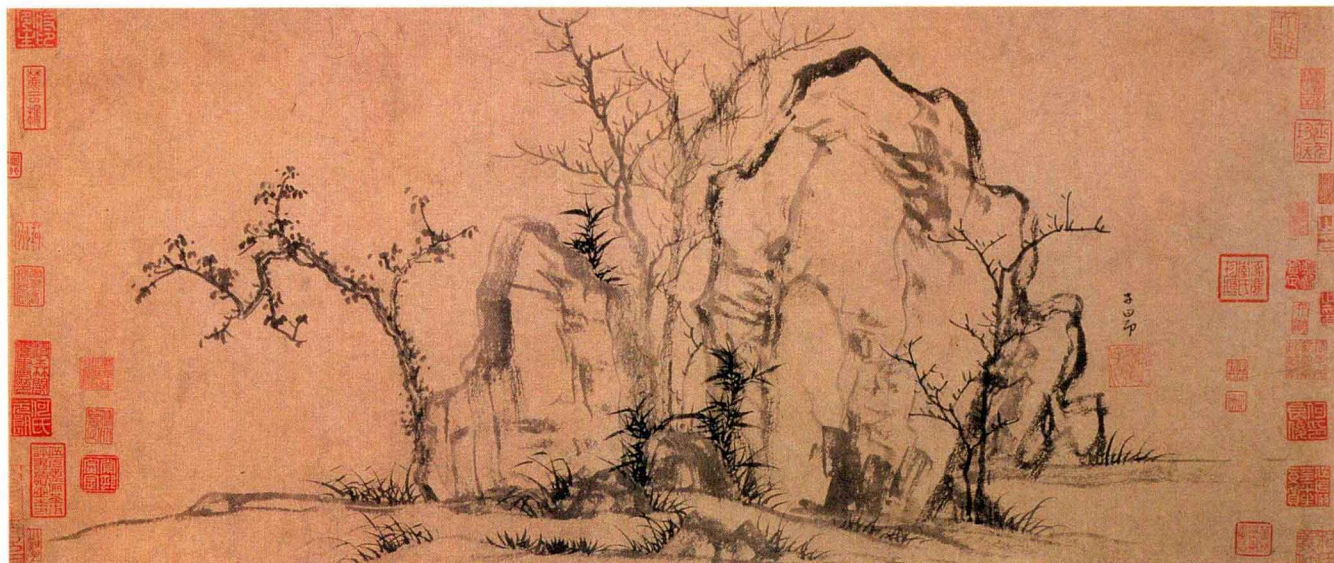
绢本，设色。绘江南初秋时节，林木萧疏，一红衣奚官在溪水旁牧马。画中共有骏马十四，或奔跑追逐，或低首饮水，或回首顾盼，或嘶鸣嬉戏，马身丰壮，神态各异。本幅自题“秋郊饮马图，皇庆元年十一月，子昂”，钐印“赵氏子昂”，另有鉴藏印数方。引首有清乾隆御书“清泉桐牧”，钐印四方。纸尾有元柯九思，清乾隆、汪由敦题跋，钐印数方。经《汪

氏珊瑚网》、《佩文斋书画谱》、《式古堂书画汇考》、《大观录》等书著录。

赵孟頫博学多才，诗词、书法、绘画、音乐造诣均深，特别是书画成绩最为突出。他继承了晋唐五代和北宋的优秀传统，博采众家之长，自成面貌，而且题材广泛，风格多样，山水、人物鞍马、兰竹木石、花鸟均“悉造微，穷其天趣”。

此图笔法简练浑厚，线描圆润，色彩浓丽，是赵孟頫晚年鞍马人物画的代表作。

秀石疏林图卷 赵孟頫 [元]

纵27.5厘米 横62.8厘米

现藏故宫博物院

纸本，水墨。绘一平坡大石，两旁古木丛篁。以书法的飞白画石，勾皴石面，以篆籀的书法用笔勾画树干树枝。本幅署款“子昂”，钤印“赵氏子昂”，另有鉴藏印34方，半印3方。纸尾自题诗云：“石如飞白木如籀，写竹还与八法通，若也有人能会此，方知书画本来同。”钤印“赵氏子昂”，另有元柯九思、危素、王行、卢充赖，清罗天池、李在铎六家题记，钤印35方，半印3方。经《虚斋名画续录》、《石渠宝笈初编》著录。

赵孟頫绘兰竹木石承苏轼、文同、赵孟坚传统，并融书法笔墨，创用飞白法，深远影响。代表作有《秀石疏林图》、《古木竹石图》、《出墙图》等。

此图以书法用笔写竹石，苍劲率真，别具一番情趣，是赵孟頫竹石画的代表作，也是其倡导书画同法理论的典型之作。