

73件 最有意思的 中国绘画

金铎 编著

博物趣吧

73件 最有意思的 中国绘画

金铄 编著

文物出版社

总体策划 张自成
封面设计 周小玮
责任印制 张道奇
责任编辑 孙 霞

图书在版编目(CIP)数据

73件最有意思的中国绘画 / 金铄编著. — 北京 :
文物出版社, 2012.5
(博物趣吧)

ISBN 978-7-5010-3383-6

I. ①7… II. ①金… III. ①中国画—鉴赏—中国—通俗读物 IV. ①J212.05-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第275912号

博物趣吧丛书
73件最有意思的中国绘画
金 铄 编著

文物出版社出版发行
(北京市东直门内北小街2号楼)

<http://www.wenwu.com>

web@wenwu.com

北京兴湘印务有限公司印刷
全国新华书店经销

787×1092 1/16 14印张

2012年5月第1版 2012年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5010-3383-6 定价: 36.00元

古代女子德行的教科书——《女史箴图》	1
凡夫与神女的爱情故事——《洛神赋图》	4
南朝的献宝大会——《职贡图》	7
卖房子买下的画——《游春图》	10
唐太宗嫁女儿——《步辇图》	13
古代帝王写真集——《历代帝王图》	16
唐玄宗逃难途中纪实——《明皇幸蜀图》	19

唐代后宫的制衣坊——《捣练图》	22
盛唐美女踏青图——《虢国夫人游春图》	25
唐代宫廷妇女的生活写真——《挥扇仕女图》	28
被杜甫冤批的宝马图——《照夜白图》	31
中国最早的纸画——《五牛图》	34
中国最早的写意人物画——《二祖调心图》	37
绘图版《桃花源记》——《关山行旅图》	40

目 录

免遭兵火的潇湘图——《潇湘图》	43
中国最早的间谍画——《韩熙载夜宴图》	46
古代夫妻关系的典范——《高士图》	49
画在绢上的动物园——《写生珍禽图》	52
狩猎归途中的皇家宴会——《卓歇图》	55
南唐冬季的捕鱼场面——《江行初雪图》	58
最具哲理的山水画——《读碑窠石图》	61
被赞为神品的界画——《雪霁江行图》	64
神仙世界的朝圣大会——《朝元仙仗图》	67
宋代马帮的写生——《溪山行旅图》	70
出家人心中的早春图——《溪山春晚图》	73
最具神韵的山水画——《窠石平远图》	76
中国文人画竹的范本——《墨竹图》	79

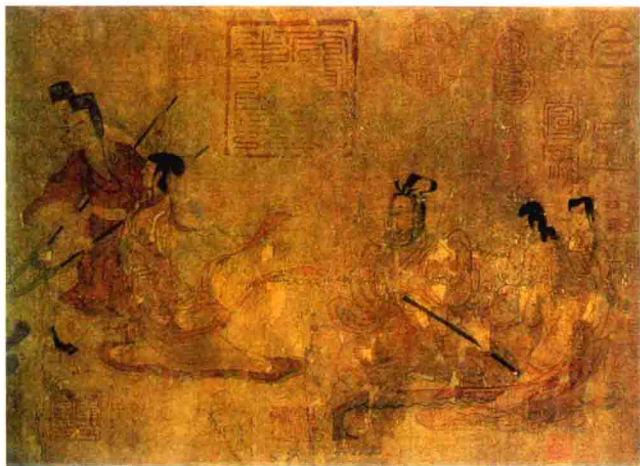
拔得头筹的神骏图——《五马图》	82
郭子仪单骑退敌兵——《免胄图》	85
宋徽宗行乐图——《听琴图》	88
浓缩版的锦绣山河——《千里江山图》	91
北宋京城市井生活纪实 ——《清明上河图》	94
宋代剧场表演的写真——《杂剧图》	97
忠臣犯颜直谏图——《折槛图》	100
宋代的儿童游戏——《秋庭戏婴图》	103
一幅唤醒帝王爱民之心的画 ——《鸡雏待饲图》	106
走乡串村的小卖部——《货郎图》	109
街头的人生启示——《骷髅幻戏图》	112

目录

- 借古讽今的人物画——《采薇图》 115
 藏有龙脉的江山秋色图
 ——《江山秋色图》 118
 世人皆醉我独醒——《醉僧图》 121
 半角妙景的对月图——《对月图》 124
 一角烟云一苍茫——《雪堂客话图》 127
生离死别的归家图——《文姬归汉图》 130
离经叛道的仙人图——《泼墨仙人图》 133
 引动思乡之情的画——《鹄华秋色图》 136
 险被火化的山居图——《富春山居图》 139
 洞庭湖上钓鲈鱼——《洞庭渔隐图》 142
 士为知己者断琴——《伯牙鼓琴图》 145
 面貌独特的六君子——《六君子图》 148
 天下第一的隐居图——《青卞隐居图》 151

元代岳阳楼的效果图——《岳阳楼图》 154
 一画成名天下知——《墨梅图》 157
败走麦城前的胜利——《关羽擒将图》 160
 妙趣横生的钟馗夜巡
 ——《钟馗夜游图》 163
写意花鸟的扛鼎大作——《写生图册》 166
画就青山当酒钱——《看泉听风图轴》 169
 曲水流觞的故事——《兰亭修禊图》 172
 笔底明珠无处卖——《墨葡萄图》 175
 讽刺与幽默的醒世图——《三驼图》 178
儒雅、风流的山水画——《昼锦堂图》 181
末世文人的下酒菜——《痛饮读骚图》 184
 柴门风月与遗民意趣——《山水图轴》 187
 自证自悟的禅机图——《禅机画趣图轴》 190
 最有政治寓意的画——《杂画卷》 193
 图说康熙南巡纪实——《康熙南巡图》 196
 清代花鸟画的正宗——《锦石秋花图轴》 199
 最富有革新精神的画
 ——《淮阳洁秋图轴》 202
海棠花下的生死博弈——《海棠禽兔图》 205
 最令人向往的渔家乐
 ——《渔翁渔妇图轴》 208
 潦倒人画君子图——《天竺水仙图》 211
 用篆书画的梅花——《梅花图轴》 214
 侠义成就的爱情逃亡——《风尘三侠图》 217

古代女子德行的教科书——《女史箴图》

(局部)

晋 顾恺之《女史箴图》，绢本，设色，
纵24.8厘米、横348.2厘米，现藏英国。

趣味点击

“女史”原指宫廷妇女，后来成为对知识妇女的尊称，沿用至今；“箴”有规劝、劝诫之意。公元290年，晋武帝司马炎死后，儿子司马衷即位，史称晋惠帝。晋惠帝是一位昏庸无能皇帝，大权旁落皇后贾氏之手。贾后专权善妒，荒淫无度，大臣张华便收集历史上各代先贤圣女的事迹，写成《女史箴》，以示劝诫和警示。画家顾恺之据此文分段配画，为后人留下一部图绘本《女史箴》，成为历代女子德行修养的教科书。

《女史箴图》原有十二段，因年代久远，现存九段。

第一段“玄熊攀槛、冯媛趋进”应为原作十二段中的第四段，描绘的是冯媛以身阻熊，护卫汉元帝的故事。

第二段描绘的是汉成帝时班婕妤辞辇的故事，着重颂扬后妃之德。

第三段讲的是天下万物莫不盛极而衰，维持中庸平和才是明哲保身之举。

第四段讲的是女子心与行的关系。

第五段讲的是夫妻之间的妇德。

第六段意在说明后妃不妒忌则子孙繁多。

第七段规劝女子不能刻意争宠，专宠必生傲慢。

第八段告诫女子若想尊贵，应当慎言慎行，即儒家所谓“慎独”。

第九段描绘了宫廷女官在劝导嫔妃们慎言善行，此段为总结，普天之下女子应以此为戒。

《女史箴图》开段落绘画之先河。这种图解文字的绘画方法，一直影响到今天。

深度结识

《女史箴图》现有两本，一本现藏故宫博物院，专家认为是南宋摹本，艺术性较差；另一本艺术性较强，专家认为可能为唐人摹本，英国不列颠博物馆收藏。

在1900年八国联军洗劫颐和园时，英军大尉基勇松盗走唐本《女史箴图》，后被大英博物馆收藏。馆方将《女史箴图》拦腰裁为两截，以日式装裱形式裱在板上悬挂。由此，明清时期文人留下的题跋都被裁剪掉，其流传成了历史断层。

据说第二次世界大战期间，英国政府为感谢中国军队在缅甸为其解除日军之围，曾有意把《女史箴图》归还中国，与赠送中国一艘潜水艇二择一，做为谢礼。国民党政府选择了潜水艇。

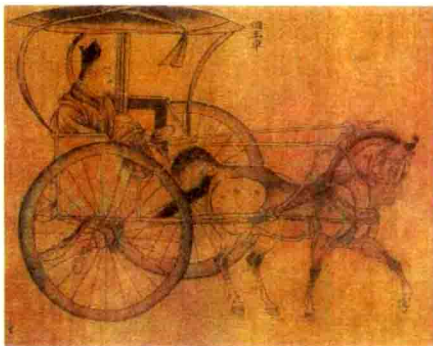

关联文物

晋 顾恺之《列女仁智图》，绢本，淡设色，纵25.8厘米，横417.8厘米。旧传东晋顾恺之作，此为南宋人摹本，故宫博物院藏。汉成帝沉湎于酒色，宠信赵飞燕姐妹，朝政大权旁落于外戚手中，危及刘氏政权。楚元王四世孙光禄大夫刘向（前77—前6年）针对这一情况，采摘自古

以来诗书上所记载的贤妃、贞妇、宠姬等资料，按妇女的封建行为道德准则和给国家带来的治、乱后果，分为母仪、贤明、仁智、贞顺、节义、辩通、孽嬖七卷，编辑成《列女传》一书呈送汉成帝，希望他从中吸取经验教训，以维护刘氏政权。此即其中“仁智卷”部分。

知识链接

张华（232—300）：字茂先，范阳方城（今河北固安南）人，西晋文学家。曾得阮籍赏识，后为时人所重。惠帝时，任侍中、中书监、司空，进爵壮武郡公。后因拒绝参加赵王司马伦篡权阴谋，被其同伙孙秀所杀。

铜镜：用青铜制作的照面用具。照面的一面须用玄粉和白旃摩擦，才能光洁明亮，供人使用。铜镜背面，常铸有各种纹饰和铭文。铜镜一般分为形制、镜面、镜背、镜钮、钮座、内区、外区、边缘、圈带、铭带、镜铭、主题纹饰等十几个部分。《女史箴图》“整容修性”一节中，就有女史们用铜镜照面梳妆。

漆器：在《女史箴图》“同衾以疑”中有漆器奁盒。漆器是用漆料涂在木、竹等胎体的表面而制成的各种日常用具，它色泽明亮，耐酸、防腐。漆料来源于漆树上割取的汁液，也叫“生漆”，最早出现于距今七千年前的浙江余姚河姆渡遗址。

冠：古时的冠，是加在发髻上的一个小罩子。发髻用笄穿过左右冠圈，冠圈两侧有丝带，叫做“纚”，纚结于颌下。冠有冠梁，冠梁两端与冠圈相连。冠梁数的多寡，可以区分官阶的高低。《女史箴图》“冯媛挡熊”一节中，即可看到戴冠的武士。

发髻：因审美观念的差异，各朝妇女的发髻是多样丰富的，如汉人喜作云髻，即束发于顶而作巍峨高耸之状；魏人好作类似“双丫髻”的发式。《女史箴图》中，我们看到当时的妇女梳得是类似“坠髻”的样式。

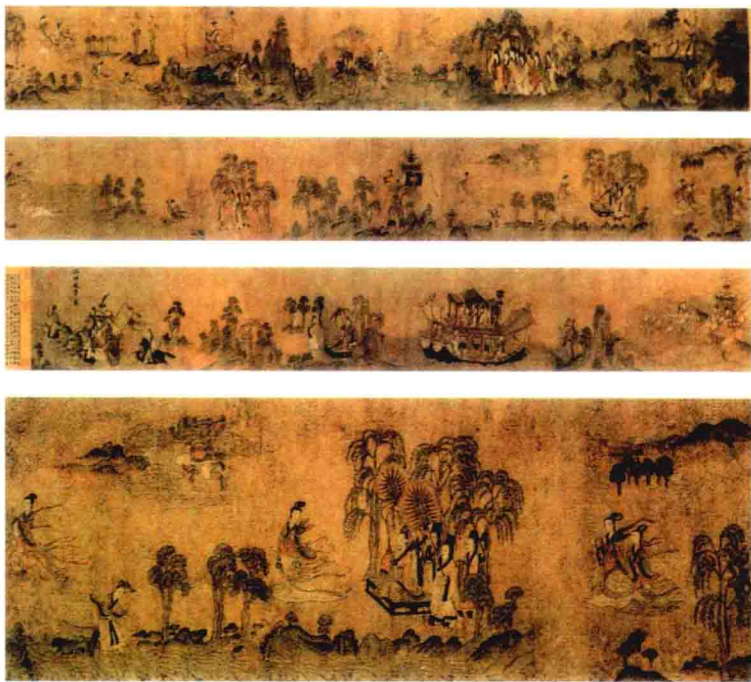

知识问答

你知道冯媛为谁挡熊吗？

凡夫与神女的爱情故事

《洛神赋图》

晋 顾恺之《洛神赋图》，绢本，设色，纵27.1厘米，横572.8厘米，故宫博物院藏。

意趣点击

余从京师，言归东藩，背伊阙，越轘辕，经通谷，陵景山。日既西倾，车殆马烦。尔乃税驾乎衡皋，秣驷乎芝田，容与乎阳林，流眄乎洛川。于是精移神骇，忽焉思散，俯则未察，仰以殊观。睹一丽人，于岩之畔……

凡夫与神女幽玄神奇的爱情故事由曹植讲述，美丽动人的画卷却由顾恺之打开……

《洛神赋图》卷按照《洛神赋》赋文讲述的故事层层展开，为我们呈现了“言归东藩”、“睹于岩畔”、“芳泽无加”、“载歌载舞”、“云车以乘”、“人神殊道”、“不寐难归”等段落。它似乎给曹植的千古名篇配上了彩色的、可以看得见的音乐，而这些段落又恰似交响乐的每一个乐章，彼此关联而又独立成章。

画卷首章在暮色苍茫中，曹植与侍从们站立在洛水之滨遥望滔滔河水，面色忧郁，目光凝住；远处凌波而来的洛神，衣带飘逸，神情关切、迟疑。二人的思念之

情溢于卷面，令人感动。画卷中间乐章，画家用及其细腻的笔墨描绘出诗人与情人相遇的梦幻全景，形成整个画卷的最高潮，把人们引进了美妙的神话世界。卷尾描绘出两人“凭君莫语伤心事，尽在含晴不语中”的情态，二人之间依依不忍地离去的深情跃然纸上。

深度结识

史传曹植曾与上蔡（今河南汝阳）县令甄逸的女儿相互爱慕。后来，甄氏嫁给了曹植的哥哥曹丕为后，生魏明帝曹睿，甄氏最终因宫闱之怨而遭谗致死。曹植获甄氏遗枕，感而生梦，遂作《感甄赋》以抒发，后来明帝将此文改称《洛神赋》。

这是一件需要想象力构成的伟大作品，它将文字变成了栩栩如生的形象。仿佛是定格的电影，又好像是连环画，它让人们随着观赏而心情随之升沉起伏。《洛神赋图》卷中除了人物精致传神地描绘外，在衬景方面，作者还安排了车船、女娲、雷神、鱼龙、骏马等来丰富画面表现。作者以他巧妙的画笔，恣情地驰骋在天上人间，画面充满了浪漫主义的情怀。

画家山水树石的绘画技法，虽然相对幼稚，但并不影响作品主题的延伸与气韵的贯通。唐代诗人杜甫曾有诗云：“何年顾虎头，满壁画沧州；赤日石林气，青天江海流……”

当我们回溯中国画的发展历史，作为开创式的人物——顾恺之，虽然离我们渐行渐远，但我们一样也要发出诗圣的感慨。

关联文物

北齐 杨子华《校书图》，绢本，设色，现藏美国波士顿美术馆。画中描绘的是北齐天保七年（556）文宣帝高洋命樊逊等人刊校五经诸史的故事。画面由三组人物构成，居中的是坐在榻上的四位士大夫，或展卷

沉思，或执笔书写，或欲离席，或挽留者，神情生动，细节描写也很精微，旁边站立服侍的女侍也表现得各具情致。此画用笔细劲流畅，设色简朴优美，画风虽难免受宋人影响，但与北齐娄叡墓壁画画风有异曲同工之妙。

知识链接

曹植：（192—232）三国魏诗人。字子建，谯（今安徽亳县）人。魏武帝曹操第三子。封陈王，谥思，世称陈思王。是“建安文学”的代表作家。

建安风骨：是指曹操、曹丕、曹植，以及建安七子等人的诗文体现出的骏爽刚健的风格。受到南朝文艺批评家刘勰、钟嵘的大力推崇，唐代诗人陈子昂、李白等也极力盛赞“建安风骨”。

洛神：传说中伏羲之女，溺死于洛水后为神，故称宓妃。

建安七子：是指建安年间（196—220）七位文学家的合称，包括孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢。“七子”之称，始于曹丕所著《典论·论文》。

“七子”在中国文学史上具有相当重要的地位，他们与曹操、曹植、曹丕一起，构成建安作家的主力军。他们对于诗、赋、散文的发展，都曾作出过贡献。

《洛神赋》：是三国时期魏国著名文学家曹植写的浪漫主义名篇。一般认为是因曹植被封鄴城所作，亦作《感甄赋》，“甄”通“鄴”（juàn）。唐代李善则认为其为甄皇后所作，此说博得后世多人的认同。文中描绘洛神形象的妙句：

“其形也，翩若惊鸿，婉若游龙，荣曜秋菊，华茂春松。髣髴兮若轻云之蔽月，飘飖兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞。迫而察之，灼若芙蕖出渌波。”

知识问答

你能背诵《洛神赋》中描绘洛神形象的名句吗？

南朝的献宝大会——《职贡图》

南朝梁 萧绎《职贡图》，宋代摹本，绢本，设色，纵25厘米，横198厘米，中国国家博物馆藏。

意趣点击

此图又名《番客入朝图》或《王会图》，真实地记录与描绘了当时外族的人物形象与风土人情，展现南北朝时期国家间友好往来的繁盛场面。现存此图为残卷，描绘十二位使者朝贡时的形象，依次为滑国、波斯、百济、龟兹、倭国、狼牙修、邓至、周古柯、呵跋檀、胡密丹、自题、末国的使者。画中人物线条简练道劲，以高古游丝描为主，间施兰叶描手法。人物形象承袭着魏晋以来富有装饰而谨严的风格，略为程式化而已。

这幅作品最精彩之处是描绘人物的基本形态具体而准确，尤其是在细节的描绘上独具匠心。比如画中对使者们手脚的处理。滑国使者的袖手而立，表现了浓厚的

西北民族气息；狼牙修国使者的交臂翹足，却是另一种热带气氛；倭国使者的合掌踉跄透露出浓郁的岛国风情。

此图还有一个引人注目的地方，就是每位使者的立像后有文字题记，记叙该国情况及历来交往史实。这使得《职贡图》卷不仅是了解南朝绘画艺术的珍贵资料，而且又是真实记录南北朝时期中外经济文化交流的历史画卷，从而兼具较高艺术价值和史料价值。

深度结识

根据前人的记载，我们可以获知此画的早期面貌。吴升《大观录》中有这样的记载：原画“绢本，高八寸，长一丈二尺二寸。大设色，人物高可六寸。绘入朝番客凡二十六国，冠裳结束殊俗异制。虬髯碧眼奇形诡态，国国不同。每一番客后疏其国名，采录其道里、山川、风土，皆小楷书，端庄谨重……诸番客则以次而绘而采录焉。”《艺文类聚》卷五十五载有萧绎的《职贡图序》，据此我们可以推测出萧绎完成《职贡图》的时间，约为大同六年（540），是年离梁武帝建国有三十九年。

《职贡图》是萧绎的创造，此后这种“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒”的场面，成为封建时代宣扬国家威德的重要题材。同时，这种题材的绘画作品也为研究当时各族的历史、服饰提供重要的记载和形象资料，对艺术史、民族史的研究也深具价值。

关联文物

北齐娄睿墓壁画，墓址在山西太原市南郊王郭村西南，是北齐东安王娄睿夫妻

合葬墓。1979至1981年清理。墓内有大型彩绘壁画，保存完好的约有200平方米。壁画内容分两大部分：一部分以长卷形式描绘了墓主人生活中出行、归来、宴享等显赫奢华的场面以及显示鲜卑贵族的巨大财富的马群、驼队等；另一部分则为表现宗教信仰和迷信思想的神鬼鸟兽等。这一壁画的发现，填补了中国美术史上的空白。

知识链接

萧绎（208—554）：字世诚，小字七符，武帝第七子。生有残疾，只有一只眼正常，另一只眼失明。萧绎始封湘东王，后即帝位，庙号世祖，谥元皇帝。博极群书，工书善画，自图宣尼像为之赞而书之，时人谓之三绝。画蕃客入朝图，武皇帝极称善。又有游春苑白麻纸图、鹿图、师利图、鹤鹤陂泽图、芙蓉醺鼎图，并有题印传于后。《山水松石格》亦传为元帝所撰。

江陵焚书：梁元帝承圣三年（555）十一月甲寅晚上，在梁朝的首都江陵城（今湖北江陵县）内发生了一场中国文化史上空前的浩劫，被西魏大军围困在内城的梁元帝萧绎下令舍人高善宝将宫中收藏的十四万卷图书以及艺术品全部焚毁。梁元帝焚书后，又把所佩宝剑在柱上砍折，自叹：“文武之道，今夜尽矣！”

兰叶描、高古游丝描：中国画技法名。古代人物衣服皱褶的描法。兰叶描，用笔状如兰叶，马和之常用之。高古游丝描是指用极细的尖笔线条施画，顾恺之善用。

知识问答

萧绎是第一个皇帝画家吗？

意趣点击

《游春图》的出现，结束了“人大于山、水不容泛”和“树木若伸臂布指”的早期幼稚阶段，使中国山水画的创作进入了青绿重彩、工整细巧的新时期。此图为展子虔传世的唯一作品，也是迄今为止存世最古的画卷。

画家用细腻画笔、秾丽的颜色展现了大自然的湖光山影，表现出贵族春游的情景。全画以江南早春的自然景色为主，人物、佛寺点缀其间。此图笔法细劲流利，远山以花青作苔点，开点苔法先声，略微不足的是苔点或疑为树丛。人马虽小如豆粒，但画笔一丝不苟，形态宛然。山水、树木与人马的比例皆较六朝时合理。画面富于表现，有很强的空间感，令人看到了自六朝以来山水画的进步。画中的山水“空勾无皴”，施以青绿重色，局部用金线勾勒，桃红柳绿，在阳光的照射下，呈现出无比的辉煌明丽。此画开唐代金碧山水先河，在中国山水画的发展历程中具有一定的典型意义。

此图画幅不大，场面却十分开阔。不论远景、近景还是中景，作者皆能将其有机地安排得妥帖，而且层次分明，具有“咫尺千里”的艺术境界。

隋 展子虔《游春图》，长卷，绢本，设色，横80.5厘米，纵43厘米，故宫博物院藏。

深度结识

《游春图》历经一千几百年的流离颠沛，其故事不可胜数。

1946年的一天，著名大收藏家张伯驹先生得知玉池山房的马霁川得到了展子虔的《游春图》，他唯恐此件国宝被商贾转手售出国外，于是决定自己将其买下。然而，对于八百两黄金要价，委实让张伯驹犯难。怎样在短时间内筹得这笔巨资，张伯驹可谓费尽心机。他一面请墨宝斋的马宝山先生从中周旋，一面奔走告知各家古玩商，声明此卷关乎国家，决不能流出境外，否则便是中华民族的罪人。

最终，在马宝山先生的多次协商下，张伯驹终以二百两黄金谈定。其时，张伯驹先生因屡收宋元名迹，手头已经非常拮据，但为了顺利买下国宝，不得已将自己名下的房产出售，才将《游春图》卷买下。

关联文物

唐 李思训《江帆楼阁图》，立轴，绢本，青绿设色，纵101.9厘米，横54.7厘米，现藏台北故宫博物院。此卷画山石用墨线勾勒轮廓，石绿渲染，画树、松葱郁而富有装饰韵味。而那些有勾无皴的山石，起伏均匀的水纹，精丽工致的屋宇，构成了一派春光明媚的景象。

知识链接

马霁川与玉池山房：马霁川在北京琉璃厂南新华街长春会馆内创办了“玉池山房”，专营字画装裱，兼营买卖字画。由于马霁川的手艺精湛，对字画装裱讲求质量、精益求精，达不到质量要求绝不交货，因此赢得佳誉。达官贵人、社会名流、书画家如于佑任、张学良、张大千、徐悲鸿、齐白石等都是店中常客。张学良的一幅珍贵手卷画，日久受潮，画面反铅，白脸人变成黑脸，经玉池山房整修、装裱，恢复原样，于佑任收藏的宋元画，年久碎裂，也请马霁川先生加工修复。

马宝山（1911—2004）：河北衡水南谢漳村人，16岁便只身到琉璃厂当学徒，从事碑帖书画鉴定收藏近80载，与京城许多著名收藏家、鉴定家、书画家，如袁励准、宝熙、罗振玉、张伯驹、陈半丁、张伯英、惠孝同、渐亮生、张大千、齐白石、溥儒、徐悲鸿、启功、徐邦达等先生是朋友。他参与了当代文物界许多有价值的书画碑帖的鉴定与收藏，过手买卖了诸如孙过庭《景福殿赋》、颜真卿《裴将军帖》等。

张伯驹（1898—1982）：河南项城人，生于官宦世家，与张学良、溥侗、袁克文一起称为“民国四公子”；是一位集收藏鉴赏家、书画家、诗词学家、京剧艺术研究家于一身的文化奇人。曾任故宫博物院专门委员、国家文物局鉴定委员会委员、中央文史馆馆员等职。

知识问答

请读者查阅沈从文《读展子度〈游春图〉》一文。