

走进故宫 看文物①

绘画馆

马顺平◎著

原文化部副部长
故宫博物院原院长

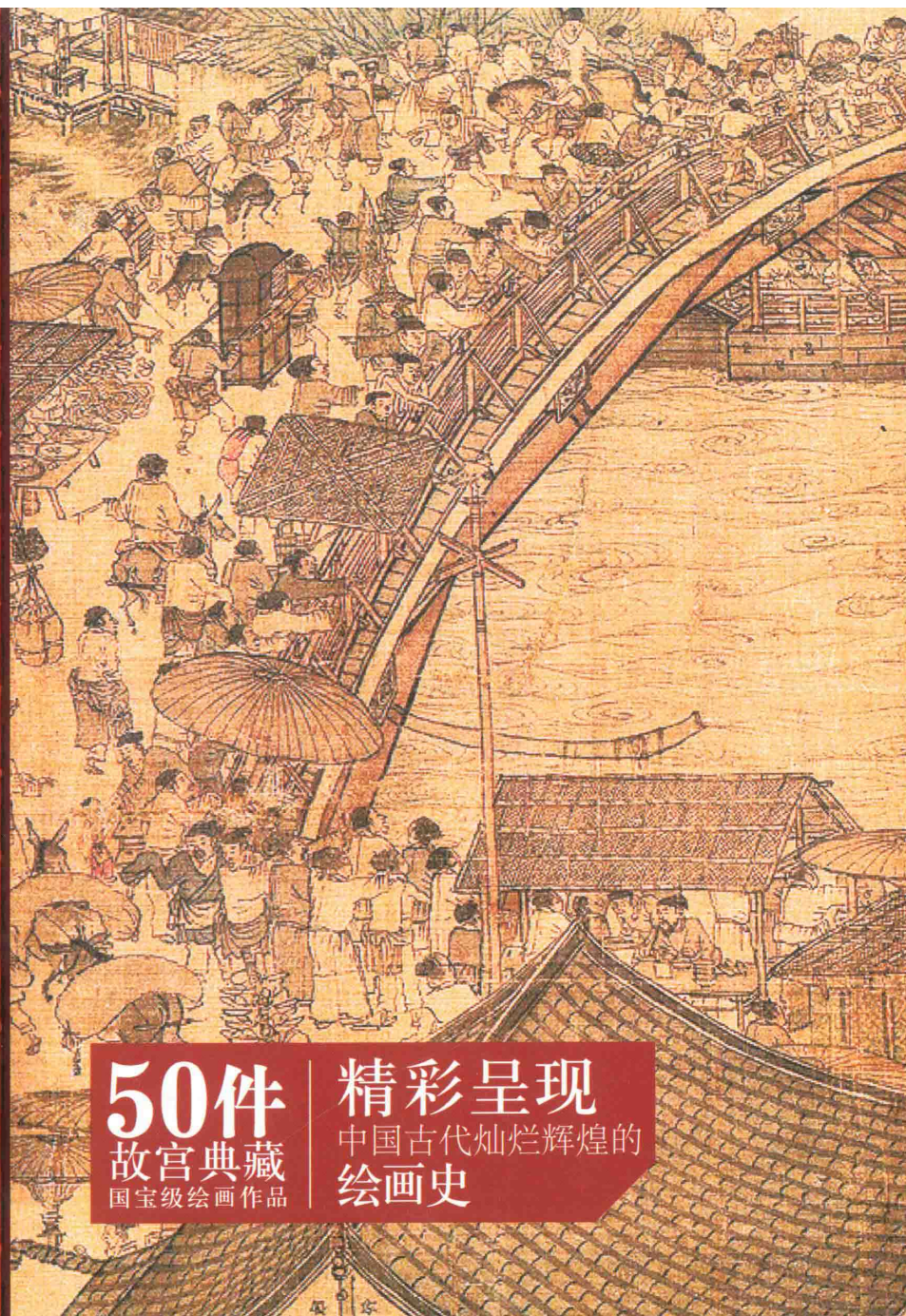
郑欣淼

隆重推荐

中国妇女出版社

50件
故宫典藏
国宝级绘画作品

精彩呈现
中国古代灿烂辉煌的
绘画史

走进
故宫
看文物①

≡ 绘画馆 ≡

马顺平◎著

中国妇女出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

走进故宫看文物. 1, 绘画馆 / 马顺平著. -- 北京 :
中国妇女出版社, 2021.11
ISBN 978-7-5127-2034-3

I. ①走… II. ①马… III. ①故宫博物院-历史文物
-介绍-北京②中国画-作品集-中国-古代 IV.
①K87②J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2021) 第187733号

走进故宫看文物 1——绘画馆

作 者: 马顺平 著
丛书策划: 马顺平
选题策划: 贾世炜
责任编辑: 王海峰
封面设计: 尚世视觉
责任印制: 王卫东
出版发行: 中国妇女出版社
地 址: 北京市东城区史家胡同甲24号 邮政编码: 100010
电 话: (010) 65133160 (发行部) 65133161 (邮购)
网 址: www.womenbooks.cn
法律顾问: 北京市道可特律师事务所
经 销: 各地新华书店
印 刷: 北京中科印刷有限公司
开 本: 245×210 1/16
印 张: 6.75
字 数: 136千字
版 次: 2021年11月第1版
印 次: 2021年11月第1次
书 号: ISBN 978-7-5127-2034-3
定 价: 88.00元

版权所有·侵权必究 (如有印装错误, 请与发行部联系)

目 录

顾恺之《列女图》	006	梁师闵《芦汀密雪图》	032
展子虔《游春图》	008	赵 佶《听琴图》	034
阎立本《步辇图》	010	张择端《清明上河图》	036
韩 滉《五牛图》	012	王希孟《千里江山图》	038
周 昉《纨扇仕女图》	014	李 唐《采薇图》	040
胡 瓌《卓歇图》	016	马和之《后赤壁赋图》	042
顾闳中《韩熙载夜宴图》	018	米友仁《潇湘奇观图》	044
周文矩《琉璃堂人物图》	020	扬无咎《四梅花图》	046
董 源《潇湘图》	022	赵伯驹《万松金阙图》	048
黄 筌《写生珍禽图》	024	马 远《孔子像》	050
崔 白《寒雀图》	026	马 远《踏歌图》	052
郭 熙《窠石平远图》	028	马 麟《层叠冰绡图》	054
李公麟《临韦偃牧放图》	030	赵孟坚《春兰图》	056

赵孟頫《人骑图》	058	唐寅《事茗图》	082
赵孟頫《水村图》	060	仇英《玉洞仙源图》	084
李衍《双钩竹图》	062	徐渭《墨葡萄图》	086
黄公望《丹崖玉树图》	064	董其昌《仿倪瓚山水图》	088
吴镇《渔父图》	066	陈洪绶《荷花鸳鸯图》	090
倪瓚《幽涧寒松图》	068	八大山人《鱼图》	092
王蒙《夏山高隐图》	070	石涛《陶渊明采菊图》	094
商琦《春山图》	072	吴历《松壑鸣琴图》	096
王绎、倪瓚《杨竹西小像》	074	恽寿平《出水芙蓉图》	098
朱瞻基《苦瓜鼠图》	076	王原祁《神完气足图》	100
沈周《石榴图》	078	郎世宁《乾隆戎装骑马像》	102
文徵明《惠山茶会图》	080	任颐《苏武牧羊图》	104

推 荐 序

在本书中，顺平博士精选五十件故宫名画，加以解说，介绍给广大读者。我读过后，感觉这是一本很有特点的书，值得推荐。

本书最大的特点，我概括为“整体的绘画观”。作者对每件名画的解读，都始终将它们放在绘画史的发展脉络中，点出它们的艺术来源和对后续时代的影响。比如，展子虔作《游春图》时，对于树、石的刻画用的不是皴法，而董源作《潇湘图》时对于披麻皴已运用自如。由此看出，从隋唐到五代，山水画创作在技法上有了实质性的发展。再如，从“元四家”开始，对笔墨的强调是革命性的。书里介绍四家作品时，再三指出他们对真山真水的抽象化和意趣化。这样，从赵孟頫到“元四家”，再到“明四家”和清初“四王”，从笔墨写生并重到偏重笔墨的艺术发展脉络，就很清晰了。

同时，从作品的选取，也能看出作者对绘画史的学术思考。元代画竹名家众多，书中只选了李衍的《双钩竹图》。这是因为李衍是重视写生的，不像高克恭、柯九思那样偏于文人意趣。对于清初“四王”，作者只选了王原祁一家，这是因为“四王”都强调摹古，而王原祁层层皴

擦的淡墨枯笔山水，代表了这一路画法的艺术发展水平。这背后，都有整体绘画观的支撑。

最后，作者对于细节的观察很有创见。比如，北宋李公麟对赵孟頫《人骑图》的影响，王蒙山水画中安排人物生活场景的特点等。

总之，这本书篇幅虽然不大，却并不是人云亦云，而是选目、解说都颇具学术特点的匠心之作。

郑欣淼

2021年3月5日

自序

故宫博物院，这座闻名世界的古代艺术宝库，收藏了一百八十余万件各类珍贵文物。其中七万多件绘画涵盖了隋唐以来各个时代、不同门类的作品，它们中最为璀璨的，莫过于那些开启了时代风气、影响深远的名家名作。我们从中精心挑选出五十件，它们分属隋、唐、五代、宋、元、明、清各时代，包含人物、花鸟、山水各门类，合在一起正是一部极简中国绘画史。

这些入选作品，多数都是清代内府的收藏。除极少数早期摹本外，大多数皆为公认的名家真迹，代表各时代绘画艺术的发展方向，长期以来被奉为经典，广泛流传。每件名画的故事，都能写成一本书。要以短短三四百字的篇幅来呈现它们的精彩，确实是不小的挑战。在这本书里，我以文字简洁、信息准确、艺术特点概括清晰，为努力的方向。

读书如游山，须知丘壑美。让我们以故宫博物院珍藏名作为舟楫，一起开启中国绘画的旅程吧！

目 录

顾恺之《列女图》	006	梁师闵《芦汀密雪图》	032
展子虔《游春图》	008	赵 佶《听琴图》	034
阎立本《步辇图》	010	张择端《清明上河图》	036
韩 滉《五牛图》	012	王希孟《千里江山图》	038
周 昉《纨扇仕女图》	014	李 唐《采薇图》	040
胡 瓌《卓歇图》	016	马和之《后赤壁赋图》	042
顾闳中《韩熙载夜宴图》	018	米友仁《潇湘奇观图》	044
周文矩《琉璃堂人物图》	020	扬无咎《四梅花图》	046
董 源《潇湘图》	022	赵伯驹《万松金阙图》	048
黄 筌《写生珍禽图》	024	马 远《孔子像》	050
崔 白《寒雀图》	026	马 远《踏歌图》	052
郭 熙《窠石平远图》	028	马 麟《层叠冰绡图》	054
李公麟《临韦偃牧放图》	030	赵孟坚《春兰图》	056

赵孟頫《人骑图》	058	唐寅《事茗图》	082
赵孟頫《水村图》	060	仇英《玉洞仙源图》	084
李衍《双钩竹图》	062	徐渭《墨葡萄图》	086
黄公望《丹崖玉树图》	064	董其昌《仿倪瓚山水图》	088
吴镇《渔父图》	066	陈洪绶《荷花鸳鸯图》	090
倪瓚《幽涧寒松图》	068	八大山人《鱼图》	092
王蒙《夏山高隐图》	070	石涛《陶渊明采菊图》	094
商琦《春山图》	072	吴历《松壑鸣琴图》	096
王绎、倪瓚《杨竹西小像》	074	恽寿平《出水芙蓉图》	098
朱瞻基《苦瓜鼠图》	076	王原祁《神完气足图》	100
沈周《石榴图》	078	郎世宁《乾隆戎装骑马像》	102
文徵明《惠山茶会图》	080	任颐《苏武牧羊图》	104

顾恺之

《列女图》

《列女图》是东晋大画家顾恺之（约348—409）的绘画名作之一。古代画家，有作品流传下来的，以顾恺之时代最早、影响最大。与顾恺之同时代的著名政治家谢安这样称赞其画笔之高妙——“苍生以来所无”，即前无古人。

故宫博物院所藏《列女图》，是一卷宋代的摹（mó）本，内容来自西汉时期的《古列女传》，画的是古代十个杰出女子的故事，每个故事都配有简单

的文字注解。其中最精彩的是关于卫灵公夫人的一段。夜晚，卫灵公听见屋外的车轮声忽然由大变小，感到不解。夫人说，路过的一定是蘧（qú）伯玉，

他怕车轮声惊扰您，就下车步行了。卫灵公倚靠的屏风，夫人身边的酒具和灯盏，以及蘧伯玉的马车，都刻画得很细致。而且，其中的器物造型明显是宋代以前的风格。这说明这幅绘画作品虽然是摹本，但它所依据的母本成画年代却很早，有珍贵的历史价值。

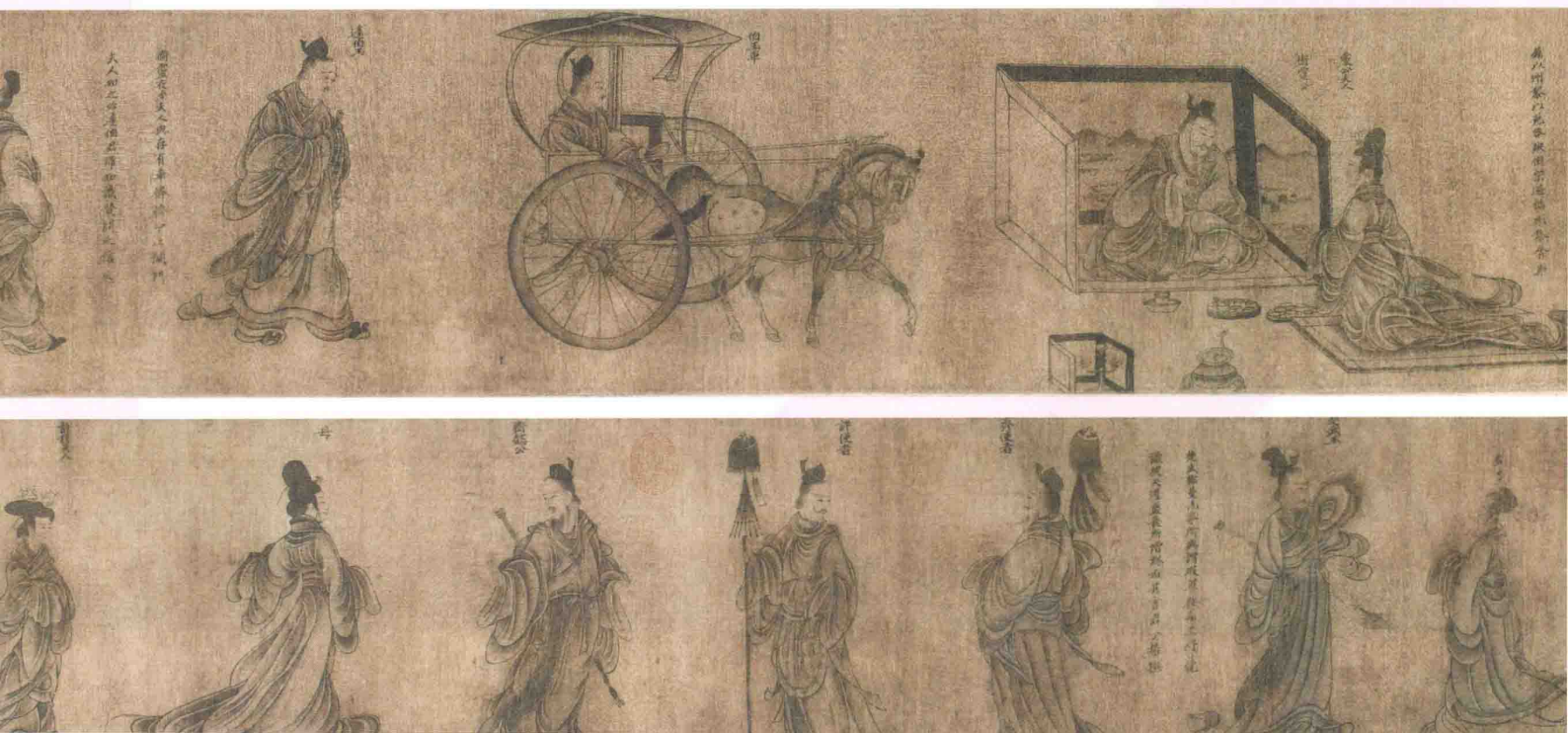
《列女图》中人物服装的画法很有特点：先用墨笔勾勒出线条，填色则层层深浅相间。这不但生动地

表现出了衣服的褶皱，还增加了人物的动感，所以画中女子多长袖飘飘，宛若仙人。

卷 古代书画装裱形式之一，横长的样式。将卷打开之后，通常是从右向左看。

摹本 指对原作的刻意临仿。临摹一般不改动原作的构图和用笔，是古代保存绘画名作的重要手段。

装裱：卷 材质：绢 尺寸：纵25.8厘米，横417.8厘米

展子虔

《游春图》

《游春图》是现存最早的水墨画，本画作者展子虔（约546—618）为隋朝著名画家。有史书这样评价展子虔：“亦长远近山川，咫尺千里。”意思是说，展子虔能够在很小的画幅上，淋漓尽致地表现大自然的广阔无垠（yín）。可见，展子虔是一位很有技巧的艺术家。

《游春图》描绘的是早春的郊野景致。河水两岸，山峦起伏，桃杏争芳。右面，三两游人或骑马，或徒步，沿着蜿蜒小路，向山脚下的寺庙行进。左面，两人在岸边张目眺望。中间，小舟载着客人荡漾在河面。画家擅长使用颜料，树干用红，树叶用绿，游人用粉。丰富的色彩变化，更加呈现出春天的多姿。

《游春图》的绘画技术，是把山川树石的轮廓先用笔勾出来，再用颜色去填充。相较于更成熟的“皴（cūn）笔”技巧，这种勾填的手法在表现立体感和细腻感上均相对逊色。因此，整幅绘画给人一种古朴稚拙的感觉。

水面上方的一段题字，为清代乾隆皇帝（1711—1799）所题，破坏了画面的宁静感。

皴笔 用较干的毛笔侧面以摩擦的方式画出山石树木的躯干，以显示它们的脉络纹理和阴阳对比的一种绘画技术。

装裱：卷 材质：绢 尺寸：纵43厘米，横80.5厘米

阎立本

《步辇图》

阎立本（？—673），唐初政治家、画家，出身贵族世家，长期在朝廷担任高官，擅长创作人物画，有“丹青神化”的美誉。

《步辇（niǎn）图》描绘了贞观十四年（640）唐太宗接见吐蕃使者禄东赞的场景。画面右侧，唐太宗戴着幞（fú）头，面带微笑，盘腿端坐于步辇上。前后九名侍女围绕着他，分别为抬辇者两人、扶辇者四人、举红伞盖者一人、持羽扇者两人。在画面左方，距离唐太宗最近的，是一名身穿红袍、手执笏（hù）板的引导官员；其次是穿着团花锦袍的吐蕃使者禄东赞；此后还有一名戴幞头、持笏板的随从。

画中唐太宗的体形和侍女、禄东赞相比，明显偏大。这在古代人物绘画中非常常见，目的是为了凸显主要人物。侍女的穿着打扮如发髻样式、红鞋子和红绿相间的裙子，以及禄东赞束着发带、穿着团花锦袍的装扮，和出土于唐代墓葬的壁画中的人物的穿着打扮风格十分接近。

《步辇图》虽是宋人摹本，仍有重要的历史、艺术价值。

《步辇图》局部

装裱：卷 材质：绢 尺寸：纵38.5厘米，横128.6厘米

幞头 指古代男子日常包裹头部的纱罗软巾。具体用法是，先用头巾包住头发，再将两根带子从额前系到脑后。

笏板 我国古代大臣上朝时拿在手中的狭长形板子，可以用于记事，一般用象牙、玉或竹子制成。

韩 滉

《五牛图》

整幅画，自右往左，共有五头牛向左方行进。最右面黄褐色的牛，低头啃着地上的荆棘。其次是黑紫花牛，正昂首前行。居于中心的一头褐色牛，正对着观众张望。第四头淡黄色的牛，正吐着舌头回头顾

盼。最末也是一头黄褐色的牛，头系红色络带，神色冷漠。

《五牛图》构图极为巧妙。每头牛姿态各异，既能单独成画，又可组成以褐色牛为中心的对称画面。

装裱：卷 材质：纸 尺寸：纵20.8厘米，横139.8厘米