中国名画欣赏

隋 唐 五代(三)
宋 辽 夏 金(一)

五

于 明 主编

需要全本请访问 www.ertongbook.com

中国绘画发展简史(代序)

中国绘画艺术历史悠久,渊源流长,经过数千年的不断丰富、革新和发展,以汉族为主包括各少数民族在内的画家和匠师,创造了具有鲜明民族风格和丰富多采的形式手法,形成独具特色的中国传统绘画(即中国画)。中国绘画风格鲜明,形式独特,在东方以至世界艺术中都具有重要的地位和影响。明清以来,特别是辛亥革命以后,随着封建社会的崩溃,外来绘画艺术不断传入,丰富了中国绘画的体裁。中外艺术交流日益频繁,使画家从中得到吸收和借鉴,中国绘画创作发生了前所未有的变化,油画、水彩画、漫画、宣传画等相继发展起来,特别是中华人民共和国建立以后,各个画种都展示出新的面貌。

中国绘画的最早遗迹可上溯到远古的岩画和繁荣于新石器时代彩陶器上的非常丰富的装饰纹样,这个时期的绘画,技巧上虽尚处于稚拙阶段,但已具有初步造型能力,对人物、鱼、鸟等外形动态亦能抓住主要特征,并表现作者的信仰、愿望,用以美化生活,犹如一片绚丽的彩霞,映现了中国绘画史的黎明。

夏、商、西周及春秋、战国时期,绘画已有了相当的进步。古籍中已出现有关绘画活动的记载,如周代宫廷及明堂中已有历史人物的画像,春秋时楚先王庙及卿祠堂中也绘有历史、神话等内容的大型壁画。这时的绘画形象,可从青铜器及玉器上的装饰纹样、战国时期漆器上的彩画、帛画和缯书图像中,看出中国绘画在当时已达到较高水平,为秦汉时期绘画艺术的发展奠定了基础。从风格上看,商代庄严神秘而缛丽,西周趋于典雅,春秋以后社会和思想观念发生巨大变化,绘画内容逐渐更多地反映社会生活,形象活泼生动,技巧上有着巨大的飞跃。

秦汉时期出现了绘画艺术快速发展和繁荣的现象。汉代绘画气魄宏大,笔势流动,既有粗犷豪放的风格,又有趋于细密臻丽的

帛画，生动地塑造了现实、历史及神话人物形象。在表现人物、动物动态，揭示情节高潮，反映现实生活等方面，有着重要成就。汉代绘画作者绝大多数是工匠，他们在作品中不仅显示出卓越的艺术才能，而且也融入了劳动者的感情。

三国两晋南北朝时期是我国绘画史中的重要阶段，绘画艺术仍在曲折中得到发展。这个时期的佛教美术勃然兴盛，遍及南北。石窟壁画展示出高度的艺术造诣。北方各民族的融合，南方经济的开发也刺激和推进了绘画艺术的发展。涌现出一批有文化修养的上流社会知名画家，如顾恺之等，与广大工匠一起为绘画的繁荣作出了贡献。这一时期，人们对绘画特点和功能有了进一步认识，绘画史和绘画理论著作开始出现，域外美术样式的输入也使绘画题材内容及表现方法均有所发展。反映士族名士的生活及人物形象的作品却迅速增多，以文学为题材的绘画创作也日趋活跃。山水画和花鸟画开始萌芽。此期绘画在塑造人物形象上追求精神状态的刻画及气质的表现，体现了这一时期绘画的水平。

隋唐是我国绘画全面繁荣的时代，涌现出一批在历史上具有重大影响的著名画家。唐代绘画灿烂而恢宏，具有昂扬磅礴的时代精神和风貌。唐代绘画体裁仍以人物画为主，宫廷衙署及寺观壁画占相当比重，褒扬功勋的功臣画像仍在继续，石窟及寺观壁画较南北朝有着更大的发展，其规模之宏伟、技艺之卓绝在历史上都是空前的。佛寺壁画中流行大型的经变题材，都展示出佛教绘画适应社会风尚而趋于世俗化的倾向。吴道子的画创造了莼菜条的线描和淡设色的吴装样式。唐代人物画反映了当时的重大政治事件，也有少数画家表现田家生活题材的绘画创作。萌芽于东晋南北朝的山水画至此时有了明显的进步，富丽精工而富于装饰性的青绿山水得到社会的欣赏，水墨山水也相继开始抬头。隋代展子虔所画山水具有咫尺千里之妙，唐代李思训、李昭道父子的山水画技巧上更有提高，对青绿山水的发展也作出了贡献。唐代山水画有着多种风貌，金碧青绿与水墨挥洒并行，专门山水画家

日益增多，山水画即将进入成熟阶段。随着社会的需求，花鸟画也开始兴起。鞍马等题材也成为绘画专科并取得相当高的成就。由于印刷术的发明，版画也随之得到发展，唐代绘画不仅大胆汲取、借鉴外来艺术的表现技巧，而且还通过中外经济文化的交流传播到其他国家，对世界绘画史产生了很大影响。

五代两宋以后，我国绘画艺术进一步成熟和完备，成为我国古代绘画的鼎盛时期。绘画艺术服务范围有所扩展，一些画家进入手工业行列，其作品作为商品在市场上出售，增强了艺术与社会的联系。皇室贵族创建了宫廷画院，集纳优秀画家，对绘画创作提出更多的要求，从而使宋代成为我国历史上宫廷绘画最兴旺最活跃的阶段。文人学士把书画视为高雅精神活动和文化素养，并对绘画提出鲜明的审美标准，在创作和理论上都开始形成独特体系。社会、宫廷、文人士大夫之间的绘画创作各具特色而又互相影响，使宋代绘画在内容、形式、技巧诸方面都出现群彩纷呈、多方发展的局面。宋代绘画题材较唐代有很大扩展，人物画中宗教寺观壁画虽仍具一定规模，特别是道教绘画，由于宋王朝对道教的提倡而有所发展，但石窟艺术已呈明显衰退之势，寺观壁画中为适应市民趣味，描绘生活形象及热闹场面的内容占了重要位置。但最有建树的是广泛表现社会生活的风俗画；节日民俗活动相结合的节令画；借描绘历史传说反映人们对现实生活态度的历史故事画；描绘文人韵事的也占一定比重。这时的肖像画已普及于社会上。版画除佛教经卷图像外，还用于经史著作，如《列女传》等，科技书籍如《营造法式》等及图谱、画谱如《梅花喜神谱》的插图，并已有独幅版画出现。尤其是以雕版印刷年节需要的年画，更使版画普及深入民间。

五代两宋时期山水画发展最为显著，对后世山水画发展有着重要影响。宋代山水画家辈出，各有专长和创造，反映了山水画艺术的不断变革和发展。花鸟画也有着长足的发展，文人学士中流行的墨竹、墨梅、墨花、墨禽更着重表现主观情趣，与民间画工及

宫廷花鸟画的高度写实、刻画入微的画风迥然不同。

五代两宋绘画技巧有不少成功的创造，画家注意对生活的深入观察体验，艺术上倡导写实，具有精密不苟严谨认真的精神，但在创作中又注重提炼取舍，要求形神兼备，把工笔重彩技巧推向高峰。一些画家在写意人物花鸟上也进行了可喜的尝试，丰富了绘画的形式和表现技巧。与宋王朝先后并立的辽、西夏、金等王朝统治下的多民族聚居的中国北部地区，汉族文化和少数民族文化相互交融，创作了富有民族风格和地方特色的，表现该民族风习的绘画作品。辽金地区的文人士大夫绘画在北宋文人画传统基础上加以发展，对元代文人画有着直接的影响。

绘画发展至元、明、清时期有了巨大变化。文人画获得了突出的发展，题材上山水、花鸟占有绝大比重，而表现社会生活的人物画除个别画家擅长外，则日益呈衰微之势，只有肖像画尚保持相当水平。文人画强调抒发主观情趣，提出“不求形似”、“无求于世，不以赞毁挠怀”，不趋附社会大众审美要求，借绘画以自鸣高雅，表现闲情逸趣，涌现出难以数计的文人画家和作品，其中有相当数量带有因袭模仿、内容空泛的弊病，但其中也不乏卓有成就的文人画家，他们借绘画抒写高尚情操，发泄对黑暗腐败势力的不满，艺术上敢于突破陈旧成法的藩篱，注意师法自然，勇于创造革新。文人画注意笔墨情趣及诗文书法相结合的题跋。此一时期具有代表性的画家分别在不同方面作出贡献。

明清绘画中另一值得瞩目的发展是民间绘画的书籍版画插图和年画的繁荣兴盛。由于小说戏曲创作和演出的活跃，及手工的突飞发展，推动刻书行业勃兴，书籍刻印精益求精，借插图以吸引读者，举凡经史文集、科技著作、地理方志，特别是小说戏曲大多附有插图，绘形写景，备极生动，运刀雕版，明快刚健，或细如发，或拙如画沙，由于地区不同而风格各异，艺术成就颇高。年画则由于雕版套色技术的成熟得以进一步推广普及。明清年画继承了宋代绘画的传统，以人们喜闻乐见的形式、手法，描绘社会生

需要全本请访问 www.ertongbook.com

活，表现神话传奇及英雄人物，反映人民群众的美好愿望，手法活泼自由，色彩红火热烈，具有鲜明的浪漫主义色彩。

近现代绘画辛亥革命前后，绘画又随着时代的骤变而有所变革。五·四运动以后，中国绘画也随之发展和变革。中国传统绘画有着辉煌的成就，但由于它生长、成熟于封建社会之中，一时难以适应表现现代生活和情感，由欧洲、日本传入的西洋绘画，又存在着如何适应中国人民的欣赏要求的问题。风起云涌的革命形势，需要绘画投入战斗。不少有作为的画家为发展中国画和西洋画，和以绘画为武器投入革命斗争，写出了灿烂辉煌的一页。

晚清的中国传统绘画由于存在因袭模仿、脱离群众的弱点，已处于衰势。但一些画家适应新兴工商业城市的要求，发扬传统技巧中的精华，汲取民间和外来画种的营养而有所突破。有的画家在传统基础上恢复写实的优良传统，吸收外国绘画的某些技法表现新内容，大胆探索，作出可喜的成就，使中国画某些领域得到发展。欧洲绘画通过留学国外归来的画家们的实践和学校培养，涌现了一批早期油画家，从古典写实到近代诸流派都有所探索。值得注意的是在抗日战争及三年解放战争中发展起来的富有战斗传统的版画、漫画、连环画、年画、宣传画等，创造了人民大众喜闻乐见的形式，在发动群众革命斗争，丰富人民文化生活方面呈现出无比的活力。

中华人民共和国建立后，在百花齐放、推陈出新方针指引下，中国绘画又发生了变化。中国画为摆脱陈旧的模式，在题材内容上表现新思想新事物，在艺术形式上进行了不断的多方面探索。明清以来，一直处于衰势的人物画在这时则着力塑造新的人物形象。山水画家通过旅行写生，面向生活，描绘锦绣河山。花鸟画家力图在传统基础上运用新技巧，创造崭新的意境。中国画家还参加了年画、连环画的创作，工笔画和写意画的技巧也都有了新的突破。年画和连环画曾一度成为最普及的两大画种，由于现代印刷技术的提高，使它们得以深入千家万户，在表现新生活、宣传新

思想上出现了大量优秀作品，对于丰富人民生活、培养审美情趣，起了不可低估的作用。漫画继续发扬其独特的作用，无论是国际性、政治性、小品幽默，歌颂的、讽刺的题材都有不少佳作。群众绘画创作的活跃是中华人民共和国建立后美术领域中的一大成就，工厂、农村及城市文化馆，成为组织培养群众业余绘画创作的重要机构，并且从中涌现出不少艺术人才。

改革开放以来，绘画领域又有了突飞猛进的发展，传统绘画艺术在革新中又焕发出耀眼的光彩，绘画创作中僵化的模式逐渐突破，不只表现新生活、新意识、新理想，从传统的、民间的、外来的艺术中寻求借鉴，对形式美、技术美也进行了大胆的探索，艺术语言日益丰富，风格题材也日趋多样，在各种绘画形式中都出现了极为活跃的局面。虽然不少艺术问题尚处于探索阶段，有待于在不断实践中检验，但绘画园地的春天已经到来，前途必将无限光明。

编者

中国名画欣赏——目录

隋　唐　五代(第三部分)

韩熙载夜宴图 12
韩熙载夜宴图(局部) 13
韩熙载夜宴图(局部) 14
勘书图 15
勘书图(局部) 16
仙女乘鸾图册页 17
宫中图(局部宋摹本) 18
重屏会棋图(局部) 19
重屏会棋图 20
闸口盘车图 21
回猎图(局部) 22
卓歇图 23
卓歇图(局部) 24
江行初雪图 25
江行初雪图(局部) 26
阆苑女仙图 27
阆苑女仙图(局部) 28
阆苑女仙图(局部) 29
雪霁江行图 30
明皇避暑宫图 31
雪景山水图 32
匡庐图 33
丹枫呦鹿图 34
四天王图 35
高士图 36
写生珍禽图 37
神骏图 38
玉堂富贵图 39
四天王木函彩画(选二) 40
弥勒净土变相图 41

行道天王图(渡海的毗沙门天) 42
五台山图 43
天秤宫和月神(局部) 44
番骑图(局部) 45
菩萨图(残片) 46
供养人 47
宫苑图 48
雪竹图 49
五台山图(局部) 50
射骑图院 51
文会图院 52

宋 辽 夏 金(第一部分)

暗恋萧寺图 54
群峰霁雪图 55
读碑窠石图 56
朝元仙仗图 57
万壑松风图 58
秋山问道图 59
山居图 60
雪图 61
层岩丛树图 62
山鹧棘雀图 63
竹石锦鸠图 64
江山楼观图 65
江山楼观图(局部) 66
溪山楼观图 67
雪山萧寺图 68
溪山行旅图 69
溪山行旅图(局部) 70
雪景寒林图 71
春山图一 72

春山图二 73
关山密雪图 74
渔父图 75
秋江渔艇图 76
雪山归猎图 77
早春图 78
关山春雪图 79
树色平远图 80
窠石平远图 81

隋 唐 五代(三)

隋唐五代时期，我国绘画艺术逐渐步入繁荣昌盛阶段。隋朝绘画起着继往开来、承前启后的作用，至唐朝形成了一代新的画风。

隋代绘画已经达到了一定高度。人物画对形与神的表现能力有所提高；山水画较好地表现了“远近山川，咫尺千里”的真实空间感。

唐代各时期均有名家涌现，并形成不同的阶段特色和迥异的个人风格。吴道子的宗教画；张萱、周昉的仕女画；李思训的山水画；韩幹、韩滉的动物画等都足以代表唐代绘画的新高度。

五代绘画继承了唐朝时期的画风，特别是山水、花鸟、人物画得到了充分发展，诞生了一大批在历史上享有盛誉的画家，如董源、周文炬、卫贤、贯休等。同时，五代绘画又为两宋绘画的发展奠定了坚实的基础。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

12 韩熙载夜宴图 五代 顾闳中 28.7×335.5厘米 北京故宫博物院

画中主人为南唐大臣韩熙载。此图便是南唐画院待诏顾闳中奉后主李煜之命，夜至韩熙载府上，窥视其夜宴情景，日识心记后默画而成。该图无论从技法、构图、人物心理刻画上看都已达到极高水平，是一件难得的人物画杰作。

顾闳中 生卒不详，江南人。南唐画院待诏，善画人物。

此卷分五段，即“听乐”“观舞”“歇息”“清吹”和“散宴”。画中的韩熙载超然自适，气宇轩昂，正在放意洒杯，沉湎声色，在郁郁之中醉生梦死，令人感伤。全图工整精细，设色绚丽清雅而又沉着。人物刻画细致，用笔变化多端，流畅自然，风格雅正。

顾闳中　生卒不详，江南人，南唐画院待诏，善画人物。

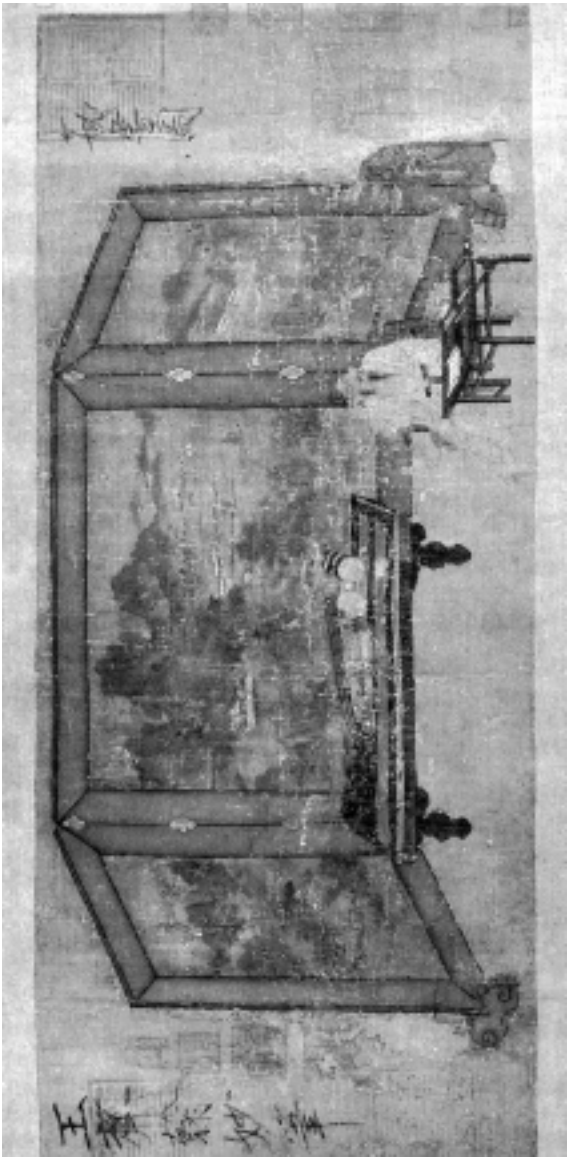
14 《韩熙载夜宴图卷》(局部) 五代 28.7×335.5厘米 北京故宫博物院

全画分五段，在这些歌舞颂宴场面中，如他为舞者击鼓的神态刻画便深刻地揭示头戴高纱帽、身材魁伟、长脸美髯的韩熙载出人物复杂的内心世界。每段之间以屏风巧既纵情声色又流露出沈郁寡欢的心理矛盾。妙相隔，显得很自然。

顾闳中 生卒不详，江南人。南唐画院待诏，善画人物。

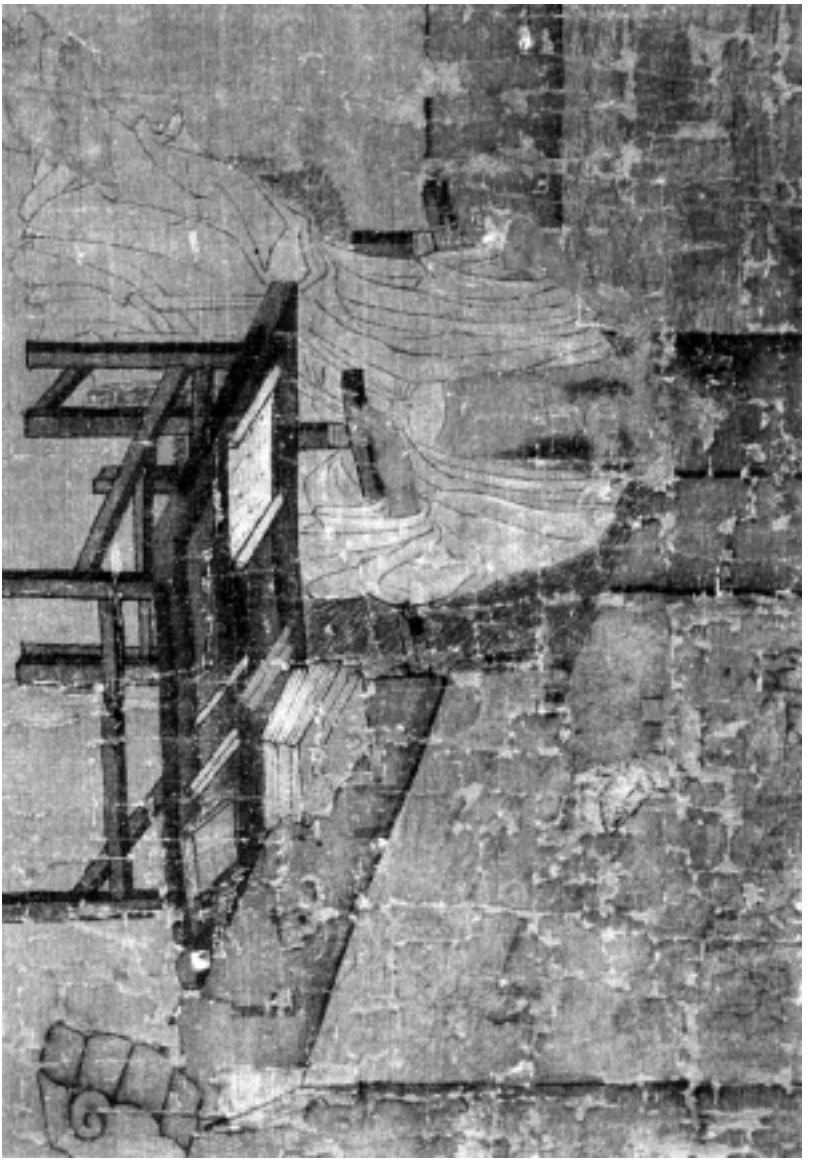
此图题为“勘书”，却并没有把人物画作伏案校勘状，而只刻画勘书人专心致志挑耳歇息的情景。画中人物微闭左目，脚趾跷起，素衣袒胸。描写手法高超，形神兼备，反映了昔日勘书者的荡然性格与狂放的气质。全面构思十分精密，合适有度。

王齐翰 生卒不详，建康（今南京）人，五代南唐画院的翰林待诏，工人物、佛道、山水。

16 **勘书图**(局部) 五代 王齐翰 绢本设色 28.4×65.7厘米 南京大学

画中士夫左手自然搁于椅子扶手上，抬起右手挑耳。面部稍稍右倾，左目微微闭成缝状，一种挑耳获得的快感跃然素绢之上。他身着白衣敞开胸襟，长须顺柔下垂胸前，跷腿而坐，双腿赤露搭垫于鞋上，一种闲适惬意的感觉被维妙维肖地表现出来。

王齐翰 江宁(今江苏南京)人，佛道、山水画，尤工人物。

仙女衣纹圆转屈曲,所乘鸾凤描绘细致生动,无论构图还是用笔、刻画上看,都是一难得佳作。该图具有很高的艺术价值。此图线描细劲有力,别有一种风采。这件作品是周文矩的代表作之一。

周文矩 生卒不详,建康(今南京人)。长于绘画人物,山水,尤以人物仕女出色。

需要全本请访问 www.ertongbook.com