

中国绘画 二十讲



绘画渗透到传统文化和现实生活，
反映了社会思想和风俗感情。
当代社会绘画的界限正逐渐模糊，
表现出了多样化。

赵欣歌
◎ 著



化学工业出版社



ZHONGGUO
HUIHUA
ERSHI JIANG

中国绘画 二十讲

赵欣歌◎著



化学工业出版社
· 北京 ·

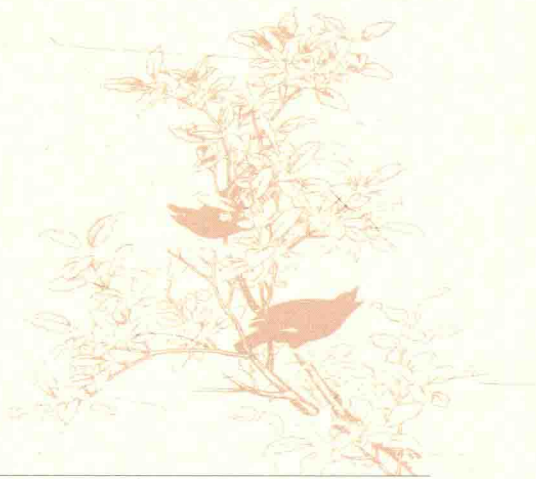
图书在版编目(CIP)数据

中国绘画十二讲 / 赵欣歌著. —北京: 化学工业出版社, 2015.9

ISBN 978-7-122-25017-9

I. ①中… II. ①赵… III. ①绘画史-中国 IV. ①J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第202123号



责任编辑: 龚风光 张 蓉

装帧设计: 文化·邱特聪

责任校对: 陈 静

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京瑞禾彩色印刷有限公司

710mm × 1000mm 1/16 印张18 字数430千字 2016年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

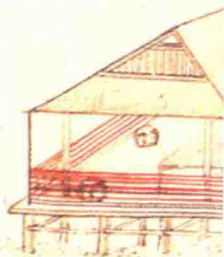
定 价: 49.80元

版权所有 违者必究

目录

Contents

- 001 引言 绘画的源流与范畴
- 007 第一讲 石器时代绘画的滥觞
- 008 制造工具与美的意识
- 012 巫术、权威与图腾
- 017 第二讲 新石器时代艺术考古
- 018 描绘生存空间的岩画
- 021 陶器上的装饰纹样
- 025 第三讲 夏商周绘画的神秘意义
- 026 庄严诡秘的铜器画
- 032 奇伟浪漫的漆画
- 037 第四讲 周代绘画的精神取向
- 038 成教化的宗庙绘画
- 042 帛画的精神寄托
- 049 第五讲 秦汉绘画的天地有灵
- 050 时代影像的人物壁画
- 054 死即是生的墓葬帛画
- 058 传世不朽的画像石、画像砖
- 065 第六讲 魏晋绘画的风骨才情
- 066 魏晋玄学与传神论
- 069 卷轴画的中国品格
- 077 第七讲 南北朝绘画的东西交融
- 078 墓室壁画、石刻线画的现实取向
- 085 西方乐土的佛教壁画



091	第八讲 隋唐绘画的异彩纷呈
092	人物画名家辈出
097	山水画粲然兴起
102	花鸟画独立成科
109	第九讲 唐代三教合流与宗教画
110	佛教信仰与重彩绘画
115	壁画的场景与气象
121	第十讲 五代宋初的释俗绘画
122	五代西夏佛画的华美精工
126	百代标程的五代宋初山水画
133	第十一讲 宋代古典绘画的繁荣
134	宋画院与院体山水画
139	花鸟画成就经典
144	雅俗共赏的风俗画与人物画
151	第十二讲 元代山水画的文人品位
152	南赵北高的绘画新风
158	元四家的抒情写意山水画
165	第十三讲 元代绘画的工写兼顾
166	花鸟画与君子画
171	人物画的变异与传承
177	丰富的壁画遗存
183	第十四讲 明代绘画的世俗化
184	传承宋画的浙派
190	经济发展与吴门画派
195	工笔花鸟与写意花卉

- 201 第十五讲 晚明绘画的惊世之变
- 202 董其昌与南北宗论
- 206 人物画的怪异倾向
- 211 版画、壁画争奇斗艳
- 215 第十六讲 清初绘画的传统延续
- 216 继承南宗的“四王”、吴、恽
- 219 画僧与地域画派
- 225 第十七讲 清代中晚期古典绘画的终结
- 226 洋画师主导的宫廷画苑
- 230 金石考据与扬州画派
- 235 商业贸易与海上画派
- 239 第十八讲 近代绘画的复古与革新
- 240 固守传统的京津画派
- 243 东西融合的岭南画派
- 246 民国以后海派的扩张
- 249 第十九讲 现代绘画的中西合璧
- 250 文化争鸣与传统出新
- 254 油画引进与学院化教育
- 260 变古出新的中国画大家
- 265 第二十讲 当代绘画的回归与重建
- 266 画家的心境与状态
- 271 绘画的时空语境与历史逻辑
- 277 结语 手绘心画

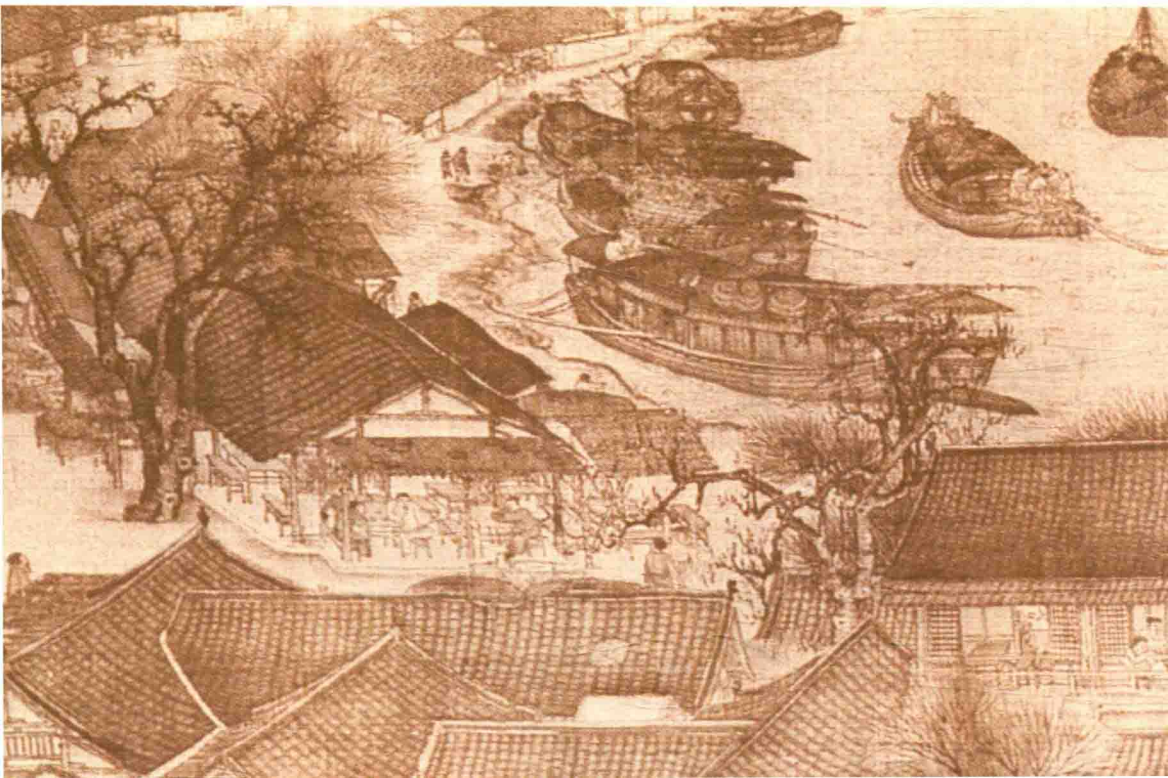


引言

绘画的
源流与范畴

绘画的进步表现了人类认识能力的提升，追本溯源有利于以后的思考。撰写绘画讲稿不同于绘画史的写法，但又与绘画的历史密切相关。其难点就在于如何还原人类对美的认识，如何通过视觉语言解答人类改造社会的能力，以及了解绘画在不同历史时期的状态。所以，难度最大的也就在于如何理解绘画的起源，如何解释原始社会的绘画特色。进入阶级社会以后，尤其封建社会以后，由于文献资料的逐步丰富，或者绘画实物的保存，后人对这一历史过程的绘画了解逐步增多。详细的话，可以把此一阶段的画家、作品、背景、师承、派别、思想、相互关系等引经据典地做一翔实的描述。简略的话，可以把这一时代最具代表性的画家、作品、风格有一概括性的描述。

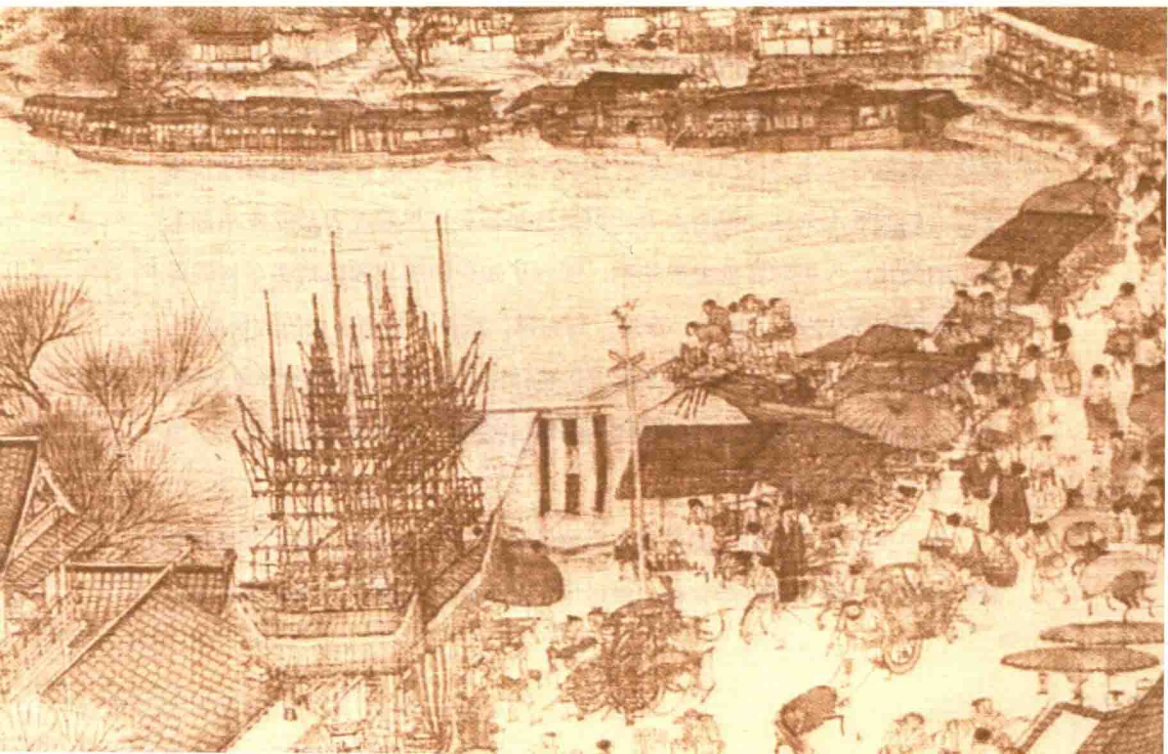
随着人类视听触觉的进化，原始社会时期人类产生了对外界环境的认识。自然界的风雨云电、山林草木、鸟兽飞虫，这些与早期人类生活密切相关的客观事物，刺激着人类认识对象，也认识自己。认识对象，必然促使人类以视觉的方式了解客体的特征，形成记忆，进而思考。人类视觉器官的进化，一代代人生活经验的积累，视觉器官对于一些敏感的客体符号、

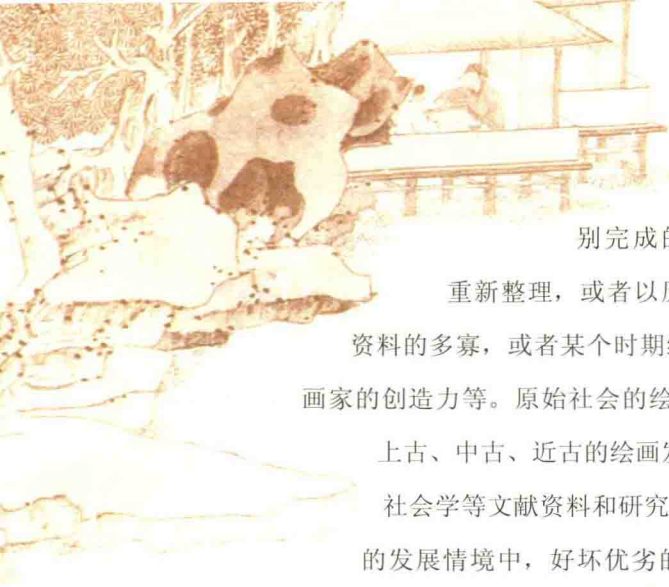




颜色形成了惯性思维，促进了人类绘画思维、心理的出现。原始部落族群的团结需要视觉形象，于是出现了图腾；巫师需要树立权威，以及劳动生活需要视觉经验，于是在岩石壁面刻画形成了岩画；饮食储存需要产生了陶器，对陶器性能的掌握激发了生活的乐趣，有了美感需要，装饰陶器出现了丰富多彩的陶画；石美者为玉，精美光滑的玉石，由于负载了人类的精神、道德，通过雕琢加工，上面刻满了线条，形成了自古以线造型的基础。

本书是我在多所大学讲课的讲稿结集，本来针对不同的学生有简有繁，可以就某一主题展开，也可以分为二十讲分开授课，还可以细分到五十讲，边讲边看历代名作，介绍相关书目，细细品读。但把绘画讲稿结集成书，就不能分得太细，以免过于琐碎。本书把中国绘画的发展分为二十讲，是便于读者既能了解某个时代的绘画现状或阅读便利，也能以全局的观念和历史的时序来了解绘画的发展历程。其实绘画在延续中的变革远不如改朝换代那么明显，就像当代绘画与一千年前的相比，无论工具、材料，还是技法，本质上变化甚微。但是从社会发展来说，不同朝代的精神状态、人物品格，或者技法的创新丰富，还是不同的。





本书各讲的内容，原是根据授课的进度，分别完成的。现根据整体写作的需要，重新整理，或者以历史朝代为之，或者依据当时资料的多寡，或者某个时期绘画繁荣的程度，或者代表性画家的创造力等。原始社会的绘画主要依靠考古发掘和推理：上古、中古、近古的绘画发展，多借鉴历史学、考古学、社会学等文献资料和研究成果。当代绘画由于处于现实的发展情境中，好坏优劣的判断容易让当局者迷，这是需要历史沉淀才能更准确地把握的。许多画家、作品的代表性受制于现代人身处其境的迷惑，或许后人才能看得更清楚。绘画作为时代风格的凝聚，当代人的眼光是有局限性的。当代杰出画家的代表与时代风流人物并不成正比，许多默默耕耘的画家反而更能把握住艺术创作的规律，其作品反映出了时代的需求和社会的趋势。

本书对绘画的讲解重在普及绘画知识，普及绘画发展的历史。限于篇幅，对重点现象、流派或者代表画家、作品的介绍，尽量点到。本书重在对绘画史知识的梳理和逻辑线索的钩沉，给读者以绘画发展的全貌。本书并不过多纠缠于概念范畴的分析，因为这样容易使视觉形象黯然失色。绘画的直观性源于人类视觉能够掌握外界的多数信息，过于哲学的思辨容易使绘画研究舍本逐末。从新石器时代到现在不到一万年，从人类的进化史来看，时间并不久远，但是人类认识自身和客观世界的能力却发生了翻天覆地的变化。人类对客观世界认识，催生了知识的进步和各门类学科的诞生。绘画载体从岩石、泥土、金属，到布帛、纸张，甚至现在的数字形式；绘画技法从线到面，从单色到多色，从硬件到软件；从对客体的形象刻画，到内心世界的抽象表达；从功利性的生产劳动需要，到教化审美的追求，表现了无尽的发展可能。

本书虽分为二十讲，但首尾是完整连贯和相互呼应的。本书对绘画史的解读建立在框架尽可能完整、叙述尽可能清晰的基础上，尤其作品要具



有典型性。不论哪个朝代、哪个时期、哪个画种，尽可能以考古实物结合文献记载做一简明扼要的论述。由于史前、上古时期的绘画资料和文献缺乏，实物有限；而中古、近古时期的资料丰富，画迹亦大量遗存，所以，本书在写作上略有侧重。但是为了能够较为完整地给读者以全面的绘画知识，原始、上古绘画部分还是做了必要的铺陈，以让读者获得更为丰富完整的绘画概貌，能够了解绘画演进的脉络。本书尤其重视新资料的运用，希望读者获取最新的研究成果。

绘画从实用到审美的转化，实用性的图画与艺术性的绘画的分野，收藏趣味对绘画创作形式的左右，绘画市场的刚性需求与泡沫的形成，都使绘画面貌发生着变化。宗教哲学利用艺术表达教化的功能，消费市场和绘画教育步入良性的发展轨道，提升了绘画的表现力。绘画技法的成熟，刻画事物的完善，成教化，助人伦，绘画与中国传统伦理道德联系在了一起，逐渐成了表达中国人气质的精神产品。

本书通过对绘画的描述反观了人类社会发展的侧面，力求反映出更广泛的知识视野。本书在有限的写作空间中，尽量容纳丰富的绘画史知识，并且以绘画现象反映社会本质，力求学术的逻辑贯穿始终，即围绕绘画形式的演变反映社会的发展和人类的进步。绘画是民族精神的凝聚，绘画与生活，绘画与科技……绘画渗透到传统文化和现实生活，反映了社会思想和风俗感情。当代社会绘画的界限正逐渐模糊，表现出了多样化。绘画越来越多地与日常生活交融，潜移默化地渗透到生活的方方面面。学习绘画史能够提高人们的审美能力，拓宽人们的知识视野，改善人们的生活状况。



第一讲

石器时代
绘画的滥觞

中国
艺术史
ZHONGGUO
HUIHU
ERSHI JIANG



制造工具与美的意识

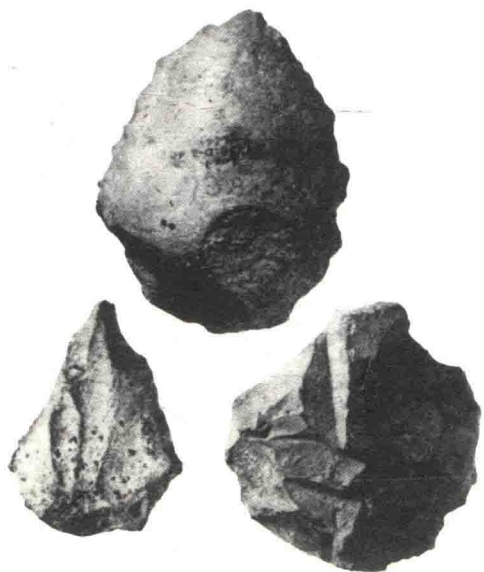
研究绘画需要讲清楚绘画演变的来龙去脉，阐述明白视觉图像背后社会变迁的因果关系。所以，追溯绘画的源头必然有助于理解绘画的演进，但人类起源与进化是一种非常复杂的历史现象。绘画产生需要一些基本条件，结合现代人的本能、动物的行为和原始人的生存状态，不妨做出最大胆的推测。可以想见处于原始生存阶段的准现代人（晚期智人），为了获得生存需要的食物、饮用水、御寒的衣物和安全的巢穴等，他们已在有意无意之间进行艺术创造了。

约4万年前，长江、黄河流域生活着的晚期智人过渡到现代人。他们直立行走，体质发展已与现代人完全相同，通过灵巧的双手制造复杂工具，以有音节的语言交流，通过母系氏族社会的组织方式进行生活。此时人类有意识地进行集体劳动，具有了原始农牧和渔猎活动。他们制造工具更加精细，会人工取火，掌握了钻孔技术。这样感官对外界产生了本能之外的视听反应，产生了艺术的萌芽。此时原始宗教已经产生，而且有了埋葬死者的习俗。在文化上，已有可归于雕刻、绘画、音乐、舞蹈的原始艺术，并出现象征性的装饰物和文身，产生了对美的朦胧认识。人类有意识的生活说明其生物性已超越动物的阶段，能够通过思维对外界做出判断了。群婚制的母系氏族社会超越了动物本能式的群居模式，原始劳动和社会化的集体生活促使文化艺术产生，以区别于自然的生存方式。

为了获取食物，获得猎物，人类捡起了第一块石头，这块石头并未进行任何加工，但它一定是不大不小，适合于手握，表面也可能比较光滑，



这样才能投得更远，打击力也更强，获取猎物的概率也更高。这块经过下意识地选择的石头，其实就是最原始的雕塑，因为它具有三维特征，与所选择的其他石头相比，其实它已在原始人的头脑中加工过了。同时，为了辨认不同的野兽行踪，以提高捕猎的效率和进行种群交流，原始人可能已经认识了野兽的足迹和同伴的足迹，这种对足迹的认识，已具有



旧石器时代早期的打制石器

绘画的特征。因为它在二维的平面上，通过阴影在原始人视觉中形成了影像，这明显是地面的凹凸起了颜料的作用。足迹起伏的明暗类似不同的色块，足迹的形状相当于一种符号，符号本身就是绘画的一种形式表现。符号的形式作用和地面的凹凸所具有的颜料特征，俨然表明原始人已领会了绘画明暗的表现手段。

通过以上绝对化的描述，可以看出原始人的行为已具有艺术的成分了。这样的描述主要是为了剥离出艺术所具有的本质特征，以利于还原绘画的原始状态，从而找到艺术发展的规律性和连续性。另外，从人类生理和心理成熟的不同步性来看，生理应先于心理而成熟，艺术应先于技术而出现。

人类早期有关手的描绘





旧石器时代中期许家窑人石器

生理本能不会创造技术，而能创造原始形态的艺术，这就解释了动物和人区别在于技术因素。人的劳动离不开技术，劳动与技术的关系反映了人与人、人与物的主次从属或主动被动关系。而劳动强度的高低决定了技术的进步，渔猎社会、农牧社会、工业社会到后工业信息社会，技术在进步，人的劳动强度大大降低了。艺术逐渐从原始社会的混沌状态分化为现代社会的纯精神审美需要了。

无意识的动物和无意识的人（原始人）有可能创造艺术，但只有有意识的人才会创造技术，技术出现的先决条件是心理的逐步成熟。这也说明了在打制石器出现之前，艺术应该已经存在，只不过它和原始人的基本生存紧密联系在一起，就是看人是否能有意识地认识到它，而到阶级社会以后艺术已属于奢侈的精神创造了。从艺术到技术，生存需要到精神享受，反映了劳动生产效率的提高。各行各业的分化，人类需求的多样，层次的高低，促使掌握专门技术的人出现了，艺术创造也成为独立的职业了。所



以，绘画的起源与人类生理的成熟、心理的完善，逐步认识自然，掌握技术密切相关。

至于不同学者提出的艺术起源诸说：劳动说、游戏说、巫术说、图腾崇拜说、模仿说、美感说等，其实都是原始人本能行为进化之后的学说，是原始人在原始思维和原始宗教影响下的有意识的行为，这是原始人在智力方面已达到跟现代人十分接近时的学说。试想，艺术既然起源于上述诸说，难道在这之前就没有一点艺术痕迹了吗？在这之前的艺术发展和其后的艺术发展是割裂的吗？具有了最起码的视听感觉的弱智人，难道就不能从事艺术创作吗？很明显，动物已具有这些视听功能，原始人无疑在视听方面更成熟，它们已经具备了创造原始艺术的最基本条件。

原始人的本能行为完全是围绕着生存的基本要求，就像动物一样，在技术还没有出现之前，在原始人还不懂得对身外之物进行任何加工和模仿之前，他们的本能行为可以说是后世艺术创作的前兆。在生存的极限条件下，他们是极其功利的，并不带有一点美的感觉。现代艺术家相信艺术创作的灵感，相信无意识的偶然性，相信潜意识创造的作用，其实同原始人的本能，同他们的生存行为极其相似。

如下表所示：

生理本能	无意识	创 造 艺 术	满 足	动物生存	人兽分野
生理本能	形的认识			基本生存	旧石器
生理本能	技术出现			基本生存	新石器
心理本能	有意识			基本生存	新石器
心理本能	美的感觉			享受生存	金石并用
心理动机	艺术成熟			享受生存	农耕社会
功利动机	商品艺术			享受生存	工业社会
功利动机	消费艺术			享受生存	信息社会

基于以上的讨论，可见把人类艺术起源归结为“本能说”更合适。这不是对艺术起源说的消极解释，因为原始人确实在创造艺术品了，只不过原始人还没有意识到罢了。再者，“本能说”也并未否定其他学者的论断，