

一
本
书
读
懂
系
列

丹青雅韵

DANQINGYAYUN

一本书读懂

中国绘画

中国的绘画艺术，源远流长，波澜壮阔，在世界美术史上形成了最为繁盛而独具风格的绘画体系。
素绢宣纸，铺染的尽是中国文人的诗意情怀；翰墨丹青，映照的都是中国绘画的艺术格调。

姜正成◎主编

中国财富出版社
CHINA FORTUNE PRESS

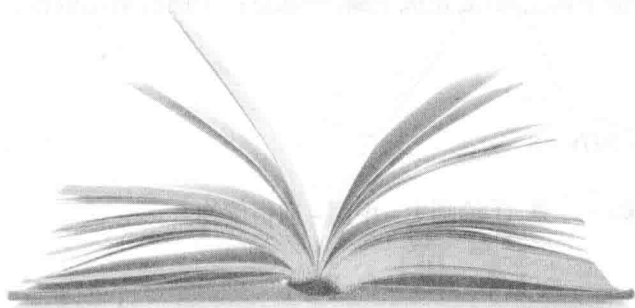
一本书读懂系列

丹青雅韵

一本书读懂

中国绘画

姜正成◎主编

中国财富出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

丹青雅韵：一本书读懂中国绘画/姜正成主编. —北京：中国财富出版社，

2016.3

(一本书读懂系列)

ISBN 978-7-5047-5978-8

I. ①丹… II. ①姜… III. ①绘画史—中国—通俗读物

IV. ①J209.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 290262 号

策划编辑 张彩霞

责任编辑 王琳 刘瑞彩

责任印制 方朋远

责任校对 梁凡

责任发行 邢小波

出版发行 中国财富出版社

社址 北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 20 楼 邮政编码 100070

电话 010-52227568 (发行部) 010-52227588 转 307 (总编室)

010-68589540 (读者服务部) 010-52227588 转 305 (质检部)

网址 <http://www.cfpress.com.cn>

经销 新华书店

印刷 北京晨旭印刷厂

书号 ISBN 978-7-5047-5978-8/J·0037

开本 710mm×1000mm 1/16 版次 2016 年 3 月第 1 版

印张 16.75 印次 2016 年 3 月第 1 次印刷

字数 201 千字 定价 38.00 元

版权所有 · 侵权必究 · 印装差错 · 负责调换

前言

<<<<

>>>>

中国绘画艺术历史悠久，源远流长，经过数千年的不断丰富、革新和发展，创造了具有鲜明民族风格的丰富多彩的形式手法，形成了独具中国韵味的绘画语言体系，在东方以至世界艺术中都具有重要的地位与影响。

中国绘画的历史最早可追溯到原始社会新石器时代的彩陶纹饰和岩画。此后，周代宫廷、明堂、庙祠中的历史人物，而战国时的漆器、青铜器纹饰，楚国出土的帛画等，都已达到较高的水平。秦汉王朝是中国早期建立的中央集权制大国，疆域辽阔，国势强盛，丝绸之路沟通着中外艺术交流，绘画艺术空前发展与繁荣。魏晋南北朝时期，多元文化交融，佛教美术勃然而兴，涌现出一批有文化教养的上流社会知名画家，如顾恺之等。这一时期，山水画、花鸟画开始萌芽。

唐宋时期，中国绘画艺术进一步成熟，出现了一个鼎盛时期，画家辈出，佳作纷呈，创作理论也形成体系。至元、明、清，文人画获得了突出的发展。在题材上，山水画、花鸟画占据了绝对的地位。

中国绘画深植于民族文化的土壤，它不单纯拘泥于外表形似，更

强调神似。它以毛笔、水墨、宣纸为材料，建构了独特的透视理论，大胆而自由地打破时空限制，具有高度的概括力与想象力，这种出色的技巧与手段，不仅使中国传统绘画独具艺术魅力，而且日益为世界现代艺术所借鉴吸收。

中国绘画重视笔墨，以线作为塑造形象的基本手段，而不是像西洋画那样重视光线体面，因此，自古就有“书画同源”之说。南北朝时谢赫在其所著的《画品》中，列有品评绘画艺术水平高下的六法，即提出“骨法用笔”的准则。例如，东晋顾恺之作画如春蚕吐丝，纤柔优美，紧劲连绵；吴道子的线描豪放健美，笔不周而意周，画出天衣飞扬、满壁风动的效果。此后不少画家着力追求用高度简练的笔墨表现丰富的内容，元代以后，更重视吸取书法用笔入画，丰富了绘画的表现技巧。

本书是一部简明的中国绘画史，全面介绍了中国绘画的发展脉络，品评历代名家名作，能够丰富人们的文化知识，提升艺术修养，对于现代人来说是有益的，希望能得到大家的肯定。

目 录

Contents

第一章 神秘瑰奇：先秦时期的绘画

早期的岩画和陶器绘画	002
青铜器绘画	004
独树一帜的漆画	007
壁画和装饰画	010
帛画：中国画的奠基	012

第二章 古朴超逸：秦汉时期的绘画

秦汉时期的文化背景	016
墓室壁画	019
马王堆帛画	022
秦汉画像砖	025

第三章 文化交融：魏晋南北朝的绘画

魏晋南北朝的文化背景	030
顾恺之《女史箴图》	032

哀婉的情歌《洛神赋图》	035
陆探微、张僧繇等南朝画家	038
《竹林七贤与荣启期》	041
谢赫《古画品录》	044
北朝的石窟壁画	046

第四章 全面繁荣：隋唐时期的绘画

中国古代美术的巅峰	052
展子虔《游春图》	057
阎立本《步辇图》	060
阎立本《历代帝王图》	063
李昭道《明皇幸蜀图》	066
张萱《捣练图》	070
张萱《虢国夫人游春图》	072
周昉《簪花仕女图》	075

第五章 黄金时期：五代两宋的绘画

五代绘画的承前启后	080
宋代绘画的繁荣兴盛	082
顾闳中《韩熙载夜宴图》	086
黄筌《写生珍禽图》	090
范宽《溪山行旅图》	094

郭熙《早春图》	096
王希孟《千里江山图》	099
李唐《万壑松风图》	101
李唐《采薇图》	104
马远《踏歌图》	106
刘松年《四景山水图》	109
赵佶《听琴图》	112
苏轼《枯木怪石图》	115
张择端《清明上河图》	118

第六章 文人水墨：元代的绘画

从山水中寻找精神家园	122
赵孟頫《鹊华秋色图》	124
钱选《浮玉山居图》	126
黄公望《富春山居图》	128
“元四家”中的吴镇、倪瓒、王蒙	130
王冕与柯九思	135

第七章 个性张扬：明代的绘画

明代绘画概况	140
传承宋画的浙派	141
吴门四家	144

董其昌与南北宗论	149
明代宫廷画家	152
徐渭的写意花鸟	155
陈洪绶、曾鲸的人物画	159
唐寅《孟蜀宫妓图》	163
商喜《关羽擒将图》	166
崔子忠《伏生授经图》	169

第八章 集其大成：清代的绘画

四画僧	174
金陵八家	179
南宗的继承者：清六家	181
宫廷画家的洋画风	185
扬州八怪	190

第九章 多元格局：近现代绘画

三千年未有之大变局	198
海上画派	201
岭南画派	209
于传统中求变革的中国画大师	212
平易近人齐白石	214
浑厚华滋黄宾虹	219
兼收并蓄张大千	224

雄奇博大潘天寿	230
激情迸发傅抱石	235
画以载道徐悲鸿	239
中西合璧林风眠	243
变法求索刘海粟	248
参考文献	255
后 记	257

第一章

神秘瑰奇：先秦时期的绘画

远古美术虽距今久远，但其丰富的历史积淀、独特的文化内涵和奇异的民族色彩，随着时间的推移而历久弥新。远古美术是我们民族绘画艺术的源头，是我们民族的灵魂和精神的表現。过去，中国画在继承传统上，更多关注的是对文人画传统的研究，而忽视了对远古美术的学习。在艺术创作多元化的今天，远古美术必将受到更多的关注。

早期的岩画和陶器绘画

自从有了人类社会，类似绘画的行为就已经开始了。考古发现，人类在旧石器时代晚期就已经开始在岩壁上涂绘、刻凿岩画，反映狩猎、驯兽等内容，这是原始社会的真实文化景观。

约1万年前，人类进入新石器时代，这个时代突出的成就是烧制彩陶。在陶器光洁的表面上往往绘有生动的图画，具有装饰意味。但其图像本身并不停留在视觉欣赏的浅层，而是传达了远古社会人类生活的精神面貌。在西安半坡出土的人面鱼纹彩陶盆，是新石器时代中期（7000年前）黄河流域仰韶文化的绘画作品。人面鱼纹绘于盆的内壁，圆形的人面绘有三角形的鼻子，硕大的双眼，嘴上衔一条鱼，头上戴着锥形帽子，又似发髻。人物五官只用简单的墨线勾勒，但形态生动逼真，具有浓厚的意趣与艺术魅力。

花鸟历来是中华民族情有独钟的自然之物，在原始艺术中可见此类题材遍布在陶器绘画中。最典型的纹饰有鸟纹、兽纹、虫纹、鱼纹等，还有一些定型的几何纹样，属于自然花叶和日月星辰的变体之作。

鹳鱼石斧图是新石器时代晚期的一幅完整的绘画作品，绘在一只作为葬具的陶器外表面。画中立有一柄石斧及口叼着鱼的鹳，表现了鹳氏族以武力战胜了鱼氏族，石斧还原了古人以木柄绑缚石斧头的原型，再现了远古时代的武器造型，象征着权力的无限。画面构图稳定，色彩单纯，形象质朴。鱼及石斧均以工整粗重的黑线勾出，鹳用白粉平涂而不用线条勾勒。壮硕的鹳叼着大鱼，身体后倾，两足支撑，神态生动。鹳眼以线条勾成圆圈，中间点上瞳仁，洋溢着自信果敢。

河姆渡文化遗址、仰韶文化遗址、马家窑文化遗址出土的陶器花鸟画，表明了远古先民对动植物、自然天象观察的细微和寄予的情感，使造型规则蕴含着深厚的文化观念。到了青铜时代（夏商周）虽然定型化的纹样占据了主要位置，但其基本仍然是源于原始艺术对自然花鸟的造型方式。

利用天然的红色、黑色颜料作画，早在原始社会后期的岩画就已出现。而到新石器时代，由于描绘彩陶花纹的需要，使用量增大。甘肃秦安大地湾遗址出土的彩陶颜料证明在新石器时代早期已经开始运用颜料。新石器时代晚期的龙山文化黑陶也极富特色。

到了新石器时代晚期，我们的祖先已经使用兽毫毛制作的笔作画。大量的装饰纹样都可清晰看出毛笔的痕迹，一些动物、植物类几何花纹具有生活气息和抽象美，笔法简练，率意流畅，一气呵成，纯任自然，达到笔力与情感的完美融合。

青铜器绘画

中国的青铜时代，自夏代始，经商、周和春秋。青铜器的产生不仅对农业、手工业、商业和军事有着极大的影响，就青铜艺术而言，其繁多的种类、多变的形制、精美的纹饰，不仅为中国富于民族特色的装饰风格奠定了基础，成为中国古代艺术的典范，在世界艺术发展史上也有着重要的地位。

相传夏代在建国初期曾铸九鼎，象征统治九州大地和集王权、神权于一身的国家意识。商代绘画总体审美倾向是繁缛、庄重、华丽和神秘，许多铜器的铸造技术已经成熟。铜匠们善于处理如饕餮、夔龙等华美神秘的装饰纹饰，并创造了极具想象力的多层花的铸造技法，设计上有意追求体量的庞大、气氛的恐怖和造型的庄严。这个时期的司母戊大方鼎，形制雄伟，造型厚重，鼎体四周镌有夔龙纹和饕餮纹，花纹秀丽。它重达 875 千克，是我国迄今发现的最大的青铜器，代表了商代铸造青铜技术的高超水平。

西周前期的青铜器艺术与商代后期相比，仍然延续着商代的传统，

没有出现明显的变化。穆王（前 976—前 922 年）以后，由于理性意识的萌生和社会生产的发展，西周绘画在铜器等工艺品类设计上突出礼制意义，减弱威慑和神秘色彩。西周统治者把礼乐制度表现在青铜礼器上，以天子为中心的宗法制度成为艺术表现的主旨。在器物造型上，商代威严、诡秘的饕餮等动物纹饰被和谐、雅致的窃曲和波浪等几何纹饰所取代。由于记载重大历史事件和纪念保存的需要，西周青铜器开始铸造铭文，这些金文是继甲骨文之后中国书法史的又一发展。

春秋战国时期的器物更突出其装饰的华美、材质的丰富和造型的多样，充分运用金银等贵重金属嵌错花纹或美化表面，并发展了镶嵌、错金银、针刻、镏金、失蜡法等工艺。同时由于认识事物的深入和视觉表现的成熟，也开始以线造型的表现手法和复杂的构图模式来完善、提升铜器装饰的水平。如采用镶嵌和针刻的工艺技术在铜器外表面刻画出各种生活和神话的题材，使情节性的生活主题与铜器装饰的要求达到一致，从而形成绘画的一种特殊表现形式——铜器画。

铜器画造型手法灵活自由，简洁洗练，富有节奏感。这种绘画往往是在原有构图基础上进一步加工概括，一般先是以日常所见各种建筑、人物、车马、动物和想象的神灵、神话图像为蓝本，通过要表达事物、事件的内在要求重新组织、结构画面，以适应铸造的工艺要求。在表现手法上，往往忽略具体形象，而重动势或不同人物、景物的相互关系，通过一种或几种简单道具表明事件发生的场所、背景，构成家居、宴享、狩猎、战争、劳动等画面，生动地再现了当时真实的生活状况。这些场面宏大、结构复杂、人物众多的画面，在形式上以事件发生的高潮为核心，构图有条不紊，无论在题材内容上还是在表现

手法上，都为汉代的画像砖和画像石的创作开创了先河。

青铜器纹饰重大转变最初出现于春秋中晚期。它突破了西周以前的辅助装饰性作用，倾向于手法的写实和纹饰的泛化，向图案、绘画方面发展，出现了直接描绘自然景象、社会生活与想象中事物的画面。

战国时期的《宴乐渔猎攻战纹青铜壶》在绘画技巧表现还很稚拙的情况下，通过分层排列和剪影般的概括突出画面主要矛盾，使作品发挥了最大的表现力。此壶镶嵌的红铜图像从口沿部向下依次分为三层，通过横向展开的画面围绕壶的外表面，在每层之间以连续的斜角云纹装饰带相间隔。上层图像反映的是采桑和射猎两种场面。中层包括弋射和宴享两部分。下层以多视点和平面铺展的表现手法真实再现了诸侯国之间某次激烈的水陆攻战场面。

平面凸起或平面凹入的绘画性纹饰在制作上为汉代画像石的滥觞。这种图形一般较大，由于加工不如镶嵌图像精制而略显粗犷。比较典型的作品如河南辉县琉璃阁战国魏墓所出之《狩猎纹壶》，图形作七层排列，每层有两组相同的画面作顺向或反向排列，以加强画面的变化，避免重复、单调之感。自上而下第一、第二、第七层画着啮蛇或践蛇的不同鸟类形象，第二层中间是一个头生双角，有双翼，手中操蛇的神人。第三、第四层表现人与巨兽的格斗。第五、第六层表现一个鸟首人身的猎者正挽弓射一鸟身人腿的怪物。这些画面都不大，但构图充实饱满，生动有趣，以兽的凶猛衬托出人的机智与勇敢。

独树一帜的漆画

相对于玉器的精巧、陶器的素雅、青铜器的冷峻，漆器凭它工艺的繁复、色彩的鲜亮而独树一帜。

漆器的起源很早。从古史传说来看，可以上溯到四五千年前的尧舜禹时期。当时，人们普遍使用的是漆器，舜为了表示自己身份的尊贵，开始使用新出现的黑漆制品，结果引起诸侯们的嫉妒，十多个国家发生叛乱。大禹当政时的情形也差不多，不过那时的制漆工艺进一步发达，大禹使用的是朱墨两色、配有精美图案的漆器，这样的奢侈行为导致了 33 个诸侯国造反。

制作漆器的主要原材料是采自漆树的天然生漆。生漆本来只是一种灰色的乳液，可是生漆中一旦调入矿物颜料，漆的色泽就会变得丰富多彩；再加上漆本身特有的光泽，制成的漆器就显得光彩夺目，精美异常。

随着春秋战国时代的礼崩乐坏，反映在器物上，则是青铜礼器的地位被精美的漆器取代。漆器不仅成为人们的日常生活用品，也成为