

中国青年
艺术学养
提升读本
彩图版

一生必知的 中国绘画事典

崔杨 主编 李哲 编著

内蒙古出版集团
内蒙古人民出版社

中国青年艺术学养提升读本

一生必知的 中国绘画事典

崔杨 主编 李哲 编著

一牛依首四牛間弘
景高情想像間弘
戲詎惟誇曲育要回
閑需鐵民銀
乾隆癸酉御題

内蒙古出版集团
内蒙古人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

一生必知的中国绘画事典 / 崔杨主编; 李哲编著.
—呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2015.9
(中国青年艺术学养提升读本)
ISBN 978-7-204-13421-2
I. ①一… II. ①崔… ②李… III. ①绘画史—中国—青年读物 IV. ①J209.2-49
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 084766 号

一生必知的中国绘画事典

主 编 崔 杨
编 著 李 哲
责任编辑 张桂梅
策 划 晓 峰
封面设计 映象视觉
出版发行 内蒙古人民出版社
地 址 呼和浩特市新城区中山东路 8 号波士名人国际 B 座 5 楼
网 址 <http://www.nmgrmcbs.com>
印 刷 内蒙古爱信达教育印务有限责任公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 13
字 数 270 千
版 次 2015 年 9 月第 1 版
印 次 2015 年 11 月第 1 次印刷
印 数 1—4000 册
书 号 ISBN 978-7-204-13421-2/J·953
定 价 29.80 元

如发现印装质量问题,请与我社联系。联系电话:(0471)3946120 3946173

YSXY
艺术学养

TSDB
提升读本

前言 Introduction

你翻开这本《一生必知的中国绘画事典》，就能全方位地了解人类绘画艺术的诞生和发展的大事件。每幅画都是视觉的盛宴，每幅画都是人类历史的见证。

中国绘画，最早可追溯到原始社会新石器时代的彩陶纹饰和岩画，距今至少有 7000 余年的历史。当时的先民们先是在陶器和岩壁上绘画，渐渐地，又将这类原始绘画的载体发展到墙壁、绢和纸上，绘画的工具由此发展到毛笔和墨，一些矿物质颜料也被应用到了绘画上来。

伴随着社会分工的扩大，出现了所谓的“青铜文明”。统治阶级的需要，带动了绘画的长足发展，在商代王室的墓葬中，考古学家在很多的木质品上发现了漆画残留。随后出现的是周朝的代宫、明堂、庙祠中的历史人物画像，再后来便是战国时期的漆器、青铜器纹饰，楚国的帛画等，这一切都表明了中国绘画艺术在当时已有了较高的水平。

由于造纸术的发明，使绘画艺术终于得到了一个新载体，迎来了蓬勃发展的机遇，特别是在两汉时期，绘画已摆脱先秦的装饰功能，发展成为艺术中的十分重要的门类。持续 400 多年统治的强大汉王朝出于政治的要求，十分重视绘画创作，使绘画的应用范围日益广泛，题材范围较前代也大为丰富。

两汉时期的绘画作品以反映现实生活为主。魏晋时期，山

水、花鸟画开始流行起来。魏晋时期的绘画特点，是注重精神状态的刻画及气质的表现，以文学为题材的绘画日趋流行。

隋唐时期，吴道子、周昉等人鲜明的中原画风席卷而至，民族风格日益成熟起来，展子虔、李思训、王维等人的山水画、花鸟画，均取得了较高的成就，而佛教壁画中仍在流行西域画风。

五代两宋之后，中国绘画艺术得到进一步的发展，当时的朝廷拥有自己的绘画机构，并配有编制，到处招收人才，还授给他们职衔，宫廷绘画因此得到发展。此外，这时期的画家人才辈出，佳作频现，在理论上和创作上有独有的体系，绘画艺术呈现出繁荣局面。

元代绘画在继承唐、五代、宋绘画传统的基础之上进一步得以发展，其标志是“文人画”的盛行，这一时期对绘画作品的文学性和笔墨风格的强调超过了以前的所有朝代。

进入明代，随着社会政治经济的逐渐稳定，文化艺术更加繁盛，出现了一些以地区为中心的名家与流派。各个画科全面发展，题材广泛，山水、花鸟的成就最为显著。

清代的中国画坛，文人画日益占据画坛主流，山水画的创作以及水墨写意画盛行。“四王”画派占据了画坛的主体地位，江南则有以“四僧”和“金陵八家”为代表的创新派，后来又出现了以扬州八怪为代表的文人画派。

进入近现代，中国画以多样化的风格发展，使多元化内容加入，中国的绘画艺术进入了百花齐放的时代。

现在，我们就一起进入中国绘画的历史隧道，开始一段唯美的艺术旅程。

▲ 古代帛画

目录 Contents

第一章 先秦时期的绘画 / 1

人类发明彩陶装饰画 / 2

彩陶的发现 / 2

彩陶的文化类别 / 2

出现天书：将军崖岩画 / 5

距今约 7000 年的一部天书 / 5

阅读天书：三组岩画 / 5

岩画宝库：阴山岩画 / 7

北方游牧民族的一朵奇葩 / 7

阴山岩画的分布与特色 / 7

战国时代的装饰性绘画 / 10

宴乐攻战铜壶上的纹样 / 10

纹青铜壶上的狩猎图案 / 10

曾侯乙墓漆棺图案 / 11

具有独立意义的战国帛画 / 12

《人物龙凤帛画》 / 12

《人物御龙帛画》 / 13

第二章 秦汉时期的绘画 / 15

殿堂墓室壁画开创绘画的繁荣 / 16

豪华壮丽的秦代壁画 / 16

具有政治宣教目的的汉代壁画 / 16

画像石和画像砖的出现 / 20

画像石 / 20

画像砖 / 21

帛画：丝织品上的绘画 / 22

“佛画之祖”曹不兴 / 24

误笔成蝇 / 24

佛画之祖 / 24

第三章 魏晋南北朝时期的绘画 / 27

莫高窟壁画：宣传宗教的绘画 / 28

为了宣传宗教开凿石窟绘壁画 / 28

敦煌壁画的类型 / 29

顾恺之提出“传神”的艺术主张 / 32

痴绝 / 32

才绝 / 32

画绝 / 33

创造“春蚕吐丝描” / 34

传世名画《洛神赋图》 / 34

陆探微的“秀骨清像”与张僧繇的“画龙点睛” / 36

“秀骨清像”的陆探微 / 36

“画龙点睛”的张僧繇 / 37

曹仲达创造“曹家样” / 38

“曹衣出水” / 38

“曹家样”形成探源 / 38

第四章 隋唐时期的绘画 / 41

壁画艺术最辉煌的时期 / 42

踪迹罕见的殿堂寺观壁画 / 42

隋代莫高窟壁画 / 43

唐代将敦煌壁画推向鼎盛 / 43

阎立本开创人物画的新纪元 / 46

隋唐时期的人物画家 / 46

“冠绝古今”的阎立本 / 47

阎立本的传世人物画 / 48

吴道子使佛教人物民族化 / 50

唯一的“祖师” / 50

“吴带当风” / 51

中国文化，外来的佛 / 52

张萱与周昉的“唐世所好” / 54

张萱与《虢国夫人游春图》 / 54

周昉与《簪花仕女图》 / 56

“唐画之祖”展子虔 / 59

隋代画家唯一留有的画迹 / 59

山水画对后人影响最大 / 59

李氏父子形成“金碧山水”画风 / 61

“大李将军”及其《江帆楼阁图》 / 61

“小李将军”及其《明皇幸蜀图》 / 62

王维开创“水墨山水”文人画 / 64

“水墨山水”溯源 / 64

画中的文人情怀 / 64

韩幹的《照夜白》“古今独步” / 66

王维的发现 / 66

“古今独步”《照夜白》 / 66

韩滉画《五牛图》 / 68

宰相之子爱画牛 / 68

《五牛图》 / 68

第五章 五代两宋时期的绘画 / 71

画风多元时期：“徐黄之别”与“武梁之别” / 72

“富贵”的黄筌 / 72

“野逸”的徐熙 / 73

宗教画家武宗元和梁楷 / 75

北方山水画派形成 / 77

荆浩开创了北方山水画派 / 77

形象鲜明的关家山水 / 78

“蟹爪技法”和“卷云皴技法” / 79

范宽创北方山水新样式 / 80

江南山水画与风貌各具的人物画 / 81

董源开创了江南山水画派 / 81

自创新格的巨然 / 82

人物画风貌各具 / 83

顾闳中创作《韩熙载夜宴图》 / 86

顾闳中奉命绘“间谍画” / 86

《韩熙载夜宴图》解读 / 86

苏轼倡导文人画 / 88

苏轼及其《枯木竹石图》 / 88

苏轼的文人画理论 / 88

文同主张“胸有成竹”，米芾创造“米氏云山” / 90

文同主张“胸有成竹” / 90

米芾创造“米氏云山” / 91

李公麟创造“白描” / 92

白描开创绘画新天地 / 92

李公麟的《西园雅集图》 / 93

白描佳作《免胄图》 / 93

白描佳作《五马图》 / 94

张择端创作《清明上河图》 / 96

宋代风俗画 / 96

《清明上河图》 / 98

李唐开创“大斧劈皴”技法 / 100

开创“大斧劈皴” / 100

不朽巨作《万壑松风图》 / 100

人物故事画的代表作 / 101

“南宋四家”的创作各具千秋 / 103

“暗门刘”刘松年 / 103

“马一角”马远 / 104

“夏半边”夏圭 / 105

第六章 元明清时期的绘画 / 107

赵孟頫确立“元人冠冕” / 108

赵孟頫使文人画取代正规画 / 108

创造了绘画的新时代 / 109

开创元代新画风 / 110

“元四家”使文人画发扬光大 / 112

黄公望 / 112

倪瓒 / 114

吴镇 / 115

王蒙 / 116

永乐宫壁画将宗教画推向高峰 / 118

永乐宫 / 118

永乐宫的三大殿壁画 / 118

浙派画风形成 / 120

浙派创始人：戴进 / 120

浙派健将：吴伟 / 121

笔墨狂放的浙派后期画家 / 122

“吴门四家”开拓文人画新境界 / 123

吴门画派创始人：沈周 / 123

“大器晚成”的文徵明 / 124

“风流才子”唐寅 / 126

画艺超绝的仇英 / 127

徐渭创立水墨大写意花鸟画 / 129

才华横溢的徐渭 / 129

大胆创新的产物 / 129

董其昌提出“南北宗论” / 132

松江画派 / 132

南北宗论 / 132

清初“四王”使“画苑正统” / 135

王时敏 / 135

王鉴 / 136

王原祁 / 137

王翬 / 138

清初“四僧”标新立异 / 139

“新安四家”魁首弘仁 / 139

“多面手”髡残 / 139

朱耷将水墨大写意花鸟画集大成 / 140

石涛创山水画最高成就 / 141

龚贤创“欲秀而老” / 145

“金陵八家”第一家 / 145

“欲秀而老”的风格 / 146

扬州画派使诗、书、画融合 / 147

“扬州画派”与“扬州八怪” / 147

金农喜画梅 / 148

郑板桥的“三绝” / 149

清代创作多彩的宫廷绘画 / 151

康乾盛世绘画兴 / 151

宫廷画的代表画家 / 152

第七章 中国近现代绘画 / 155

海上画派融入都市文化 / 156

海上画派崛起 / 156

任伯年融古创新 / 157

吴昌硕创写意花卉 / 158

海上画家辈出 / 160

变革中的京津画派 / 162

北京画坛的陈师曾 / 162

北京画坛的其他画家 / 163

天津画坛的画家 / 165

岭南画派的艺术创新 / 168

“二居”绘画开新风 / 168

两兄弟绘画别开生面 / 168

别具一格的陈树人绘画 / 170

黄宾虹继往开来 / 172

一生都在追求 / 172

绘画与画论相得益彰 / 174

齐白石开辟艺术新天地 / 175

博采众长不断突破 / 175

开红花墨叶一派 / 176

张大千“作画无中西之分” / 177

一生漂泊海内外 / 177

师古人时师造化 / 178

创泼墨泼彩画法 / 178

伟大的“破坏者”刘海粟 / 179

“艺术叛徒”刘海粟 / 179

光色交响曲 / 181

“破坏”的同时在创造 / 181

徐悲鸿开创“写实绘画” / 182

融贯中西的写实风格 / 182

徐悲鸿的马具有民族精神 / 184

星星画展开创新时期绘画 / 186

星星画展的经过 / 186

星星画展的意义 / 187

陈丹青创作《西藏组画》 / 188

从扑克牌上学绘画 / 188

创作《西藏组画》 / 188

《西藏组画》的意义 / 189

罗中立创作《父亲》 / 190

罗中立与《父亲》 / 190

开创乡土写实主义画风 / 191

陈逸飞创作《浔阳遗韵》 / 192

创作《浔阳遗韵》 / 192

最接近于诗的油画 / 192

新生代画家出现 / 193

新生代画家出现 / 193

刘小东 / 193

喻红 / 194

方力钧 / 194

申玲 / 195

798 艺术区建立 / 196

第一章

先秦时期的绘画

石器时代是中国绘画的萌芽时期，就是在这个时期，原始绘画得以发展。原始绘画技巧虽简拙，但先民们已掌握了初步的造型能力。在他们的绘画作品中，已经有了对动物、植物等动静形态的特征描绘，而且水平不低。

伴随着社会分工的扩大，出现了所谓的“青铜文明”，原始绘画的载体也从石头、陶器变成了青铜。这之后，随着统治阶级的需要，原始绘画又取得了长足的发展。在商代王室的墓葬中，考古学家在很多的木质品上发现了漆画残留。在西周、春秋、战国时期，还有庙堂壁画创作被记载下来。

人类发明彩陶装饰画

彩陶也被称为陶瓷绘画，其绘画步骤是：先将橙红色陶坯打磨光滑，再以天然的矿物质颜料在陶坯上绘制图画和线条，然后入窑烧制。因此这样制作而成的彩陶，在胎地上会呈现出赭红、黑、白等颜色的美丽图案，达到一种装饰美化的效果。原始的绘画在技巧方面，虽然简拙，但具有初步的造型能力，其绘画作品表达了先民们的愿望、信仰以及对于生活的美化愿望。先民们在对动物、植物等动静形态的描绘方面，非常擅长抓住这些形态的主要特征，这说明先民们的绘画水平不低。

彩陶的发现

彩陶的诞生，距今已有约 8000 年的历史。彩陶文化发源于新石器时代。在新石器时代，人类处于相对定居的农耕状态，因此人类在长期的劳动实践中，逐步掌握了烧陶技术，并开始在陶器上彩绘，作装饰之用。彩陶上的彩绘记载着人类文明初始期的社会生活形态。彩陶文化分布地域广，跨越了老官台、马家窑、仰韶、大汶口、屈家岭、大溪、红山、齐家等文化。

▲ 仰韶村彩陶

1921 年，中国就在仰韶村新石器时代文化遗址中发现了彩陶。其后，考古学家在甘肃、河北等地的遗址中也陆续发现彩陶。

发掘出土的彩陶的器型主要以日常生活用品为主，常见的有盆、罐、瓮、瓶、釜、鼎等，这些彩陶很普通，没有其他特殊用途。不过在仰韶文化遗址中，也曾发现过用两瓮合

埋葬小孩的例子。彩陶被用于墓葬，表达了先民对灵魂再生的向往。

彩陶的文化类别

不同文化类别的彩陶，有着各自不同的特点。

仰韶文化彩陶。仰韶文化距今大约 7000 年，当时我国处在新石器时代。在这个时代，彩陶文化的发展最为丰富多样。仰韶文化遗址出土的陶器都很精美，这反映出当时的制陶工艺相当成熟。

▲三鱼纹彩陶盆

仰韶文化的遗址位于黄河中游地区，其分布的区域以黄土高原为中心，并延伸到周围各省。仰韶文化遗址出土的陶器多为细泥红陶和夹砂红陶，黑陶与灰陶较为少见。这时期的陶器的种类有杯、钵、碗、瓮、盂、盆、罐、瓶、甑、釜、灶、鼎、器盖和器座等。陶器的装饰以彩绘为主，另外还有拍印、磨光等装饰手法。彩绘就是在器物上绘精美彩色花纹。仰韶文化遗址出土的陶器中，最有特色的是双耳尖底瓶，该瓶线条流畅、匀称，具有非常强的艺术美感。

半坡彩陶。半坡彩陶是我国彩陶文化历史较早、特点突出的一个类型。半坡彩陶最早于陕西的半坡发现，距今约有 7000 年的历史。半坡彩陶的遗址位于河流的岸边，因而半坡的彩陶多为汲水尖底瓶、葫芦、长颈瓶，另外还有盆类、罐类，与今天的盆罐形体大体相似。

在半坡彩陶器型上，装饰画往往只占据器面的一小部分，更多的是纹样。纹样一般再现的是自然形态，早期多为散点式构图，后期也有纹饰的形象。半坡纹饰的形象非常可爱，记录了半坡人原始的生活，表现了人类童年的天真、稚气以及他们与自然的那种亲密关系。仔细体味这些纹饰，具有人与自然融为一体的感觉。

马家窑文化彩陶。马家窑文化，最早于 1924 年在甘肃省临洮县的马家窑村发现，故名马家窑文化。考古学家研究得知，马家窑文化属于仰韶文化，是该文化向西发展的一种地方文化类型，出现于新石器晚期，距今 5700 多年。马家窑彩陶继承了仰韶文

化爽朗的风格，又兼具自成一体的绚丽而又典雅的艺术表现形式，显得更为精细。不得不说，其艺术成就达到了非常的高度。马家窑文化的陶器大多以泥条盘筑法成型，陶体表面打磨得非常细腻。在许多马家窑文化遗存中，考古学家还发现了窑场和陶窑、研磨颜料的材料和颜料等。马家窑文化的制陶工艺表现出了娴熟的工艺技巧，已经开始采用慢轮修坯，并利用转轮绘制同心圆纹、平行线和弦纹等纹饰。这说明这一时期出现了社会分工，已经有专门的制陶工匠出现。马家窑文化的制陶业异常发达，这是马家窑文化显著的特点。纵观我国所有彩陶文化中，在马家窑文化遗址中发现的彩陶的色彩是最丰富的，图案的时代特点也很鲜明。

半山彩陶。半山彩陶文化是以马家窑文化为基础发展起来的，其彩陶技艺比马家窑的彩陶技艺更先进：它的风格非常多，器型非常饱满。半山彩陶的纹饰，有着旋转而连续的结构，经常是几个大圆圈互相连结，互相背靠，有连绵不断、前呼后应的效果，显示出一种缠绵的气息。所以说，半山期是我国彩陶文化的高峰阶段。

相对纸本，陶器上的彩绘作品更具张力，在彩陶艺术中，艺术家们的各种创作思想、风格、语言融合在一起，从而创作出各种风格的、多姿多彩的艺术珍品。彩陶文化是我国历史上的文化瑰宝。

▼半山彩陶

