

中国
文化
史
丛
书

艺术
卷

绘画艺术

李慕南 张林 李丽丽 主编

河南大学出版社

• 中国文化史丛书·艺术卷 •

绘画艺术

刘莹 编著

河南大学出版社

责任编辑:杨 钧

图书在版编目(CIP)数据

中国文化史丛书/李慕南主编. —开封:河南大学出版社,2001.12
ISBN 7-81018-911-5

I. 中… II. 李… III. 文化史—中国—古代—通俗读物
IV. G256.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 057673 号

中国文化史丛书

(图文版)

出	版:河南大学出版社
发	行:各地新华书店
印	刷:北京海德印务有限公司
开	本:850 × 1168 32 开
印	张:783 字数:16330 千字
印	数:1000
版	次:2005 年 1 月第 2 版
印	次:2005 年 1 月第 1 次印刷
书	号:ISBN 7-81018-911-5/G · 381
定	价:1996.00 元(全 68 册)

编写说明

中华民族是世界上最古老的民族，中华文明是世界上最悠久的文明之一。中国有文字记载的历史近 5000 年之久，从公元前 841 年开始，有文献可考的编年史从未间断，至今已近 3000 年，这在人类历史的长河中是绝无仅有的。世界四大文明古国中，只有中国的历史始终传承有序，从未中断。

中华民族在世界东方创造了光辉灿烂的文化，并形成了一个以中国为中心的大文化圈，影响着亚洲许多国家和地区的价值观念与行为方式。

在清朝之前，中国的科学技术也一直位居世界前列，中国的物质文明为欧洲的文艺复兴和近代化奠定了物质基础。火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎，指南针打开市场并建立殖民地，而印刷术变成新教的工具。总的说来，它们变成了科学复兴的手段，变成了对精神发展创造必要前提的最大杠杆。中国文化为西方的近代文明提供了物质基础，而且还是西方现代科学技术的直接源头。

中国在清朝之前是世界上最强大的国家之一，不但经济发达、科技先进、国势强盛，而且人文荟萃，有着辉煌的文化成就，不但造福中国，而且造福全人类。

文化是与文明既有联系又有不同的概念，文明是文化发展到一定阶段的状态。

文化是一种人类现象。文化既具有时代性，又具有区域性。从地域概念来说，“中国”是一个历史范畴，随着时代的推进其范围也不断变化。“中国”作为近代国体意义上的主权国家概

念，只是近 300 年来的事情，是在和西方国家打交道时按西方外交模式形成的。“中”在中国人的心目中是天下之中的意思，而近代形成的“中国”这一国体名称显然已不被这样理解。

“文化”一词，语义极广，古今中外关于文化的定义不下 200 种之多。本书所讲的文化是指《周易·贲卦·彖传》所说：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”如果具体一此，则“文”为：经纬天地曰文；道德博闻曰文；勤学好问曰文；慈惠爱民曰文；愍民惠礼曰文；锡民爵位曰文。（《周书·谥法》）而“化”如《说文·段注》所释：“教成于上，则化成于下。”中国历史上的先哲们赋于文化的内涵，注重的是文治修远和人伦教化，与武力征伐相呼应。

中国文化由于大海、高山、沙漠、林莽等地理环境的局限，成就了自己的独立性，并在漫长的岁月里很少受到外来文化的冲击，从而保持了从未间断的完整性。中国文化是世界上少有的传承悠久、内容丰富、博大精深的原生文化之一。

中国文化有着鲜明的农耕经济为基础的特点和以血缘为纽带的思想痕迹，形成了中国文化的内向性。这也是风靡世界的各种宗教在中国不能占统治地位的原因，这也是中国人在最有可能成为海洋大国而错失机遇的原因。

中国人一向有重视文化的传统，文化积累在世界各民族之林中首屈一指。

中国有自己特有的人文传统，有与西方完全不同的伦理理念，长期运作于中国农业自然经济、重农轻商、自给自足的经济模式形成了尊群传统和民为邦本的思想。

中国人的文化是崇尚和平的文化，奉行中庸的理想人格。在多种文化相汇时，善于融合，不偏颇、不怨尤，尚调和、主平衡，使中华民族不断发展壮大。中国文化如百川之海，浩淼无垠。

有的学者把中国文化史分成了六个时期：

1. 前文明期，即史前期：包括旧石器时代和新石器时代中前期，相当于中国古史的传说时代，即三皇五帝时期。

2. 文明奠基期：夏、商、周（西周、春秋、战国时期）。这是中国文化史上的创始期，包括了新石器时代晚期、青铜器时期和铁器时期。这一时期孕育了中国文化的一系列特征。

3. 大一统定型期：秦、汉（西汉、新、东汉）时期。政治大一统和文化大一统规模形成，农耕经济占控制地位。

4. 民族大融合期：魏、晋、南北朝、隋、唐中叶时期。这一时期，五胡乱华，中国文化大范围地与周边民族文化整合，进入了“亚洲中国”之路，中国文化进入了又一个高峰期。

5. 近古文化定型期：唐后半叶、五代十国、宋、辽、金、元、明中叶时期。这一时期是中国文化现代转型的基础，也构筑了西方资本主义侵入之前的文化背景。

6. 中西文化交汇及现代转型期：明末迄今。这一时期，中国文化第一次遭遇更先进文化的入侵，中国文化在物质、制度、行为、精神诸层面开始了冲突、调适、融汇、创造等艰难而痛苦的历程。

《中国文化史》叙述的就是这样一个从史前到现在的中国国土开辟、民族形成、社会进化、经济文化发展、政治演变的不平凡的历程和内容。

为了全面展现这一波澜壮阔的历史，本书用了近 2000 万字、8 卷 68 分册的洋洋篇幅来记述。

政治卷：分为历代帝王、王朝更替、历代名臣、权臣末路、宫廷政治、后宫政治、政治事件、千古奇案等 8 分册来阐述政治斗争的复杂性。

军事卷：分为军事统帅、兵书通览、著名战役、军事思想、军事制度、军事谋略、军事工程、军事间谍等 8 分册来演绎古代

军事文化的发展和军事斗争的残酷。

文学卷：分为神话传说、历代诗歌、历代词赋、历代小说、历代散文、文学名著、文学名家、民间文学等8分册来展现中国文学形式的丰富多彩与辉煌成就。

艺术卷：分为书法与篆刻艺术、绘画艺术、建筑艺术、雕塑艺术、音乐艺术、舞蹈艺术、戏曲艺术、民间艺术、工艺美术、艺坛典故等10分册来描绘古代绚烂多彩的艺术殿堂。

科技卷：分为古代生物与医学、古代数学与物理学、古代天文历法、古代地理与农学、古代化学、古代发明与发现、历代科技、科学名家等8分册来展示古代科学技术的进步与巨大成就。

民俗卷：分为传统节日、婚育习俗、服饰文化、饮食文化、信仰文化、诞辰与丧葬习俗、民居民俗、游艺文化、中华武术、风水与巫术等10分册来表现古代人民社会生活的丰富多彩。

社会卷：分为商业贸易、社会经济、农业制度、古代教育、古代民族史、思想文化、千秋教化、典章制度等8分册来解读古代社会生活的形成、演变与发展过程。

历史卷：分为历史典籍、中外关系、历代律令、历代官制、历代宦官、历代状元、历史掌故、历史之谜等8分册来揭示古代历史长河角落中最为隐秘的部分。

为了摒弃传统历史教科书条条框框式的说教；增加直观性、可读性、趣味性，本丛书分门别类采用辞条的形式，并辅之以大量丰富、精美的插图，以立体的方式再现中国文化的宏伟历史画卷。

由于丛书篇幅宏大、编写时间又较为仓促，书中难免存在各种疏虞之处，恳请广大读者悉心指正。

本书编委会
二〇〇五年一月

目 录

一、绘画历史	(1)
【先秦与秦汉绘画】	(1)
【魏晋南北朝绘画】	(3)
【隋唐绘画】	(9)
【两宋绘画】	(19)
【元代绘画】	(48)
【明清绘画】	(61)
【现当代中国画】	(95)
二、画坛巨匠	(116)
【顾恺之】	(116)
【阎立本】	(119)
【尉迟乙僧】	(120)
【吴道子】	(120)
【张萱】	(121)
【周昉】	(121)
【李思训】	(122)
【王维】	(123)

【孙位】	(123)
【黄筌】	(123)
【荆浩】	(124)
【李成】	(126)
【范宽】	(126)
【米芾】	(126)
【李公麟】	(127)
【张择端】	(127)
【赵孟頫】	(129)
【元四家】	(130)
【唐寅】	(132)
【八大山人】	(132)
【石涛】	(132)
【扬州八怪】	(133)
三、绘画理论	(135)
【人物画和山水画的笔法】	(135)
【形似与神似】	(148)
【赋色设彩的技巧】	(160)
【布局构图的章法】	(174)
【画外的“气韵”】	(191)
【临摹自然与古人】	(200)
【绘画与文学的关系】	(205)
【绘画与书法的关系】	(216)
【人品与画品】	(222)
【文人画的最高画品】	(227)
【画工画的人品修养】	(232)

四、帝王绘画趣闻	(236)
【汉武帝与李夫人】	(236)
【金日磾拜母亲画像】	(237)
【汉灵帝与鸿都门学】	(239)
【凿石为祖宗之庙】	(240)
【铸像成皇后】	(241)
【晋明帝画洛神赋图】	(242)
【北魏皇帝巡幸石窟寺】	(242)
【梁武帝善用画工】	(244)
【叱金像问帝祚短长】	(245)
【定期进献山水画】	(246)
【唐太宗令画功臣像】	(246)
【唐太宗令绣佛像】	(247)
【唐道教形象流传】	(248)
【唐玄宗诏画圣贤像】	(252)
【华清池华丽过度】	(253)
【昭陵前外臣石刻像】	(254)
【唐文宗废妇人高髻险妆】	(255)
【进松竹图为皇帝祝寿】	(257)
【唐过春节赐钟馗画像】	(258)
【为皇帝画像】	(259)
【唐玄宗下诏焚珠玉】	(260)
【李渊建石像为李世民祈福】	(262)
【唐玄宗畋游必存绘事】	(262)
【唐户口簿贴画像】	(263)
【北周帝王冕二十四旒】	(264)
【王建、王衍塑像】	(265)
【瞻仪堂画像】	(266)

【宋道教始祖赵玄郎形象】	(267)
【宋历代帝王像御设】	(268)
【赵佶书画有代笔】	(269)
【艮岳之设与祥龙石图】	(270)
【听琴图背后的故事】	(272)
【宋徽宗赏画标准】	(273)
【赵佶在押画鹰】	(274)
【皇帝灵堂挂画像】	(275)
【宋御容殿】	(276)
【皇帝互换画像】	(277)
【景灵宫图功臣像】	(280)
【宋真宗禁销金为饰】	(281)
【辽丧仪焚纸马】	(282)
【卓歇图与好月节】	(283)
【宋钦宗手临《十八学士图》】	(284)
【寿星变皇帝】	(285)
【遥祭北宋陵】	(286)
【金陷汴京掠文物】	(287)
【董羽画水吓太子】	(288)
【赵佶赐画寻开心】	(289)
【禁止以帝王像聚众】	(290)
【徽宗书画学制】	(291)
【明成祖像长髯至腹】	(292)
【呵令雕像止泪】	(293)
【天王变皇帝】	(293)
【明宣宗善画】	(294)
【郎世宁与清宫廷绘画】	(295)
【以画像受知乾隆】	(297)

【乾隆出巡偕画家】	(297)
【图画功臣像】	(298)
五、宗教绘画典故	(300)
【佛教与佛教美术来华始末】	(300)
【寺名三变】	(301)
【凹凸寺】	(302)
【舍身饲虎】	(303)
【降魔印】	(304)
【十光佛】	(304)
【分身佛像】	(305)
【结跏趺坐】	(306)
【醉僧图风波】	(306)
【鄱子本生】	(307)
【九色鹿故事】	(308)
【千手千眼观音】	(309)
【佛传故事】	(310)
【现相殊好】	(312)
【涅槃】	(316)
【肉髻】	(317)
【白毫】	(317)
【萨婆达（萨埵那）】	(317)
【度化乾达婆王】	(318)
【崔府君】	(318)
【刑刀自折】	(319)
【金翅鸟王】	(320)
【七世佛】	(321)
【三世佛】	(321)
【三身佛】	(321)

绘画艺术

【紫色袈裟何用】	(322)
【四大天王】	(323)
【十六罗汉与十八罗汉】	(323)
【苏轼《十八大阿罗汉颂》】	(325)
【毗沙门天王】	(329)
【欢喜佛】	(331)

一、绘画历史

【先秦与秦汉绘画】

中国传统绘画的上古时期，是指从充满神话传说、所有事实都飘乎不可证实的原始社会，历经夏、商、周三代，再从战国到秦汉。这个时期的绘画稚拙朴实，多少还带有早期宗教崇拜的痕迹。

从字源的角度来看，无论是“艺术”还是“美术”，都是原始人类的巫术和宗教活动的产物。艺术的“艺”字，在篆书中写作“𡩊”，土上有木，旁边有人合掌跪拜。土上有木象征着神，跪拜是一种巫术的祭祀仪式。美术的“美”字，在篆书中写作“𡩊”，形象地勾画了一个头戴羊角面具的人正在跳舞，这是一种巫术活动。

今天我们所能看到的中国最古老的绘画，是距今约 4000 ~ 8000 年的彩陶。画在陶器上的图案纹样，有蛇纹、人首蛇身纹、人形纹、人面鱼纹、鱼纹、蛙纹、鸟纹等。这些纹样，一方面是为了装饰和美化器物，更重要的是，它们都更涵有巫术目的，尤其是与生殖崇拜的巫术密切相关，比如，蛇、鱼、蛙、鸟，在上古时代，都是生殖崇拜的象征。

战国时期，留下了一些岩画和漆画，大体上都有浓厚的宗教和神秘气息。比如，曾侯乙墓棺漆画《羽人》，描绘了一些人面鸟身的形象，这种形象在现实世界中是不可能存在的，但是，无论是在中国，还是在地球上的其他地方，都曾不约而同地描绘过

羽人

人物龙凤图

人物驭龙图

这种形象。看来，这可能反映了人类共同的梦想。不过，当代以来，也有一些人认为，这可能与原始文明甚至外星人有关，这就不是本书所要讨论的问题了。

战国时代留下来的帛画《人物龙凤图》和《人物驭龙图》，描绘的是灵魂升天的主题。其中的妇女形象非常苗条纤细。据说，当时的楚王喜欢细腰美女，为了讨楚王的喜欢，宫女就节食减肥瘦腰，甚至有饿死的，因此，有诗句流传：“楚王好细腰，宫中多饿死”。图画中的男子形象，则是《楚辞》中高帽长袍的士人装束。

在艺术上看，以上两幅图都是线描图，笔触精细，相比于彩陶线条的粗笨，已经不可同日而语。这标志着中国传统绘画风格技法的正式成熟，并且开了后世“密体”及游丝描之先声。

两汉时期，留下了很多墓室壁画，其题材内容可以分为三类：第一类是描绘神话传说和鬼神世界，如伏羲女娲、西王母、青龙白虎、朱雀玄武、神灵怪异、镇邪升仙等等，神仙思想极为浓郁；第二类是历史传说故事，如明主昏君、忠臣奸佞、孝子烈女、荆轲刺秦王、二桃杀三士，等等，礼教色彩极为鲜明；第三

类是现实世界的生活场面，描绘墓主生前的功绩德行及豪华的生活排场，如宴饮游猎、乐舞百戏、车马仪仗等等。

在艺术作风上，两汉壁画与战国帛画精细写实的风格不同，倾向于追求整体气势，同时保持了古朴坚实的作风，创造出了雄浑强健的绘画典范。

【魏晋南北朝绘画】

魏晋南北朝是一个战乱不断的时代，政权频繁更迭，礼教和道德伦理受到严重质疑，社会经济政治被严重破坏，而夏商周三代和战国、秦汉以来流传下来的人生观和文化观也分崩离析。

当时的社会状况，使得不少士大夫在从事礼教的活动中付出了生命的代价，经受了血的洗礼，使他们觉悟到“达则兼济天下”的路已经断绝。在这种动乱的社会气氛下，在日益严酷的现实面前，知识分子开始反思社会、反思文化，于是一种以文人士大夫为主体的个人主义精神蔚然兴起，无论是在哲学、文学，还是在书法和绘画上，充满个体意识和人本主义的精神气质都开始占据主导地位，因此，士大夫阶层的绘画开始走向独立。

另外，佛教在这种社会精神混乱的情况下开始全面铺开，于是佛教绘画和西域画风也开始广为流传。

“穷则独善其身”的文人士大夫追求个体的超脱和自娱自乐，相信玄之又玄甚至不着边际的高深理论，平日里喜欢“清谈”，虽然不敢反对频繁更替的君主，但是也采取不合作的态度。这种新的时代精神，标志着中国古代人

竹林七贤图

文精神的自觉和独立，被称为“魏晋风度”。其代表人物如竹林

七贤，他们纵酒享乐，肆无忌惮，完全置所谓传统礼教于不顾。

到了东晋时代，中国历史上最有代表性的诗人之一陶渊明，更是标榜和引领了几千年来中国文人的时尚，他“不愿为五斗米折腰”，高唱“归去来兮，田园将芜，胡不归”，向世人描绘了精美平和、与世无争的“世外桃源”。当时以及后来的年代中，文人士大夫在现实世界中找不到出路的时候，就在心灵世界中寻找依靠，在艺术的世界之中表达对“世外桃源”的向往，并且隐晦地表达对现实世界的不满。

文人士大夫介入绘画，有力地提升了绘画的文化品位，使得本来属于工匠之事的雕虫小技，从此成为士大夫的修身养性之道，成了高雅的文人乐事。另外，文人士大夫的加入，使得绘画在功能上、题材上和技法上都产生了相应的变化，使以往作为礼教工具的绘画，开始成为表情达意、抒发自我的高级文化娱乐形式。于是绘画开始摆脱社会功利目的，成为独立、纯粹的审美艺术。

在题材内容方面，画家们着意描绘高山流水、高人隐士，格调越来越脱俗，与汉代以前的热衷于描绘政治大相径庭。在技法形式方面，更注重精致、流丽、潇洒的形式美，与汉代以前注重气势和古拙判然有别。这些情况，都预示着文人画的开始，到了宋元以后，文人画终于成为了中国绘画史的正宗。

顾恺之等代表性画家

魏晋时期最负盛名的大画家，是东晋的顾恺之（348～409）。他出身官僚贵族，但无心政治，而是沉浸于文学艺术的创作之中。顾恺之有“三绝”之称：才华横溢为“才绝”；率真脱俗为“痴绝”；“苍生以来，未之有也”为“画绝”。

顾恺之提出了不少在绘画史上具有深远影响的理论观点。他特别强调细节描写。拿人物画来说，画人的面目，是长是短，是刚是柔，是深是浅，是宽是窄，以及怎么样画眼睛，是往上一