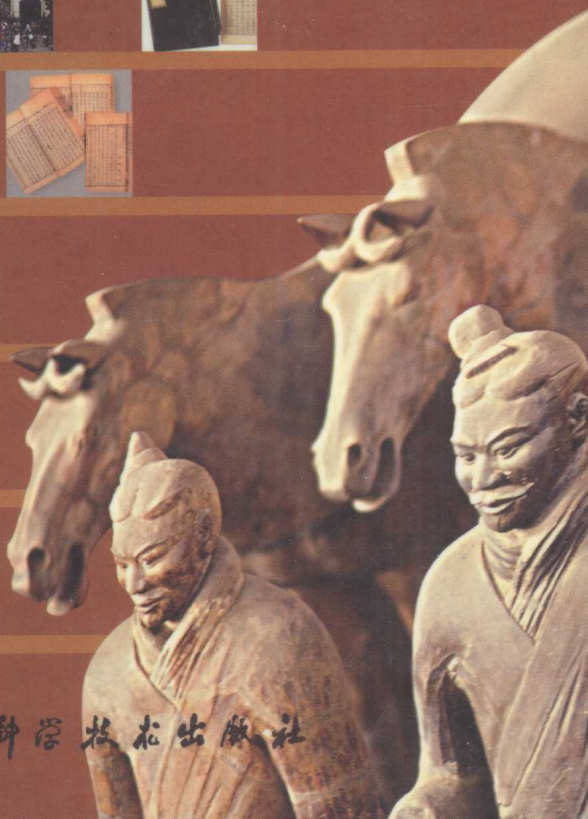


ZHONGGUOLISHIZHISHIQUANSHU

灿烂文化

中国历史知识全书

中国古代绘画



北京科学技术出版社

中国古代绘画

杜永菊 孟庆荣 编著

北京科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代绘画/杜永菊,孟庆荣编著. —北京:北京科学技术出版社,2005.4 重印
(中国历史知识全书)

ISBN 7—5304—1662—6

I. 中 II. ①杜…②孟… III. 绘画史—中国—古代 IV. J209

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 11606 号

作 者:杜永菊 孟庆荣

责任编辑:吴 建

责任印制:臧桂芬

封面设计:永铭记

版式设计:金诚电脑制作公司

图文制作:金诚电脑制作公司

出 版 人:张敬德

出版发行:北京科学技术出版社

社 址:北京西直门大街 16 号

邮政编码:100035

电话传真:0086-10-66161951(总编室)

0086-10-66113227(发行部) 0086-10-66161952(发行部传真)

电子信箱:postmaster@bkjpress.com

网 址:www.bkjpress.com

经 销:新华书店

印 刷:三河紫恒印装有限公司

开 本:850mm×1168mm 1/32

字 数:85 千字

印 张:5

印 次:2005 年 4 月第 4 次印刷

印 数:5000 册

ISBN 7—5304—1662—6/K·038

定 价:12.00 元



京科版图书、版权所有、侵权必究。

京科版图书、印装有错、负责退换。

目 录

- 一、灿烂的朝霞——上古及秦汉的绘画 (1)
 - 1. 斑斓的彩陶——原始社会的绘画 (1)
 - 2. 大放异彩的青铜器——夏、商、周、春秋的绘画.....
..... (3)
 - 3. 旭日初升，霞光四射——战国、秦汉的绘画 (6)
- 二、天国迷雾中的花朵——魏晋南北朝的绘画 (13)
 - 1. 沙漠中的艺术绿洲——敦煌莫高窟壁画 (13)
 - 2. “神山”上的艺术之花——云冈石窟壁画 (17)
 - 3. 古都的神奇宝藏——龙门石窟 (19)
 - 4. 群星闪耀画坛——魏晋南北朝时期的画家及绘画.....
..... (22)
- 三、辉煌的艺术殿堂——隋唐五代的绘画 (29)
 - 1. 承上启下，继往开来——隋朝画家及其绘画 ... (29)
 - 2. 雍容自若，大唐风度——唐朝的人物画 (31)
 - 3. 青绿重彩，水墨渲淡——唐朝的山水画 (37)
 - 4. 百卉争艳，骏马神驰——唐朝的花鸟、鞍马及杂画...
..... (41)
 - 5. 天堂盛世，人间祈愿——唐朝的石窟壁画 (44)
 - 6. 徐黄异体，荆关董巨——五代时期的绘画 (48)

- 四、彩墨争辉新天地——宋代的绘画 (55)
1. 丹青高手云集翰林院——宋代画院与绘画 (55)
 2. 社会生活的多方面展现——宋代人物画 (58)
 3. 外师造化，中得心源——宋代的山水画 (64)
 4. 人生寓意花鸟传——宋代的花鸟画 (70)
 5. 高洁梅竹，寓意深长——宋代的水墨梅竹画 ... (74)
 6. 交光互影的少数民族艺术——辽金西夏的绘画.....
..... (79)
- 五、文入画坛竞风流——元代的绘画 (85)
1. 移情寄兴山水间——元代的山水画 (85)
 2. 竹品梅质求高洁——元代墨竹、墨花、墨禽画.....
..... (92)
 3. 且将余墨绘人事——元代人物画 (97)
- 六、画派林立、五彩缤纷——明代的绘画 (103)
1. 师古不拘，自成风貌——明代的山水画 (103)
 2. 泼墨写意寄寓情怀——明代的花鸟、墨竹画.....
..... (114)
 3. 不为主流亦有成——明代人物画 (120)
- 七、山穷水复留余韵——清代的绘画 (125)
1. 师古泥古趋衰落——清代的山水画 (125)
 2. 余音缭绕有强音——清代的花鸟、墨竹、墨梅画.....
..... (136)
 3. 且将余墨传风采——清代的人物画 (147)



一、灿烂的朝霞——上古 及秦汉的绘画

中国是世界上伟大的文明古国之一，我们的祖先在广阔富饶的中华大地上创造了绚烂光辉的历史文化，绘画就是其中的一朵光彩夺目的艺苑奇葩。

1. 斑斓的彩陶——原始社会的绘画

原始社会在从旧石器时代到新石器时代的漫长过程中，人类在不断创造物质财富的同时也创造了艺术这一精神财富，其中新石器时代的彩陶，代表了原始社会最富有艺术性的创造。在这些五彩斑斓的彩陶中，尤以仰韶文化彩陶和马家窑文化彩陶最为杰出。

仰韶文化遗址，主要以关中、晋南和豫西一带为中心，这个遗址上的彩陶有两种类型：一种是半坡型，一种是庙底沟型。半坡型彩陶有陶盆、陶罐和陶壶等。陶和陶罐都是宽度超

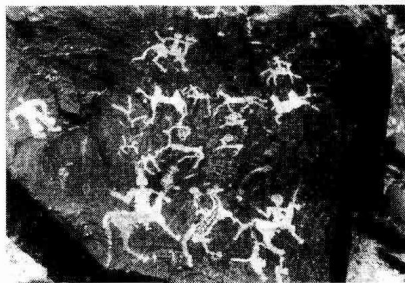


图1 远古时代的岩画

过高度，小底，整个器形侧影是柔和的曲线，造成的视觉印象是极为膨胀，粗矮坚实。在这些陶器上，描绘着各种几何形的装饰花纹，几何形装饰花纹的组成，疏密有致，都结合了形体的变化。这是中国工艺美术一项重要传统手法的开始。几何形装饰花纹以波状弧线效果最鲜明。装饰图案虚实相间，黑白互衬。这是中国图案传统一种卓有成效的组织方法。在半坡型彩陶上，也绘有一些动植物形纹饰，有几只出土的陶盆上，绘有人面形的图案。人面有圆形，有椭圆形，眼鼻形象非常明显，口略近“工”字形，口角两边有两道交叉斜线，似衔小鱼状，头部两边，有的画上翘曲线，有的各加小鱼，是比较别致的纹饰。另外有几只陶盆，它的外侧，以墨色绘有鱼形，鱼张着口，鼻尖翘起，像是在水中游泳，有的张口露着牙齿。在鱼纹中，还有两条鱼平行压叠，鱼头和鱼身合在一起的。此外有一只陶盆内，描绘有鹿形图案，鹿长颈，有角，短尾巴，有奔跑、行走、停立斜视等形状。还有的陶器上描绘着一些像禽类、爬虫类的图案。植物形的纹饰，有的像草木枝叶随风飘摇呈倒垂状，也有绘有树干、树叶状的。

庙底沟型的彩陶，有的绘有蛙形图案，蛙的形态非常生动。有的绘有墨染而成的鸟形及花形图案。宝鸡北首岭出土的一只彩陶壶，模拟船形，侧部绘有小方格纹，表示一张张开了的鱼网挂在船旁，这是来源于打鱼生活的艺术创作。

马家窑文化彩陶主要有马家窑型、半山型、马厂型。马家窑型彩陶所描绘的纹饰，大多是几何形图案。所画弧线的起伏旋转，能巧妙地结合器物形体而变化。半山型彩陶，有方格形、弧线纹、螺旋纹、锯齿纹及波浪纹等各种纹饰，用笔流畅，图案组织严密，体现了相当高的艺术水平。青海大通县上孙家寨出土的一只彩陶



图2 彩陶划人纹壶

盆，内口绘有舞蹈纹，画面五人一组，手拉着手，面向一致，头的一侧各有发辫，摆向整齐划一，下腹一侧，又有饰物，像被风吹动一样，也斜向划一，这些都有助于体现舞蹈动作的变化。马厂型彩陶制作比较粗糙，装饰纹样中第一次出现了符号式的动物形象。

原始社会的绘画具有很强的实用性，彩陶上的图案，都与当时的渔猎和农业生产有密切关系。从艺术技法特点来看，原始绘画大都形象简单质朴，生动活泼，体现出当时人们已初步掌握了描绘形象的能力。

2. 大放异彩的青铜器——夏、商、周、春秋的绘画

从原始社会到奴隶社会，随着生产力的发展，人类从石器时代进入了青铜器时代。夏朝晚期，铜器铸造已经达到了一定水平，在商、周、春秋时代发达起来，铸造了大量造形奇特精美的青铜器具，并绘有丰富多采的纹饰。

商、周时代的青铜器有着复杂的造型体系，有日用器、



图3 兽面纹鬲 商

乐器、兵器等等，其中日用器又分为炊煮器、食器、酒器、盥洗器等等。炊煮器中，“鼎”是煮肉的锅，三条腿可以直接支在火堆上。鼎在古代被认为是青铜器最尊贵的代表，用来象征统治国家的权力。“鬲”（lì）的用途相同，但形式不同，鬲的三条腿成囊形，中间是空的，称为“款足”，因此鬲中的液体和火焰直接接触的面积较大。食器中，“豆”和“簋”（guǐ）是最普通的。“豆”是一种高足的盘子，“簋”是圆形、有把手、圈足的盆子。酒器在商代很发达，有三足或四足的爵、角、

斚（jiǎ）、盃（hé），有圈足敞口的觚（gū）、觶（zhì）、尊，有圈足敛口的罍（léi）、壶，还有彝、勺等等，盥洗器有贮水的“甔”（bù）和“鉴”，盛水的“盘”和“匱”（yí）。

青铜制的乐器中最贵重的是“钟”。钟的悬挂方式有两种：直悬和侧悬。单独一个钟，称为“特钟”，若干个大小不同的钟按音阶高低组成，称为“编钟”。青铜兵器中主要有装了长柄使用的“矛”、“戈”、“铍”等等。“剑”是春秋以后在南方流行起来的一种兵器。

这些青铜器，形制端庄，厚重华丽，纹饰大方，优美质朴，具有很高的历史价值和艺术价值。商周时代的青铜器，不少全器采取一种动物的形象，如商代的象尊、鸟纹牺尊、四羊

尊、周代的兕觥(sìgōng)、驹尊、羊尊、鸭形尊等。这些形象的制造,概括力很强,对形体的结构与比例,都经过了精心的思考、设计。辽宁凌源海岛营子村出土的西周鸭形尊,取鸭的形象为容器,而又以鸭头部为全器的主要装饰,对鸭头进行了特别精致的刻划,鸭嘴的上下唇,用写实的手法进行了充分的表现。

青铜器的纹饰,丰富多采,有动物纹、自然气象纹、几何花纹,常见的有饕餮(tāo tiè)、夔(kuí)、龙、蟠螭(pán chī)、虺(huī)、象、凤、鹤、蝉、蚕以及云、雷、波浪、漩涡、三角、方格、菱形、连珠、绳索、沙粒、垂幃等等。春秋以后,还出现了以写实手法表现现实生活的纹饰,如车马、狩猎、乐舞、战斗场面等。这些丰富多采的纹饰,经过作者概括、变形,巧妙妥贴地装饰在器物上。

青铜器上的饕餮纹,比较典型地代表了青铜器纹饰艺术的表现手法。在商、周的青铜器中,饕餮被普遍应用。这种纹饰,一般以器物的两乳作为圆眼,器物的棱角线作鼻梁,又饰之以嘴、两角。它的形状如牛又似虎。饕餮纹的组织结构既简单又复杂,既单纯又丰富。有的一边像龙,两边相合成饕餮,在似龙的纹饰中,有的角似鸟形,尾部弯曲处似螭或像虺,总之在它弯曲的部分,往往都要各肖一种动物的形状。这种结构较好地体现了部分与整体的合谐统一,对我国绘画的创作方法产生了很大的影响。

西周及春秋时代,青铜器发生了新的变化,器形类别减少,爵、觚、斝、盃等酒器,鬲、方鼎等烹煮器,都已消失不见了,常见的有鼎和壶,也出现了新的样式。制形较大的鼎,敛口,腹部大,侧影扁而方,鼎腹上半部作兽面装饰。制形较

小的鼎，腹部侧影轮廓接近半圆形，鼎足上下粗，中间稍细，像动物的脚。整个器形轮廓呈连续的柔和曲线。壶的出现，逐渐代替了觚（zhì），食器中西周出现了盥（xǔ），和东周以后新出现的簠（fǔ），逐渐代替了簋。西周及春秋时代的青铜器的另一个变化是产生了很多大型铜器，如大克鼎高 93 厘米，重 201.5 公斤；虢（guó）季子白盘长 137.2 厘米，宽 86.5 厘米，高 39.5 厘米，重达 215.5 公斤，并都刻有较长的铭文，具有重要的史学价值和文学价值。铜器上的装饰花纹简易，纹样多为窃曲纹、环带纹和双头兽纹。窃曲纹和双头兽纹主要是饕餮纹和夔龙纹变化而来。

3. 旭日初升，霞光四射——战国、秦汉的绘画

战国时代的绘画代表作是帛画，即画在丝织物上的图画。1949 年在湖南长沙陈家大山的一座战国时代楚国的古墓中，发掘出来一幅绘画，就是这种帛画。画面上是一个眉清目秀的少女，向左侧立，头上是向后下垂的发髻，少女身着宽袖紧口上衣，细腰宽带，长裙拖地，两手合掌作揖，一副十分虔诚的样子。画面左上方是一条独脚夔，蜿蜒向上，迎着一只飞舞而来的凤鸟，好像在互相搏斗。在古代，夔象征死亡与祸害，凤象征生命与和平，画面的少女祈祷着生命的永存，和平的胜利。

1973 年 5 月，湖南省博物馆在清理长沙子弹库楚墓时，又发现了另一幅帛画——《御龙图》。画面正中有一长胡须的男子，侧身直立。佩带宝剑，手执缰绳，驾驭着一条巨龙。龙头高昂，龙尾翘起，龙身平伏，略呈舟形。在龙尾上部站着一只鹭，圆目长喙，昂首仰天。人头上方为舆盖，飘带随风拂动。画面的含义是乘龙升天，祈祷死者灵魂上天。

这两幅帛画，时代大体相当，大约是战国中期的作品，立意也十分相近，堪称姊妹篇，对于了解我国人物画的发展，具有重要的价值。强盛而又短命的秦朝，在绘画史料方面，留下的记载非常少。但可以肯定的是，秦朝建筑规模宏大，其间雕梁画栋，



图4 彩绘漆鸳鸯盒 战国早期

都需要绘画为装饰，所以秦朝有绘画存在是无须置疑的。在已发现的壁画残片中，最大一块高37厘米，宽25厘米，画面五彩缤纷，鲜艳夺目，规整而又多样化，风格雄健，具有很高的艺术造诣。壁画的颜色中有黑、赭黄、大红、朱红、石青、石绿等，以黑色比例最大，赭黄其次，有很高的饱和度。这些残留的壁画，虽然都是图案纹样，但也可以窥见当时设计的规模与水平。

秦代的绘画在其宫殿遗址中发现的一些秦瓦与画像砖上也有一定体现。秦瓦的纹样有凤纹、子母鹿纹、虎纹、双麟纹、双獾纹、朱雀纹、三鹤纹、四雁纹、碧鸡纹等等，生动别致，颇具时代特色。画像砖多为空心，咸阳宫殿出土的画像空心砖有龙纹空心砖和风纹空心砖。砖面上的龙凤，划线流畅，凤的造型，极为洗练，似白描用笔，线条的轻重粗细，运用得非常自然，可见当时的民间艺人，已具有很高的绘画技能。

汉代是我国历史上第一个国势强大的朝代，它的政治、经

济和文化都取得了重大的成就。这一时期的绘画形象地反映了它的时代特点。汉代的绘画丰富多采，有帛画、木板画、壁画、漆画、画像石、画像砖刻等等，并且出现了一些有名的画家，像毛延寿、刘白、张衡、刘褒、杨鲁等。下面对帛画、壁画、画像石以及画家毛延寿、张衡、刘褒作简单的介绍。

汉代的帛画是适应当时墓葬需要而制作的，主要以表达灵魂升天及夸耀墓主生前生活为主题。长沙马王堆一、三号墓出土的两幅“T”形帛画（也叫非衣），画了地下、天上、人间的景物，祈求死者灵魂升天。三号汉墓棺室的两幅帛画，画的是墓主生前的活动，有车马、仪仗的场面。这些帛画都采用了写实的手法，画中墓主肖像都是侧面，很突出。这些画都是以墨线为“骨”的彩色画，用线挺劲，流畅，勾形把握性很强。

壁画在汉代被广泛应用，但不易保存，现在所能见到的汉代壁画，大多是墓室壁画。河南密县打虎亭一号汉墓中室北壁的《百戏图》，在宽7.34米，高0.70米的壁面上，上下两边各绘一排贵族人物，身穿各种不同色彩的礼服，坐于席上，一边宴饮，一边观看百戏，绘画非常细致，连席前杯盘碗筷都画得清清楚楚。百戏图像有跳丸、盘舞等，体态生动，结构严谨，场面宏大，可以代表汉画水平。

汉代的画像石和画像砖表现题材内容十分广泛，有古代的神话和历史故事，如伏羲、女娲、神农、古代先贤圣人、孝子、贞节妇女等，还有雷公、雨师、风伯、北斗、织女，以及楼台亭阁、舟车人马。石刻画像已经比较善于抓住故事情节的发展高潮，加以艺术夸大，如山东嘉祥武氏祠中的“荆轲刺秦王”，就具有这样的特点。战国时代，弱小的燕国不甘心被

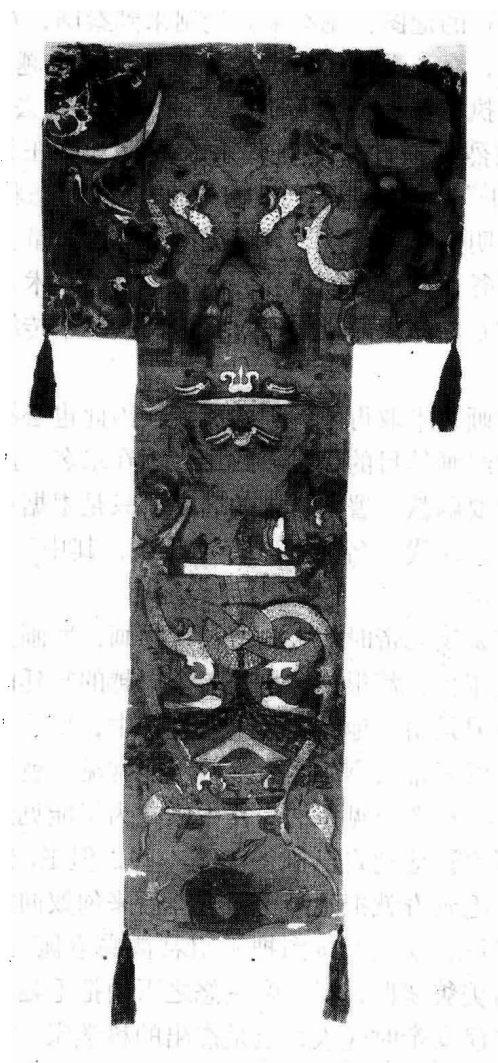


图5 马王堆汉墓帛画 西汉

强大的秦国吞并，燕太子丹密请勇士荆轲，假装向秦国献地，

带着暗藏匕首的地图去见秦王。荆轲来到秦国，在大殿上对秦王送上地图，秦王看见了匕首大惊失色，仓皇越过屏风逃命，荆轲急忙手执匕首，抓着秦王的衣袖，向前刺去，没有刺中。经过一番激烈的搏斗，荆轲刺杀未成反被秦王用长剑杀死。“荆轲刺秦王”石刻就描绘了这一惊心动魄的悲壮故事。这幅石刻黑白分明，气势磅礴，具有震撼人心的力量。这些删繁就简，大刀阔斧，外形古拙浑朴，内涵丰富的艺术表现手法，成为汉代北方石刻画像的风格，对我国民族艺术传统的形成有着重要的意义。

汉代绘画艺术取得了辉煌的成就，因此也必有大量画家存在，但当时绘画的目的仍在于致用，不在求名，画家不像后来那样作完画要题款，署上自己的名字。只是根据可以考证的历史资料记载，汉代有名的画家有十几人，其中毛延寿、张衡、刘褒较为突出。

毛延寿是汉元帝时代人，擅长人物画，所画人物无论丑陋漂亮、年老年少，都很传神，是一个卓越的宫廷画师。但他的名声流传主要是由于他在昭君出塞事件中，扮演了一个不很光彩的角色。汉元帝后宫妃丽太多，不能常见，就让毛延寿为她们画了图像，按图召见她们。宫中嫔妃为了能见到皇上，就纷纷贿赂毛延寿让他把自己画得漂亮一些，但王昭君性情耿直，不肯行赂，毛延寿就把她画得很丑。后来匈奴向汉元帝请求赏赐美人做皇后，汉元帝按图把王昭君赏赐给他，等到见了面，才发现昭君美貌超群，汉元帝一怒之下便把毛延寿杀死了。

张衡是汉安帝时代人，也是杰出的科学家。传说当时建州浦城县，山上有一个野兽，名叫骇神，人头猪身，经常出现在水边石头上，张衡前往画它，骇神藏到水中不肯出来。有人



说，它害怕人画它，所以不出来，要把纸笔去掉。果然骇神出来了，张衡拱手不动，暗暗地用脚指画兽。

刘褒是汉桓帝时代人，擅长画鸟鹊。他的画很传神。相传他画过一幅《云汉图》，画出火热的太阳照耀得满天通红的景象，人们见了身上都觉得热。他还画过一幅《北风图》，使人见了身上都觉得寒冷。

汉代绘画主要是用来为统治国家服务的，但是统治阶级的重视，在客观上促进了绘画艺术的进步与发展。

