

中华文明历史长卷

北京工业大学出版社

淡墨挥毫暗生香

绘画卷

中国绘画艺术的长河，汇聚了中华民族几千年的文化精髓，是中华民族宝贵的精神财富。这些艺术珍品，可以激荡心灵，陶冶性情，开启你多彩的人生。

DANMOHUIHUAQIANSHEGXIANG
HUIHUA JUAN

崔玉梅◎编著

图书在版编目 (CIP) 数据

淡墨挥毫暗生香：绘画卷 / 崔玉梅编著 . —北京：
北京工业大学出版社，2013.1

(中华文明历史长卷)

ISBN 978-7-5639-3315-0

I . ①淡… II . ①崔… III . ①绘画史—中国 IV .
① J209.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 276406 号

淡墨挥毫暗生香——绘画卷

编 著：崔玉梅

责任编辑：郑 华

封面设计：宋双成

出版发行：北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010-67391722 (传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人：郝 勇

经销单位：全国各地新华书店

承印单位：三河市兴国印务有限公司

开 本：787 mm × 1092 mm 1/16

印 张：25

字 数：364 千字

版 次：2013 年 1 月第 1 版

印 次：2013 年 1 月第 1 次印刷

标准书号：ISBN 978-7-5639-3315-0

定 价：58.80 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题，请寄本社发行部调换 010-67391106)

唐代画家阎立本《历代帝王图》（局部）

唐代画家韩幹《照夜白图》

明代唐伯虎《落霞孤鹜图》

清代弘仁《西岩松雪图》

清代书画家、文学家郑板桥《兰竹石图》

总序

在世界文明的历史长河中，中华文明作为最浩浩荡荡的一条支脉，曾为世界注入过滚滚洪流。至少三千年以前，中华文明就已经开始对周边地区产生主导性的影响，带动周边广大地区逐渐走上高等文明之路。马克思关于“四大发明”对世界历史进程影响的论述，仍然是可以成立的：“火药把骑士阶层炸得粉碎，指南针打开了世界市场并建立了殖民地，而印刷术则变成了新教的工具……”在这个文明中，读书写字被上升到审美的高度，于是汉字拥有了这世界上独一无二的头衔——书法艺术。在这个文明中，家不仅是安身立命的居所，也是寄情抒怀的天地，于是胸中丘壑化为园林楼台，虽由人作，宛自天开。在这个文明中，人们从艰难到从容地活在每一方水土之上，于是点土成金，向世界奉献了瓷器这朵绚烂的花……无数事实证明，中华文明在诸古代文明中堪称绝无仅有。

正因如此，我们精心编写了这套“中华文明历史长卷”丛书，它包括：《人间巧艺夺天工——发明创造卷》、《挥毫落纸如云烟——书法卷》、《淡墨挥毫暗生香——绘画卷》、《巧剡明月染春水——陶瓷卷》、《书卷多情似故人——经典名著卷》、《人间有味是清欢——饮食卷》、《今朝放歌须纵酒——酒文化卷》、《至精至好且不奢——手工艺卷》、《多少楼台烟雨中——古迹卷》、《一尘一刹一楼台——寺庙卷》、《自是林泉多蕴藉——园林卷》、《淡妆浓抹总相宜——山水卷》、《宫阙并随烟雾散——墓葬卷》共十三卷。这些辉煌灿烂的古代文明让我们如数家珍，每个领域的每一项成就，如同人类文明天空中的璀璨明星，透射出中华民族耀眼夺目的卓越华魂。

作为炎黄子孙，了解、传承并发扬这些文明成果，是我们光荣而神圣的历史使命。虽然有那一百年的备受欺凌，但我们用今天崭新的面貌告诉世界：我们的文明没有中断，智慧仍在传承，这个持续了五千年的古老文明依然具有强盛的生命力！

前言

中国绘画历史悠久，源远流长，探其源流可追溯到一万二千多年前的旧石器时期。古老的先民在长期的生产生活实践中创造了古朴的原始绘画。自最初的图腾以及对鬼神的崇拜，并结合人生的现实，使幼稚的绘画艺术日趋完善。从远古的彩陶到青铜器上的纹饰，以及随后出现的壁画、帛画等，都是中国绘画的早期风采格局。及至秦汉时期，中国绘画有了长足的进步，反映现实生活的绘画佳作其种类难以计数，这一切都为后期的绘画发展奠定了良好的基础；魏晋南北朝时期，画坛上诞生了许多优秀的画家，这一时期人物、山水、花鸟画相继出现，尤其令人称道的是石窟壁画的艺术水平已有很高造诣。隋唐时期的绘画在继承传统绘画的基础上又不断开发创新，题材广泛多样，又构筑了一个新的绘画格局，出现了一批画坛高手，竞相献技，异彩纷呈。这一时期的优秀画家有阎立本、吴道子、王维等，这时的人物、山水、花鸟画都趋向成熟并形成了独立画科。这一时期的宗教绘画已渐渐转向民俗化，以石窟壁画为代表的世俗经变画已达到空前繁盛。

到了五代两宋之时，古老的中国画坛可谓百花齐放、百家争鸣、群星璀璨、相映生辉，绘画艺术走向全盛，诗、书、画互相融合的风彩格局，对中国后来的绘画产生了重要的影响，具有十分深远的历史意义；明代绘画承前启后，出现了技法多变、风格多样的局面，各画派自立门户，其作品各具风姿、异彩纷呈；清代绘画因受西方文化及新思潮的影响，传统绘画一度走向低谷，但也有一些有造诣的优秀画家创造出了享誉国内外的绘画精品。

中国绘画进入近现代以后，得到了很好的传承与发展，一些优秀的绘画大师凭着他们的聪明智慧，在继承传统绘画艺术精华的基础上，不断探索、创新，并吸收西方绘画技法的高明之处，创造出了许多绘画精品，让人们奉若奇珍，爱不释手。

众所周知，绘画和人类的生产生活有着密不可分的关系，同时也与人们的精神生活和情感世界的节奏相契合。中国绘画以其独有的特色和辉煌的艺术成就，在世界绘画史上占有极其重要的地位，中国绘画是具有民族风格特色的文化艺术，是世界文化史上一颗璀璨夺目的瑰丽明珠。

本书详尽地叙述了中国绘画起源、发展的整个过程，对各个时期的名家进行了系统介绍，并在“名画赏析”中对举世公认的名画进行了精辟评析，同时为活跃版面，增加可读性，还插入了“画家故事”。本书知识涵盖面广，内容全面，是集识性、趣味性于一体的好书，可供广大绘画爱好者和绘画收藏者收藏。

目 录

历史源流篇

原始社会绘画	1
远古岩画	1
仰韶彩绘文化	2
马家窑彩绘文化	5
商周秦汉绘画	6
商周秦汉的绘画概述	6
秦汉时期绘画艺术成就	15
魏晋南北朝绘画	30
魏晋南北朝画坛概述	30
魏晋南北朝时期的佛教绘画	40
隋唐绘画	44
隋唐绘画概述	44
初唐著名画家	46
盛唐著名画家	50
中晚唐画家	55
唐代石窟壁画	67
唐代绘画艺术风格	85
五代时期绘画	92
五代时期绘画概述	92
五代时期人物花鸟画	106
五代时期绘画技法	115
五代的山水画家	119
北宋绘画	128
北宋绘画概述	128
北宋杰出的画家	136
人物画家及其作品	150

南宋时期绘画	154
南宋时期绘画概述	154
南宋“四大家”	159
清野放逸的僧禅画	175
辽金绘画	178
辽国绘画	178
金朝绘画	181
元代绘画	186
元代绘画概述	186
古意派画家	191
禅画派与写真派	195
独树一帜的山水画	196
元代花鸟画	201
明清绘画	202
院体绘画的复兴	202
浙派绘画的崛起	208
吴门文人画风格	214
“南陈北崔”和波臣派	229
明末清初“四王”山水画	245
“清初六大家”	251
清朝初期遗民画家山水画	257
小写意花鸟画风	266
豪放的大写意花鸟画风	272
“扬州八怪”	276

绘画理论篇

国画的种类	283
绘画与文学	286
绘画与书法	294
文人画的理论先导	299
人物山水画技法	304
中国画的形似与神似	316
赋色设彩的技巧	325
布局构图的章法	338
气韵功夫在画外	353

“以真为师”，“上法古人”	360
---------------------	-----

绘画工艺篇

基本的绘画装裱工艺	366
绘画装裱技艺	366
绘画修补技艺	369
绘画立轴和屏条装裱工艺	370
绘画立轴装裱工艺	370
绘画屏条装裱工艺	372
绘画横披装裱工艺	374
绘画手卷和册页装裱工艺	375
绘画手卷装裱工艺	375
绘画册页装裱工艺	377
扇画与画屏等装裱工艺	380

历史源流篇

原始社会绘画

远古岩画

岩画，是一种刻凿或画在岩石上的图像，又称岩壁画、崖画、岩刻、石山画、岩石艺术等。岩画艺术遍布世界各地，几乎有人生活的地方，就会有岩画的存在。早在5世纪，北魏地理学家酈道元的《水经注》中，已有关于中国岩画的最早记录，其后的一些历史文献和地方志中，零星的记载不绝于书。20世纪以来，在内蒙古阴山山脉、新疆昆仑山口，云南沧源和广西花山，江苏连云港大海之滨，台湾、香港的广大岛屿上，以及宁夏、甘肃、青海、四川、贵州、西藏、黑龙江、福建等省份，都发现了先民们留下的大量岩画。它们广泛分布于山地、平原、草原和沙漠。仅在内蒙古阴山山脉、贺兰山北部、乌兰察布高原等处发现的岩画就有两万多幅。

在内容上，有直接表现生产活动和社会生活场景的岩画，也有崇拜和祭祀方面的岩画。像旧石器时代欧洲的岩画一样，要完全解读岩画的内容和意义，或许是一个永远的难题，因为它们是在一种神秘的、变了形的神人同形论的意识下制造出来的。在表现形式上，岩画有实体的图像、图形、符号和少数文字。在所处的位置上，很多岩画被绘在狭窄的山道上，陡直的崖面直冲云霄，石壁上的影像在光线的照射下若有若无，似冉冉升向苍天。很难想象，先民是怎么攀上如此陡峭的山石，去刻画和涂绘那些牛羊、似人非人的脸孔和祭祀场面的。岩画的内容和所处的地理环境，似在告诉我们，岩画并非出于审美的需要，而是原始宗教中祭祀活动和自然崇拜的产物。

在远古时期，原始先民面对具有无限威力、直接决定自己生存权的一切自然力量，最直接的想法就是把它们人格化，认为它们有灵魂、思想、意志和情感，也就是万物有灵的观念。先民让这种幻象充满自己的生存空间，然后通过虔诚的膜拜，达到驾驭它们的目的，并借以表达内心良好的企望，如：他们画上狩猎的场面，是祈愿每次出猎都能满载而归，因为动物是他们重要的食物来源；画上男女交媾，是祈求子孙繁衍生息，因为生命的延续是他们生活生产的最大保障；也有的岩画图像为面目诡异的脸，形状各异，神情不同，均无耳朵，这些神秘莫测的形象，可能是祭祀活动中能够通灵的巫师。

从某种意义上说，岩画的价值首先在于能不能发挥作用，也就是能不能实施巫术，而不是美不美。在今天看来，当时属于艺术活动的岩画与原始人的歌唱、舞蹈，其实首先都是祭祀活动的重要组成部分。原始人的巫术活动与艺术活动交织为一体，也是人类在认识和改造自然的过程中必然经历的阶段。

由于时间的古远，先民迁徙的频繁，我们已无从确切地知道岩画的作者和他们的族属。关于岩画的制作年代，虽然专家们说法不一，但属于新石器时代的原始岩画大量存在于我国，本身就说明了它的巨大价值。而一直到明清，许多少数民族仍保持着刻绘岩画的传统，可见它的历史和研究意义。

从某种角度说，岩画是超越空间和时间的文化现象，因为它的产生并不需要特殊的文化条件，而是基于人类普遍共有的观念，如巫术的观念，这种观念的根源就在于对自然的敬畏和对生存的渴望，这也正是为什么全世界的原始艺术都有共通性的缘故。

岩画是原始人的普遍语言，它使人类文明史可以追溯到比文字记录的历史远为悠长的过去，让我们探知了那些未被文字记录的人类活动的秘密。

仰韶彩绘文化

仰韶文化体系是我国原始社会时期母系氏族公社繁荣时期的主要文化体系，主要分布在山西、陕西、河南三省交界的黄河流域和渭河流域。由

于这一时期的经济生活主要以农业为主，辅以采集、渔猎和饲养畜牧，因而在生活的表现上，陶器的纹饰图案主要以植物、动物、人物、人面、鱼纹等为主，真实地再现了当时的社会生活状态。

半坡时代位于仰韶文化体系发展的前端，其彩陶纹饰有较多的动物图形，最有代表性的是鱼类纹饰，数量多，样式多变，始终贯穿于半坡文化发展的全过程。如陕西半坡遗址出土的《彩陶人面鱼纹盆》，就是这一类型中极有代表性的作品。盆底的人面图形作圆形或椭圆形，眼鼻形象轮廓清晰，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，是彩陶纹饰中较为别致的一种类型。从中我们不难看出原始人类对美的认识以及艺术的表现力，都已具有相当的水平。这些陶器上的纹饰无论是具象表现手法还是抽象表现手法，在我们今天看来都是“美观”、“装饰”的艺术表现形式，而这种“美观”、“装饰”还没有从实用的、功利的目的中完全分化出来，这与人类为生存和发展而同大自然的斗争分不开。陶器上的装饰纹样，充满了原始观念内容，即有浓郁的原始艺术礼仪的图腾含义。这一时期的绘画中更多地赋予了人的主观愿望，如仰韶半坡彩陶纹样以鱼纹最为普遍，而“鱼”中具有生殖繁盛的祝福含义。再如半坡彩陶屡见的鱼纹形象，尤其是人面形象与鱼纹的结合，更蕴涵了人类的主观愿望，希望自身能像鱼一般多子繁殖，取其多子多福之意，意味着民族生殖繁衍永远延续的夙求。因为原始部落十分重视人类自身的生产，血缘关系是当时最为重要的社会基础关系。纵观人类社会的发展史，也正是在这种不断的繁衍和生产中向前发展的。正如马克思所言：种的繁衍和物质的创造，构成了人类的历史不断向前发展和进步，而原始人的本能也同样离不开这一点。

庙底沟类型的时代位于仰韶文化后期，年代距今 4500 年左右。以河南陕县庙底沟及陕西华县泉护村遗址出土彩绘品为代表，彩绘纹饰特点为施于大口小底曲腹盆外形的上半部，风格轻盈挺秀，纹样多用弧线描绘。除了常见的鸟、鱼、蛙等动物形外，植物纹显著增加。最流行的纹饰主题是圆点、弧边三角、垂幛、豆荚、花瓣、花蕾等。多数图案采用二方连续的构成方式，具有虚实相生之妙，如山西洪洞出土的《彩陶盆》，河南陕县庙

底沟出土的《彩陶滑纹图腹盆》，以及河南临汝阎村出土的《鹳鱼石斧彩陶缸》等，就是其代表作品。

学术界推测，半坡类型文化彩陶上的鱼类水族图像和庙底沟类型文化彩陶上的鸟类图像，大概都是图腾艺术的表现。与这两种类型文化邻近和交叉的彩陶艺术中还出现了鱼和鸟相结合的图像，被认为是半坡部族和庙底沟部族相互影响、融合在绘画中的反映。

【名画赏析】

苏汉臣《秋庭戏婴图》

苏汉臣（生卒生不详），宋代画家，河南开封人，一说钱塘（今浙江杭州）人。曾在北宋宣和年间任画院待诏，南宋绍兴年间复任原职。主要描画山水、花鸟，擅长人物画，尤善描绘儿童生活，是宋代风俗画的代表画家之一。夏文彦的《图绘宝鉴》中说他“释道人物臻妙，尤善婴儿”，甚得其实。

《秋庭戏婴图》中描绘一男一女两个幼童，正在秋庭里圆凳旁专心嬉戏的情景。两幼童全神贯注于转盘游戏，面部表情惟妙惟肖。幼童背后为秋庭一角，有柱石一块，高高耸峙，石旁菊花、芙蓉盛开。此画人物、花卉设色明丽，线描工细流畅，衣衫很有质感。

苏汉臣流传下来的儿童生活题材的画作并不多，本图是他这类画作艺术水平的最高体现。画幅上无苏汉臣题款。清代乾隆皇帝在乾隆四十七年（1782）曾为此画题写一诗：

庭院秋声落枣红，拾来旋转戏儿童。

丹青讵止传神诩，寓意原存相让风。

单品该画，很难理解其中意味。乾隆帝揣摩画家的匠心，将画中存在但没有直接表露的寓意在题画诗里点明，使赏画人很容易便读懂画意。诗的前两句写出了儿童在玩转盘游戏。意为秋天的庭院里落下红枣，儿童们拾来作为旋转游戏的博资。第三句忽然用了一个转笔，指出绘画岂只是仅仅写貌传神，栩栩如生（“诩”，同栩）。最后一句扣明主题，醒明本意，指出画中原来存有相让厚风、兄弟友爱的寓意，起着极好的导化人伦的教育作用。“相让风”取自《后汉书·孔融传》汉代孔融让梨的故事：孔融四岁

时，与诸位兄长分梨，孔融取最小的一个，长辈问他为什么。他回答说：“我小儿，法当取小者。”后世即以“让梨”作为兄弟友爱的故事。全诗之意严谨，先写画面景与人，诗画紧密对应，三、四句陡升意味脱出画面，由画上人物生发深意，点出画中的寓意，补凑画外的含义，丰富和深化了画境的内涵，发人深省。

马家窑彩绘文化

马家窑文化距今约五千年至四千五百年，是仰韶文化晚期在甘肃、青海地区的一个分支，主要分布在甘肃省东部和青海省东北部。上承仰韶文化庙底沟类型，下接齐家文化。马家窑文化按时间先后，可分成石岭下、马家窑、半山、马厂四个类型。在彩陶的装饰纹样上具有鲜明的特点，在时间和特色上起着承上启下的作用，形成了中国古代西北地区造型纹饰丰富多变的艺术风格，发展并影响至今。

石岭下类型距今五千年左右。纹饰特点为以鲛鱼纹、鸟纹为特色，彩陶形状多为壶、瓶等，流行变形鸟纹，构图简洁疏朗。代表作品有《鲛鱼纹彩陶瓶》。

马家窑类型距今约五千年至四千五百年。彩陶花纹中有少量的具有绘画性的图像，有的彩陶中央画着团鱼纹，或称蛙纹。特点是装饰面积大，纹样以旋涡纹、波浪纹、弧边三角纹居多，具有构图复杂、回旋多变之特色。马家窑类型彩陶盆中具有代表性的人面鱼身纹，是一种图腾纹样，向人们呈现了由具象的自然形纹样发展为抽象的几何形纹样的全过程。

在近年来发掘的一座马家窑类型的墓葬中，出土了一件舞蹈纹盆，盆的内壁上绘四圈平行带纹至口沿间。同时，绘了三组相同的集体舞蹈图像，每组五人。舞蹈者为正面并列的整齐形象，脑后发辫摆动，腰前飘带飞扬，手拉手地随着歌声翩翩起舞。两边舞者的外侧手臂都画成两道，表示空着的手臂在不断频繁地摆动，是当时表现人物连续动作的一种手法。舞蹈图不仅巧妙地反映出当时人们的娱乐活动，也是直接而完整地表现人物活动的最早的绘画作品之一，代表了这一时期的最高水平。

半山和马厂类型距今四千年左右，彩陶花纹以几何形纹为主，半山彩