

前言

这是一本介绍中国绘画发展历史的小书，适合不同国别喜欢中国传统文化广大读者。书中的内容按照中国美术历史发展的时序，选取了各个时期具有代表性艺术家的绘画作品 94 幅，每幅作品配有精美的图片，标注它的名称、年代、作者、质地、尺寸、所藏何处，以通俗易懂的文字，以故事的形式介绍绘画作品的内容和审美价值，有些作品根据内容的需要加上必要的延伸链接，以便读者更全面地了解作品。为了携带和阅读的便利，该书采用了类似于口袋书的样式，突出书籍的便携性与文化感。

目 录

001 前言

第一章

史前绘画

008 鱼神不朽

011 禾谷幻化的神灵

第二章

先秦绘画

016 魂兮归来

018 灵魂的升腾

021 五色斑斓的迎亲礼

第三章

秦汉绘画

026 辛追的冥想

030 梁王的飞天梦

033 古人的礼节

第四章

魏晋南北朝绘画

038 古代女仪之垂范

043 文人士大夫的工作

045 穿越时代的名士风度

048 梁家天下万国来朝

051 佛祖神灵的教化

第五章

隋唐绘画

056 江南好春色

059 国朝山水第一卷

063 唐明皇的一次特殊旅行

066 唐蕃一家亲

070 佛祖的诞生

073 韩幹画马传真神

076 五牛神气千年传

080 贵妃姐姐的春游

083 大唐宫女的生活剪影

086 沙海中的极乐净土

第六章

五代两宋绘画

092 庐山天下雄

096 关陇山色

098 平淡天真的董源山水

101 一代水墨画僧巨然

104 南唐豪门夜宴

108 画中画

110 黄家富贵

113 林泉高致看早春

116 富丽丹青 天下一人

119 崔白的写生之趣

122 胸中有竹

124 不可居无竹

127 永不褪色的童真

130 群仙的威仪

134 古寺钟声画外传

138 壮哉范宽

141 帝都的清明

144 天才少年的胸襟

147 李公笔下的西域神马

150 画水第一人

152 南宋的西湖风韵

155 不食周粟的伯夷叔齐

158 泼墨传神

161 皇家气派

第七章

元代绘画

166 秋入鹊华

169 一幅画 两岸心

172 隐者情怀

174 倪家山水

176 王侯笔力能扛鼎

178 只留清气满乾坤

181 永乐宫里的辉煌

184 超尘境 隐士情

第八章

明代绘画

188 高山仰止

191 湖边别墅 清雅之笔

194 江南第一才子的扇底炎凉

197 宫闱春色

200 徐文长的悲狂

202 清新俊雅陈白阳

204 董其昌托画言志

206 画家笔下的画家

209 陈老莲的献寿画

213 锦衣卫的笔下雄鹰

216 富丽双莺若有声

218 首饰匠出身的戴进

221 钦点画状元吴小仙

第九章

清代绘画

226 娄东画派第一人

230 王世贞之孙的摹古绘画

232 内廷大家王原祁

234 清初画圣 山水清晖

236 “没骨”圣手恽南田

239 五百年来一贤人

242 哭之笑之的没落王孙

245 苦瓜和尚的心迹

248 黄山写生第一人

250 “德艺双馨”的遗民画僧

253 中西合璧的郎世宁绘画

256 一枝一叶总关情

258 八怪首推金冬心

261 人物大家任伯年

264 晚清画苑第一家

295 一味霸悍的潘天寿

298 悲悯寄苍生

第十章

近现代绘画

268 朴厚雄强缶庐笔

270 一代人豪 画中雄杰

272 民族振兴之期盼

275 为旧京风俗存照

280 人民艺术家齐白石

283 墨彩江天开大千

286 浑厚华滋黄宾虹

289 画坛孤雁林风眠

292 民族精神的写照

第一章

史前绘画

按照历史年代来讲，中国的史前时代就是有正式历史记载之前中国境内人的发展历史，史前文化是指有文字记录之前的人类社会所产生的文化。这个时期包括早期猿人、晚期猿人、母系氏族，以及有关三皇五帝的传说史，直到最后建立夏朝。这段时期在中国历史上的时间跨度是最大的，从大约 170 万年前到公元前 21 世纪。随着夏朝的建立，史前时期宣告结束，中国进入古代文明时代。

我们通常意义上所论及的中国绘画艺术是从旧石器时代开始的，比如原始人类留存下来的岩画、陶器上精美的绘图、洞窟壁画等等都谱写了人类最早的美术篇章。质朴明快、绚丽多彩的仰韶文化、马家窑文化的陶器彩绘是我们的祖先为绘画艺术做出的最早的贡献。另外，在我国尚存有壁画、地画、岩画等等史前绘画遗迹，这些也都是民族的瑰宝。

我国史前绘画的主要表现形式应当包括三个方面：按照出现时间的先后来排列，首先是岩画，岩画在我国有着很丰富的遗迹存留，也为我们研究岩画提供了宝贵的财富；岩画之后出现的是彩陶，彩陶艺术是中国史前艺术的浓重一笔；此外，线刻画也应该纳入其中，主要

包括地画和壁画，但是线刻画在我国并不是很多见，仅有少量的遗迹出现。

中国的绘画艺术是伴随着人类文明的进步在中国广大区域内产生和发展起来的，并且逐步形成了中国画独有的个性和特点。因此，它具有中华民族的气质、情感和文化特性，由此奠定了中国画在世界绘画史上独特的地位。从几千年前的岩画和彩陶作品里，我们就可以感受到人类上古时代的绘画观念，由此可见，那时我们的祖先已探索到美的规律，同时已经能够把这些美好的感受表现在绘画上了。

鱼神不朽

人面鱼纹彩陶盆

仰韶文化半坡类型

红陶

高 16.5cm，口径 39.8cm

陕西西安半坡出土

国家博物馆藏

· · 释义

彩陶是中国新石器时代最具代表性的原始工艺艺术，是以赤铁矿粉和氧化锰为颜料，并使用类似毛笔的工具在陶坯表面绘制各种图案，入窑经火烧后，在橙红的底色上，呈现黑、红、白等颜色的陶器。

· · 链接

距今一万年左右，中国历史进入了新石器时代，这是中国氏族社会的繁荣时期，也是中国古代文明逐渐形成的时期。新石器时代又可以称为石器和陶器时代，而陶器遗留下来的主要创作成为这个时期中国造型美术方面的瑰宝，也是人类在跟大自然的斗争中获得的一项跨时代的创造。分布在中国黄河流域的仰韶文化是中国新石器时代（距今约一万至五千年）文化中延续时间最长、势力最为强大的一支。仰韶文化展现了中国母系氏族制度从繁荣至衰落时期的社会结构和文化成就，仰韶文化的彩陶工艺达到了相当完美的程度，是中国原始彩陶工艺的典范。

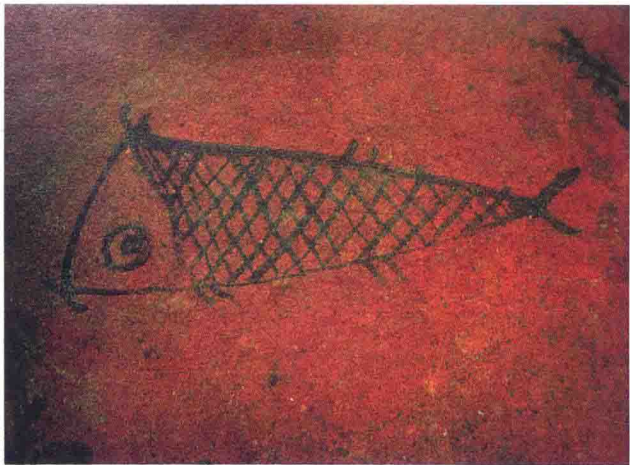
· · 正文

20 世纪 50 年代，出土于陕西省西安市半坡遗址的人面鱼纹彩陶盆为儿童瓮棺的棺盖特制的葬具，是仰韶彩陶工艺的代表作之一。有的学者根据《山海经》中某些地方曾有巫师“珥两蛇”的说法，认为人面鱼纹表现的是巫师珥两鱼，寓意为巫师请鱼附体，进入冥界为夭折的儿童招魂。这件彩陶盆细泥红陶质地，盆内壁以黑彩绘出两组对称的人面鱼纹。人面为圆形，额头左半部涂成黑色，右半部呈黑色半弧形。人物眼睛细长，鼻梁挺直，神态安详，嘴旁分置两个变形鱼纹，鱼头与人嘴外廓重合，配上两耳旁相对的两条小鱼，构成了概括、抽

象又不失想象力的人鱼合体的形式。人头上奇特的装饰，大概来源于当时的人们进行宗教活动时的化妆形象。根据古籍的记载，变形的鱼纹很可能是代表人格化的独立神灵——鱼神，也可能包含祈求生殖繁衍、族丁兴旺的含义。当时的半坡人在河谷阶地营建聚落，过着以农业生产为主的定居生活，兼营采集和渔猎，这种鱼纹装饰也可以说是他们生活的写照。

仰韶文化彩陶纹饰的发展从写实到抽象，符合人类认识世界的普遍规律——人类在认识世界的过程中，首先感受到的是真实的世界，例如天上的鸟、水中的鱼、山上的树、地上的草等等。进而，人类逐渐认识到各种事物的不同本质和规律，于是出现了诸如从鱼纹到菱形、从花草到不同的弧形等各种各样由写实到抽象的转化。因此，在欣赏彩陶所反映的远古艺术之余，还可以了解中国的祖先认识世界的过程。

禾谷幻化的神灵

将军崖稷神岩画

新石器时代晚期

岩石

高 80cm

江苏连云港将军崖

• • 释义

岩画是原始先民们用最简陋的工具刻画下的对最初世界的认知。

它是生在旧石器时代的人类演绎的最早的艺术形式，是远古人类聪明

智慧的初步展现，同时也是远古人类在文字产生之前的艺术萌芽。岩画的内容丰富多彩、五花八门，从日月神灵到普通的动物，从当时生活、生产、祭祀、征战、舞蹈的具体影像记录到对于生殖的崇拜等都可以在岩画中找寻到遗迹。

· · 链接

中国岩画和西方岩画的艺术风格比较而言，既有许多相同之处，又有许多不同的特点，在制作手法上基本保持一致，大体上都可分为刻、绘两种。从艺术角度来看，我国南方绘画就与北方绘画风格迥异，而且这样的风格差异从古至今都是这样。受不同地域环境的影响，中国的岩画也可以区分为北方岩画艺术和南方岩画艺术两大系统。如果把南北岩画的题材相比较，北方岩画最常见的是动物和狩猎活动，而南方岩画最常见的是以人为主体的活动。

· · 正文

江苏连云港岩画的制作时间较早，与六千年以前的东夷族有关。在该地将军崖南口一弧形巨石上，刻有星象图和植物身人面形——前者当与天体崇拜有关，后者为稷神崇拜的记录。这组植物身人面形共十画，可能是用石器磨刻成的阴线，线条粗深圆滑，全无金属加工痕迹。十个人面形大小不一，最大的人面形作老妪模样，双目眯成鱼形，

额头刻菱形双圈纹饰带，额头两边各有一缕发辫装饰，脸颊口鼻部位刻以交叉网状线条，应是当时人脸部纹饰的写照。其他九面双目皆成圆球状，脸上也布满网状纹。十个人面形与地面草状物相连，均无耳朵，犹如植物结出来的果实。人面与植物相连，说明与植物崇拜有关，就像人面兽身与动物崇拜有关一样。人面表示神灵，植物和动物则是崇拜祈求的主体，大概都与原始人祈求谷物丰收有关。将军崖岩画正是稷神的形象化，是稷神崇拜图，而中国描写稷神的岩画目前只发现了这一幅，所以特别值得我们珍视。

第二章

先秦绘画

在整个“先秦”时代中，春秋以前属于奴隶制社会，战国以后则进入了封建社会。伴随着社会分工的扩大，各种手工业得到了极大的发展，出现了所谓的“青铜文明”。统治阶级的需要带动了美术各门类的发展，绘画当然也毫无例外地在这个时期得到了长足的发展。但是，先秦时期的大部分绘画作品都绘制在易于腐烂的木质或者布帛上面，所以能够保存至今的绘画遗迹少之又少。

在长沙的楚墓中先后出土了两幅战国时期的带有旌幡性质的帛画——1949年2月在湖南省长沙市陈家大山楚墓出土的《人物龙凤帛画》和子弹库一号墓出土的《人物御龙帛画》是现存最早的独幅人物画。这两幅作品是随墓而葬的铭旌，表现了龙凤导引墓主人灵魂升天的情景。

中国是世界上最早发明漆器的文明古国，先秦漆器，特别是战国漆器上的绘画在中国绘画史上熠熠生辉。虽然当时漆画主要为装饰图案，但其主体部分，却多表现为有明确意义的图画。其作法与帛画一脉相通，用毛笔画成。如湖北省荆门市包山楚墓出土的彩绘漆奁《王孙迎亲图》（又名《车马出行图》），以黑漆为底，用朱砂、石绿、赭黄、

白等多种颜色绘制，色彩庄重，人物造型飘逸，为这个时期漆画的代表作品。此外，湖北省随县曾侯乙墓出土的内棺漆画、同墓出土的木盒漆画《舞乐图》、湖南长沙子弹头出土的西汉漆画《漆奁车骑出行图》等漆画构图严谨，线描匀称健劲，冷暖色调对比强烈，带有浓郁的装饰趣味。这不仅说明当时绘画技巧的精细，而且讴歌大自然的老庄思想亦体现在很多作品之中，这就为今后山水画的产生埋下了伏笔。

魂兮归来

人物龙凤帛画

战国

丝帛

31.2cm × 23.2cm

湖南长沙陈家大山楚墓出土

湖南省博物馆藏

• • 释义

帛画以白色丝织物为载体，因画有人物、走兽、飞鸟及神灵、异兽等形象而得名。

• • 链接

在历史上，“玉”与“帛”并称且象征着权力和富有。春秋战国时，人们把画有死者肖像的画挂在灵堂受人拜祭，出殡时

由执事人用竹竿挑起走在灵柩前，死者灵柩入土后，将帛画覆盖在棺盖上。出土于战国晚期楚墓的帛画，可以说是中国最早的具有独立意义的完整绘画作品。

· · 正文

《人物龙凤帛画》（又称为《龙凤仕女图》，也名《晚周帛画》《夔凤美女图》）是中国现存最早的帛画之一，同时是研究战国时期楚文化的珍贵资料。

帛画作者采用了白描技法，以简练而自然的线条勾画出主要人物与龙凤。画面右下方是一位盘髻侧身而立的中年妇女，她身着凤纹宽袖细腰长袍，上身略微前倾，双手合掌且颇具虔敬之态。妇女头上方有做飞腾之势的龙与凤，其伸张腾跃的态势同妇女的静态形成了对比，全图将人物置中而周围留有大量的空间，动态物体却置于边缘而没有占多少空间，在空间感觉上造成了一种对比中的和谐，使三个形象构成一幅完整的作品。画面右下角即妇女脚下有月牙状物，联系到帛画的招魂性质，应为“招魂之舟”。该画形态古拙而简劲，体现了中国早期绘画的特征。楚国当时有一种习俗，希望死者灵魂得以超脱，由此判断画中妇女就是墓主人，她在祈求龙凤引导她升入天国，以求得永生。