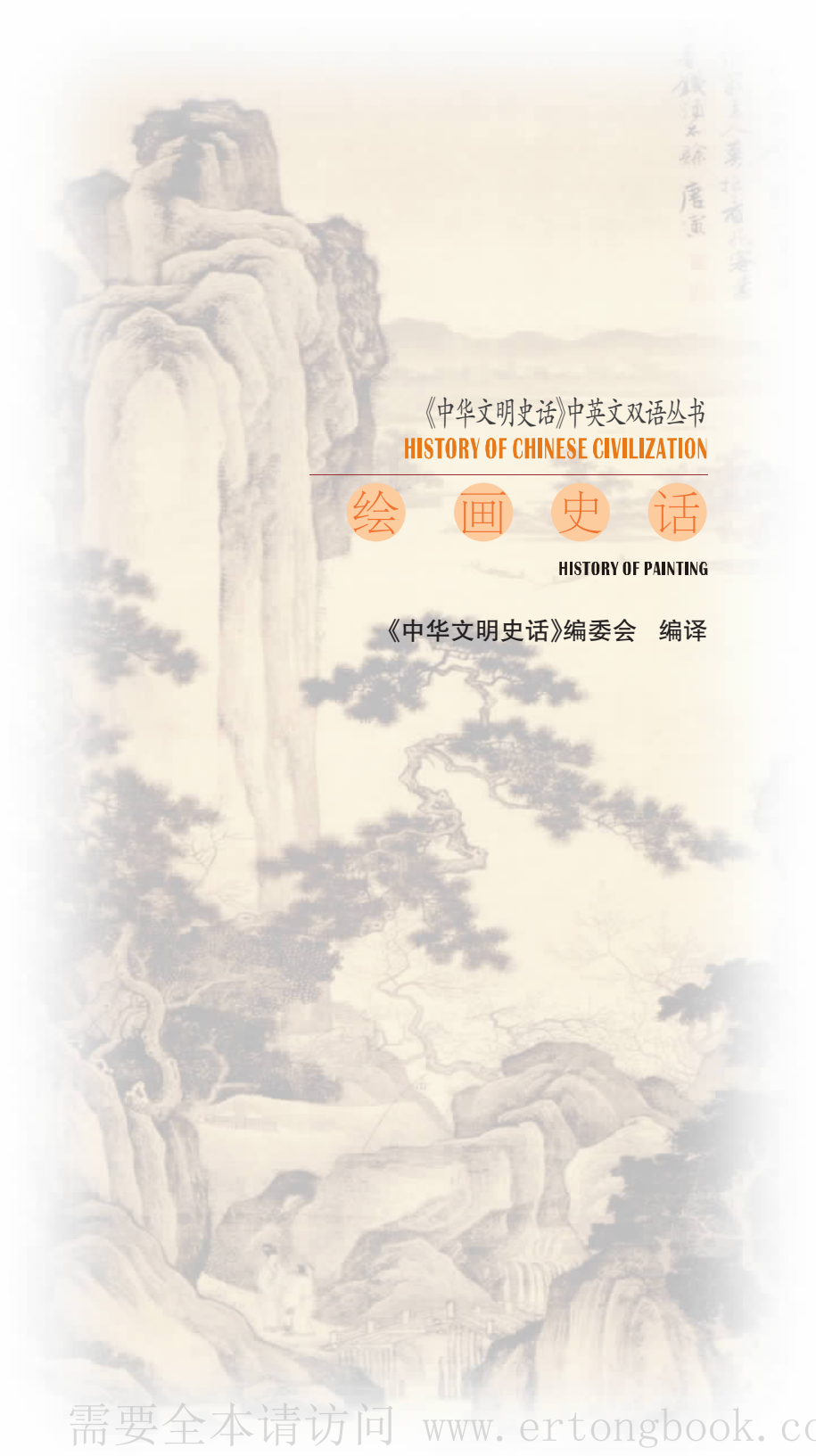


《中华文明史话》中英文双语丛书

HISTORY OF CHINESE CIVILIZATION

绘画史话

HISTORY OF PAINTING

《中华文明史话》编委会　编译

需要全本请访问 www.ertongbook.com

《中华文明史话》中英文双语丛书
编辑委员会

主　　编：龚　莉
副 主 编：辛德勇
英文总审定：[加] 保罗·冯
编　　委：唐晓峰　韩茂莉　钟晓青
　　吴玉贵　彭　卫　王人龙

《绘画史话》
中文编撰：刘士忠
英文翻译：唐惠润
校　　译：李　迎

EDITORIAL BOARD OF
HISTORY OF CHINESE CIVILIZATION
(BILINGUAL SERIES)

EDITOR IN CHIEF: Gong Li
ASSOCIATE EDITOR IN CHIEF: Xin Deyong
GENERAL ENGLISH REVIEWER: Paul Feng (Canada)
BOARD MEMBERS: Tang Xiaofeng
Han Maoli
Zhong Xiaoqing
Wu Yugui
Peng Wei
Wang Renlong

HISTORY OF PAINTING

CHINESE COMPILER: Liu Shizhong
ENGLISH TRANSLATOR: Tang Huirun
ENGLISH REVISER: Li Ying

序

北京大学教授　辛德勇

我不是一个科班出身的历史学工作者，基础的中国历史知识，几乎全部得自自学。所谓“自学”，也就是自己摸索着读书。在这个过程中，一些篇幅简短的历史知识小丛书，给我提供过非常重要的帮助，是引领我步入中华文明殿堂的有益向导。按照我所经历的切身感受，像这样简明扼要的小书，对于外国人了解中国的历史文化，应当会有更大的帮助。现在摆在读者面前的这套《中华文明史话》中英文双语丛书，就是这样一种主要针对外国朋友而量身定做的书籍。

编撰这样的历史知识介绍性书籍，首先是要保证知识的准确性。这一点说起来简单，要想做好却很不容易。从本质上来讲，这是由于历史本身的复杂性和认识历史的困难性所造成的，根本无法做到尽善尽美；用通俗的形式来表述，尤为困难。好在读者都能够清楚理解，它只是引领你入门的路标，中华文明无尽的深邃内涵，还有待你自己去慢慢一一领略。这套《中华文明史话》中英文双语丛书，在首先注重知识准确性的基础上，编撰者还力求使文字叙述生动、规范，深入浅出，引人入胜；内容则注重富有情趣，具有灵动的时代色彩，希望能够集知识

性、实用性、趣味性和时代性于一体；同时选配较多图片，彩色印刷，帮助读者更为真切地贴近历史；而汉、英双语对照的形式，将特别有助于非汉语母语的外国人士或是海外中国侨民的后裔用作学习中文的辅助读物。

其实，用汉、英双语对照形式出版的这套书籍，并不仅仅会为海外非汉语读者了解中国历史文化提供便利，它精心安排的选题，也会成为中国读者特别是青少年学习中国历史文化知识的简明读本；阅读这样的书籍，会有助于中国读者学习和掌握中国历史文化知识的英语表述形式，这将对增进中国民众的对外交往，起到积极的作用。

中华文明有过辉煌的过去。但是，按照我的理解，主要面向海外读者编撰出版的这套丛书，并不应该成为一种自我夸耀的演示。每一个国家和民族都具有值得同等骄傲的优秀文化，也都带有诸多同样丑陋的斑点。我们需要的是相互的理解与交流。从清朝末年时起，有许多来华的日本人，喜欢用“不思议”也就是“不可思议”这个词，来描述对中国的困惑；直到今天，类似的困惑依然普遍存在。日本在历史上与中国文化接触密切，尚且如此，海外其他地区，自然更加严重。这种困惑的根源是不同文化彼此之间的隔膜。我希望出版《中华文明史话》这样的读物，能够有助于普通外国民众更多地了解中国，认识中国，进而沟通我们的心灵，共同面对逐渐融为一体的世界。

2007 年 12 月 11 日

需要全本请访问 www.ertongbook.com

Prelude

Professor of Peking University Xin Deyong

A researcher in the studies of history as I am, I was not taught in school but by myself. To be more specific, nearly all the basic knowledge that I know about Chinese history is obtained by reading books. Looking back on those days, I feel deeply indebted to the small handy books of historical knowledge for leading me into the glamorous palace of Chinese civilization. Given my personal experience, the small books like those of the series *History of Chinese Civilization*, brief yet to the point, will be a great help to westerners in their effort to learn more about the history and the culture of China.

For history-telling books, the most important thing is telling truth. This is easier said than done and it's simply impossible to do a perfect job. For one thing, history, by nature, is complicated and difficult to comprehend; for another, telling history in a popular style makes the task even more difficult. Luckily, readers are quite aware that these books are just a guide in their journey to discover the immense treasure of Chinese civilization. *History of Chinese Civilization*, a series of bilingual books, will win over its readers with interesting and inspiring historical facts and stories, told in accurate yet vivid, simple yet thought-provoking words. Many color illustrations throughout the series will give their readers a better understanding of those facts and stories which tell them about not only history but also how

to learn from history, thus getting readers even closer to history. With carefully chosen and arranged texts written both in Chinese and English, the books will not only help westerners and the descendants of oversees Chinese learn the language as well as the history and culture of China but will also serve as easy-to-read handbooks for Chinese readers, young readers in particular, to obtain more knowledge on Chinese history and culture. What's more, by reading these books, Chinese readers will learn idiomatic expressions and thus communicate more effectively with people around the world.

Chinese civilization has a glorious history; personally, however, I don't believe this series, primarily targeting overseas readers, shall be an act of showing off. Cultures of all countries and peoples, shiny as they are, have flaws. What we need is to communicate with each other and understand each other. Back at the end of the Qing dynasty, a lot of Japanese would use the word "incomprehensible" to describe the bewilderment they had after they came to China. Today, the similar bewilderment is still there. Given the frequent cultural exchanges between Japan and China in the history, it's almost certain that people living in other lands would be even more bewildered. This sense of bewilderment originates from the differences of diverse cultures. And I wish *History of Chinese Civilization* and others alike will help ordinary westerners know more and better about China so that we can expel the sense of bewilderment, bridge the cultural gaps and enjoy the increasingly harmonious world.

December 11, 2007

注：弓秀英 译

CONTENTS

序

引　言 …… 1

一、质朴、率真的史前绘画……3

1. 率真、质朴的岩画……3

2. 富有装饰性的彩陶绘画……5

二、神秘、威严的先秦绘画……7

1. 神秘威严、富丽典雅的青铜器纹样……7

2. 战国帛画 ……9

三、雄浑大气的秦汉绘画……11

1. 壁画……11

2. 画像石……12

3. 画像砖……14

4. 帛画……15

四、融合中外、绚丽多彩的魏晋南北朝绘画……17

1. 石窟壁画……17

2. 墓室壁画……19

3. 重要画家及作品……20

五、画种齐备、全面发展的隋唐绘画……22

1. 人物画……22

2. 山水画……25

3. 花鸟画……28

4. 墓室壁画……30

5. 石窟壁画……31

六、承前启后的五代绘画……33

1. 山水画……33

2. 花鸟画……37

3. 人物画……38

七、全面繁荣的宋代及辽金绘画……40
1. 山水画……40
2. 花鸟画……45
3. 人物画……48
4. 风俗画……50
5. 文人画……52
八、文人画进一步发展的元代绘画……54
1. 山水画……54
2. 花鸟画……56
3. 人物画……58
4. 壁 画 …… 60
九、画派纷呈的明代绘画……62
1. 山水画……62
2. 花鸟画……65
3. 人物画……67
十、守旧与创新并存的清代绘画……70
1. 山水画……71
2. 花鸟画……73
3. 人物画……77
结束语……80

Introduction ……83
Ⅰ. Simple and Straightforward Prehistoric Paintings……87
1. Simple and Straightforward Rock Painting ……88
2. Decorative Painting on Colored Pottery……89
Ⅱ. Mysterious and August Paintings in Pre-Qin Period……92
1. Mysterious, August, Beautiful and Elegant Decorative Design on Bronze Ware……93
2. Silk Painting in the Warring States Period……94
Ⅲ. Imposing Paintings in Qin and Han Dynasties…97
1. Mural Painting……98

2. Stone Relief 100
3. Brick Relief 102
4. Silk Painting 104
Ⅳ. Flowery Paintings with both Chinese and Foreign Characteristics in the Wei, Jin and Southern & Northern Dynasties 106
1. Mural Painting in Grottos 107
2. Mural Painting in Tombs 109
3. Important Artists and Painting Works 111
Ⅴ. Paintings in Sui and Tang Dynasties with all Painting Schools Developing Comprehensively 113
1. Figure Painting 113
2. Landscape Painting 119
3. Flower-and-Bird Painting 122
4. Mural Painting in Tombs 126
5. Mural Painting in Grottos 127
Ⅵ. Paintings in the Five Dynasties with Characteristics of both Previous and Following Times 130
1. Landscape Painting 131
2. Flower-and-Bird Painting 135
3. Figure Painting 137
Ⅶ. Flourishing Painting Art in the Song, Liao and Jin Dynasties 140
1. Landscape Painting 141
2. Flower-and-Bird Painting 146
3. Figure Painting 150
4. Custom Painting 153
5. Literati Painting 155
Ⅷ. Development of Literati Painting in Yuan Dynasty 158
1. Landscape Painting 159

2. Flower-and-Bird Painting……160
3. Figure Painting……164
4. Mural Painting……167
Ⅸ. Paintings of Various Schools in Ming Dynasty……170
1. Landscape Painting……171
2. Flower-and-bird Painting……175
3. Figure Painting……180
Ⅹ. Conservative and Innovative Paintings in Qing Dynasty……184
1. Landscape Painting……185
2. Flower-and-bird Painting……190
3. Figure Painting……197
Closing……202
附录 Appendix……203

需要全本请访问 www.ertongbook.com

引言

中国画有着悠久的历史和优良而深厚的文化传统，它作为中华民族传统艺术的主体，有着独特的表现形式和美学思想，在人类艺术中独树一帜。早在旧石器时代晚期就出现了岩画，新石器时代晚期的彩陶上出现了具有绘画性质的、丰富而优美的装饰图案，至战国时出现了独立的绘画——帛画。帛画具备了中国画的基本特点，如以线造型等。汉代的画像石、画像砖，反映了当时的绘画面貌。魏晋南北朝时期，中外文化交流频繁，域外艺术形式传入，丰富了中国画的表现形式。唐宋时期是中国画的大发展阶段，画科齐全，技法丰富，注重对象的形貌刻画和神态表现。元明清时期，文人画获得迅速发展，成为绘画主流。文人画重视人品与画品的统一，讲究以诗情入画，追求诗、书、画、印相互结合，丰富并完善了中国画的艺术意蕴与表现形式，具有独特的民族性。

在长期的实践中，中国画形成了鲜明的民族风格和造型特点。在主客观的关系上，中国画主张“外师造化，中得心源”。创作上追求物我两忘、情景交融，以气韵生动为最高境界。在形象表现上注重构思和意匠经营，以散点透视处理构图，不受特定的时间、空间限制，布局讲究疏密变化，借助空白的作用，以有限的物象表现丰富的思想内容。以独特的毛笔、水墨、颜色，通过施以不同质感的点、线、面与物体的固有色与意象色，在宣纸等特定材料上，塑造内涵丰富的艺术形象，传达画家的主观感情，具有丰富的表现力。

中国画在画科种类与体裁样式上也具有民族特点，它的题材广泛，分科细化，早在宋代就已形成十二个画科，现在依据表现对象的不同，大致分为山水、人物、花鸟（含其他动物）三大科目。与表现范围与深度相一致，中国画表现技法也十分丰富，分工笔、写意两大类，工笔以形象描绘精细、准确为标志，写意以简练、概括为特征，各具其妙，相互辉映，反映了中国画家认识与把握事物的能力与特点。

中国画创作完成后经装裱，更显神采意韵。因装裱形式不同，画幅也呈现不同形式，如横向展开的长卷、竖挂的立轴、折叠的册页、摆放的屏风、手持的折扇（团扇）等，反映了中国画适用不同需求的灵活性。

一 质朴、率真的史前绘画

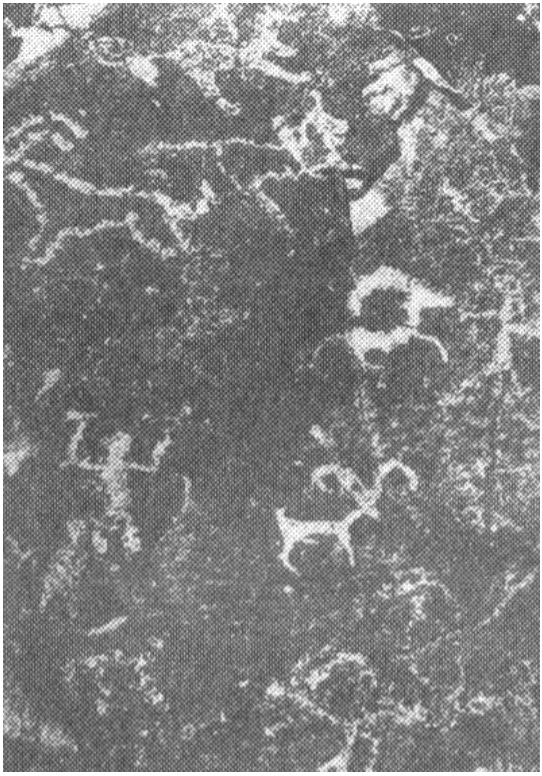
中国史前绘画起源于旧石器时代晚期的岩画。在新石器时代又出现了彩陶，其上的装饰纹样亦具有绘画性质，另外此时兽骨片及玉器上刻画的动物等图像或纹饰，均反映了先民们对自然及自身的认识，以及他们的审美意识。这些绘画虽然手法稚拙，却是一种绘画艺术语言，作为中国画的萌芽，具有重要意义。

1. 率真、质朴的岩画

中国画的起源应该追溯到岩画。岩画是人类最早的绘画，至今最少也有 1.5 万年的历史。远古时期的先民们用坚硬的石器和颜料，后来又用金属工具，在岩石或崖壁表面，用雕凿或涂绘的方式，制作出不同的图像，主要表现原始人的狩猎生活及其社会文化生活。

中国是世界上出现岩画最早的国家之一，也是最

早记录岩画的国家。早在北魏时期，著名地理学家郦道元就在其著作《水经注》中对岩画作过记载。中国岩画分布广泛，按题材内容和绘制手法，大致可分为：①北方草原岩画，多表现草原民族的狩猎生活及原始崇拜与信仰，绘制手法以雕凿为主，风格稚拙、粗狂；②东南沿海岩画，多描绘与海洋及农业有关的物象，并有大量的符号刻画，多以凹线条为之，手法简约；③西南高原岩画，内容多为狩猎、舞蹈、战争场景，多以红颜料绘制，形象简练而姿态生动。这些岩画有规模较大者，如新疆呼图壁岩画，在长约 14 米、高约 9 米的石壁上刻有大大小小



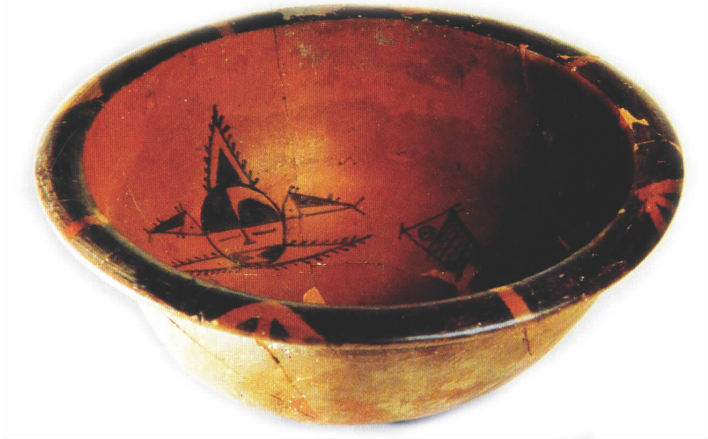
● 内蒙古阴山岩画

300 多个人物和动物，表现了生殖崇拜及对种族繁衍的祈望；广西花山岩画，在高 30 多米的崖壁上集中描绘了 1 900 多幅图像，包括人物、动物和器物 3 类，为中国已知规模最大的岩画。

2. 富有装饰性的彩陶绘画

彩陶即彩色陶器，是用赤铁矿粉和氧化锰做颜料，使用类似毛笔的工具，在器物胚胎的表面上描绘图案，入窑经 900℃～1 050℃火烧后在器物橙红的底色上，呈现出黑、红、白等色彩的图像纹样。

彩陶历史久远，在公元前 5000 年前后已有了彩陶的雏形，但典型的却出现在新石器时代的仰韶文化和马家窑文化中。仰韶文化彩陶主要分为：①半坡类型。彩陶的最大特征是在器物的内底与外表，饰以人面鱼纹、鱼纹、鱼鸟结合纹，还有蛙、鹿及几何纹等。其中以人面鱼纹最精彩，它被描绘成鱼与人面相结合的图像，虽然对其含义有不同解释，如有人认为是图腾的象征，但它所反映



● 人面鱼纹彩陶盆（仰韶半坡文化）

出来的审美因素却是不言而喻的。②庙底沟类型。早期彩陶以鸟纹图像为主，以后主要是植物纹与几何纹。河南临汝发现一件晚期的彩陶缸，绘有鸟衔鱼的图像，鸟长喙叼一条大鱼，高脚，眼大有神，通体白色，应是鹳的形象，其旁立有一件长斧，有某种象征意义。该画以平涂画法为主，鸟的眼睛、鱼用黑线勾出，线条有力，较好地表现了鹳鸟的形象及神态，可谓是史前绘画的代表作。

马家窑文化彩陶分 3 种类型：①马家窑类型。彩陶以漩涡纹、波浪纹最具时代特点，器物的外表满饰旋转、起伏的图案，富有强烈的运动感。其最著名的一件具有绘画意义的作品是 1973 年在青海大通出土的舞蹈纹彩陶盆，在盆内壁分 3 组画了 15 个手拉手的人物，正在水边跳舞，人物形象呈剪影式，舞姿优美，是一件非常珍贵的绘画艺术品。②半山类型。彩陶图案以锯齿螺旋纹、波

● 舞蹈纹彩陶盆(马家窑文化马家窑类型)

浪纹、锯齿纹最为精彩，其他有人物、蛙、鱼等纹样。③马厂类型。彩陶纹饰以同心圆、菱形、人形蛙为主。

彩陶作为原始先民们使用的器具，其丰富的造型和装饰纹样，反映了当时人们的生活方式和对自然的认识以及审美意识。

需要全本请访问 www.ertongbook.com