

国学小百科书系

绘画小百科

李诚◎主编

孟德◎著

中国绘画在世界绘画中是独树一帜的。这不仅仅是使用的材料与西方绘画完全不同而产生的独特的水墨韵味，更重要的是中国特重抒情的审美趣味，使中国绘画具有一种空灵缥缈的气韵。从秦汉的写实到宋元的写意，从形似到神似，中国绘画都有自己的特色。



国学小百科全书

绘画小百科

李诚◎主编

孟德◎著

四川出版集团
巴蜀书社

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画小百科/李诚主编. —成都:巴蜀书社,
2013.6

(《国学小百科》书系)

ISBN 978-7-5531-0248-1

I. ①绘… II. ①李… III. ①国画技法—青年读物
②国画技法—少年读物 IV. ①J212-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 078052 号

绘画小百科

李 诚 主 编

策划编辑	施 维
责任编辑	施 维 童际鹏
设 计	最近文化
出 版	四川出版集团巴蜀书社 成都市槐树街2号 邮编 610031 总编室电话:(028) 86259397
网 址	www.bsbook.com
发 行	巴蜀书社 发行科电话:(028) 86259422 86259423
经 销	新华书店
印 刷	四川机投印务有限公司
版 次	2013 年 6 月第 2 版
印 次	2013 年 6 月第 1 次印刷
成品尺寸	240mm×170mm
印 张	14
字 数	280 千字
书 号	ISBN 978-7-5531-0248-1
定 价	25.00 元

本书如有印装质量问题,请与工厂调换

绘画简史

- 003 先秦时期的绘画
- 005 秦汉时期的绘画
- 007 魏晋南北朝时期的绘画
- 009 隋唐时期的绘画
- 013 五代两宋时期的绘画
- 018 元明清时期的绘画

著名画家

- 029 毛延寿
- 030 曹不兴
- 030 卫协
- 031 王廙
- 032 戴逵
- 032 顾恺之
- 034 宗炳
- 035 王微
- 035 陆探微
- 036 谢赫
- 036 张僧繇
- 037 曹仲达
- 038 展子虔
- 039 阎立本
- 040 吴道子
- 041 李思训
- 042 李昭道
- 043 王维
- 044 张萱
- 044 周昉
- 046 边鸾
- 046 曹霸
- 047 韩干
- 049 张璪
- 049 韩滉
- 050 戴嵩

- 050 韦偃
- 051 滕昌祐
- 052 刁光胤
- 052 荆浩
- 053 关仝
- 054 董源
- 055 巨然
- 055 黄筌
- 056 徐熙
- 057 李成
- 058 范宽
- 059 郭熙
- 059 文同
- 060 李公麟
- 062 米芾
- 063 易元吉
- 066 赵佶
- 068 李唐
- 066 马远
- 066 夏珪
- 067 刘松年
- 067 赵伯驹
- 068 苏汉臣
- 069 梁楷
- 069 龚开
- 071 赵孟頫
- 072 黄公望
- 073 倪瓒
- 074 王蒙
- 075 吴镇
- 076 柯九思
- 077 王冕
- 078 戴进
- 078 吴伟
- 079 沈周
- 080 文征明

- 081 唐寅
- 082 仇英
- 082 边文进
- 083 陈淳
- 084 徐渭
- 085 董其昌
- 086 陈洪绶
- 087 王时敏
- 087 王原祁
- 088 朱耷
- 089 石涛
- 090 高其佩
- 091 金农
- 093 郑燮
- 093 苏六朋
- 094 任颐
- 095 虚谷
- 096 蒲华
- 096 吴昌硕

③

名画赏析

- 101 龙凤人物图/帛画
- 103 车马出行图/秦宫壁画
- 104 马王堆一号汉墓帛画/帛画
- 106 御车图/东汉壁画
- 108 弋射收获图/画像砖
- 109 洛神赋图/晋 顾恺之
- 111 游春图/隋 展子虔
- 113 历代帝王图摹本/唐 阎立本
- 115 江帆楼阁图/唐 李思训
- 117 明皇幸蜀图/唐 李昭道
- 118 天王送子图/唐 吴道子
- 121 雪溪图/唐 王维
- 122 马球图/唐 李贤墓壁画
- 124 维摩诘像/敦煌壁画
- 125 照夜白/唐 韩干

- 127 双骑图/唐 韦偃
- 129 虢国夫人游春图/唐 张萱
- 130 五牛图/唐 韩滉
- 132 簪花仕女图/唐 周昉
- 134 匡庐图/五代 荆浩
- 136 关山行旅图/五代 关仝
- 137 写生珍禽图/五代 黄筌
- 139 龙宿郊民图/五代 董源
- 140 韩熙载夜宴图/五代 顾闳中
- 143 读碑窠石图/宋 李成
- 144 秋山问道图/宋 巨然
- 146 溪山行旅图/宋 范宽
- 147 墨竹图/宋 文同
- 148 潇湘竹石图/宋 苏轼
- 150 早春图/宋 郭熙
- 151 临韦偃放牧图/宋 李公麟
- 152 清明上河图/宋 张择端
- 155 芙蓉锦鸡图/宋 赵佶
- 157 千里江山图/宋 王希孟
- 158 万壑松风图/宋 李唐
- 160 四景山水图/宋 刘松年
- 161 踏歌图/宋 马远
- 163 溪山清远图/宋 夏珪
- 164 泼墨仙人图/宋 梁楷
- 165 风雨归牧图/宋 李迪
- 166 秋郊饮马图/元 赵孟頫
- 168 秀野轩图/元 朱德润
- 169 富春山居图/元 黄公望
- 170 渔父图/元 吴镇
- 172 青卞隐居图/元 王蒙
- 173 南枝春早图/元 王冕
- 175 钟馗夜游图/明 戴进
- 176 落花诗意图/明 沈周
- 177 春雨鸣禽图/明 唐寅
- 179 柳下眠琴图/明 仇英
- 180 黄甲图轴/明 徐渭

- 181 荷花鸳鸯图轴/明 陈洪绶
183 仙山楼阁图/清 王时敏
183 荷石水禽图/清 朱耷
185 山水清音图/清 石涛
186 春水双鸭图/清 华嵒
187 落花游鱼图/清 恽寿平
188 芦雁图/清 边寿民
189 渔父图/清 黄慎
189 竹石图/清 郑燮

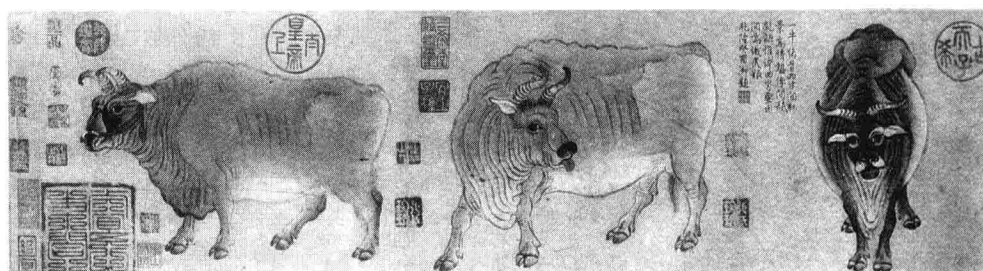
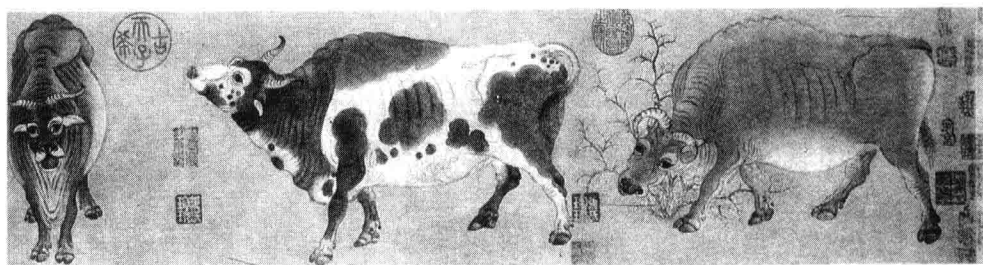
常见术语

- 193 中国画
194 崖画
194 壁画
195 帛画
196 画像砖
196 画像石
196 水墨画
199 院体画
197 文人画
198 指头画
198 年画
199 画科
199 山水画
200 青绿山水
201 金碧山水
201 浅绛山水
202 界画
202 花鸟画
203 翎毛
203 折枝
204 四君子
204 人物画
205 仕女画
205 道释画
206 风俗画

- 206 肖像画
- 207 写真
- 208 绣像
- 208 写意
- 209 工笔
- 209 白描
- 209 没骨
- 210 泼墨
- 210 墨分五彩
- 211 积墨
- 212 破墨
- 212 勾勒
- 212 皴法
- 213 擦
- 214 渲染
- 214 点苔
- 215 钩斫
- 215 矾头
- 215 烘托
- 215 解衣般礴
- 216 六法



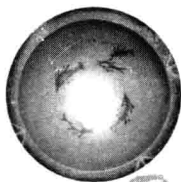
绘画简史



(唐) 韩滉 《五牛图》



彩陶



先秦时期的绘画

绘画小百科

003

中国绘画的历史非常悠久，现在能见到的最早绘画实物，是出土的距今四千年左右的新石器时期彩陶上的许多精美纹饰。这些纹饰大多是动植物图案和几何图案，如鱼形、鹿形、蛙形、人面纹等。不仅式样丰富，而且造型极为生动优美，夸张、抽象、变形意味十分浓厚，线条流畅曲折又富于变化。

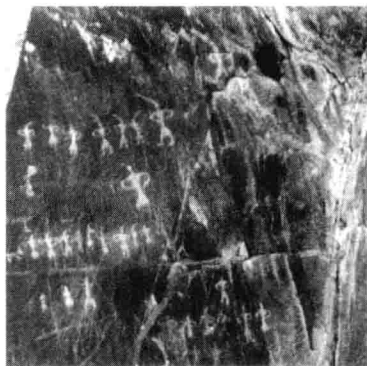
几何纹饰多出现在仰韶文化后期遗址和甘肃临洮马家窑遗址出土的彩陶中，有雷纹、锯齿纹、螺旋纹、席纹、网纹、三角纹、连珠纹等，显示出一种对称规矩的整饬美，而且线条流畅，又有一种轻灵自然之美。

彩陶图案纹饰不仅式样丰富，造型优美，而且在用线的粗细、长短、交叉、曲折上富于变化，有较强的表现力。它是我们的祖先对日、月、星辰、鸟、兽、虫、鱼等自然界的万事万物的高度浓缩和概括，为后代的美术，尤其是工艺美术图案奠定了基础。

近年在新疆、内蒙、云南等少数民族地区发现了一些岩画，据考证，年代最早的是距今三四千年的新石器时期的作品，内容有祭祀、狩猎、舞蹈、动物图等。



云南沧源岩画



云南沧源岩画



成都百花潭出土的战国嵌错宴乐渔猎铜壶上的桨船图绘



《兽面纹》殷墟晚期 青铜纹饰

商、周时期的绘画实物，以青铜器上的纹饰图案为代表，大概是因为其他材质的绘画不易保存的原因。青铜器上的纹饰式样仍以几何图案和人物动植物图案为主，但内容更为丰富，造型更为美观整齐。许多青铜器上的纹饰，已经不再像彩陶纹饰一样，只是简单的装饰性绘画，而有了一定的场景，如耕织、狩猎、战争、歌舞等，有的纹饰场面已经非常壮观，是进入奴隶制社会乃至封建社会前期的产物。

先秦时期的绘画，也有大量的是绘制在绢帛上的。但绢帛易腐烂，不易保存，所以流传下来的实物不多。

湖南长沙陈家大山楚墓出土的一件《龙凤人物图》和湖南长沙子弹库楚墓出土的一件《御龙图》帛画，都是战国时期的作品，是先秦人物画的实物留存，也是现存最早真正意义上的绘画作品，绘画水平已经很高。



《龙凤人物图》



秦汉时期的绘画

秦、汉的大一统，造成了国力的强盛和文化的发达。这一时期的绘画，大都气势磅礴。其绘画的种类，有壁画、帛画、漆画、木板画、画像石、画像砖、瓦当等。

壁画艺术在我国绘画史上占有相当重要的地位，从上面的记载看，先秦时期已经有精美的壁画存在。秦代立国时间短，除了书法艺术因李斯的小篆和雕塑因兵马俑而达到了极高的水平以外，宏伟的宫苑中应该有大量的壁画存在，近几十年的考古发掘，已经有所发现，咸阳考古工作站在《秦都咸阳第一号宫殿建筑遗迹》（载《文物》1979年第十二期）就说：“壁画五彩缤纷，鲜艳夺目，规整而又多样化，风格雄健，具有相当高的造诣，显示了秦文化的艺术特色。”

汉代的壁画，有许多今天还能看到，以墓葬壁画为最多，比如著名的洛阳西汉卜千秋墓壁画、洛阳老城西北西汉墓壁画、山西平陆枣园村汉墓壁画、陕西千阳县汉墓壁画、河北望都汉墓壁画、辽宁营城子汉

墓壁画、内蒙古和林格尔县汉墓壁画等。这些壁画以升仙图、历史题材和世俗图画为主，场面壮阔，情节生动，线条流畅，设色简略，较晚周有很大进步。

汉代墓葬壁画的内容大约有三类。

第一，升仙图。绘制了众多的鬼物、仙人以及龙蛇云翳、朱雀白虎、三足乌等。

第二，历史题材。比如《苛政猛于虎》《二桃杀三士》《鸿门宴》等。

第三，世俗生活。这一类题材的壁画数量最多，包括炊厨、牧马、庄园、饮宴、农耕、碓舂、牧牛等。

汉代绘画，仍多绘于绢帛，数量巨大，但是流传下来的仍然不多。唐张彦远《历代名画记·叙画之兴废》说，汉武帝置秘阁，收集了许多图书。汉明帝喜欢绘画，还专门开了画室，内府所藏的画不少。东汉末年董卓迁都之乱，军士们在搬迁途中，把这些珍贵的图书绘画用来当帷幕，当口袋，损失殆尽。

近年来，在湖南长沙马王堆一号汉墓和三号汉墓出土了五幅帛画，绘制精美，色彩鲜艳，尤其是一号汉墓出土的“非衣”帛画，更是震惊中外的艺术珍品。

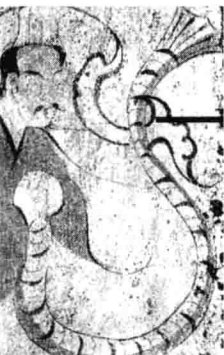
汉代的画像石和画像砖，可以说是中国绘画史和雕塑史上的一绝，这些出自民间画家之手的作品，不仅数量众多，而且题材广泛，刻画相当精美，包括车骑弋猎、牛耕插秧、冶铁煮盐、纺织炊厨、歌舞饮宴等等，尤以四川、山东、河南等地出土的画像石、画像砖最为著名。

此外，还有一定数量的木版画和漆画等流传下来。

总体来看，汉代的绘画符合汉代人厚重古朴、气势雄强的审美理想，色彩比较艳丽，构图丰满，场面宏阔，有很强的视觉冲击力。

汉代已经有知名的画家，如烈裔、毛延寿、陈敞、刘白、张衡、蔡邕、樊育等，他们的作品虽然已不可见，但事迹却载在史籍。著名的毛延寿为王昭君画像的故事，就发生在汉代。

据典籍所载，汉代画家的写生水平已经很高。汉代图写功臣像于秘阁，应该是对真人写真的。而晋葛洪《西京杂记》记载汉元帝后宫嫔妃太多，不能常常见面，只好让画工把她们的形貌画出来，然后按图召幸，这也就是著名的王昭君故事的来源。而当时毛延寿、陈敞、刘白、龚宽、阳望、樊育等，都是善画人物的名家。



卜千秋墓壁画



河北安平逯家庄东汉墓
《君车出行图》（局部）



画像石



魏晋南北朝时期的绘画

中国绘画的分科，大约是从魏、晋时期开始的。古人曾经把绘画按题材分为许多科，有的甚至分到十几科之多。不过，比较为大家所接受的，还是分为山水、花鸟（含走兽、草虫等）、人物三科。

魏晋南北朝时期是山水画的萌芽期。

先秦两汉时期，很重视绘画的教化作用，所以内容大多以人物为主，而山水花鸟不过是人物的陪衬。魏晋南北朝时期的思想大解放，使人们离开说教式的审美，真正去领略山水自然之美，于是，在诗歌领域，产生了以谢灵运为代表的山水诗；在绘画领域，纯粹摹山范水的山水画和图写禽鸟走兽的花鸟画诞生了。

据史籍记载，六朝许多画家都画过山水画，如顾恺之有《雪霁望五老峰》《庐山会图》，戴逵有《吴中溪山邑图》，戴勃有《九州名山图》，宗炳有《秋山图》，谢约有《大山图》，惠秀有《剡中溪谷村墟图》等。可惜这些作品都已经亡佚了，但从题目，也可以看出都是山水画无疑。

中国古代，画花鸟虫鱼走兽的历史比什么都长。远在新石器时代的彩陶纹饰，就以鸟、鱼、鹿、蛙等为主。商、周青铜器纹饰，也多有虎纹、龙纹、饕餮纹、鸟纹、鱼纹等。秦、汉瓦当，也多有虎、鹿、朱雀、鹤、雁等纹样。但直至汉代，花鸟也仍然是人物画的陪衬。

魏晋南北朝时期，思想大解放，几乎在山水画诞生的同时，花鸟画也开始独立出来。魏晋南北朝时期的花鸟画，除了在敦煌壁画中有局部的保留外，还没有实物留下来。只是从六朝谢赫的《古画品录》、张彦远《历代名画记》等的记载，可以看到魏晋南北朝的画家，已经有了许多纯粹的花鸟画作品。如晋明帝有《杂鸟图》，顾恺之有《鹅鹄图》《笋图》《鱼鳧水鸟图》等，史道硕有《鹅图》《牛图》《三马图》等，陆探微有《蝉誉图》《斗鸭图》等。从题目来看，应该都是纯粹的花鸟画。

这些画虽然看不到了，但是据记载来看，许多都达到了形似的很高水平。比如说北齐高孝珩在厅壁上画一苍鹰，大家都以为是真的，而鸬鹚等都不敢近。北齐刘杀鬼画斗雀于壁间，皇上以为是真的，用手去赶。可见有些画家的花鸟画，已经达到了乱真的水平了，但这一时期的花鸟画，基本上还停留在追求形似的阶段上。

魏晋南北朝，是人物画繁荣的时期，无论从内容到形式，都有很大的发展变化。从内容上看，这一时期的人物画大致有三方面的内容，第一，佛教人物和佛本生故事；第二，历史故事；第三，肖像画。

佛教在东汉末年传入中国以后，很快风靡全国。除了大兴寺院、雕塑佛像以外，几乎家家都供奉佛像，这些佛像，大多是画家画的。当时的画家，可以不会画其他的，但是绝对没有不会画佛像的。著名画家曹不兴、卫协、顾恺之、张僧繇、曹仲达等，都是绘制佛画的高手。

以历史传说为题材的人物画也是这一时期人物画的主流之一，许多画家都画过如《列女图》《东王公西王母图》《伍子胥图》《孔子像》《孔子弟子图》《孟母图》《秦皇东游图》《屈原渔父图》《吴楚夜踏歌图》《藉田图》等。

对真人写真（或背写）的肖像画，在魏晋南北朝时期也有很大的进步，出现了许多写生的高手。比如西晋时大音乐家荀勖，又是画家。钟会曾经仿冒他的笔迹作书，到他母亲那里骗走了宝剑，他就悄悄跑到钟会新修的宅院，在墙壁上画了钟会祖父的像。钟会兄弟入门，看见祖父的像，感动大哭，不忍再往，宅院因此废弃（见《历代名画记》）。

这个时期最重要的人物画家是顾恺之、陆探微、张僧繇和曹仲达。

顾恺之把绘画的技法提到一个新的高度，他的画法，是所谓如