

文学艺术系列

绘画史话

A Brief History of Painting in China

李福顺 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

文学艺术系列

绘画史话

A Brief History of Painting in China

李福顺 / 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画史话/李福顺著. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 12

(中国史话)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2838 - 3

I. ①绘… II. ①李… III. ①绘画史 - 中国
IV. ①J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 222344 号

“十二五”国家重点出版规划项目

中国史话·文学艺术系列

绘画史话

著 者 / 李福顺

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

责任编辑 / 黄 丹

责任校对 / 刘雨薇

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32 印张 / 6.5

版 次 / 2011 年 12 月第 1 版 字数 / 128 千字

印 次 / 2011 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2838 - 3

定 价 / 15.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

《中国史话》 编辑委员会

主 任 陈奎元

副 主 任 武 寅

委 员 (以姓氏笔画为序)

卜宪群	王 巍	刘庆柱
步 平	张顺洪	张海鹏
陈祖武	陈高华	林甘泉
耿云志	廖学盛	

总 序

中国是一个有着悠久文化历史的古老国度，从传说中的三皇五帝到中华人民共和国的建立，生活在这片土地上的人们从来都没有停止过探寻、创造的脚步。长沙马王堆出土的轻若烟雾、薄如蝉翼的素纱衣向世人昭示着古人在丝绸纺织、制作方面所达到的高度；敦煌莫高窟近五百个洞窟中的两千多尊彩塑雕像和大量的彩绘壁画又向世人显示了古人在雕塑和绘画方面所取得的成绩；还有青铜器、唐三彩、园林建筑、宫殿建筑，以及书法、诗歌、茶道、中医等物质与非物质文化遗产，它们无不向世人展示了中华五千年文化的灿烂与辉煌，展示了中国这一古老国度的魅力与绚烂。这是一份宝贵的遗产，值得我们每一位炎黄子孙珍视。

历史不会永远眷顾任何一个民族或一个国家，当世界进入近代之时，曾经一千多年雄踞世界发展高峰的古老中国，从巅峰跌落。1840年鸦片战争的炮声打破了清帝国“天朝上国”的迷梦，从此中国沦为被列强宰割的羔羊。一个个不平等条约的签订，不仅使中

国大量的白银外流，更使中国的领土一步步被列强侵占，国库亏空，民不聊生。东方古国曾经拥有的辉煌，也随着西方列强坚船利炮的轰击而烟消云散，中国一步步堕入了半殖民地的深渊。不甘屈服的中国人民也由此开始了救国救民、富国图强的抗争之路。从洋务运动到维新变法，从太平天国到辛亥革命，从五四运动到中国共产党领导的新民主主义革命，中国人民屡败屡战，终于认识到了“只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国”这一道理。中国共产党领导中国人民推倒三座大山，建立了新中国，从此饱受屈辱与蹂躏的中国人民站起来了。古老的中国焕发出新的生机与活力，摆脱了任人宰割与欺侮的历史，屹立于世界民族之林。每一位中华儿女应当了解中华民族数千年的文明史，也应当牢记鸦片战争以来一百多年民族屈辱的历史。

当我们步入全球化大潮的 21 世纪，信息技术革命迅猛发展，地区之间的交流壁垒被互联网之类的新兴交流工具所打破，世界的多元性展示在世人面前。世界上任何一个区域都不可避免地存在着两种以上文化的交汇与碰撞，但不可否认的是，近些年来，随着市场经济的大潮，西方文化扑面而来，有些人唯西方为时尚，把民族的传统丢在一边。大批年轻人甚至比西方人还热衷于圣诞节、情人节与洋快餐，对我国各民族的重大节日以及中国历史的基本知识却茫然无知，这是中华民族实现复兴大业中的重大忧患。

中国之所以为中国，中华民族之所以历数千年而

不分离，根基就在于五千年来一脉相传的中华文明。如果丢弃了千百年来一脉相承的文化，任凭外来文化随意浸染，很难设想 13 亿中国人到哪里去寻找民族向心力和凝聚力。在推进社会主义现代化、实现民族复兴的伟大事业中，大力弘扬优秀的中华民族文化和民族精神，弘扬中华文化的爱国主义传统和民族自尊意识，在建设中国特色社会主义的进程中，构建具有中国特色的文化价值体系，光大中华民族优秀传统文化是一件任重而道远的事业。

当前，我国进入了经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的新的历史时期。面对新的历史任务和来自各方的新挑战，全党和全国人民都需要学习和把握社会主义核心价值体系，进一步形成全社会共同的理想信念和道德规范，打牢全党全国各族人民团结奋斗的思想道德基础，形成全民族奋发向上的精神力量，这是我们建设社会主义和谐社会的思想保证。中国社会科学院作为国家社会科学研究的机构，有责任为此作出贡献。我们在编写出版《中华文明史话》与《百年中国史话》的基础上，组织院内外各研究领域的专家，融合近年来的最新研究，编辑出版大型历史知识系列丛书——《中国史话》，其目的就在于为广大人民群众尤其是青少年提供一套较为完整、准确地介绍中国历史和传统文化的普及类系列丛书，从而使生活在信息时代的人们尤其是青少年能够了解自己祖先的历史，在东西南北文化的交流中由知己到知彼，善于取人之长补己之

短，在中国与世界各国愈来愈深的文化交融中，保持自己的本色与特色，将中华民族自强不息、厚德载物的精神永远发扬下去。

《中国史话》系列丛书首批计 200 种，每种 10 万字左右，主要从政治、经济、文化、军事、哲学、艺术、科技、饮食、服饰、交通、建筑等各个方面介绍了从古至今数千年来中华文明发展和变迁的历史。这些历史不仅展现了中华五千年文化的辉煌，展现了先民的智慧与创造精神，而且展现了中国人民的不屈与抗争精神。我们衷心地希望这套普及历史知识的丛书对广大人民群众进一步了解中华民族的优秀文化传统，增强民族自尊心和自豪感发挥应有的作用，鼓舞广大人民群众特别是新一代的劳动者和建设者在建设中国特色社会主义的道路上不断阔步前进，为我们祖国美好的未来贡献更大的力量。

陈东元

2011 年 4 月

◎李福顺

作者小传

李福顺，现为首都师范大学美术学院教授、博士生导师、学术委员会委员；中国美术家协会会员，联合国教科文组织国际岩画委员会会员，教育部高校重点艺术学科评审专家，2003年被评为“北京市高校名师”，其主讲的《中国美术史》课程于2005年被评为“北京市精品课程”。主编北京市重点科研项目《北京美术史》获2010年度北京社科一等奖。

已出版专著十余部，发表文章百余篇，在意大利、澳大利亚、法国发表文章数篇。

目 录

引 言	1
一 奇异的开端	
——原始时期的绘画	4
1. 岩画	5
2. 彩陶画	10
二 铸鼎象物，使民知神奸	
——夏商周春秋战国时期的绘画	13
1. 丰富多彩的壁画	15
2. 绚丽多姿的漆画	16
3. 神奇瑰丽的帛画	19
三 图形存影，劝善戒恶	
——秦汉时期的绘画	23
1. 丰富多彩的宫殿、墓室壁画	24
2. 神奇绚丽的帛画	29

3. 高度发展的漆画	31
4. 画像石、画像砖	34

四 艺术的觉醒

——魏晋南北朝时期的绘画	39
1. 石窟壁画	39
2. 主要画家及其作品	45
3. 墓室壁画	51

五 大唐风韵

——隋唐时期的绘画	55
1. 承前启后的隋代绘画	56
2. 丰富多彩的唐代绘画	58
3. 隋唐时期的壁画	72

六 唐风余韵

——五代时期的绘画	78
1. 南北分野的五代山水画	78
2. 保留着唐风的五代人物画	88
3. 黄家富贵，徐熙野逸——五代花鸟画	94

七 画者文之极

——两宋时期的绘画	97
1. 丰富多彩的人物画	98

2. 全面繁荣的山水画	108
3. 花鸟画	117

八 简率尚意，书画合璧

——元代绘画	124
1. 绘画新风的启导人物——赵孟頫和 高克恭	125
2. 山水画成熟的杰出代表——元四家	129
3. “四君子”题材的兴盛——元代花鸟画	138

九 流派纷争，意趣为上

——明代绘画	143
1. 宫廷院画	144
2. 明初宫廷以外的著名画家	149
3. 浙派绘画	151
4. 吴门派绘画	154
5. 写意花鸟的繁荣	159
6. 明末人物画家南陈与北崔	161

十 辉光反照，格外耀眼

——清代绘画	164
1. 宫廷院画	164
2. 清初四王与“吴恽”	167

3. 清初四僧	172
4. 扬州八怪	176
参考书目	185

引 言

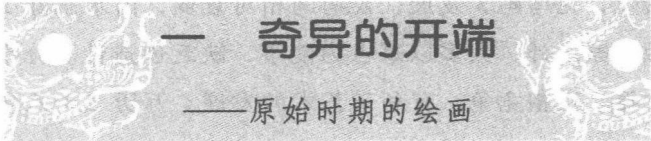
中国画源远流长，如果从岩画算起，已经有一万年的历史，如果从原始彩陶算起，也有七八千年的历史了。中国画作为中华文化的重要组成部分，从她诞生之日起，一直延续至今，从来没有间断过。中国画带有鲜明的民族特色，在世界美术领域独树一帜。

在奴隶制时代，即夏商周时期，绘画还没有独立出来，仍依附于工艺母体，起着装点环境的作用。战国时期开始独立发展，今存长沙楚墓出土的两幅战国帛画，已经具备了中国画的基本特征：以线造型，富于哲理，带有装饰性等。在封建社会早期阶段，即秦汉时期，绘画有了较大的发展，这源于绘画用途的扩大和统治阶级的提倡，宫廷、墓室墙壁以及日常生活用品，都需要绘画；人死后在灵堂悬挂画像以接受亲友顶礼膜拜的风俗，刺激了肖像画的发展。东汉灵帝光和元年（178年），绘画与书法、表演、写作被列入国家最高学府的必修课，这就是历史上有名的“鸿都门学”，大大方方地登上了大雅之堂。绘画被赋予“劝善戒恶”的辅教功能。魏晋南北朝时期，随着文艺进

入自觉的时代，绘画有了更大的发展，绘画理论超前成熟，“以形写神”论、“气韵生动”论、山水画“畅神论”等美学主张，曾长期影响中国绘画的发展。此间产生了最早的专职文人画家。山水、人物、花鸟三大画科开始独立发展。佛教和佛教美术的传入与发展，带来了新的绘画式样和新的表现方法，为中国画注入了新的生机。至隋唐，三大画科都产生了成就辉煌的名家，山水画出现了青绿和水墨两种画体，斧劈皴（音 cūn）和雨点皴也出现了。人物画达到高峰。五代继承唐代传统，同时在表现题材和技法方面又有了新的突破。人物画更贴近生活，山水画产生南北两种画体、两种风格，花鸟画也出现了两种画体、两种风格。宋代，中国画走向全面成熟，名家辈出，风格多样，技法多变。北宋末，文人画形成独立的势力，与皇家画院、民间画工成三足鼎立之势。与此相适应，绘画理论产生重大变化，“形难神易”论让位于“神难形易”论，甚或曰“论画以形似，见与儿童邻”。文人画在画坛渐趋主导。北宋以前山水画流行全景式，从南宋李唐、刘松年、马远、夏圭四大家开始，一变山水画传统布局法，以边角式代替全景式，以局部特写体现整体意境，使主题更加集中，效果更加强烈。米芾父子所创的米点山水也具有划时代的意义，他们以水墨渲淡表现江南烟雨空濛之景，颇为成功，从而为水墨山水画开辟了一条新路。元代是文人画取得主导地位并全面发展的时期，其中山水画达到最高峰。诗书画印结合这一文人画所特有的艺术形式被画家们普遍

采用。宗教美术活跃，特别是藏传佛教美术活跃于西藏并传入内地，为宗教美术增添了新内容、新形式。明清是文人画全面繁荣的时期，民间艺术向市民阶层转化，花鸟画大发展，人物画相对衰弱，山水画除少数名家之外，大多以摹古为能事，缺乏创造性。分宗立派，互相竞争，有利于艺术的发展。万历二十八年（1600年），意大利传教士利玛窦将欧洲油画圣像带到中国，并献给朝廷，部分中国画家观摩鉴赏，为中国画注入了新的活力。清初以郎世宁为代表的供职于清画院的欧洲画家，进一步传播了油画技术和欧洲人的审美情趣，对部分中国画家产生了影响。

以上是中国画的发展概况，本书即以此为线索，简明扼要地加以介绍。力求材料详实，观点鲜明，重点突出，将知识性、科学性、趣味性结合起来。考虑到绘画专业工作者，所以本书还注意吸收中国美术史研究中的最新材料和观点，尽量做到提高和普及相结合。能否做到这些，只能等待广大读者来评判了，我期待着各种意见。

一 奇异的开端

——原始时期的绘画

原始艺术永远是个谜，这个谜吸引了无数中外学者去想、去猜、去捕捉。19 世纪，人类进入现代文明以后，学术界兴起追本溯源之风，从探讨人类自身之源起，进而追寻人类创造的各种文化之源，研究原始艺术方兴未艾。西班牙阿尔塔米拉和法国拉斯科洞窟壁画的被发现，证明在距今两三万年前，人类已有绘画艺术。中国是人类的发祥地之一，原始艺术遗存十分丰富。但至今尚未发现距今两三万年前的绘画作品，最久远的不过一万年。我相信，将来在中国这块土地上，也一定会发现像阿尔塔米拉一样古老的洞窟壁画。

在距今六七千年前，中国的原始绘画达到高峰，绘画种类主要有分布广泛的岩画、仅有一处的地画、简练明快的原始彩陶画，以及雕刻在骨角器上的图画等。它们形象地记录了在中国这块土地上的原始先民的生活。