

中國美術
藝術六義

中国古代绘画艺术

张凤云 主编

延边大学出版社

清幾句

麗帝城

人樂業

踏歌行

中国文化艺术文丛

中国古代绘画艺术

主编：张凤云

延边大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代绘画艺术/张凤云主编. —延吉:延边大学出版社,
2005. 8

(中国文化艺术文丛:1)

ISBN 7—5634—2094—0

I. 中... II. 张... III. 绘画史—中国—古代 IV. J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 084299 号

中国文化艺术文丛——中国古代绘画艺术

主 编:张凤云

责任编辑:何方

封面设计:大流工作室

出版发行:延边大学出版社

社 址:吉林省延吉市公园路 105 号(邮编:133002)

印 刷:北京通州丽源印刷厂

开 本:850×1168 1/32 印张:55 字数:1170 千字

版 次:2005 年 9 月第 1 版

印 次:2005 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1—3000

书 号:ISBN 7—5634—2094—0/J·57

定 价:153.00 元(全六册)

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

《中国文化艺术文丛》

编 委 会

主 编 张风云

编 委 (排名不分先后)

胡 磊 刘 秀 李 萍

宋海军 荔雪梅

目 录

1	原始绘画艺术	(1)
	§ 彩陶装饰绘画	(1)
	§ 地画、壁画和岩画	(6)
2	先秦绘画艺术	(10)
	§ 先秦壁画	(10)
	§ 战国帛画	(11)
	§ 战国漆画	(14)
	§ 青铜器装饰画	(15)
3	秦汉绘画艺术	(18)
	§ 秦代宫室壁画	(18)
	§ 汉代墓室壁画	(19)
	§ 汉代帛画	(26)
	§ 画像石与画像砖	(29)
4	魏晋南北朝绘画艺术	(35)
	§ 魏晋著名画家	(36)
	§ 南北朝著名画家	(38)
	§ 克孜尔千佛洞壁画	(39)
	§ 敦煌莫高窟壁画	(41)
	§ 墓室壁画	(44)
	§ 画像砖和漆画	(48)
	§ 谢赫《画品》“六法论”	(50)

	§ 魏晋南北朝绘画传世经典·····	(51)
5	隋唐绘画艺术 ·····	(58)
	§ 隋唐人物画·····	(58)
	§ 隋唐山水画·····	(65)
	§ 唐代花鸟畜兽画·····	(68)
	§ 隋唐壁画艺术·····	(71)
	§ 隋唐绘画传世经典·····	(74)
6	五代绘画艺术 ·····	(94)
	§ 五代人物画·····	(94)
	§ 五代山水画·····	(97)
	§ 五代花鸟画·····	(100)
	§ 五代绘画传世经典·····	(102)
7	宋代绘画艺术 ·····	(108)
	§ 两宋山水画·····	(109)
	§ 两宋花鸟画·····	(116)
	§ 两宋人物及风俗画·····	(124)
	§ 宋代绘画传世经典·····	(131)
8	元代绘画艺术 ·····	(167)
	§ 元代文人画·····	(167)
	§ 古意派、禅画派和写真派·····	(168)
	§ 元代山水画·····	(172)
	§ 元代花鸟画·····	(177)
	§ 元代绘画传世经典·····	(180)
9	明代绘画艺术 ·····	(213)
	§ 明初文人画、宫廷绘画和浙派·····	(214)
	§ 吴门画派·····	(221)

§ 明代花鸟画	(227)
§ 晚明画派与画家	(230)
§ 明代绘画传世经典	(236)
10 清代绘画艺术	(269)
§ 清初“四王”、“四僧”与“金陵八家”	(270)
§ 清代宫廷绘画	(274)
§ “扬州八怪”的绘画艺术	(274)
§ 清末海派与岭南画派	(277)
§ 清代绘画传世经典	(280)

1 原始绘画艺术

中国绘画从萌芽、发展到成熟，经历了一个相当漫长的历史过程，它的源头可以追溯到遥远的史前时期。旧石器时代，经过长期的生产劳动，人类掌握了打制和磨制石器方法，发现了对称、均衡、色彩等美感形式。制陶工艺的出现是新石器时代的标志之一，这一时期的绘画在陶器的装饰上得到表现。近年来岩画的不断发现，丰富了史前时期美术的门类和内容。原始绘画包含着人类的智慧和创造，反映了原始先民的朴素的理想、信仰和生活。

§ 彩陶装饰绘画

作为陶器工艺一个品类的彩陶，在新石器时代得到了充分发展，并取得了重要成就。器物上的装饰性绘画是那个时代绘画艺术最重要的表现形式，不仅反映了当时绘画的一般面貌，而且体现了当时绘画创作的较高水平。在新石器时代诸多彩陶文化中，仰韶文化和马家窑文化的彩陶犹如两朵绚丽的奇葩，绽放在那个时代。

在仰韶文化的不同类型中，半坡类型和庙底沟类型的彩陶装饰绘画最富特色。

半坡类型彩陶，以西安半坡、临潼姜寨遗址出土的作品最为丰富，并最具代表性。器物造型以圆底和平底盆居多。

装饰纹样和图案大多被绘于器表的显眼部位，也有不少内部着彩的器物，以黑彩绘制为主，也兼用红彩。常见的装饰纹样有宽带纹、三角纹、斜线纹、波折纹、鱼纹、人面鱼纹以及比较具体的鱼、蛙、鹿等动物形象。其中特色鲜明的是变形鱼纹和人面鱼纹装饰图案。

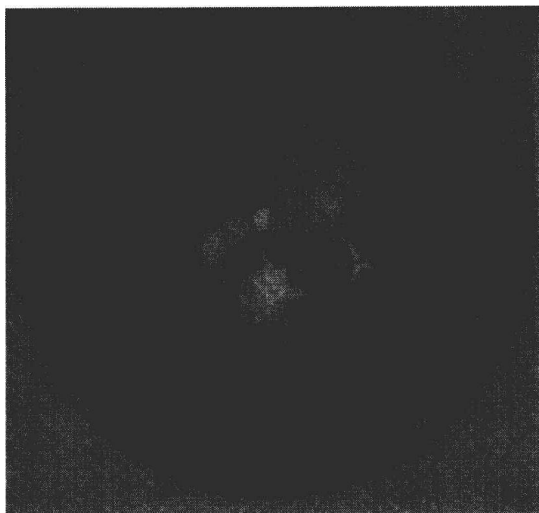

图 1-1 人面鱼纹盆（彩陶）仰韶文化半坡型

高 16.5 厘米 口径 39.8 厘米

陕西西安半坡出土

鱼纹在半坡类型彩陶装饰上占有很大比重，其纹样图案丰富，构思设计巧妙，并且形成了完整的发展演变序列。从中可以明显地看出，半坡类型彩陶上的鱼纹装饰经历了一个从比较具象逐步到半具象半装饰化再到完全抽象的几何图案的演化过程。其中所展现的平面构成要素和造型规律，对探讨人类早期造型艺术的发生、发展和演变具有重要意义。此外，神秘的人面鱼纹图案，也为原始文化尤其是早期巫术、信仰的研究提供了依据。

出土于西安半坡的一件人面鱼纹彩陶盆，盆内绘画非常巧妙和诡秘。盆的内壁绘有一个圆形的人面，头戴尖状物，眼、鼻、嘴明确。不可思议的是在位于耳朵的位置绘出两尾

鱼，并且嘴里也衔着两尾鱼。人面旁还绘有一尾形体略大的鱼（图 1-1）。画面带有明显的装饰性和图案化。其含义目前尚不明确，有图腾符号说、祈求鱼猎丰产或生殖繁衍象征说等不同看法。

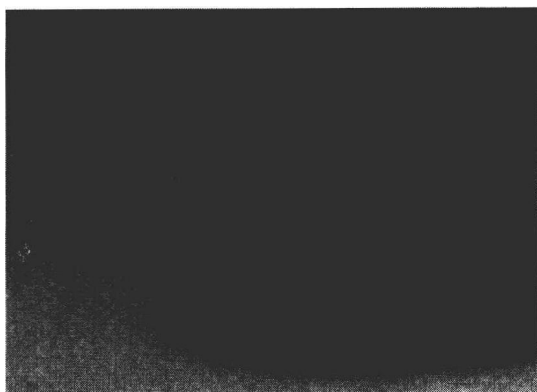

图 1-2 花瓣纹盆（彩陶）仰韶文化庙底沟型

高 12.2 厘米 口径 20.3 厘米

河南陕县庙底沟出土

庙底沟类型彩陶，以河南陕县庙底沟遗址出土的作品最具典型性。器物以盆、钵为主，多用黑彩绘制，兼用少量红彩，全部绘于器物表面，未见内壁施彩者。纹样有几何纹和动物纹，尤其以圆点、弧线三角和曲线构成的花瓣图案（图 1-2）和鸟纹最富特色。线条圆润流畅，图案的黑白、虚实关系处理得非常恰当合理。其陶器上大量特色鲜明的花瓣图案，很可能就是当地氏族部落的图腾象征。进而，有学者推测，华族的形成当与庙底沟文化有一定的渊源关系。

在庙底沟彩陶绘画中，除装饰性较强的鸟纹和花瓣图案外，也发现了个别描绘比较写实和具象的作品，河南临汝阎村出土的鹳鱼石斧彩陶缸即是体现这种风格的一件代表性作品。陶缸表面绘有一只大鹳，鹳嘴衔一尾鱼，旁边绘着一只石斧，斧上装饰有 x 纹。鹳粗腿硕身、大眼长喙，身体为白色，眼睛用褐色勾绘；鱼和斧用褐色画出轮廓，内施白色。

图像被淡橙色的缸体底色衬托出来，非常醒目，画面的装饰味道减弱，而绘画性增强（图 1-3）。其图像含义，一说是当时鱼猎经济生活的体现；一说是以鸛和鱼为图腾的两个氏族部落之间战争结果的记录。

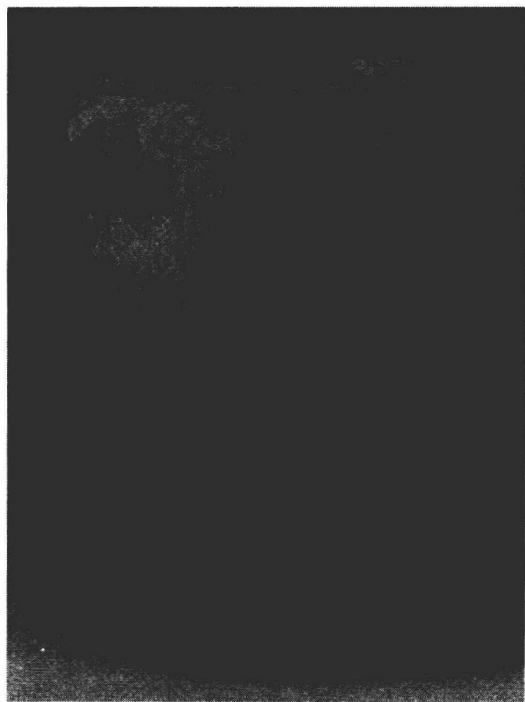

图 1-3 鸛鱼石斧缸（彩陶）仰韶文化庙底沟型

高 47 厘米 口径 32.7 厘米

河南新汝阎村出土

马家窑文化是仰韶文化在甘青地区的变体和发展，上承庙底沟类型，前后分石岭下型、马家窑型、半山型和马厂型四个类型。

早期石岭下型彩陶有罐、壶、瓶等，器形比较单纯，其

装饰风格与仰韶文化庙底沟类型类似，纹样主要有简化鸟纹、弧线纹等，构图疏朗、简洁，具有明显的庙底沟遗风。

在此后相继出现的马家窑型、半山型和马厂型三个类型中，双耳罐、缸、瓮等体积较大的器物增多，并且造型上也有很多变化。装饰纹样非常丰富，主要有旋涡纹、波浪纹、波折纹、圆圈纹、同心圆纹、网格纹、锯齿纹、米字纹、蛙纹以及人物图案等。三个类型的彩陶在器形和装饰纹样上虽有一定差异，但总体面貌和风格类似，很多方面具有明显的共同特征。其共同特征可概括为：装饰面大、构图繁密、纹样灵动、色彩热烈（图1-4）。

图1-4 瓮（彩陶）马家窑文化半山型

高 34.5 厘米

甘肃广河地巴坪出土

青海大通上孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆，可以说是马家

窑文化彩陶中的一件杰作。盆内壁一圈绘由多人组成的舞蹈场面，共分 3 组，每组 5 人，共绘 15 人。舞蹈者手牵手，面向一致，头上都绘出发辫。人物造型虽然还不见细部描绘，但其剪影式的轮廓表现，与大量作品上的装饰性纹样和图案相比，绘画特征还是非常鲜明和突出的（图 1-5）。

图 1-5 舞蹈纹盆（彩陶）马家窑文化马家窑型

高 14.1 厘米 口径 29 厘米

青海大通上孙家寨出土

§ 地画、壁画和岩画

1982 年 10 月，在甘肃秦安大地湾遗址，发现仰韶文化晚期的一幅居址地画，画在一座房基临近后壁的居住面上。画面南北长约 110 厘米，东西宽约 120 厘米，用炭黑颜色绘成；上部画三人，右侧形体矮小者形象模糊；其余二人呈长发飘逸、握棒起舞状；画面下部偏右处，画一长方形框，框

内画着两只动物，框左绘一丁头状木橛。画面描绘了两位猎人手执棍棒将两只野兽驱入陷阱的景象，寄寓着祈求狩猎丰收的愿望。

中国迄今发现最古老的壁画遗迹，是辽宁建平、凌源交界处牛河梁红山文化女神庙遗址出土的壁画残块，或用赭红色画成勾连纹图案，或用赭红间黄白色彩描绘三角纹图案。此外，在宁夏固原店河村齐家文化遗址，于一座房屋残垣的白灰面上，曾发现用红彩描绘的几何纹装饰壁画。这是目前所知中国最早的两例壁画遗迹。

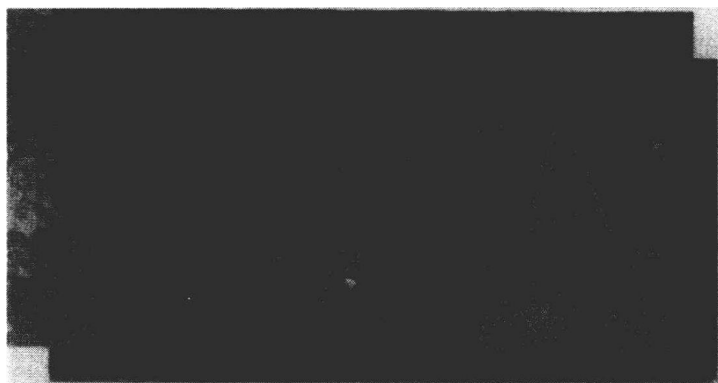

图 1-6 阴山岩画

岩画是用矿物质颜料涂绘（一般以动物血或皮胶作调和剂）或用石器磨刻、敲凿乃至用金属工具刻划在山崖石面上的图画。中国不但是世界上最早有文字记载岩画的国家，也是世界上岩画遗迹最丰富的国家之一。目前包括台湾在内已有十八个省、自治区的一百多个市、县（旗）发现有岩画，它们的分布范围东起黄海之滨，西至昆仑山口，南到澳门、香港，北抵黑龙江畔，遗址约有上千个，其中最重要的有内蒙古阴山岩画（图 1-6）、宁夏贺兰山岩画、甘肃黑山岩

画、新疆阿尔泰山岩画、江苏连云港将军崖岩画（图1—7）、云南沧源岩画、广西左江岩画（又称花山岩画）等近三十处，可能由于中原地区岩画遗迹破坏较大，目前发现的岩画所在地点几乎都属于古代的边远地区，产生于华夏族以外的少数民族之手。北方岩画的创作年代，上可以推至1万年以前，下直到清代仍有创作，但数量最多的还是史前氏族部落的作品；南方岩画的年代上限在公元前4000—前2000年之间，有些岩画的时间已经晚到中原的战国—东汉时期（左江岩画），但创造它们的民族当时还处于原始社会阶段，因此从整体上可以视之为原始社会绘画。岩画的内容涉及当时社会生活的各个方面，如狩猎、放牧、祭祀、神灵、动物、舞蹈、战争、房屋、车辆、生殖、手印、脚印、图案、符号（其中有些近似于文字），堪称原始社会的百科全书。北方草原地带的岩画以动物、狩猎、放牧内容为主，而西南地区岩画则以人物及人的活动内容为主，东部—东南—西南沿海地带的岩画则以祭祀巫术内容最为突出。

图1—7 将军崖稷神岩画 新石器时代晚期 高280厘米
岩石 江苏连云港将军崖

北方草原原始部族岩画的作者是巫师兼猎人，对动物有敏锐的观察力，风格比较写实，追求逼肖物象，画面上的动物多处于急剧的动态之中，奔跑跳跃，具有野生动物的鲜明特点；还有表现部落战争的内容，画风粗犷、质朴而生动，生活气息较浓厚。南方各族岩画作者都属于百越系统，由于时间较晚，作者可能已是专职巫师。画面密切围绕宗教祭祀，大量表现人自身的形象，但突出的是宗教的神秘感，作者能很好地抓住人在瞬间的动态特征，但人物形象都具有符号化、装饰化和半抽象的特点，比北方更为简约，具有浪漫的精神倾向。不论是写实风格还是抽象风格的岩画，画面形象都是经过高度提炼的、极其单纯的，也是平面性的。由于岩画画在巨大的崖面上，画面边界感几近于无，作者安排形象有充分自由，因此画面的空间处理也显得随心所欲，基本是平面布置，并无远近透视。

2 先秦绘画艺术

先秦时期的绘画以人物肖像画为主，寓有兴衰鉴戒，褒功挹过之意，为维护礼教服务。主要绘画六类是壁画，帛画、漆画和青铜装饰画等。

§ 先秦壁画

夏商周三代时，壁画有了很大的发展。《说苑·反质篇》引《墨子》佚文云：殷纣时期“宫墙文画”，“锦绣被堂”。在殷墟小屯，1975年冬曾发现建筑壁画残片，据考证是白灰墙皮上以红、黑二色绘出卷曲对称的图案，颇有装饰趣味。

由于三代建筑现已无存，所以我们今天已无法看到完整的先秦壁画，但历史文献资料上的许多记载，描述了当时壁画的繁荣兴盛的情况。

西周时期，壁画艺术中曾出现重大历史题材的绘画。郭沫若曾对江苏丹徒出土《矢毁》铭文进行了考释，得知西周初年曾有“武王、成王伐商图及巡省东国图”的壁画创作。《淮南子》《孔子家语》等书籍中记载说，在西周初，王室重要宫殿明堂的墙壁上，绘有古代贤明的帝王尧、舜和夏、商两朝亡国的昏王桀与纣。其用意在使后世的统治者从历史事件中汲取经验教训。到春秋末期，鲁国圣人孔丘观览明堂时，还看到过墙壁上画的这些形象，以及西周初期周公姬旦