

艺术树丛书

李远涛 主编

中国绘画这棵树

龚云表
编著

THE TREE OF
CHINESE
PAINTING

上海书店出版社

艺术树丛书

中国绘画这棵树

THE TREE OF
CHINESE
PAINTING

龚云表 编著

上海书店出版社

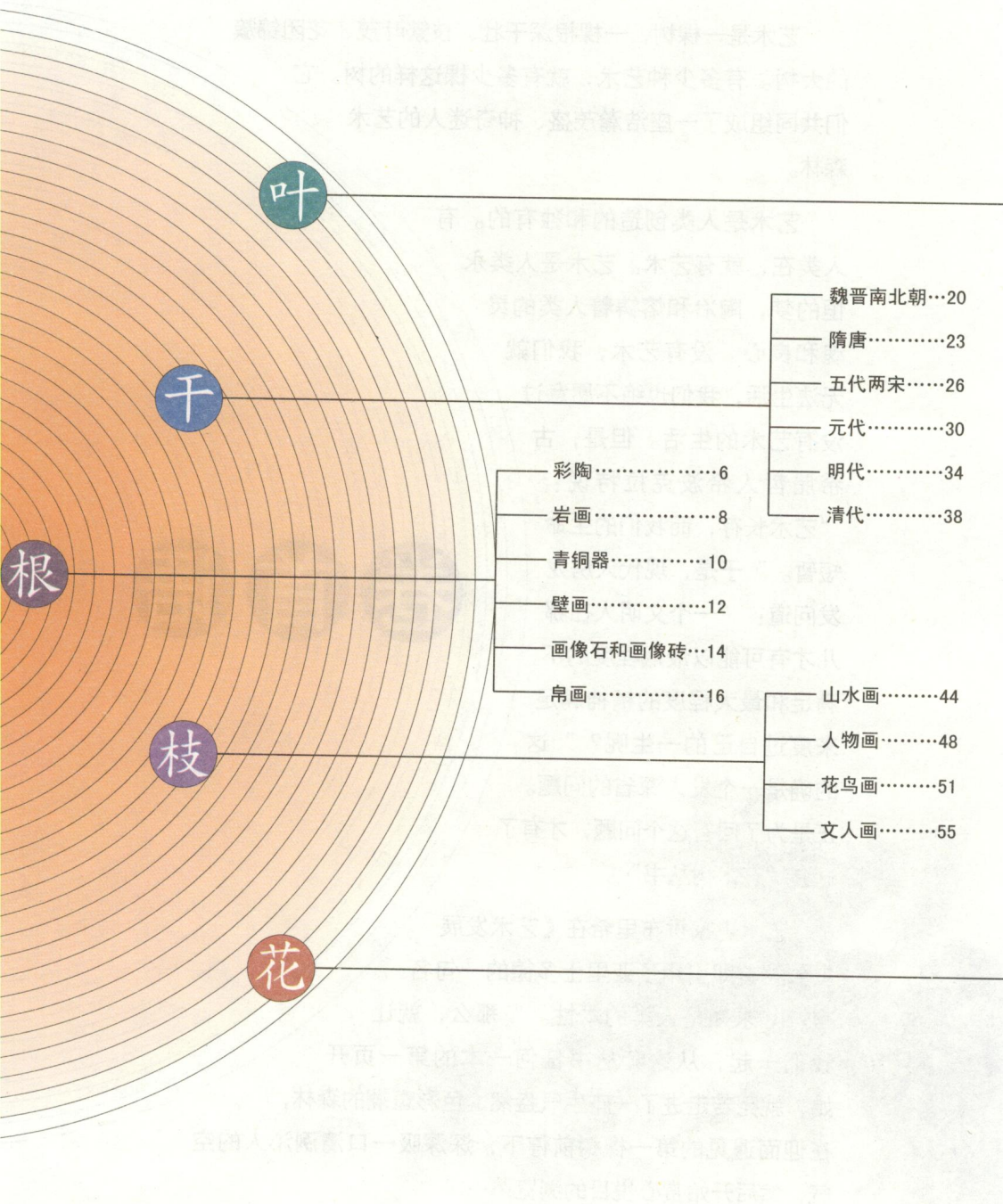
艺术是一棵树，一棵根深干壮、枝繁叶茂、花团锦簇的大树。有多少种艺术，就有多少棵这样的树。它们共同组成了一座浩瀚茂盛、神奇迷人的艺术森林。

艺术是人类创造的和独有的。有
人类在，就有艺术。艺术是人类永恒
的梦，陶冶和熔铸着人类的灵魂和
良心。没有艺术，我们就无法生活，
我们也绝不愿意过没有艺术的生活。
但是，古希腊哲人希波克拉特说：

“艺术长存，而我们的生命短暂。”
于是，现代人房龙发问道：“一个文
明人在哪儿才有可能以最低程度的不
满足和最大程度的精神满足来度过自
己的一生呢？”这的确是一个发人深
省的问题。正是为了回答这个问题，
才有了这套“艺术树丛书”。

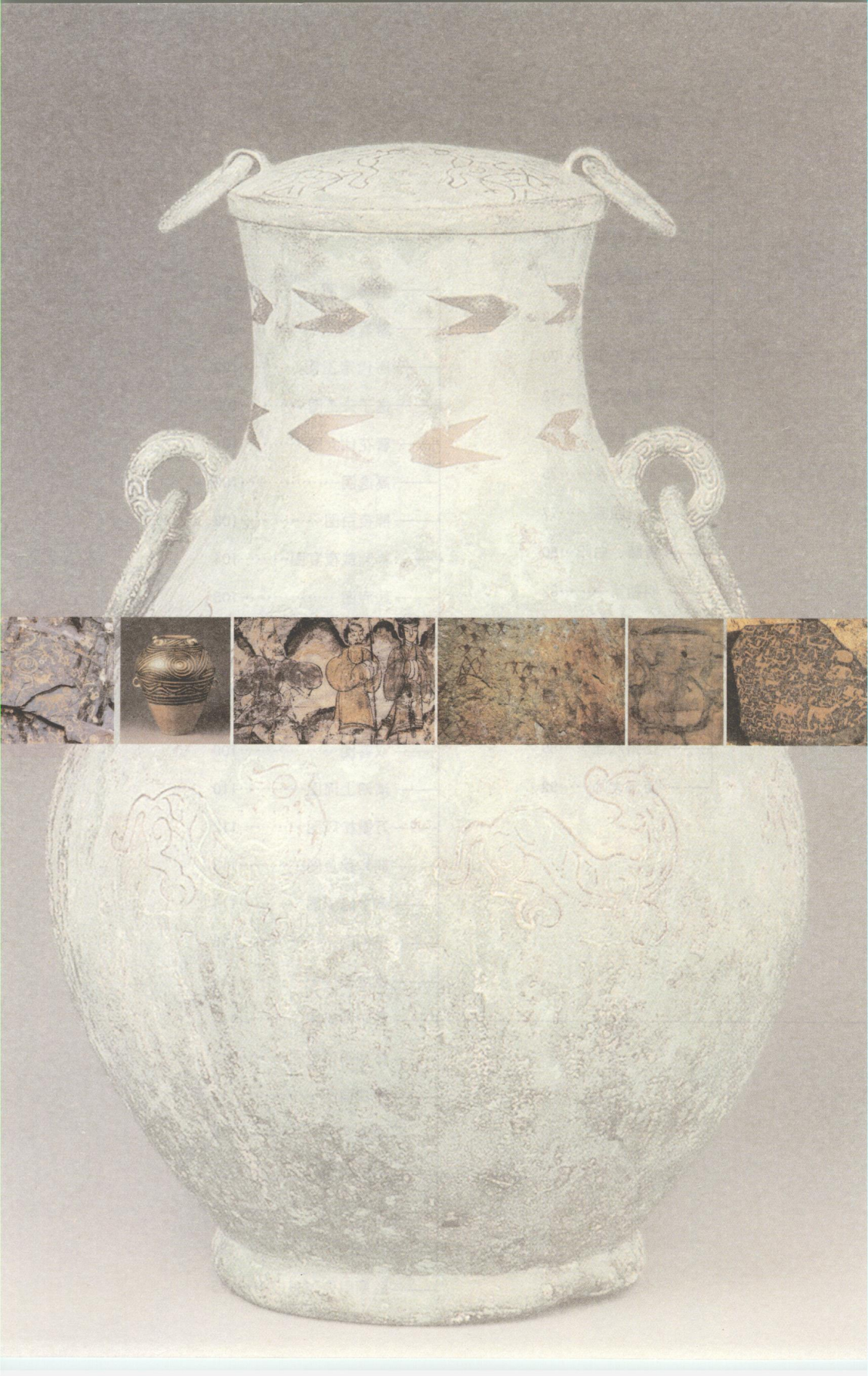
艺术史家贡布里希在《艺术发展史》
卷首即引用了亚里士多德的一句名言：
“求知是人类的本性。”那么，就让我
们一起，从这套丛书任何一本的第一
页开始，就宛若走进了一座生气盎然、
色彩斑斓的森林，在迎面遇见的第一
棵树前停下，深深吸一口清冽沁人的
空气，然后开始赏心悦目的浏览……

卷首语

六朝三杰·····	60
画圣·····	62
徐黄异体·····	63
三家鼎峙·····	65
白描大师·····	67
二米·····	68
风流天子·····	70
南宋四家·····	72
元人冠冕·····	74
元四大家·····	75
吴门四家·····	77
青藤、白阳·····	80
明朝第一·····	82
明末怪杰·····	83
四王吴恽·····	84
清初四僧·····	87
扬州八怪·····	89
海派大师·····	92

洛神赋图·····	96
游春图·····	98
历代帝王图·····	99
送子天王图·····	100
簪花仕女图·····	101
高逸图·····	102
照夜白图·····	103
韩熙载夜宴图·····	104
匡庐图·····	105
千里江山图·····	106
溪山行旅图·····	107
早春图·····	108
双喜图·····	109
清明上河图·····	110
万壑松风图·····	112
鹊华秋色图·····	113
青卞隐居图·····	114
墨梅图·····	115
夜坐图·····	116
骑驴归思图·····	117
林和靖诗意图·····	118
墨葡萄图·····	119
晞发图·····	120
山水长卷·····	121
竹石图·····	123
孔雀图·····	124
酸寒尉像·····	125

根

乾旋坤转，天长地久。历史从遥远的过去走来，又向无限的未来延伸。中国绘画的根，深深扎在泱泱神州广袤无边的华夏民族文化的土壤里。

夫物芸芸，各复归其根。

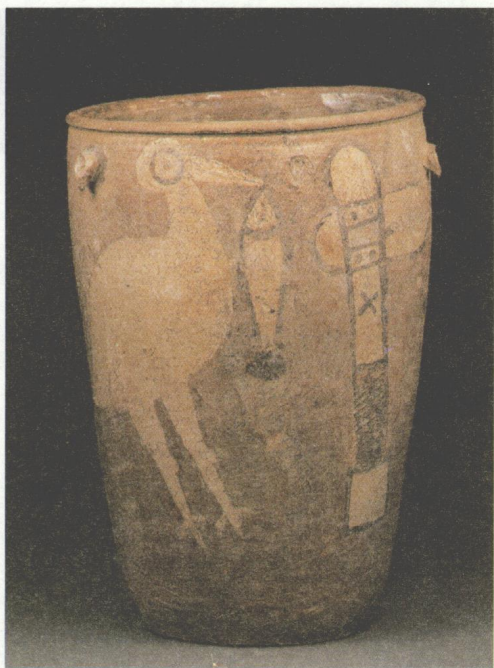
——老子

寂然凝虑，思接千载；悄焉动容，视通万里。

——刘勰《文心雕龙》

彩陶

彩陶，远古神韵，人文晨曦。新石器时代重要的文化遗存，预示着人类进入一个新的历史阶段，同时也象征着中国绘画的诞生。

河南临汝县阎村出土的鹳鱼石斧陶缸，属仰韶文化庙底沟类型。一只鹳鸟大睁圆眼，长喙衔着一尾大鱼，面对一柄直立的石斧。棕、白两色线条构成的画面呈现出明快和谐、古拙优美的情趣。

彩陶是在陶坯上彩绘花纹烧制而成的器皿，是新石器时代（前5000—前2000）的重要文化遗存。它们主要分布在黄河流域，最集中的地区是青海、甘肃、陕西南部 and 河南北部，即齐家文化、马家窑文化、龙山文化和仰韶文化等。

彩陶大多是红色陶质的盆、瓶、盘、豆等一类盛器。远古时代的艺术家们用一种刷笔，蘸了黑色、白色或红色的天然矿物彩料画在器表上。彩陶纹有两大类：一类是抽象的几何装饰图案，另一类是勾勒的鸟鱼兽等动物图像和具象的人的形象。从这些彩陶纹中体现了原始时代的先民们复杂的构思和丰富的想象。

在现存的史前绘画形式中，数量最多的是这些描画在彩陶上的各种抽

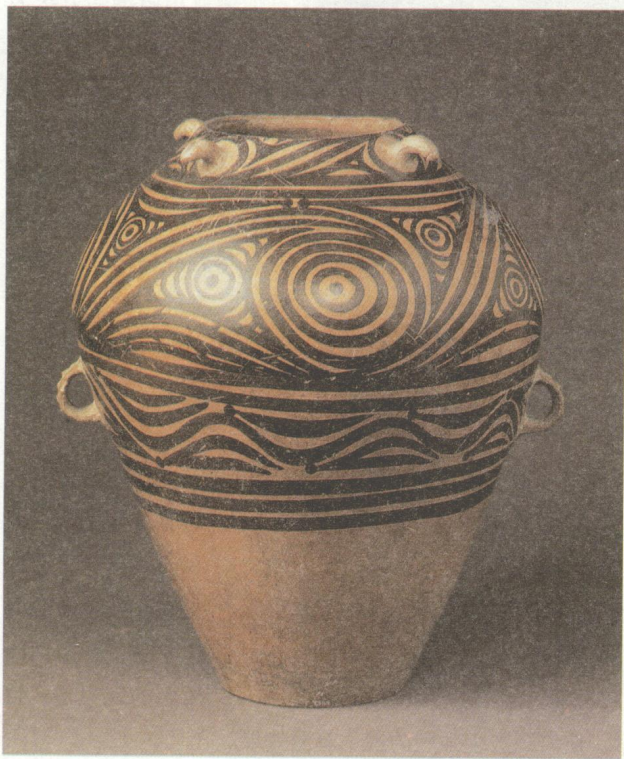
象的几何装饰图案。其中最常见的水波纹、旋转纹、圈纹、锯齿纹、网纹等十几种。这些图案纹饰线条流畅规整，图案的组织讲究对称、均衡而又富于变化，并

陕西西安半坡出土的人面鱼纹彩陶盆，属仰韶文化。以极其简练的线条勾画出生动的人面，嘴里叼着鱼，头顶三角形也是鱼形，两侧各有一尾写实的鱼。

有一定的程式和规则。从所使用的工具和材料看，已开创了
中国绘画笔墨的先河。尤为令人惊叹的是，在成千上万件出土的彩陶中，竟然没有一件重复的图案出现，这不得不使后人为远古先民的无穷创造力感到自豪。

在数量众多的出土彩陶上，虽然大多数是几何纹样和图案化的动植物纹装饰画，但也有些是具有独立性的写实画。这些写实的画面造型质朴，用线稚拙，真实地

反映了当时的生活情景及人们的祈求和愿望，表现了远古时代的精神生活和具有文化性质的活动。

新石器时代彩陶纹的出现，象征着中国绘画的诞生。尽管它还只是一个雏形，但是作为远古绘画，依然显示了我们祖先在数千年前即具有灵敏的头脑和卓越的艺术才智。一部辉煌绚丽的中国绘画史，也正是从这里得以发展起来的。

甘肃永靖三坪出土的旋涡水波敛口彩陶罐，属马家窑文化。以大面积的装饰纹带，行云流水般的笔触，让人联想起旋转的水流和翻滚的波涛。

岩画

岩画，作为一种原始形态的绘画，算得上是中国绘画史上最早的主题性情节画，充溢着质朴而又浪漫的激情，“粲然成著”，亘古常新。

青海德令哈市怀头他拉岩画，内容丰富，以石刻手法描绘了各种符号、动物、蹄印及花朵，质朴、稚拙而又神秘，富有原始绘画的魅力。

岩画是我们的祖先在岩石、山壁和洞窟内用颜色描绘或用凿刻的方法表现生活的图像。早在公元6世纪初，北魏郦道元在《水经注》中就有关于岩画的记载：“去北城五百里，山石之上，自然有文，尽若战马之状，粲然成著。类似图焉，故亦谓之画石山也。”这里所指的大约是宁夏贺兰山的岩画。

产生岩画的时代可以说贯穿于整个古代社会，但以秦汉以前、上自旧石器时代及新石器时代为盛，而到了隋唐以后则愈见衰微而消亡。但不论岩画产生于哪一时期，它所反映的社会生活都还是比较原始的。

岩画在中国的分布十分广阔，据统计总数有8万幅以上，大致可分为南北两个区域。南方区域的岩画主要在广西、四川、云南、贵州、福建等地，大多用赤铁矿粉调合牛血等而成的红颜料涂绘，这与原始艺术中习惯使用红色的现象是一致的。红色象征着鲜血和生命，使岩画产生强烈的视觉刺激效果。

广西左江流域的花山岩画，是典型的南方岩画，也是中国已知规模最大的一处岩画。1999年被联合国教科文组织列为“人类精神的再现”展题。

北方区域的岩画主要在黑龙江、内蒙古、新疆、江苏等地，大多凿刻而成。图像多刻在深灰色或深蓝色的岩石和山壁上，图像斑驳，浑然多变；风格粗犷稚拙，生动简洁。凿刻的手法有敲凿、磨刻和刻画三种，其中又以敲凿为最主要。北方岩画具有写实、夸张和传神三个特点，在凿刻人物和动物时，一般仅取正面或侧面，不用透视和斜面，这也正是所有原始绘画的特征。

岩画在内容上，有直接表现生产活动和社会生活，诸如狩猎、放牧、游戏、舞蹈的场景，也有图腾崇拜和宗教祭祀的图像。要完全解读岩画所有的内容几乎已不可能，但岩画作为原始先民的早期创造和自我表现，它为后人展现的绚丽画卷，将与天地共存。

内蒙古阿拉善右旗曼德拉山岩画，是典型的北方岩画。用石刻的手法，表现游牧民族的生活场景，形象简洁生动，风格粗犷质朴。

青铜器

青铜器，夏、商、周三代中国绘画表现能力的表征，是巨大的历史力量与原始宗教神秘观念的结合，体现出一种崇高的美学品格。

湖北云梦县睡虎地出土的战国时期武士斗兽纹铜镜。以写实手法表现武士斗兽的场景，饶有绘画意趣。

青铜器是由青铜铸造成的器物。它从新石器时代晚期开始出现，到汉代以后基本退出历史舞台，前后约一千余年。在中国艺术史上，青铜器具具有独特而无与伦比的重要地位，以至于人们将中国历史上的夏、商、周三代称作青铜时代。张光直说：“中国青铜时代这个概念与古代中国文明这个概念相合到几乎可以互换的程度。”灿烂的青铜器艺术，显示了中国古代文化的光彩，也是中国美术史上光辉的一页。在没有发现绘画作品遗存的这个历史时期，人们可以从青铜器上间接地了解这个时代绘画艺术的表现能力。事实上，青铜器艺术给予漫长的中国绘画史的影响之

大，是不可低估的。作为青铜器发展余绪的西汉时期，曾发现过彩绘的铜镜，绘有车马人物图像，笔法比同期的帛画更为工细，即可视为青铜器与绘画紧密相连的渊源关系。

青铜器以其种类繁多，造型精致新奇，纹饰绮丽神秘，铸造技术先进完美而

河南安阳武官村出土的商代司母戊鼎。
高133厘米，口长110厘米，重875千克，是中国目前已发现的最重的青铜器。

著称于世。青铜器的种类，除日常生活的器皿和装备军队的兵器外，还有大量为了祭祀与记录战功而制作的礼器。这些青铜器形制端庄，厚重华丽；纹饰大方，优美质朴。青铜器的纹饰有动物纹、自然气象纹、几何纹等。常见的有

饕餮、夔、龙、蟠螭、虺、象、凤、蝉、鹤以及云、雷、波浪、旋涡、三角、方格、菱形、垂幛等。到了战国时期，还出现了以写实手法表现现实生活的纹饰，如车马、狩猎、乐舞、宴饮、战斗等，富有绘画意趣，从中可以印证当时绘画造型能力的风貌。这些青铜器，无论就题材表现还是形式风格而言，都为汉代的画像石和画像砖艺术开创了先河。

从艺术的审美特征而言，青铜器强调“铸鼎象形，百物为之备”。“象形”即要求摹写客观自然物的形象，这也正是中国绘画的重要美学原则。五代荆浩说：“画者画也，度物象而取其真。”所谓“取其真”，也即包含“象形”之意。青铜器纹饰的“象形”尽管只是一种观念的象征，但其形象则是具体的，正如《周易》所说：“立象以尽意。”这与中国绘画在本质上也是一致的。

山西浑源县季峪村出土的嵌赤铜鸟兽纹铜壶，造型和纹饰独具风格，壶颈用赤铜嵌出两行鸟形纹，壶腹则是两行兽形图案，线条流畅，具有中国绘画的基本特征。

壁画

壁画，“室屋雕文”，“图画天地”，“丹青之兴，比雅颂之述作，美大业之馨香”，标志着中国绘画的开始普及，并起着“成教化、助人伦”的作用。

内蒙古和林格尔东汉墓室壁画《乐舞百戏图》。画中的人物形象近似速写，寥寥几笔，就生动地表现出人物的种种神态和热闹的气氛。

壁画是画在墙壁上的绘画，它与建筑有密切的关系。目前发现的最古老的壁画遗迹是辽宁牛河梁红山文化女神庙遗址出土的壁画残块，有用赭红色颜料绘

制的勾连纹图案和赭红间黄白色的三角形纹图案。另外，宁夏固原店河村齐家文化遗址出土过红彩几何纹壁画残块；河南安阳殷墟小屯村商代遗址出土过红黑两色卷曲对称图案壁画残块。

西周初年曾有《武王、成王伐商图及巡省东国图》的壁画。另据《孔子家语》等文献记载，西周时期在明堂的墙壁上，绘有尧、舜和桀、纣两类不同的古代帝王像，使后世统治者从中汲取教训。西周时期的壁画遗址，发现于陕西扶风杨家村西周墓室中，墓穴四壁有以白色绘出的图案，可以印证文献的记载。

春秋战国时期及至秦汉，庙堂壁画和墓室壁画盛行。《庄子》中说：“叶公好龙，室屋雕文，尽以写龙。”东汉王逸《楚辞章句》中说：“楚有先王之庙及公卿祠堂，图画天地山川神灵，琦玮僬僬，及古贤圣怪物行事。”屈原仰首见到壁画，叩而问之，写成了千古传诵的《天问》。

河南洛阳老城西汉墓室壁画《鸿门宴图》。构图紧凑，主题明确，线条粗犷酣畅，并运用了对比强烈的大色块，把富有戏剧性的场面表现得有声有色。

由于战乱破坏和大型建筑的损毁及改建，留存下来的庙堂壁画极为罕见。今天通过考古发掘，使我们可以再度领略古代庙堂壁画的辉煌。如20世纪70年代，在秦都咸阳秦宫遗址3号殿的部分残存长廊上，考古人员发现了一幅壁画，描绘的是一支有七辆马车组成的行进队列，每辆车由四匹奔马牵引，是由车马、人物、花木、建筑组成的秦王车马出行图；另一处残存的壁画则表现的是一位宫女。壁画的颜色有黑、赭、黄、大红、朱红、石青、石绿等，其中黑色所占比例最大，赭、黄次之。颜色鲜艳，风格雄健，具有很高的造诣，反映了秦代在绘画艺术方面的成就。

墓室壁画现存主要是在汉墓中，已发掘的汉壁画墓有近40座，其中最著名的有洛阳卜千秋墓、内蒙古和林格墓、河北望都墓等。墓室壁画内容丰富，如引导死者灵魂升天，炫耀墓室主人生前身世显赫；还大量描绘农耕、射猎、畜牧、采桑、酿造、庖厨、乐舞、百戏等劳作生活场景。

壁画的出现，标志着中国绘画开始普及，也表明绘画已被用作宣传教育的工具，以行“恶以诫世，善以示后”的效能。壁画的技巧在粗犷稚拙中有着壮阔的气势，线条粗率似不经意，却有着朴实的天真。壁画一般都是以线描作基础，然后平涂敷彩，有些也用色彩渲染，已类似后世的“没骨法”，预示着中国绘画今后的发展。

画像石和画像砖

画像石和画像砖，斫雕刻勒，以刀代笔，是石和砖上的画，汉代特有的一种艺术形式，对中国绘画的发展有着直接、不容忽视的影响。

四川成都扬子山出土的东汉弋射收获画像砖，生动地反映了当时蜀地的农村风光和耕种渔猎的生活。内容丰富，刻画精巧，且表达出一种诗意。

画像石和画像砖是汉代遗留下来的重要艺术品，是汉代特有的一种艺术形式。它们始见于西汉晚期，兴盛于东汉时期，东汉以后就不再流行。

画像石大量用于墓室、石祠、石阙等墓葬建筑，石棺、石函等墓内载体的建造和装饰。画像石所表现的内容与墓室壁画大致相同，它是一种选用特殊材

料和技法的壁画，是借用雕刻技法在石头上刻出的画，按其整体形态而言，与绘画十分相似。在汉代画像石墓的题铭中，就有直接称画像石为“画”的。因此将其命名为“画像石”是十分贴切的。画像石主要分布在山东、河南、四川、陕西、江苏等地。画像石的题材内容有权贵富豪的生活场景、乐舞百戏、神话传说、神仙、祥瑞、避邪、历

山东平阴县孟庄出土的墓室画像石，为平面浅浮雕，画面饰有波浪纹、重蔓纹、陶纹三圈，分为四层，表现人物、奇禽异兽嬉戏的场面，极富绘画的装饰意趣。

史故事、天文图像等。画像石的雕刻技法有阴线刻、浅浮雕、高浮雕、凸面雕、透雕、圆雕等。画像石在艺术处理上有疏有密，富于变化，线条简洁流畅，形象灵动，对后世的雕塑和绘画艺术产生了重大而积极的影响。

画像砖和画像石的艺术样式极其相似，它与画像石的区别在于画像砖是先刻出印模，然后模印在砖坯上，再入窑焙烧而成。画像砖主要分布在河南、四川和江苏等地。画像砖的表现技法有阴线刻、阳线刻、减地平面阳刻和浅浮雕四种。画像砖多用于墓室建筑，少数为砖椁和砖棺。画像砖墓大都局部用画像砖，或在门部，或嵌于壁上。其表现内容也与画像石基本相同，只是其中还出现了许多包括莲花纹、波浪纹、兽面纹、葵花纹等花纹图案的画像砖。

画像石和画像砖按其地域分布而各具特色，如山东的质朴厚重，河南的雄健壮实，四川的精巧俊爽，陕北的简练朴素。这些石、砖上的汉代画像，是继承春秋战国时期的绘画传统而发展的，并具有鲜明的时代特征和艺术风格。文学巨匠鲁迅曾收藏有大量的汉代画像石砖拓本。他曾说：“汉画像的图案美妙绝伦。为日本艺术家所取，即使一鳞一爪，已被西洋名家交口赞许，说日本的图案如何了不得，而不知其渊源固出于我国的汉画呢。”

江苏徐州铜山洪楼出土的东汉纺织画像石，剔地浅浮雕，表现家庭纺织的劳动场面，情节被镌刻得异常细腻生动。