

中国文化史丛书

笔墨神韵

— 中国绘画

陈家灼

203

-72

沈阳出版社

笔墨神韵

——中国绘画

陈家灼著

沈阳出版社出版

一九九七年

中国文化史知识

编辑委员会

主 编

张岱年

执行主编

朱立元

委 员

王振复 李祥年 周振鹤 葛剑雄

朱立元 涌 豪

总策划

石铜钧

责任编辑

封兆才 祝乃杰 葛君 田雪峰

封面设计

曾一中 庆芳

目 录

第一画科 中国人物画源流与发展

一、中国人物画的起源	(3)
二、春秋、战国、秦的人物画	(4)
三、汉代人物画	(7)
1、汉代墓室壁画、帛画、画像石	(7)
2、汉代主要人物画家	(8)
四、两晋南北朝人物画	(10)
1、概况	(10)
2、两晋南北朝重要人物画家和作品	(12)
3、《竹林七贤与荣启期》画像砖	(16)
4、南北朝敦煌莫高窟壁画	(17)
五、隋唐五代人物画	(19)
1、概况	(19)
2、隋代人物画与郑法士简介	(21)
3、唐代重要人物画家和作品	(22)
4、唐代富丽壮严的敦煌莫高窟壁画	(30)
5、宏伟精彩的唐代墓室壁画	(31)
6、五代重要人物画家和作品	(32)
六、宋代人物画与风俗画	(35)
1、概况	(35)

2、宋代人物画家和作品	(36)
七、元代人物画	(42)
1、概况	(42)
2、元代人物画家和作品	(43)
3、元代道释壁画的杰作永乐宫壁画	(45)
八、明代人物画	(46)
1、概况	(46)
2、明代主要人物画家和作品	(47)
九、清代人物画概况及主要画家	(50)

第二画科 中国山水画源流与发展

一、中国山水画的起源	(55)
二、两晋南北朝山水画概况及画家	(56)
三、隋代山水画和代表画家展子虔	(59)
四、趋于繁荣兴盛的唐代山水画	(61)
1、概况	(61)
2、唐代重要山水画家和作品	(62)
五、五代宋初中国山水画的高峰	(67)
1、概况	(67)
2、北方画派重要山水画家和作品	(69)
3、南方画派重要山水画家和作品	(71)
4、山水画中界画和风俗性绘画	(73)
六、两宋山水画的旺盛	(74)
1、概况	(74)
2、北宋主要山水画家与作品	(76)
3、南宋山水画“一变”及主要画家	(80)

七、元代山水画	(83)
1、概况	(83)
2、尊重传统山水的赵孟頫	(84)
3、元代“四大家”的山水之变	(85)
八、明代山水画与流派	(88)
1、概况	(88)
2、浙派戴进、江夏派吴伟	(89)
3、明中期吴派文人画与吴门四家	(90)
4、明末华亭派与文人山水画派	(92)
九、清代山水画	(95)
1、概况	(95)
2、“四王”、吴、恽	(96)
3、“四高僧”与金陵八家	(98)

第三画科 中国花鸟画历史发展 (一)

〈包括畜兽画〉

一、中国花鸟画的起源	(105)
二、魏晋南北朝的花鸟画	(106)
三、唐代花鸟画、畜兽画	(107)
1、概况	(107)
2、薛稷、边鸾、滕昌祐、刁光胤的花鸟画	(109)
3、唐墓壁画中的花鸟画	(110)
4、画马、画牛名家	(111)
四、五代花鸟画	(114)
黄家富贵、徐熙野逸	(114)
五、两宋花鸟画	(117)

1、宋徽宗和宫廷花鸟画	(118)
2、北宋花鸟画家与作品	(118)
3、南宋花鸟画家与作品	(120)
4、宋代畜兽画	(121)
六、元代花鸟画	(123)
1、继承院体工丽花鸟画家与作品	(123)
2、画墨花墨禽的画家与作品	(124)
3、元代畜兽画	(125)
七、明代花鸟画	(126)
1、宫廷花鸟画家	(126)
2、吴派花鸟画家	(127)
3、徐渭花鸟画	(129)
八、清代花鸟画	(131)
1、八大山人、石涛花鸟画	(131)
2、恽格花鸟画	(133)
3、扬州派花鸟画家与作品	(133)
4、海上画派花鸟画家	(134)

中国花鸟画历史发展 (二)

〈梅兰竹菊画的历史发展〉

一、画梅历史发展	(139)
二、画兰历史发展	(144)
三、画竹历史发展	(147)
四、画菊历史发展	(152)

中国人物画 源流与发展

一、中国人物画的起源

中国人物画的起源,从中国历史文献中,可以追溯到传说中的黄帝时代和新石器时代。当时蚩尤扰乱,黄帝率领各部落在涿鹿击杀蚩尤。后画蚩尤像,以惩戒叛乱者。还画神荼、郁律以禦鬼邪(《汉书刑法志》)。这虽然是传说,但从这传说中可以探索人物画的消息。说明人物画在史前原始社会已经出现。新石器时代原始先民制造神秘朴拙的彩陶图案,有蛙、鱼等的纹,也有人物形象的纹。如西安半坡出土的彩陶盆人面鱼纹图案。仰韶文化期,图案人物头上戴尖顶饰物,圆圆脸庞上画着修长的弯眉,眯着双眼,嘴边衔着双鱼,象祈求捕鱼丰收说。又如青海大通县孙家寨出土的马家窑文化期的舞蹈纹彩陶盆。在盆的内壁,绘三组舞蹈人物,每组五人,腰系兽皮,面向一致,手携着手,欢快起舞,袅娜多姿。表现了氏族成员围猎野兽的生动景象。以上两个彩陶盆,堪称仰韶文化彩陶和马家窑文化彩陶的艺术杰作。说明新石器时期是中国人物画的起源。

二、春秋、战国、秦的人物画

春秋、战国、秦是中国人物画相当发达的时期。春秋至战国是奴隶制社会向封建社会变革的时期。“春秋五霸”和“战国七雄”，诸侯割据造成混乱局面。各国不同阶级和代表人物，提出各种不同的政治观点和学术文化的见解。在学术文化上出现了“百家争鸣”。这个时期文学和人物画逐渐发达起来。而且统治阶级已经把人物画作为宣扬封建礼教的工具，寓有兴衰鉴戒、褒功挹过之意。

战国时期，常有以农耕、打猎、战争等的现实生活为题材出现在青铜器上。如成都百花潭出土的《宴乐渔猎攻战纹壶》。整个壶从嘴到底，全部饰满了人民绮丽生活的花纹。图案分三层，分别描绘采桑打猎、宴食歌乐、攻战保卫之景。画面和谐华美，结构严谨。人物姿态描绘得千姿百态，动作富有浓郁的生活气息。说明战国时期人物画达到较高的水平。

《孔子家语·观周》记载孔子瞻仰周明堂的壁画，见有“尧

舜之容，桀纣之像”。又见周公辅成王“乃绘像于明堂”。感动之极，徘徊不忍离。这证明西周已出现创作重大历史题材的肖像画。刘向《说苑》具载：“齐王起九重台，召敬君图之。敬君久不得归，思其妻，乃画妻对之。”齐王看见了，知其妻美，竟纳其美貌的妻子。可见齐国敬君是肖像画的能手。又东汉王逸《楚辞章句》曰：“楚有先王之庙及公卿祠堂，图画天地山川神灵，琦玮僂佹及古贤圣怪物行事。”屈原仰见壁画中神灵鬼怪，呵而问之，逐写出了名诗篇《天问》。这是归于人物宗教画方面的例子。

长沙楚墓先后出土的两幅战国帛画，直接用笔墨画在缣帛上。这两幅画是我国现存最古最珍贵的人物画真迹。长沙大山楚墓中出土的《人物龙凤帛画》，图中画着一位头后挽髻，细腰长裙，亭亭玉立的侧面贵族妇女。在她左上方有一龙一凤，她合掌祝祷，在腾龙舞凤的引导下向天国飞升。人物造型准确，描线流利，古拙文雅。另一幅长沙子弹库出土的《人物御龙图》。画一危冠长袍，蓄有胡须的中年男子，侧身拥剑，手执缰绳，驾驭舟形巨龙向天国飞升的景象。龙尾企立一鹤，龙身下一尾鲤鱼。单线勾描，已有轻重刚柔的变化，设色平涂与渲染。这两幅帛画是战国中期作品。线条流畅精练，造型优美，比例准确，构图完美均衡。已经达到相当高的艺术水平。同时也说明，我国人物画以线条描绘的传统风格从战国时期已经形成。

秦朝立国时间只有十几年，但其统一六国，融合各地区的文化，美术获得很大的发展。出土的临潼秦兵马俑雕塑群，人物形象的塑造达到精湛的技艺。轰动了中外，令人惊叹不已。可想而知秦朝人物画水平在前进在发达。在咸阳秦宫遗址出

土的一批人物车马彩色壁画残块，造型精炼概括，完整优美。说明当时的宫殿建筑有着华丽的装饰，也可想见当时人物画水平的高超，足相媲美。

三、汉代人物画

汉代人物画，在继承战国——秦传统技法的基础上，更加丰富和进步。汉代经济繁荣，政局统一，军事强大，中外交流。这些都是形成文化美术发展的有利条件。

汉代人物画是在统治者“重儒尊孔”政策的影响下发展起来。“成教化，助人伦”，为统治阶级的政治宣教服务，为统治阶级巩固政权服务和为个人生活享受服务。

据记载汉代宫殿、官衙、神庙、祠堂、墓室到处都画着神和人为主题的壁画。如成都学官画“孔子及七十二弟子像”；云台和麒麟阁画功臣名将像；鲁灵光殿画神话传说，忠臣、孝子、烈士等诸像。可惜这些壁画名作已不可复睹。今天能见到的是出土的墓室壁画、帛画、画像石、砖。

1、汉代墓室壁画、帛画、画像石

内蒙古和林格尔出土的墓室壁画《乐舞百戏图》，画墓主和家属坐着观看乐队杂技表演情形。表演中有对舞、舞轮、倒

立、飞刀、跳丸等演技。构图和谐完美，形象生动活泼。

我国迄今发现最早的工笔重彩画——长沙马王堆汉墓帛画。画面分三部分：天上、人间、地下。天上有弯月，月下有“嫦娥奔月”；有圆日，下有八个小太阳，似为“羿射九日”。天空下方中央象征天门，两人对坐守卫两侧。帛画中部为人间，一胖老妇拄杖缓行。前有跪迎小吏，后随三名女侍。描绘墓主人生前的生活情况。其下拱案上放壶、鼎、酒器物。案首六人分左右拱立，暗示死者家属在祭祀。地下是力神托着大地。整幅帛画构思精密、构图诡奇，象征死者神明正在上升天堂，将与日月的光辉同存。帛画中人物，用黑线细描，生动细致。再施彩色，浓重鲜艳。反映出汉代神仙迷信盛行和人物画浪漫主义的艺术风格。

汉代画像石的内容较丰富：社会生活、历史故事、神话传说，无不尽有。如武氏祠画像石《荆轲刺秦王》。作者不画秦王拔剑刺荆轲，而刻画荆轲手持匕首追逼秦王，秦王绕柱而走的惶恐形态。投出匕首直穿铜柱，没中秦王。荆轲气欲前扑，被秦王侍臣所抓。他怒发冲冠。作者抓住故事情节发展的高潮、紧张的瞬间，加以刻划。烘托出荆轲的勇敢无畏。并且抓住对象动态特征，运用艺术夸张手法，塑造出生动的人物形象。它是东汉人物绘画的代表作。

2、汉代主要人物画家

据记载，汉代人物画家已出现几种不同的阶层：一是宫廷尚方画工；二是民间画工；三是文人画家。汉代文人画家人数不多。文献可查考的著名人物画家有毛延寿、蔡邕、张衡、赵岐

等。毛延寿是宫廷尚方画工，是卓越的肖像画家。他“画人老少美恶，皆得其真”。他画后宫人像逼真。后因“昭君和亲”事件被杀。他因此事使自己名留后世。蔡邕是文人画家。工书画，善鼓琴。他的作品《讲学图》、《小列女图》，在唐代时还能见到。张衡，文人画家，“高才过人”。他曾“潜以足指”画“豕身人首”的神兽。

总之，汉人物画，题材广阔，绘画技巧质朴古拙。渐渐趋向写实，趋向提高和发展。

四、两晋南北朝人物画

1、概况

中国古代人物画更加迅速进展和发达的时代是两晋南北朝。魏晋南北朝是一个动荡战乱的时代。但是就文学、美术等文化史来说，它又是一个丰富多彩、新鲜灿烂的时代，是汉民族和少数民族及外域民族文化大交融的时代。

魏晋后，传统的封建礼教思想被动摇。佛教、玄学、老庄、儒家等各家十分活跃。特别是玄学的产生，在人生活行为上主张玄学清淡，放荡旷达，不拘礼法，所谓“魏晋风度”。在政治观点上主张恢复自然，自由通脱。它的发展对文学、绘画创作有较大影响。这时代佛教极为兴盛，西域画风随佛教艺术不断东来。以上这些都深刻地影响两晋南北朝文学艺术的发展，特别是直接影响人物画创作的面貌。同时大大扩展了传统的人物画的题材范围。这一时期的人物画，从构思、构图、造型、线条、设彩等方面都在传统的基础上突破地进展。孕育着唐代人物