

国风美术

丹青史话

绘画历史演变与内涵

肖东发◎主编 李丹丹◎编著

从史前遗迹中，可以看到我国远古绘画艺术的萌芽与发展，特别是新石器时代彩陶上丰富多彩的装饰图案，以及各地的岩画，为我国绘画艺术发展奠定了坚实基础；秦汉时期是我国民族艺术风格确立与发展的极为重要时期，包括宫殿寺观壁画、墓室壁画、帛画等门类；隋唐两代在我国古代绘画历史上占有重要地位，贵族人物肖像和生活风俗绘画有较大发展，山水画逐渐进入成熟阶段……

中国出版集团
现代出版社

中华精神家园

国风美术

丹青史话

绘画历史演变与内涵

肖东发 主编 李丹丹 编著

 中国出版集团
 现代出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

丹青史话 / 李丹丹编著. -- 北京: 现代出版社,
2014. 7

ISBN 978-7-5143-2466-2

I. ①丹… II. ①李… III. ①绘画史—中国—通俗读
物 IV. ①J209.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第165215号

丹青史话：绘画历史演变与内涵

主 编: 肖东发

作 者: 李丹丹

责任编辑: 王敬一

出版发行: 现代出版社

通讯地址: 北京市定安门外安华里504号

邮政编码: 100011

电 话: 010-64267325 64245264 (传真)

网 址: www.1980xd.com

电子邮箱: xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷: 北京兴星伟业印刷有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 11

版 次: 2015年4月第1版 2015年4月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5143-2466-2

定 价: 29.80元

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载

党的十八大报告指出：“文化是民族的血脉，是人民的精神家园。全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展大繁荣，兴起社会主义文化建设新高潮，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。”

我国经过改革开放的历程，推进了民族振兴、国家富强、人民幸福的中国梦，推进了伟大复兴的历史进程。文化是立国之根，实现中国梦也是我国文化实现伟大复兴的过程，并最终体现在文化的发展繁荣。习近平指出，博大精深的中国优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。我们要认识中华文化的独特创造、价值理念、鲜明特色，增强文化自信和价值自信。

如今，我们正处在改革开放攻坚和经济发展的转型时期，面对世界各国形形色色的文化现象，面对各种眼花缭乱的现代传媒，我们要坚持文化自信，古为今用、洋为中用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，传承和升华中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，增强国家文化软实力。

浩浩历史长河，熊熊文明薪火，中华文化源远流长，滚滚黄河、滔滔长江，是最直接源头，这两大文化浪涛经过千百年冲刷洗礼和不断交流、融合以及沉淀，最终形成了求同存异、兼收并蓄的辉煌灿烂的中华文明，也是世界上唯一绵延不绝而从没中断的古老文化，并始终充满了生机与活力。

中华文化曾是东方文化摇篮，也是推动世界文明不断前行的动力之一。早在500年前，中华文化的四大发明催生了欧洲文艺复兴运动和地理大发现。中国四大发明先后传到西方，对于促进西方工业社会发展和形成，曾起到了重要作用。

中华文化的力量，已经深深熔铸到我们的生命力、创造力和凝聚力中，是我们民族的基因。中华民族的精神，也已深深植根于绵延数千年的优秀传统文化传统之中，是我们的精神家园。

总之，中国文化博大精深，是中华各族人民五千年来创造、传承下来的物质文明和精神文明的总和，其内容包罗万象，浩若星汉，具有很强文化纵深，蕴含丰富宝藏。我们要实现中华文化伟大复兴，首先要站在传统文化前沿，薪火相传，一脉相承，弘扬和发展五千年来优秀的、光明的、先进的、科学的、文明的和自豪的文化现象，融合古今中外一切文化精华，构建具有中国特色的现代民族文化，向世界和未来展示中华民族的文化力量、文化价值、文化形态与文化风采。

为此，在有关专家指导下，我们收集整理了大量古今资料和最新研究成果，特别编撰了本套大型书系。主要包括独具特色的语言文字、浩如烟海的文化典籍、名扬世界的科技工艺、异彩纷呈的文学艺术、充满智慧的中国哲学、完备而深刻的伦理道德、古风古韵的建筑遗存、深具内涵的自然名胜、悠久传承的历史文明，还有各具特色又相互交融的地域文化和民族文化等，充分显示了中华民族厚重文化底蕴和强大民族凝聚力，具有极强系统性、广博性和规模性。

本套书系的特点是全景展现，纵横捭阖，内容采取讲故事的方式进行叙述，语言通俗，明白晓畅，图文并茂，形象直观，古风古韵，格调高雅，具有很强的可读性、欣赏性、知识性和延伸性，能够让广大读者全面触摸和感受中国文化的丰富内涵，增强中华儿女民族自尊心和文化自豪感；并能很好继承和弘扬中国文化，创造未来中国特色的先进民族文化。

2014年4月18日

一画开天——古老源流

伏羲画八卦始创图画 002

史皇作图助黄帝称雄 010

史前岩画的出现与内涵 013

彩陶出现使绘画走向独立 021

别开生面——渐入佳境

030 早期漆画的出现与演变

034 屈原招魂源起楚汉帛画

040 建树非凡的两汉壁画

046 魏晋南北朝绘画成熟阶段

技法纯熟的隋代山水画 051

科目众多的初唐绘画 055

盛唐时绘画的杰出成就 062

晚唐画风转向新的方向 072

唐代壁画发展到最高峰 078

五代十国及各派画风 086

妙手丹青——开创辉煌

北宋画院高手云集 094

李唐举人的画派传奇 104

开阔多元的南宋画风 111

元代画界名家大展才华 120

画风迭变——再攀高峰

130 明代画坛翘楚争相斗艳

144 各派纷呈的清代画坛

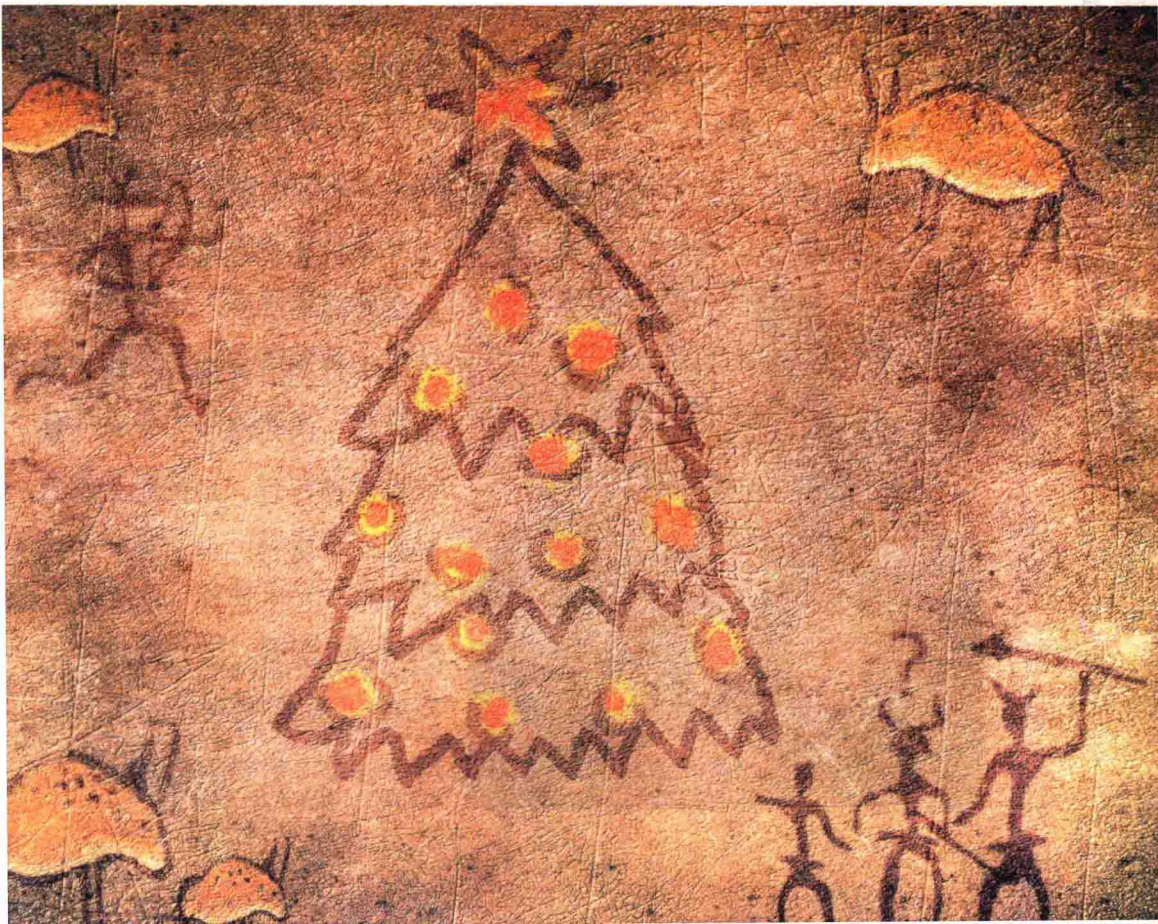
160 民间画作与著述的发展

古老源流

我国古代绘画艺术源远流长，从远古的洪荒时代起，原始艺术的萌芽便在中华沃土中孕育发展了。我国绘画艺术的起源，在神话传说中有“伏羲画八卦”、“史皇作图”、“画螺作画”及神农之臣白阜创画之说等。

从一些史前遗迹中，可以看到远古绘画艺术的萌芽与发展，特别是新石器时代彩陶上丰富多彩的装饰图案，以及各地的岩画，都是绘画艺术萌芽时期的典型作品，为我国绘画艺术的发展奠定了坚实的基础。

伏羲画八卦始创图画

传说在那远古时代，有个大湖叫雷泽，雷神就居住在里面。那时当雷神不顺心时，雷泽就浊浪滚滚，汹涌起伏。要是雷神震怒时，水灾就更厉害了。

在雷泽两岸生活着风兗部落，部落女首领叫华胥氏。她年轻有为，率族人们逐水草而居，过着游牧的生活。

华胥部落首领有个华胥姑娘，在一次雷泽发大水时，她就找雷神评理，她的胆大和直率感动了雷神，但雷神让华胥

■ 伏羲是三皇之首，百王之先。是中华民族的人文始祖。他创造了八卦，这是我国最早的计数文字，是我国古文字的发端，结束了“结绳记事”的历史。他还创造历法、教民渔猎、驯养家畜、婚嫁仪式、始造书契、发明陶埙、琴瑟乐器、任命官员等。

姑娘嫁给他。为了华胥人们的安危，华胥姑娘便嫁给了雷神。

一年后，华胥姑娘生了一个儿子，雷神非常高兴，脾气也越来越好了。华胥姑娘与雷神把儿子放在葫芦上顺水而下，让儿子去看他姥姥。

华胥女首领看见外孙乘着葫芦而来，就给外孙取名葫芦。按华胥部落方言，葫芦与“伏羲”谐音，于是，人们就叫这个孩子为“伏羲”。

伏羲长大后非常聪明，他发明创造了钻木取火，教人们使用火来烧熟食物，人们从此不再茹毛饮血，因此他在人们心目中的威信很高。

当时，人们对于大自然的一切都一无所知。当下雨刮风、电闪雷鸣时，人们既害怕又困惑。天生聪慧的伏羲就想把这一切都搞清楚，于是他经常站在卦台山上，仰观天上的日月星辰，俯察周围的地形方位，有时还研究飞禽走兽的脚印和身上的花纹。

有一天，伏羲带领人们打猎归来，抬着猎物走到山坡，本来朗朗晴天，突然乌云四合，雷声大作。顿时暴雨倾盆。

不多时，山洪便暴发了，猎物被冲走了，还冲走了许多人。这件事让伏羲十分难受。他怨恨自己没有能力保护人们，横遭如此灾难。他心烦意乱，在困乏朦胧里就睡着了。

在蒙蒙眈眈里，伏羲恍恍惚惚看到了一条大河，

■ 太昊伏羲氏

雷神 是九天应元雷声普化天尊，是雷部的最高神。雷神信仰起源于我国古代先民对于雷电的自然崇拜，因为在远古时代，气候变化异常，晴朗的天空突然会乌云密布，雷声隆隆，电光闪闪，使人们认为天上有神在发怒，进而产生了恐惧之感，并对之加以膜拜。

■ 伏羲女娲图

女娲 又称女娲氏，娲皇。她是我国传说时代的远古氏族首领，后逐渐成为了我国神话中的人类始祖。女娲的主要功绩为抔土造人，以及炼石补天。其他的功绩包括发明笙簧和规矩，以及创设婚姻。后世女娲成为民间信仰中的神祇，她被视为人类始祖和婚姻之神来崇拜。

只见湖水涛涛，浊浪滚滚，突然之间，巨浪中冲出一匹赤马，赤如火，驰如风，马背上还有三道白纹，呈三连画形。赤马飞奔上岸，绕着伏羲奔跑三圈以后，又直跳入河中不见了。

伏羲一惊，醒来发现原来是一场梦。伏羲遇到妹妹女娲，便将此事告知了她。

女娲说：“听人说，大河里有龙马，马色赤红，行走如飞，阳

性之状，马背有三纹，形如‘三’，阳性之象；如今龙马绕哥哥三圈而复入水中，是要哥哥三思吧！”

伏羲听罢，觉得女娲说得有理，他思来想去，又困又乏，蒙眬中又睡着了。恍惚里，他又南行到了洛水，抬头一看，洛水清清，流水潺潺，其声如咽，其流婉转。

伏羲说：“天下有如此凄凉情景，与大河咆哮恰恰相反，可见世上万物的千变万化难以估量，简直不可预见啊！”

恰在这时，忽见洛水上游漂一物，形如一个大磨，墨黑墨黑，行如蜗牛，背上有三道青纹，青纹条条中间断裂，呈三断画。

伏羲仔细一看，原来是一只大龟。大龟缓缓爬上岸，绕伏羲三圈以后，又慢慢爬回了洛水。伏羲吃了一惊，忽然醒来，原来还是一场梦呢！

伏羲又将此事告诉了女娲妹妹。

女娲说：“哥哥，听人说，传说洛水里有神龟，其大如磨，其色如墨，行如蜗牛，阴性之状；龟负三道断纹，其形三断画，阴性之象。神龟绕哥三圈，还是叫哥哥三思啊！”

伏羲觉得妹妹说得有理，他一思、二思、三思以后，他蒙蒙眈眈睡着了。恍惚里，一阵清风，伏羲如在云里雾里。他睁眼一看，只见绿水青山，苍松翠柏，云雾缭绕，鹤鸣鹿应，山岩间怪石林立，水帘之外嫩竹舒展。

在竹林间有一茅庵，缓缓走出一位老人，这老人鹤须白发，赤面嫩手，右手握一根拐杖，左手握一把蓍草，他见了伏羲说：“伏羲，我正要找你。”

伏羲打量老人，暗自奇怪。

老人说道：“这是自然。”

伏羲恭恭敬敬地问：“请问老人知道我想什么吗？”

老人说：“知道，知道。”

伏羲心里说：“老人好厉害，我不信他知道？”

老人说：“应自然之变，顺其自然之化，人类本应脱离蒙昧，文明开化。大河龙马现河图，洛水神龟现洛书，这是启迪人类的蒙昧，开发人类智慧的呀！”

伏羲十分高兴，连忙说道：

蓍草 生于山坡草地或灌丛中，可供药用、香料和有观赏价值。传说蓍草为稀有植物，全国仅三处生长此草：一为山东曲阜；一为山西晋祠；再就是太昊伏羲陵。古往今来人们都把蓍草誉为神蓍、灵物、神物等，就连历代帝王，也要在每年春秋两季派大员到太昊伏羲陵祭拜，返京时都要带回一束蓍草，以作信物。

■ 伏羲女娲图

■ 天水伏羲庙

占卜 原始民族对于事物的发展缺乏足够认识，因而借助自然界的征兆来指示行动。但自然征兆并不常见，必须以人为的方式加以考验，占卜的方法便随之应运而生。占卜是由外界事物的动向和变化向非人的灵体探询想要知道的事物。它通常会出现模棱两可的答案，让占者去找出一种合理的解释。

“愿老人家指点迷津。”伏羲说罢，忙叩头拜谢。

老人含笑要伏羲落座，把拐杖放于一侧，举起左手的蓍草，他说：“宇宙之内，变易之数为五十，与我手中的蓍草数相同。要预测举事成败，必须向蓍草求问，这叫作‘卜’。”

伏羲点点头。老人又说道：“占卜之前一定要沐浴静心，祭天祭地，心诚意切。这样才能让精神气与天地宇宙合为一体。之后，抽出一根蓍草藏而不用，为什么？以喻混元一角，无形无象。余下49根蓍草，一分为二。为什么？一束横置于上，以喻天；一束横置于下，以喻地。”

伏羲洗耳恭听，目不转睛。

老人一边说，一边演示。老人说道：“之后，从上束中抽出一竖置于上下两束之间。为什么？以喻人立于天地之间。以四根为一份，分数上束蓍草。为什

么？以喻四时。”

伏羲不解，他问道：“为什么叫四时呢？”

老人说道：“说四时，指的是春、夏、秋、冬。由寒冷渐渐温暖，草木更生的时候，为春天；由温暖逐转盛暑，草木成长的时候，为夏天；由盛暑逐渐转凉爽，草木结果的时候，为秋天；由凉爽逐渐转为寒冷，草木枯衰的时候，为冬天。历四时而为一周，周而复始，又为寒冷而温暖，这就是四时变化，天地的常规，宇宙的大道哟！”

伏羲听后如拨云见日，心中豁然而开朗，心里暗暗说道，原来寒暖暑凉和天地宇宙息息相关。

老人又说道：“末份不论足不足四，竖置于上束之侧，为什么？以喻闰月。”

老人说道：“日有出入，月有圆缺。日一出一入为一日，月一圆一缺为一月，大月30日，小月29日，

闰月 是一种历法置闰方式。在我国，闰月特指农历每逢闰年增加的一个月。这是人们为了协调回归年与农历年度的矛盾，防止农历年月与回归年及四季脱节，每2至3年置1闰，19年置7闰。

■ 太极八卦图

八卦表示事物自身变化的阴阳系统。用“—”代表阳，用“- -”代表阴，用三个这样的符号，按照大自然的阴阳变化平行组合，组成八种不同形式，叫作八卦。每一卦形代表一定的事物。乾代表天，坤代表地，坎代表水，离代表火，震代表雷，艮代表山，巽代表风，兑代表泽。

春夏秋冬各三月，一周经历12个月，称为一年。年末应为春天的开始，实际上春在年末后，所谓春始欲相接，三年左右闰一月。闰月，说的是一年之中增加一个月。”伏羲头一次听说历法，十分惊奇，一一记在心里。

接着，老人给伏羲阐述了变易之道、阴阳之道、八卦之象。伏羲问：“什么是八卦之象？”

老人说道：“三连画像，叫作‘乾卦’，刚健之象，象天；三断画像叫作‘坤卦’，柔弱之象，象地；下连画，中上断画像，叫作‘震卦’，威力之象，象雷；下断画，上中连画像，叫作‘巽卦’，吹动之象，象风；下断画、中连画、上断画像，叫作‘坎卦’，湿润之象，象水；

“下连画、中断画、上连画像，叫作‘离卦’，燥热之象，象火；下中断画、上连画像，叫作‘艮卦’，崇高之象，象山；下中连画、上断画像，叫作‘兑卦’，卑下之象，象泽。这八卦之象，是宇宙里变易的大道，两象重叠，可以预测天地万物的变化。”

伏羲虽然聪慧，但初识八卦，难以一一弄通弄懂。老人怕他记错，就让伏羲重复一遍，伏羲连背三遍牢牢记住了。

老人很高兴，对伏羲

■ 伏羲画八卦图

说：“大道一授，你要牢牢记住，细细琢磨，自测自用，两象重叠，万事皆兆。”

老人说罢，举手向伏羲头上敲击，伏羲一惊，顿时醒来，原来又是一梦。伏羲蒙眬消失，心清如水。他怕把所学八卦之象忘去，忙用木炭画于兽皮之上，嘴里还喃喃念道：“两象重叠，万事皆兆……两象重叠，万事皆兆。”

于是，一幅完整的最早的八卦图就这样诞生了。

伏羲画八卦图

阅读链接

在陕西渭南合阳，相传是伏羲画八卦地方，由于此处是黄河与徐水夹角处形成的一道塬，因而叫“伏六”。

伏六这地方住的是伏羲氏部落，靠着黄河和徐水，不但取水方便，还可以从河里打鱼。塬畔的沟涧里长满了各种各样野果子，人们不愁吃的。

有一天，人们正在河边打鱼，有人一抬头，猛地看见从很远黄河波涛里钻出一匹马，马抖了抖身上的水，就沿黄河岸向南飞奔而来。离人们近了些，人们才看清这马不是一般的马，它身上一豁子红，一豁子黄。大家明白了，这是一匹龙马！

人们欢呼着，最后捉住了这匹马。然后，人们请来了伏羲。伏羲端详了一会儿这匹五颜六色的马，好像悟出了什么，他高兴地说：“这是上天赐给我们的龙马呀！”

后来，伏羲根据马身上各种颜色的不同位置，画出了八卦，这就是后来书上说的“河出图”的故事。

史皇作图助黄帝称雄

010

丹青史话

绘画历史演变与内涵

那是在远古时期的中华大地上，生存着大大小小无数个部落，这些部落之间经常会有冲突。九黎族的蚩尤部落远远强胜过黄帝的华夏部落，双方爆发一冲突，黄帝部落明显不是蚩尤部落的对手，蚩尤军队强大的战斗力和凶猛的杀伤力，让黄帝连连处于守势。

原本称雄于黄河沿岸，而在河南境内获得发展的黄帝部落最后不

得不退守到河北涿鹿一带。蚩尤率领的联盟部落由南向北，从东往西对黄帝部落形成了进攻之势。

黄帝和蚩尤在涿鹿展开了一场殊死大战。此时的黄帝，如果选择硬碰硬，无异是以卵击石，自取灭亡。要战胜蚩尤，必须总结战争得失，寻找别的办法。

在这个时候，黄帝最迫切需要

