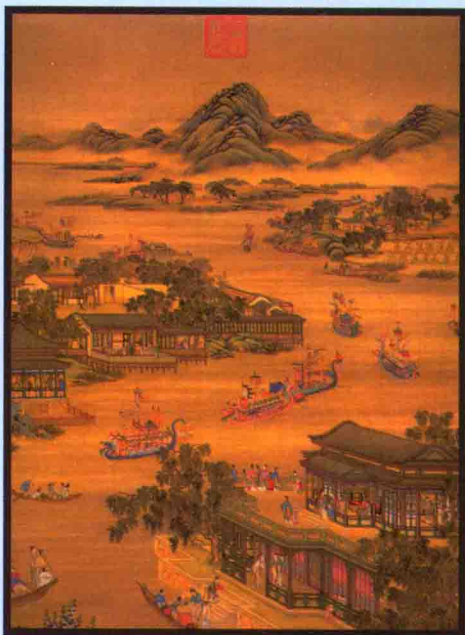

中国传统民俗文化——艺术系列

远去的背影 文化的神韵

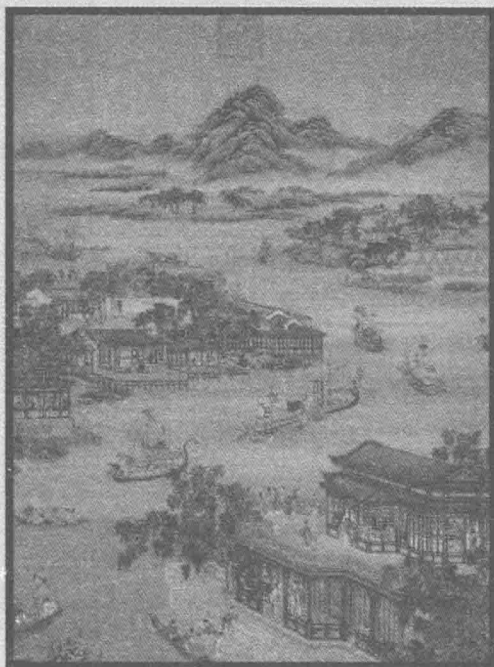
中国古代绘画

Zhongguo Gudai Huihua

伍 英 ○ 编著

中国商业出版社

中国传统民俗文化——艺术系列

远去的背影 文化的神韵

中国古代绘画

Zhongguo Gudai Huihua

伍 英 编著

中国商业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代绘画 / 伍英编著. — 北京 : 中国商业出版社, 2014. 12

ISBN 978 - 7 - 5044 - 8576 - 2

I. ①中… II. ①伍… III. ①绘画史 - 中国 - 古代
IV. ①J209.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 299268 号

责任编辑: 常松

中国商业出版社出版发行

010 - 63180647 www. c- book. com

(100053 北京广安门内报国寺 1 号)

新华书店总店北京发行所经销

北京飞达印刷有限责任公司

*

710 × 1000 毫米 16 开 12.5 印张 200 千字

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

定价: 25.00 元

* * * *

(如有印装质量问题可更换)

《中国传统民俗文化》编委

- 主 编** 傅璇琮 著名学者，原国务院古籍整理出版规划小组秘书长，清华大学古典文献研究中心主任教授，原中华书局总编辑
- 顾 问** 蔡尚思 著名历史学家，中国思想史研究专家
卢燕新 南开大学文学院副教授
王永波 四川省社会科学院文学研究所副研究员
叶 舟 中国思维科学研究院院长，清华大学、北京大学特聘教授
于春芳 北京第二外国语学院教授
杨玲玲 西班牙文化大学文化与教育学博士
- 编 委** 陈鑫海 首都师范大学中文系博士
李 敏 北京语言大学古汉语古代文学博士
赵 芳 出版社高级编辑，曾编辑出版过多部文化类图书
韩 霞 山东教育基金会理事，作家
陈一娇 山东大学哲学系讲师
吴军辉 河北大学历史系讲师
石雨祺 出版社高级编辑，曾编辑出版过多部历史类图书
王 欣 全国特级教师
- 策划及副主编** 王 俊

序 言

中国是举世闻名的文明古国,在漫长的历史发展过程中,勤劳智慧的中国人,创造了丰富多彩、绚丽多姿的文化,可以说人创造了文化,文化创造了人,这些经过锤炼和沉淀的古代传统文化,凝聚着华夏各族人民的性格、精神、智慧,是中华民族相互认同的标志和纽带。在人类文化的百花园中摇曳生姿,展现着自己独特的风采,对人类文化的多样性发展做出了巨大贡献。中国传统民俗文化内容广博,风格独特,深深地吸引着世界人民的眼光。

正因如此,我们必须深入学习贯彻十八届三中全会精神,按照中央的规定,加强文化建设。2006年5月,时任浙江省委书记的习近平同志就已提出:“文化通过传承为社会进步发挥基础作用,文化会促进或制约经济乃至整个社会的发展。”又说:“文化的力量最终可以转化为物质的力量,文化的软实力最终可以转化为经济的硬实力”(《浙江文化研究工程成果文库总序》)。今年他去山东考察时,又再次强调:中华民族伟大复兴,需要以中华文化发展繁荣为条件。

学习习近平同志的重要讲话,确可体会到,在政治、经济、军事、社会 and 自然要素之中,文化是协调各个要素协同发展、相关耦合的关键。正因为此,我们应该对华夏民族文化进行广阔、全面的检视。我们应该唤醒我们民族的集体记忆,复兴我们民族的伟大精神,发展和繁荣中华民族的优秀文化,为我们民族在强国之路上阔步前行创设先决条件。

实现民族文化的复兴,更必须传承中华文化的优秀传统。现代中国人,特别是年轻人,对传统文化十分感兴趣,蕴含感情。但当下也有人对具体典籍、历史事实不甚了解,比如说,中国是书法大国,谈起书法,有些人或许只知道些书法大家如王羲之、柳公权等等的名字,知道《兰亭集序》是千古书法珍品,仅此而已。再比如说,我们都知道中国是闻名于世的瓷器大国,中国的瓷器令西方人叹为观止,中国也因此而获得了“瓷器之国”(英语 china 的另一义即为瓷器)的美誉。然而关于瓷器的由来、形制的演变、纹饰的演化、烧制等等瓷器文化的内涵,就知之甚少。中国还是武术大国,然而国人的武术知识,或许更多地来源于一部部精彩的武侠影视作品,对于真正的武术文化,我们也难以窥其堂奥了。我们还是崇尚玉文化的国度,我们的祖先,发现了这种“温润而有光泽的美石”,并赋予了这种冰冷的自然物以鲜活的生命力和文化性格,例如“君子当温润如玉”、女子应“冰清玉洁”、“守身如玉”;“玉有五德”,即“仁”、“义”、“智”、“勇”、“洁”,等等。今天,熟悉这些玉文化的内涵的国人,也为数不多了。

也许正有鉴于此,有忧于此,近年来,已有不少有志之士,开始了复兴中国传统文化的努力,读经热开始风靡海峡两岸,不少孩童乃至成人,开始重拾经典,在故纸旧书中品味古人的智慧,发现古文化历久弥新的魅力。电视讲坛里一波又一波对古文化的讲述,也吸引着数以万计的人们,重新审视古文化的价值。现在放在读者眼前的这套“中国传统民俗文化丛书”,也是这一努力的又一体现。我们现在确应注重研究成果的学术价值和应用价值,充分发挥其认识世界、传承文化、创新理论、咨政育人的重要作用。

中国的传统文化内容博大,体系庞杂,该如何下手,如何呈现?这套丛书处理得可谓系统性强,别具心思。编者分别按物质文化、制度文化、精神文化等方面来分门别类地进行组织编写,例如在物质文化的层面,就有中国古代纺织、中国古代酒具、中国古代农具、中国古代青铜器、中国古代钱币、中国古代石刻、中国古代木雕、中国古代建筑、中国古代砖瓦、中国古代玉器、中国古代陶器、中国古代漆器、中国古代桥梁等等。

在精神文化的层面,就有中国古代书法、中国古代绘画、中国古代音乐、中国古代艺术、中国古代篆刻、中国古代家训、中国古代戏曲、中国古代版画等等;在制度文化的层面,就有中国古代科举、中国古代官制、中国古代教育、中国古代军队、中国古代法律等等。

此外,在历史的发展长河中,中国各行各业还涌现出一大批杰出的人物,至今闪耀着夺目的光辉,启迪后人,示范来者,对此,这套丛书也给予了应有的重视,中国古代名将、中国古代名相、中国古代名帝、中国古代文人、中国古代高僧等等,就是这方面的体现。

生活在 21 世纪的我们,或许对古人的生活颇感好奇,他们的吃穿住用如何?他们如何过节?如何安排婚丧嫁娶?如何交通?孩子如何玩耍?等等。这些饶有兴趣的内容,这套中国传统民俗文化丛书,都有所涉猎,例如中国古代婚姻、中国古代丧葬、中国古代节日、中国古代风俗、中国古代礼仪、中国古代饮食、中国古代交通、中国古代家具、中国古代玩具、中国古代鞋帽等等,这些书籍介绍的,都是人们深感兴趣,平时却无从知晓的内容。

在经济生活的层面,这套丛书安排了中国古代农业、中国古代纺织、中国古代经济、中国古代贸易、中国古代水利、中国古代车马、中国古代赋税等等内容,足以勾勒出古人经济生活的主要内容,让今人得以窥见自己祖先曾经的经济生活情状。

在物质遗存方面,这套丛书则选择了中国古镇、中国古楼、中国古寺、中国古陵墓、中国古塔、中国古战场、中国古村落、中国古街、中国古代宫殿、中国古代城墙、中国古关等内容。相信读罢这些书,喜欢中国古代物质遗存的读者,已经能大致掌握这一领域的大多数知识了。

除了上述内容外,其实还有很多难以归类却饶有兴趣的内容,例如中国古代的乞丐这样的社会史内容,也许有助于我们深入了解这些古代社会底层民众的真实生活情状,走出武侠小说家们加诸他们身上的虚幻不实的丐帮色彩,还原他们的本来面目,加深我们对历史真实的了解。继承和发扬中华民族几千年创造的的优秀文化和民族精神是我们责无旁贷的历史责任。

不难看出,单就内容所涵盖的范围广度来说,有物质遗产,有非物质遗产,还有国粹。这套丛书无疑当得起“中国传统文化的百科全书”的美誉了。这套书还邀约了大批相关的专家、教授参与并指导了稿件的编写工作。应当指出的是,这套书在写作中,既钩稽、爬梳大量古代文化文献典籍,又参照近人与今人的研究成果,将宏观把握与微观考察相结合。在论述、阐释中,既注意重点突出,又着重于论证层次清晰,从多角度、多层面对文化现象与发展加以考察。这套丛书的出版,有助于我们走进古人的世界,了解他们的美好生活,去回望我们来时的路。学史使人明智。历史的回眸,有助于我们汲取古人的智慧,借历史的明灯,照亮未来的路,为我们中华民族的伟大崛起添砖加瓦。

是为序。

傅璇琮

2014年2月8日

前言

中国古代绘画在世界艺术之中具有坚不可摧的地位，是世界艺术史中的一枚奇葩，名家辈出，传世之作极其丰富，正因为其名作充盈、价值不菲等特点，以至历代临摹品极多，成为收藏中的一大难题。本节既从绘画的基准点出发，尽显历代名家经典名作，同时重点详述历代名家名作真伪之别，以本品为导向，以价值为筋脉，以异同为点缀，遍数千年画坛之意蕴，尽述历代画坛之诡谲。

中国古代绘画艺术历史悠久，仅从已知独幅的战国帛画算起，已有2000余年的历史。如果从内蒙古、甘肃、山东、新疆以及东北各地的原始岩画及1986年发现于甘肃秦安大地湾的原始地画来看，它的历史已不下5000年。包括汉族在内的各民族画家和匠师，共同创造了传统的中国绘画，民族风格鲜明，形式手法多样，艺术形象独特。

中国古代绘画具有强大的生命力，历史上优秀的画家们根据本民族的审美要求，不断创作出反映时代精神风貌的作品。从反映远古时期信仰和情感愿望的岩画和彩陶花纹，到明清绘画中的优秀作

品，始终浸润着炽热的民族情感。

为了让更多的读者了解中国的绘画文化，了解中国和世界的经典文化，我们特别编撰了这本《中国古代绘画》，以飨读者。

本书通过对中国古代绘画史料的深入挖掘和系统整理，采用“再历史化”的观照方式，准确地勾勒和追述了中国古代绘画发展的历史运动轨迹。本书选取了大量精美绘画作品，让您轻松品味画家创作思路、创作风格，以及那些绘画史上永恒经典的作品。让我们一起来阅读绘画大师的人生悲喜，聆听他们灵魂深处的声音。

本书采用通俗读物的形式，选题广泛，覆盖面广，力求文字精练，图文并茂，寓知识性于可读性之中，使之成为大家喜闻乐见的知识丛书，也是各界学者的收藏佳品。

目录

第一章 古代绘画简史

第一节 初步形成的先秦绘画 2

原始的中国绘画 2

新石器时代的绘画风格 5

夏商周时期的绘画 6

第二节 日渐成熟的秦汉魏晋六朝绘画 8

秦汉时期的绘画及其特征 9

汉代的画像砖与画像石 11

魏晋南北朝时期绘画 12

第三节 走向全盛的隋唐五代绘画 16

承上启下的隋代绘画 17

辉煌灿烂的唐代绘画 17

名家辈出的五代绘画 18

隋唐五代壁画的发展 19

第四节 宋夏辽金元绘画 21

诗画交融的宋代绘画概述 21

西夏绘画 22

辽代绘画	23
金代绘画	24
元代绘画	26

第四节 百家争鸣的明代绘画

明代早期绘画	28
明代中期绘画	30
明代后期绘画	33
明代民间绘画	36

第五节 流派云集的清代绘画

清代早期绘画	38
清代中期绘画	41
清代晚期绘画	43
清代民间绘画	45

第二章 古代绘画类型技法与流派

第一节 绘画的类型与形式

风格粗犷的岩画	48
装饰性强的彩陶	48
宫室庙窟上的壁画	49
色彩明丽的帛画	49
潇洒生动的漆画	50
设色淡雅的木板画与木简画	50
造型简练的画像砖	51
雕刻手法的画像石	51
惟妙惟肖的人物画	52

描绘史实的历史画	52
反映市井生活的风俗画	53
弘扬宗教的道释画	53
刻画细腻的仕女画	54
描绘自然风景的山水画	54
描绘动植物的花鸟画	55
富丽堂皇的院体画	56
文化韵味浓厚的文人画	56
用笔精细的工笔画	57
写意画	57
直尺画线的界画	58
绘制工整的绣像	58
装饰节庆的年画	59
风格质朴的版画	59

第二节 古代绘画的技法 61

绘画技法形式概述	61
古代绘画的笔墨表现	62
古代绘画的赋彩设色	66

第三节 历代画派 68

六朝三杰	68
五代四大家	68
北方山水画派	69
南方山水画派	70
米派	70
元四家	71
吴门画派	72

松江派	74
浙派	74
水墨写意派	75
新安画派	76
金陵画派	77
海上画派	78

第四节 古代三代画派

山水画艺术	79
花鸟画艺术	84
人物画艺术	90

第三章 古代绘画的特征与鉴赏

第一节 中国绘画的概念与特征

中国画的概念	96
中国画的特征	97

第二节 中国绘画的形式与布局

中国画的形式	99
--------------	----

第三节 古代绘画的时代风格

唐代以前及唐代的时代风格	104
五代两宋绘画的时代风格	105
元代绘画的时代风格	106
明代绘画的时代风格	108
清代绘画的时代风格	111

第四节 古代绘画欣赏与鉴赏的依据

中国绘画的神韵	116
---------------	-----

中国绘画的审美	117
古代绘画的印章和印泥	120
古代绘画作品的装裱	124
绘画作品的题跋	126
绘画方面的著录书籍	129
古画纸绢的鉴别	131

第四章 中国绘画名家名作鉴赏

第一节 中国绘画名家

画坛“三绝”顾恺之	138
“唐画之祖”展子虔	139
“变古象今”的阎立本	139
“画圣”吴道子	139
善画鞍马的韩幹	140
宫廷画师张萱	140
“田间画师”韩渥	141
“水墨淡彩”的先驱徐熙	141
“黄家富贵”黄筌	142
“古今第一”的李成	142
“关家山水”关仝	143
“刚古端严”的范宽	143
格高无比的董源	143
“水边作蒲”的巨然	144
“白描大师”李公麟	146
“林泉高致”的郭熙	147
“青藤走狗”徐渭	147

画坛怪杰陈洪绶 148

“山水领袖”王时敏 149

“乾坤清气”吴昌硕 149

 第二节 中国绘画名作鉴赏 153

《龙凤人物图》 153

《升天图》 154

《洛神赋图》 156

《步辇图》 157

《天王送子图》 158

《虢图夫人游春图》 159

《簪花仕女图》 160

《照夜白图》 161

《韩熙载夜宴图》 161

《寒雀图》 164

《写生珍禽图》 165

《晴峦萧寺图》 166

《早春图》 169

《千里江山图》 171

《清明上河图》 172

《读碑窠石图》 173

《潇湘图》 175

《牡丹蕉石图》 176

《春山伴侣图》 177

《江山万里图》 177

参考书目 181

古代绘画简史

中国绘画艺术历史悠久，源远流长，经过数千年的不断丰富、革新和发展，以汉族为主包括少数民族在内的画家和匠师，创造了具有鲜明民族风格和丰富多彩的形式手法的独具中国意味的绘画语言体系，在东方乃至世界艺术中都具有重要的地位与影响。