

有画

谢伟·著

好好说

中国绘画史 上

CHINESE PAINTING
HISTORY

蔡元培：一个没有审美的民族是不知善恶的

继台湾蒋勋先生著作《写给大家的中国美术史》之后
又一部精彩阐述中国经典绘画艺术的力作

谢伟·著

好好说

中国绘画史 上

CHINESE PAINTING
HISTORY

图书在版编目 (CIP) 数据

有画好好说: 中国绘画史. 上 / 谢伟著. — 成都: 四川美术出版社, 2013.3
ISBN 978-7-5410-5333-7

I. ①有… II. ①谢… III. ①绘画史—中国—青年读物
②绘画史—中国—少年读物 IV. ①J209.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 057410 号

有画好好说: 中国绘画史 (上)

YOUHUA HAOHAOSHUO: ZHONGGUO HUIHUASHI (SHANG)

谢 伟 著

出 品 人 马晓峰
责任编辑 谭 昉 叶 茂
责任印制 曾晓峰
封面设计 最近文化
责任校对 林中英
出版发行 四川出版集团·四川美术出版社
成都市三洞桥路12号 邮政编码 610071
成品尺寸 170mm × 240mm
印 张 9
字 数 100千
制 版 最近文化
印 刷 成都市和丰印刷有限公司
版 次 2013年6月第1版
印 次 2013年6月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5410-5333-7
定 价 28.00元

版权所有·翻印必究

本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换

如需购本书, 请与本社邮购组联系

地 址: 成都市三洞桥路12号

电 话: (028) 87734382 邮政编码: 610071

中 | 国 | 绘 | 画 | 史

谨以此书献给我痴迷绘画的女儿

欣赏一朵花的绽放（代序）

谢 伟

一说到绘画，许多人都会认为这是离自己非常遥远的事情，别说动手作画，就是能真正读懂一幅画也不是一件容易的事情，就更别说去啃什么绘画史了，那是属于专业课的范畴，是从事绘画创作和绘画理论研究的人才会去触碰的领域。

但我以为这是一个大大的误会。我们学习知识恐怕不仅仅是为了掌握一门求生的技艺吧？要那样的话，我们给自己人生的定位也未免太低了一些。我们还需要有修养，修养是人的心灵在多方面知识和理论的长期濡染和滋养下所呈现出的别样气韵，它会使我们内心丰富而又品行不俗。

你看，那些在不同领域成就大业的人，往往都有着极高的综合素养，他们的艺术修养更是令人钦叹。我们都知道“杂交水稻之父”袁隆平，他常年工作在田间地头，看上去像个泥腿子，但他却有着丰富的学养，而且小提琴拉得也很好。还有一位，大家应该不会陌生，原国务院副总理李岚清，他原本是学企业管理的，却有着深厚的音乐素养，卸任之后出版了一部音乐随笔，我还听过他在一所大学里做的音乐欣赏讲

座，非常精彩。他有一句话给我留下很深的印象，他说：“艺术修养对于一个全面发展的人来说不可或缺。”另外，学法学的政治家克林顿萨克斯吹得很漂亮；学哲学的英国前首相希思还是个出色的指挥家；大画家黄永玉同时也是一位了不起的散文家。还有许多著名的科学家，他们的脑子里也并不只装着X+Y，钱学森、李政道、李四光、爱因斯坦等等都是艺术修养非常深厚的人。

所以，我想说，绘画史是我们人类文明的重要组成部分，我们应该对此有所了解，它是我们每一个人基本修养当中不可缺失的要素。当你理清了绘画的发展脉络，掌握了它的发展规律，并懂得如何去欣赏一幅名画的时候，你的内心春潮初泛，你的灵魂将获得深度的陶醉；当你的心田被各种艺术的养分滋润着的时候，你的生命丰润了起来，你的眼神和气质里流露出别样的气韵。此所谓“腹有诗书气自华”。

当然，我也承认，多数绘画史或者美术史读起来的确有些让人昏昏欲睡，因为作者往往都是这方面的学问家，只向往“高精尖”的方向去钻研，忽略了普通读者的阅读感受，所以很少有人会有勇气和耐心去阅读这样的书籍。

但这并不说明绘画史本身缺乏吸引力，相反，它魅力无穷，只是我们缺乏好的读本而已。其实，作为普通读者，完全没有必要像专业人士一样钻研得那么深透，只需要掌握最基本的知识就足够了。但是，这却对作者提出了更高的要求：既要全面地展示绘画发展的历史进程，又要做到浅易、生动和有趣。这的确是非常困难的事情。

几十年前，傅雷先生就不畏艰辛，做过此类艺术知识的普及工作，他所撰写的《世界美术名作二十讲》，向中国读者介绍了西方美术的重要成就，影响深远。还有著名的英国艺术理论家贡布里希，也曾将深奥的艺术理论通过一部《艺术的故事》向普通读者娓娓讲述。而美国畅销书作家房龙更是终生致力于艺术理论的通俗化实践，这位学识渊博的大家所有作品都像是在给小孩子们讲述浅显的故事。

当我们读到这样的作品时，自然就不会感觉到索然无味了，相反，你会被深深地吸引，随着那些灵动的文字，进入到一个美的世界里去了。所以，我觉得，阅读绘画的历史就仿佛是在寻访美的发展历程，寻访美的发展历程就犹如在欣赏一朵花儿的绽放。

可惜，像这样深入浅出的著述实在太少了，以至于让我们觉得了解艺术史是一件让人头疼的事情。于是，我决意也来做这样一件极其艰苦而又极有意义的工作。尽管我并非绘画理论的专家，但作为绘画艺术的资深爱好者，我亦有多年的研究心得，再加之少年时学习绘画的经历，使我对绘画创作及其理论有了更深的理解。同时，作为作家，我很清楚怎样的表述更能够调动普通读者的阅读兴趣。

我愿意用自己的方式来讲述绘画发展的历史和那些伟大画家的故事。我希望带领年轻的朋友们去史前的洞穴里寻找我们祖先留在岩壁上的稚拙笔触，去观赏他们描绘在陶器上的美丽图案，去触摸他们熔铸在青铜器上凹凸起伏的奇思妙想，去嗅一缕飘自岁月深处的丹青与油彩的芬芳，去感受画家们留在工笔画中的那份耐心与精细，去体会写意时泼洒在纸绢上的潇洒与狂放，去感知大师们运笔如剑时血脉和情感的通畅，去领悟他们浸透纸背的生命理想……

我们的祖先是一群浪漫而酷爱美丽事物的人，数千年来，他们从未放弃过对美的追求与渴望，他们执著的梦想，他们不懈的探求，他们非凡的创举和辉煌的成就，这一切，我们怎么可以毫不知晓呢？

我是那样地希望我的讲述可以让读者朋友轻松地了解绘画的源流，像我一样，仿佛在欣赏一朵花儿的绽放。但我也深知这是怎样艰难的一件事情。绘画发展的历史源远流长，各个时期成就卓著的画家灿若群星，绘画作品更是浩如烟海，我实在难以尽述其详，必须做出取舍才能使我的讲述简洁、明快，并清晰地勾勒出绘画发展的脉络，同时，又不能遗漏了重要的画家和他们的作品。为此我不得不放弃一些画家和作品不予提及，而着重对那些在绘画史上开创新风，具有划时代意义的大师

加以介绍。

这样的割舍是让人疼痛的。但只有这样的割舍才能让整部绘画史显得简明、清爽和主题明亮。而作为所有杰出画家的代表，那些划时代大师们的名字和传奇将在我的文字里变得更加光彩照人。当我们怀着一种崇敬的心情靠近他们的时候，我们的生命也将更加丰盈。

我还一直在努力地以一种谈心的口吻和诚恳的态度与读者交流，画家们的生命和思想是那样的色彩鲜丽，他们是抒情的高手和风流的才子，我又怎么可以板着面孔把他们的故事讲得一本正经呢？我怎么敢装腔作势，卖弄学问，滥用典籍和考证？我只能用散文式随兴优美的笔调来讲述他们的风流和传奇，这样才可以吻合他们行云流水般疏放潇洒的气质。

当他们从悠远的岁月里向我走来，那么的飘逸随和，我与他们的交谈没有丝毫的障碍，我不断地提醒自己，讲述他们的故事也不应该让读者感到有任何的障碍，要亲切一些，再亲切一些，轻松一点，再轻松一点。我不知道我最终是否做到了这些，但我对自己订立的这些写作原则的正确性从不怀疑。

另外，我想说的是《有画好好说：中国绘画史》和《有画好好说：西方绘画史》这两部作品是写给那些充满理想的年轻朋友阅读的，他们渴求知识，也渴望成功，因此，在介绍历史上那些成功的大画家的时候，我用了不少笔墨讲述他们成功的经历，而不仅仅是介绍他们的作品和历史作用。我相信，他们成长和成才的经历对年轻的朋友们寻求通向成功之路的探索一定会有所助益。

倘若在多年之后有谁说，他是读了我所撰写的这两部绘画史受到启发而走向成功的，那老谢我就是做了一件了不起的好事了，我艰辛的写作便又有了额外的收获。

目录
CONTENTS

欣赏一朵花的绽放（代序） / 1

第一章 绘画的起源 / 1

岩石上的图画 / 2

岩画的发展 / 3

陶器上的画 / 7

第二章 先秦 / 13

青铜器上的画 / 14

甲骨文也是画 / 19

帛画和漆器画 / 21

第三章 汉 / 27

壁画 / 28

帛画 / 32

漆器 / 34

画像石、画像砖 / 38

CONTENTS

第四章 魏晋南北朝 / 43

砖壁画 / 44

砖 画 / 51

顾恺之 / 56

敦煌壁画 / 64

敦煌壁画的汉化 / 70

第五章 隋唐 / 77

展子虔 / 78

阎立本 / 80

吴道子 / 85

山水画的成熟 / 90

王维的文人画 / 94

仕女画 / 98

张 萱 / 99

周 昉 / 103

动物画 / 106

CONTENTS

韩 幹 / 106

韩 滉 / 108

佛教绘画 / 110

第六章 五代 / 117

山水画 / 118

荆 浩 / 118

关 仝 / 120

董 源 / 122

巨 然 / 123

宫廷画 / 125

顾闳中与《韩熙载夜宴图》 / 126

花鸟画 / 129

黄筌的“高清”花鸟画 / 130

宗教画 / 132

“禅月大师”贯休 / 132

第一章

绘画的起源

中国绘画到底是从什么时候开始的？

这个问题很难回答。因为我们的祖先没有为我们留下任何有关绘画起始时间的准确记载，即使我们那些有着聪明大脑的考古学家和史学家也只能对此做出大致的年代划分，他们说，绘画大约起源于“史前”时期，那个时候，原始先民们就已经有了绘画的意识。

但鬼知道“史前”是什么时候。那只是一个大而又大，模糊得像梦一样的时间概念——一般的说法是，那是有文字记载之前的一段漫长的岁月，最早可以追溯到一百多万年以前。

那么，我们的祖先又是什么时候开始用文字来记录历史的呢？目前，考古发现所提供的证据表明，那大约是在距今五千年前的夏朝和商朝，那个时候我们的祖先已经发明了最早的文字，并把它们镂刻在动物的骨头上，所以被叫做“甲骨文”。我们常说中华民族有着五千年的文明史，就是从有甲骨文记录历史的那个时期开始算起的。

那么，在史前长达一百多万年如同宇宙一样浩渺无边的岁月里，我们的祖先到底都干了些什么呢？谁都说不明白，连他们自己也不明白。或

者说，他们压根儿也没想要把自己所做过的事情告诉给后来的人们。

有关史前人类的生活，我们只能凭借考古发现提供的一些实物证据进行推测，然后再发挥一点点的想象，闭上眼睛告诉自己，我们现在乘坐时间列车，朝着岁月的深处漫溯而去。

岩石上的图画

我们回到了从前。我们看到了一些古人。他们有的在征战，有的在劳作，有的在弹琴，还有的在垂钓……再往前行，我们看到，在明媚的时光前面出现了一片浓浓的雾霭，隐隐约约中，可以看到河流、山岳和兽群，一些原始人类正在咿呀地叫唤着，从四面八方围捕一头掉队的梅花鹿。他们穿着用兽皮缝制的衣物，手里举着棍棒和石块，随时准备砸向那头倒霉的幼鹿……

他们的合作成功了，幼鹿成了他们的美食。他们在山洞里点起一堆柴火，将鹿肉烤熟，然后每人分上一块，他们愉快地吃起来，并用只有他们自己才能听懂的语言描述着捕猎时的情景，眉宇间透着几分得意。

他们捕猎的故事让总是留在山洞里的妇女、儿童和老人十分羡慕。那个时候，能够出去捕猎的都是些身体强壮的男人，因为外面总有猛兽出没，充满了危险，只有强壮的男人集体行动才能确保生命安全和狩猎成功。而留在山洞里的妇女和老人除了照顾孩子，有时也用兽皮来缝制一些御寒和遮羞的衣物，以此打发漫长而无聊的时光。

他们最快乐的时候就是大家围着火堆一边享用着美味，一边听男人们讲述他们捕猎的故事。男人们越讲越起劲，却又好像有些言不尽意，语言似乎还不能够十分准确地表达他们的意思。于是，有一天，一个年轻的男子就从火堆里抽出一根燃烧着的木棍，在地上敲了敲，把火打灭，然后用烧成黑炭的那一头在山洞里一块较为平整的岩壁上画了起来。他一边画

一边讲解,告诉留在山洞里的人们,当时他们是在怎样的地形环境之下围捕猎物的。他用一些简单的线条画出了一群围猎的男子,他们正从不同的方位向一个中心点聚拢,那个中心点就是那头最终被捕获的梅花鹿。他还画了一些树和岩石。

这样连讲带画,大家都听得更加清楚明白了,都高兴得叫起来。他们告诉那名年轻的男子,以后就用这种方式告诉他们山洞外面所发生的故事。

绘画大概就是这样在不知不觉中开始的吧?作画的人,看画的人都没有意识到这叫做绘画,他们只想通过这种方式把一件事情说得更加清楚。当然,他们画的画还不能和后来的画家们所画的画相提并论。他们画得很简单,只是表达一个大略的意思,他们画的人头往往只是一个圆圈,身子像是一个长长的三角形,腿就是两条直线,两条胳膊也是或直或曲的线条。这就是人类最早的艺术创作。

那时,他们的绘画造型能力还不强,不知道如何把所见到的物象表现得真实生动,他们的画很简略,就像现在的一个三岁孩子的涂鸦——作画的人看见太阳就画了一个圆圈,他不知道如何表现太阳的光焰,就在圆圈周围画上很多往外发散的短线条来表示,又在太阳的下面画出一条横线,表示大地。你看小孩子的想象力和抽象能力是不是都蛮强的呢?他们可以用简单的几笔就将复杂的东西表现出来,而且大家都能看懂。

岩画的发展

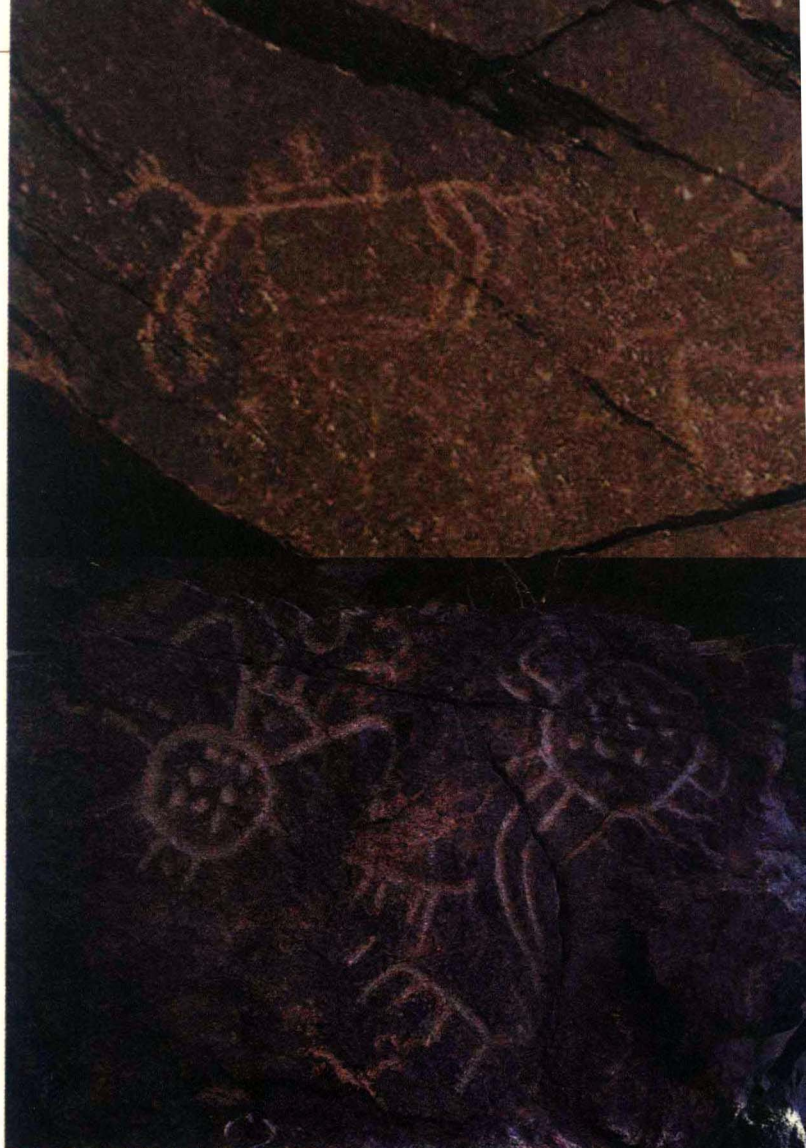
远古的人类其实就相当于人类的童年,他们的画是不是也很像儿童画呢?你看这些画,都是早期人类留在岩石上的绘画作品,这种画叫做“岩画”。考古学家在我国的许多地方都发现了这样的岩画。北方地区比较有

阴山岩画

阴山岩画发现于横亘我国内蒙古的阴山山脉西段狼山地区。古代的北狄、匈奴、鲜卑、突厥、回鹘(纥)等北方游牧民族相继在这里生活过。阴山岩画是他们创造的灿烂文化中一朵绚丽的奇葩。

阴山岩画人面纹

刻制年代约在新石器至青铜时代,是迄今我国发现的年代最为久远的岩画之一,纹纵60厘米,横50厘米。能清晰辨识出人面五官。考古学家认为,这是先民塑造的太阳神形象。

花山岩画(左)

花山岩画位于广西宁明县城郊的明江河畔断壁之上,为壮族先民骆越人绘制。高44米,宽170米,是我国目前发现的最大一幅岩画,主要描绘的是裸体人物,它们形态各异,十分生动。现在能清晰辨识的人物多达1300多个。

花山岩画(局部)(右)

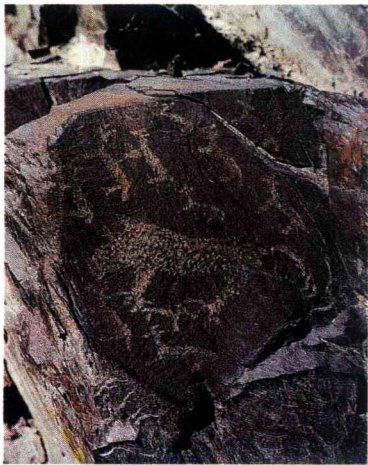
沧源岩画

沧源岩画发现于云南沧源深山岩壁之间，是我国发现的最为古老的岩画之一。绘制时间约为新石器时代晚期，距今3000多年。可辨识的图像有1063个，多为狩猎和采集场面，也有舞蹈、战争等内容。

代表性的岩画当数内蒙古境内阴山山脉的“阴山岩画”；西北地区则以嘉峪关黑山山谷的岩画最为典型，被称为“黑山岩画”；在西南地区，有云南的“沧源岩画”和广西宁明县的“花山岩画”，这些岩画都很有代表性，也具有很高的艺术价值。

在这些岩画当中，画得最多的是我们的原始先民自己，其次是动物、房子、树木，另外还有他们生活的场景，说明这个时候他们已经基本结束了游牧生活，开始进入了相对安定的农耕时代。这已不知是多少岁月累积的结果，先民们的身体和智力都在一代一代地进化和发育，他们越来越聪明了。他们不仅用碳化的木棍在岩石上画画，还知道使用颜色了。他们将一种红颜色的泥土晒干，然后研磨成粉末，再将牛血或者其他有黏性的植物浆液掺和进去，制成颜料进行描绘。这样的颜料千百年都不会脱落和褪色。

还有一些岩画既不用木炭，也不用颜料，而是用坚硬的器物在岩石上凿刻出来的，线条很清晰，有些线条是由无数

黑山岩画《猛虎捕食图》

黑山岩画位于嘉峪关市西北约20千米的黑山峡谷峭壁上。刻制年代为新石器时期。这幅《猛虎捕食图》纵25厘米，横22厘米。图中央为猛虎，形体最大，四周为猛虎捕食的猎物，形体弱小，其强弱对比非常强烈。

黑山岩画《狩猎图》(左)

此画表现的是较大的狩猎场面。猎人在从两侧对体形庞大的野牛和个头较小的长角鹿进行围捕。左侧三名猎人正拉弓引箭，准备射杀。场面宏大，细节生动，为黑山岩画同类题材作品中的上乘之作。

大地湾地画《双人图》(右)

这幅地画是用炭黑绘制而成，高约69厘米，宽90厘米。属马家窑文化时期，距今约五六千年。是我国迄今发现最早的独立完整的人物画，为我国建筑壁画之初始。

个小凹点连接而成的。那个时候，我们的祖先比以前更加聪明了，他们所掌握的工具和方法也更多，表现的内容也更加丰富了。

但自然界中的许多现象他们还都无法解释，觉得十分神秘，比如日升日落，比如风雨雷电。他们认为，一定有一些无所不能的神灵掌管着天地间的事务，太阳的升降是由“太阳神”操纵着的，所以，他们就对想象中的太阳神顶礼膜拜起来，并进行虔诚的祭祀。他们祈求神灵每天都给他们一轮崭新的太阳，千万不要把太阳藏在山的下面不让他升起来，有了太阳他们的日子里才会有朝霞和夕照，天地间才会有四季的轮回，才会有春种与秋收。

所以，我们看到先人们留下的岩画当中有很多都是祭祀神灵的场面，还有许多部落的图腾标志。看上去风格都很质朴，既写实又很夸张，具有很强的感染力。

当我们的先人住在岩洞里的时候，他们就在岩石上画画，后来，他们懂得建造房屋了，就在房屋的地上和墙上画画，岩石、地面和墙壁都成了他们发表作品的园地。