

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

中华文明探微

展现悠久历史 Embody the long history
探寻中华文明 Explore the Chinese civilization

似
與
不
似

中国绘画

「外师造化，中得心源」的绝妙

Chinese
Paintings

白巍 戴和冰 主编
白巍 著

北京出版集团公司
北京教育出版社

中华文明探微

展现悠久历史 Embody the long history
探寻中华文明 Explore the Chinese civilization

似 與 不 似

中国绘画

「外师造化，中得心源」的绝妙

Chinese
Paintings

白 巍 戴和冰 主编
白 巍 著

北京出版集团公司
北京教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

似与不似：中国绘画 / 白巍著. — 北京：北京教育出版社，2013.4
(中华文明探微 / 白巍，戴和冰主编)
ISBN 978-7-5522-1080-4

I. ①似… II. ①白… III. ①绘画史—中国 IV.
①J209.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第216163号

中华文明探微

似与不似

中国绘画

SI YU BU SHI

白 巍 戴和冰 主编

白 巍 著

出 版 北京出版集团公司

北京教育出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

经 销 新华书店

印 刷 北京盛通印刷股份有限公司

版 次 2013年4月第1版第1次印刷

开 本 710毫米×1020毫米 1/16

印 张 10.5

字 数 115千字

书 号 ISBN 978-7-5522-1080-4

定 价 48.00元

质量监督电话 010-58572393

编委会

名誉主编：汤一介

丛书主编：白 巍 戴和冰

编 委：（以姓氏笔画为序）

丁 孟	方 铭	叶倬玮	田 莉	白 巍	朱天曙
朱怡芳	朱闻宇	刘小龙	刘雪春	杜道明	李印东
张广文	祝亚平	徐 倩	萧 默	崔锡章	董光壁
谢 君	臧迎春	戴和冰			

总序

时下介绍传统文化的书籍实在很多，大约都是希望通过自己的妙笔让下一代知道过去，了解传统；希望启发人们在纷繁的现代生活中寻找智慧，安顿心灵。学者们能放下身段，走到文化普及的行列里，是件好事。《中华文明探微》书系的作者正是这样一批学养有素的专家。他们整理体现中华文化精髓诸多方面，不炫耀材料占有，去除文字的艰涩，深入浅出，使之通俗易懂；打破了以往写史、写教科书的方式，从中国汉字、戏曲、音乐、绘画、园林、建筑、曲艺、医药、传统工艺、武术、服饰、节气、神话、玉器、青铜器、书法、文学、科技等内容庞杂、博大精深、有深厚底蕴的中国传统文化中撷取一个个闪闪的光点，关照承继关系，尤其注重其在现实生活中的生命性，娓娓道来。一张张承载着历史的精美图片与流畅的文字相呼应，直观、具体、形象，把僵硬久远的过去拉到我们眼前。本书系可说是老少皆宜，每位读者从中都会有所收获。阅读本是件美事，读而能静，静而能思，思而能智，赏心悦目，何乐不为？

文化是一个民族的血脉和灵魂，是人民的精神家园。文化是一个民族得以不断创新、永续发展的动力。在人类发展的历史中，中华民族的文明是唯一一个连续5000余年而从未中断的古老文明。在漫长的历史进程中，中华民族勤劳善良，不屈不挠，勇于探索；崇尚自然，感受自然，认识自然，与

自然和谐相处；在平凡的生活中，积极进取，乐观向上，善待生命；乐于包容，不排斥外来文化，善于吸收、借鉴、改造，使其与本民族文化相融合，兼容并蓄。她的智慧，她的创造力，是世界文明进步史的一部分。在今天，她更以前所未有的新面貌，充满朝气、充满活力地向前迈进，追求和平，追求幸福，勇担责任，充满爱心，显现出中华民族一直以来的达观、平和、爱人、爱天地万物的优秀传统。

什么是传统？传统就是活着的文化。中国的传统文化在数千年的历史中产生、演变，发展到今天，现代人理应薪火相传，不断注入新的生命力，将其延续下去。在实践中前行，在前行中创造历史。厚德载物，自强不息。是为序。

净一介

序

用一根线条去散步

中国绘画，是相对外国绘画而言的。在漫长的发展历史中，中国人创造了多种绘画形式，尤其是用自己特有的毛笔、墨、中国颜料，把眼中的形象、心中的情感画到宣纸上、绢帛上，形成了具有自己鲜明特点、显现中国文化精神的绘画传统。简淡的墨色，单纯而又丰富的线条，生动地展示了中国人的情感、情趣、智慧，以及中国人对自然的认识。敬天爱人，热爱天地万物。一块石，一枝花，一棵树，一只蝉……，小小的生命在画家的笔下迸出绚丽的色彩。从淙淙小溪到汤汤大河，从坡岸沙渚到崇山峻岭，从水中游鱼到长空雄鹰，从憨态可掬的娃娃、长袖轻舒的丽人，到悠游林下的名士，都是活泼泼的生命，都是中国人追求进步、追求和平、追求超越的伟大精神。

相对于西方的绘画，中国绘画似乎是不写实的，是平面的效果。与西方绘画恪守科学透视原则不同，中国人有自己的画法和理解。不追求视觉

的强烈冲击感受，而追求和谐、淡雅的美感。这是中国人的思维和性情，内敛、含蓄。画得像一直不是中国绘画的最高追求。苏轼说：“论画以形似，见与儿童邻。”现代画家黄宾虹则说：“绝似又绝不似于物象者，此乃为真画。”每个人都希望拥有更多的时间，直到永远。但生命是脆弱的，有限的，能延续下去的只能是人类的精神。超越有限的形的束缚，追求无限的精神世界，于是宇宙的深处生机无限。画家们巧妙地在画面上留下空白，留下想象畅游的空间，令虚景与实景相生相合，不着笔处皆为妙境。情感、性灵、生命，在点线之间，在浓淡墨色之中，主观与客观完美交融。“气韵生动”的精神境界才是中国绘画的最高理想。当西方人反复描绘神灵、描绘战争场景的时候，中国人画山画水，画花画鸟，在清幽山水中，在鸟语花香中，人与自然和谐共处，天人合一。这是中国传统文化的精神，亦是中国绘画的意境。它从远古走来，在今天依然充满活力。不仅是世界画坛的重要组成部分，也影响到周边国家绘画的发展。

《中国大百科全书》这样定义绘画，是“用色彩和线条在平面上描绘形象的美术种类”。它起源很早，因国家、地区、民族、时间的不同而各具特点，并且表现形式也不断发展变化。迄今发现的世界最早的绘画作品是15000年前西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画和法国拉斯科洞穴壁画。在中国内蒙古、新疆、江苏、云南、广西等地也有多处新石器时代的岩画。新石器时代彩陶器上丰富多彩的几何纹饰、动物图形，也是绘画起源时期的重要组成部分。中国仰韶文化、马家窑文化的遗存尤为突出。

早在7000多年前，生活在陕西西安半坡村的先民们就学会了用彩绘装饰陶器。他们甚至还画出了人形纹样。《人面鱼纹盆》红色的陶衣上用黑彩画出了一张人脸，圆圆的脸庞上画着三角形的鼻子，细而弯曲的眉毛。头戴

尖状饰物，双耳边和口角画有鱼纹。简单的线条传达了他们的精神世界。巫师？图腾？引起后人的无限兴趣。从某个角度也支持了艺术源于巫术的说法。

在半坡之后，黄河上游的马家窑文化的手工匠人在彩陶瓶上画出了波涛起伏的线条。涡纹、水波纹，线条在他们手上变成了一条流动的大河，是那条养育了他们的母亲河。那飞快旋转的涡纹、起伏的波纹就是奔涌的黄河。德国艺术家保罗·克利说：“用一根线条去散步。”先民们用线诉说着这个世界：日月星辰、山川、土地、植被、飞禽走兽、神灵……，是生命，是热爱，是敬畏，是感恩。线是简单的，又是抽象的，最富有情感的。它是对物象观察概括、提炼变形和创造的结果。光滑、流畅、舒缓、顿挫，如同散步，“自由自在，无拘无束”。英国学者迈珂·苏立文认为，这种波纹和漩涡的形式语言不仅影响了中国的山水画，而且“它使人们公认，线条的特性要比肖形像物更重要”。

中国绘画用线条来造型，人们认为与中国象形文字书写有关系。唐代张彦远在《历代名画记》中提出，在远古时期，书和画是一体不分的。元代赵孟頫则提出“书画用笔同法”，线条在中国绘画发展的过程中不断成熟，成为中国绘画的主要造型手段。欣赏中国绘画，对线条的欣赏是不可缺少的。

中国绘画注重线条，西方的绘画中也不排斥线条。事实上，线条的丰富性、直接性、具体性、偶然性，线条每一部分细微的变化，在西方绘画大师的手中被演绎得淋漓尽致。马蒂斯的《线描人体》、毕加索的《和平的笑容》，轻松自如的笔调，展现了迷人的魅力。

一根线条牵着我们走进中国绘画，虽然一本小书无法像写绘画史一样面面俱到，但我们撷取有代表性的点来带面，从局部观全貌，也正符合中国绘

画小中见大的审美趣味。

每个人都有理想，都希望有一个精神安顿之所。当下的生活节奏很快，人难免有躁动之思。如何觅得好的心情，坚定执着，淡定从容，安静平和，纯美纯净，这是人生的向往。好的心情需要养，正如古人所云：“养得胸中宽快。”一幅好画如同一本好书。读一幅好画可以给我们的的心灵带来幽雅安宁，带来精神的安顿和人生的提升。中国的绘画充满了艺术的魅力。观近山远山，听风声雨声，看花落花开，品味绘画，品味人生。画如人生，人生如画。

朱光潜先生如是说：慢慢走，欣赏啊！

目 录

1 龙马精神——飞腾进步的理想

行天莫如龙，行地莫如马…1

肉多于骨的浪漫唐马…8

西风东渐说画马…18

2 长安水边多丽人——仕女人物的风情

翩若惊鸿美洛神…27

长安水边多丽人…37

秋风纨扇，佳人哀婉…45

3 山川悠远——人与天的和谐

山水之乐…55

人与自然合一…62

一抹秋水的诗意…69

从容淡定的情怀…75

4 一花一世界——小中见大的生命感悟

折枝花的天然韵味…83

君王笔下春风生…90

画了鱼儿不画水…98

大写意的吟唱…106

“他日相呼”的生命体察…118

5 总把新桃换旧符——老百姓的幸福生活

《清明上河图》的那些事儿…127

从照盆孩儿说起…135

总把新桃换旧符…144

参考文献…156

丨 行天莫如龙，行地莫如马

《周礼》中说：“马八尺以上为龙。”《山海经》说：“马实龙精。”“龙马精神”一词出自唐人李郢的诗句：“四朝忧国鬓如丝，龙马精神海鹤姿。”从此，“龙马精神”成为汉语的一个常用词，在今天仍是鲜活的。《中国成语大辞典》这样解释：龙马，是传说中的骏马。龙马精神，就是像龙马一样精神。形容旺健非凡的精神。中国绘画中画家不断描绘骏马的形象，汉代的画像石、画像砖，唐代的《百马图》《昭陵六骏》，现代徐悲鸿的《奔马》……，每一个时代的中国画家都在用心灵诠释着马。马已不再是一个单纯的动物形象，人们赋予了它更深刻的生命精神，它象征着力量、勇气、激情，更象征着中国人飞腾进步的理想。

中国人对马一直怀着无比热爱的心情。尤其是在农业社会发展早期，马在人们生活中占据着重要地位。汉代伏波将军马援的一段话道出了当时人们对马的认识：“夫行天莫如龙，行地莫如马。马者甲兵之本，国之大用。安宁则以别尊卑之序，有变则以济远近之难。”

在那时，马是国力的一部分，兵强马壮，政权才能稳固。1974年，陕

图1-1 秦始皇陵兵马俑1号坑，陕西临潼秦始皇陵兵马俑博物馆

秦始皇兵马俑1号坑面积大约1.4万多平方米，陶俑原都有彩绘，因年代久远，又深埋于泥土中，彩绘基本脱落，现在看到的大多是陶质的原色了。

西临潼县西杨村的农民在秦始皇陵东侧约1.5公里的地方打井，意外地挖出了与真人大小相仿的陶俑。经考古工作者的勘察，发现有4个随葬俑坑，面积达2万多平方米，陶制兵马俑约8000余件，各种青铜兵器数万件。其中1号坑规模最大（图1-1），东西长230米，南北宽62米，深约5米，兵马俑约6000件。这些陶兵陶马以车兵、步兵混合编制，排列整齐，蔚为壮观，显示了秦军统一六国的威武雄壮的气魄。俑高通常为1.75~1.96米，分将军俑、武官俑、武士俑。因身份不同，着装各异。制作者采取朴素、写实的手法，刻画出陶俑的不同身份、年龄、个性与心理活动，或镇定自若，或气宇轩昂，或机敏刚毅，或朴实憨厚，生动地再现了秦军训练有素、横扫千军的

威严。陶马雕塑精细，线条富有弹性和张力，显示出雄浑、神骏的风采。

马是交通工具，也是人地位的象征。在汉代的墓室壁画和画像石、画像砖中，车马出行是最常见的题材，用来描绘墓主人生前的奢华和显贵。内蒙古和林格尔汉墓的《车马出行图》（图1-2），是迄今发现的汉墓壁画中图幅和榜题保存最多的一处，有100多平方米。内容丰富，场面宏大。壁画主要通过各种出行图来表现墓主人的仕途经历。共有文武从吏、从卒和随员128人，马129匹，各种车辆10乘。构图疏密有致，线条充满动感和力量。几条圆转有力的弧线（图1-3），使体魄强健充满原始魅力的马跃然出壁，在苍茫的草原上自由奔驰。车轮滚滚，骏马嘶鸣，

图1-2 [汉]《车马出行图》局部，壁画，内蒙古和林格尔汉墓

浩浩荡荡的出行队伍，显示出墓主人生前的荣耀。车马以简洁的线条画出，色彩明快。

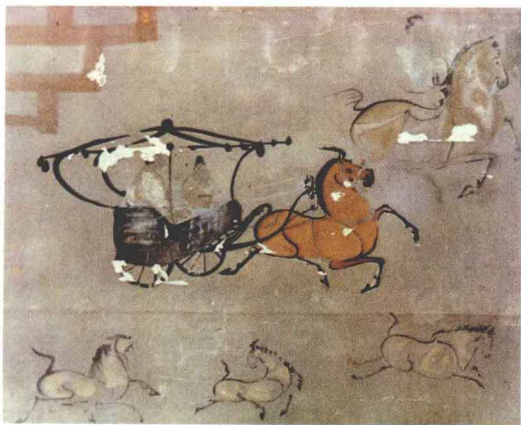

图1-3 [汉]《牧放图》局部，壁画，内蒙古和林格尔汉墓

画面色彩明亮，跳跃的马匹与奔驰的车马相呼应，松散、自由，视觉效果丰富。

富有张力、气魄。不仅显示了主人生前的显赫，更是一种宽广的气势。蓝天，白云，绿草，五彩的马。云在飘，马群在移动，天地大矣。

在甘肃嘉峪关魏晋墓砖画(图1-4)上有许多马的形象，画法稚拙，简单而夸张的几笔，顿使马神采飞扬，步伐矫健。

速度给人带来飞腾、超越的快感。“天马行空”，是独往独来的自

图1-4 [魏晋]《牧马图》(36cm×17cm)，砖画，甘肃嘉峪关魏晋砖墓

甘肃嘉峪关、张掖、酒泉、敦煌一带发现魏晋时期的壁画墓有20余座。画面构图简洁，线条飞动流畅，充满生活情趣。

图1-5 [汉]《马踏飞燕》(45cm × 10.1cm × 34.5cm),
青铜,甘肃武威雷台东汉墓,甘肃省博物馆藏

这尊铜奔马造型生动,铸造精美,比例准确,令人叹为观止。

由,是扩大的空间。在那个日出而作、日落而息的时代,人们让自己的理想插上了翅膀。甘肃武威出土的《马踏飞燕》(图1-5),极力渲染马的速度。只见它四蹄翻飞,口鼻大张,风驰电掣掠过飞翔的燕子。它是人间的骏马,是神灵的天马。它无所束缚,自由自在,自信自豪,充满活力,蓬勃向上,奔腾向前。这不仅是深沉宏大的时代精神,也正是我们人类的进步精神。

甚至于人们的娱乐生活也离不开马。唐代李贤墓壁画《马球图》(图1-6),全图共画了20多个骑马人物打马球。其中一个局部(图1-7)是正在夺球击球的一个人。枣红马身体饱满,四肢健壮,奋蹄驰进。乘马人手持月牙