

(彩图普及丛书)

· ZHONGHUA WENMING SHIHUA ·

中华文明史话

《中华文明史话》编委会
◎ 编著

绘
画

史
话

Huihua
Shihua

中国大百科全书出版社

《中华文明史话》彩图普及丛书

绘 画 史 话

《中华文明史话》编委会 编著

中国大百科全书出版社

图书在版编目(CIP)数据

绘画史话 / 《中华文明史话》编委会编. —北京: 中国大百科全书出版社, 2009. 4

(《中华文明史话》彩图普及丛书)

ISBN 978-7-5000-8122-7

I. 绘… II. 中… III. 绘画史—中国 IV. J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 057800 号

策划人: 蒋丽君

丛书责编: 胡春玲 马丽娜

责任编辑: 何 为

技术编辑: 尤国宏 贾跃荣

责任印制: 乌 灵

中国大百科全书出版社出版发行

(北京阜成门北大街 17 号 邮政编码: 100037 电话: 010-88390790)

<http://www.ecph.com.cn>

新华书店经销

北京佳信达欣艺术印刷有限公司印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 7 字数: 78 千字

2009 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 10 次印刷

印数: 67001 ~ 72000

ISBN 978-7-5000-8122-7

定价: 18.00 元

《中华文明史话》编委会

主 编：龚 莉
副 主 编：辛德勇
编 委：唐晓峰 韩茂莉 钟晓青
 吴玉贵 彭 卫

《绘画史话》

本书编撰：刘士忠

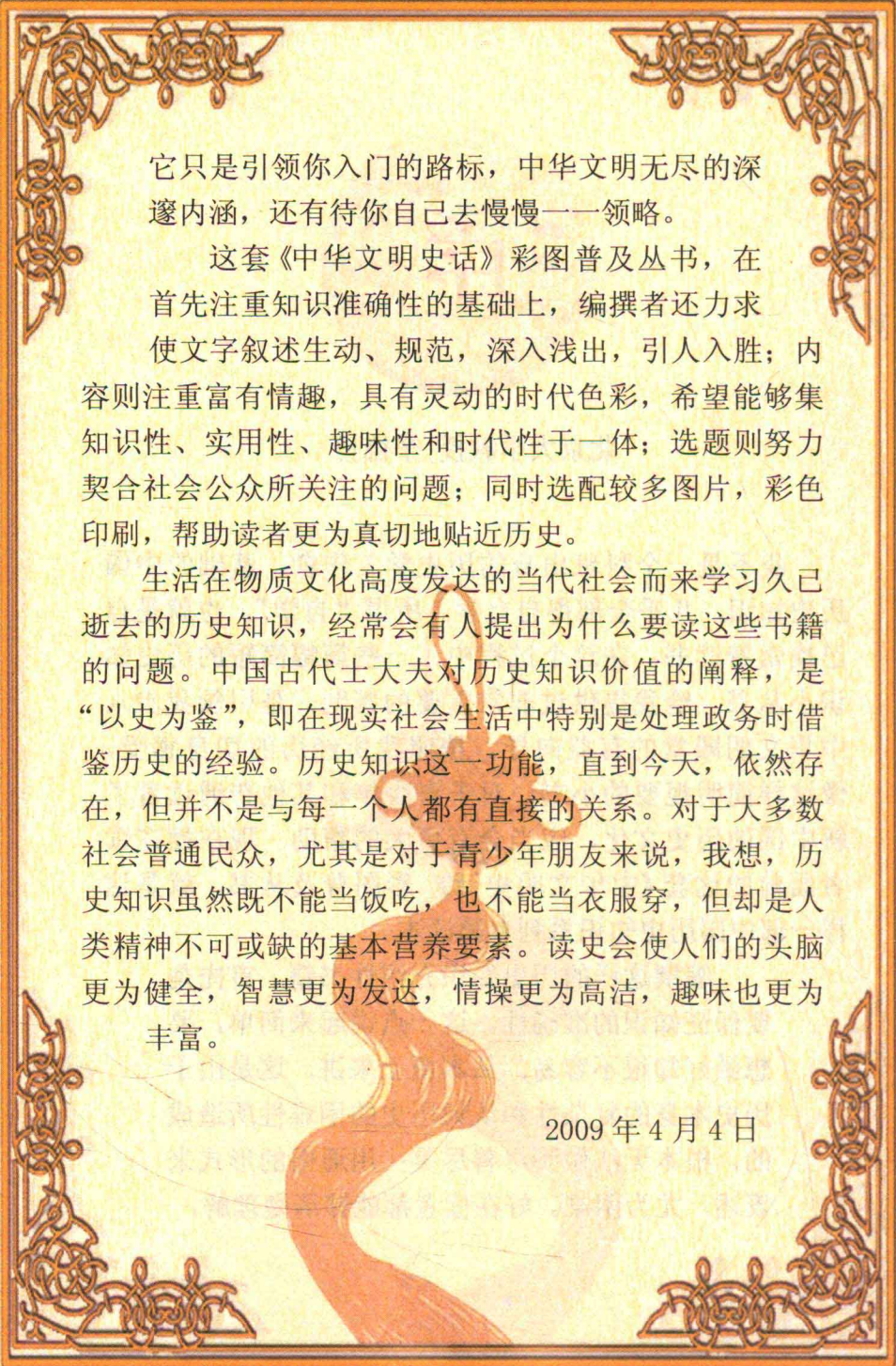

序

北京大学教授 辛德勇

我不是一个科班出身的历史学工作者，基础的中国历史知识，几乎全部得自自学。所谓“自学”，也就是自己摸索着读书。在这个过程中，一些篇幅简短的历史知识小丛书，给我提供过非常重要的帮助，是引领我步入中华文明殿堂的有益向导。按照我所经历的切身感受，像这样简明扼要的小书，对于青少年和其他普通读者了解中国的历史文化，应当会有更大的帮助。现在摆在读者面前的这套《中华文明史话》彩图普及丛书，就是这样一部中国历史知识系列专题读本。

编撰这样的历史知识介绍性书籍，首先是要保证知识的准确性。这一点说起来简单，要想做好却很不容易。从本质上来讲，这是由于历史本身的复杂性和认识历史的困难性所造成的，根本无法做到尽善尽美；用通俗的形式来表述，尤为困难。好在读者都能够清楚理解，

它只是引领你入门的路标，中华文明无尽的深邃内涵，还有待你自己去慢慢一一领略。

这套《中华文明史话》彩图普及丛书，在首先注重知识准确性的基础上，编撰者还力求使文字叙述生动、规范，深入浅出，引人入胜；内容则注重富有情趣，具有灵动的时代色彩，希望能够集知识性、实用性、趣味性和时代性于一体；选题则努力契合社会公众所关注的问题；同时选配较多图片，彩色印刷，帮助读者更为真切地贴近历史。

生活在物质文化高度发达的当代社会而来学习久已逝去的历史知识，经常会有人提出为什么要读这些书籍的问题。中国古代士大夫对历史知识价值的阐释，是“以史为鉴”，即在现实社会生活中特别是处理政务时借鉴历史的经验。历史知识这一功能，直到今天，依然存在，但并不是与每一个人都有直接的关系。对于大多数社会普通民众，尤其是对于青少年朋友来说，我想，历史知识虽然既不能当饭吃，也不能当衣服穿，但却是人类精神不可或缺的基本营养要素。读史会使人们的头脑更为健全，智慧更为发达，情操更为高洁，趣味也更为丰富。

2009年4月4日

CONTENTS

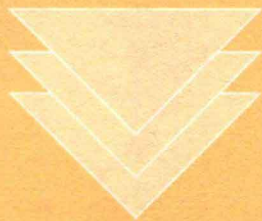
序 引 言	1
一、质朴、率真的史前绘画	3
1. 率真、质朴的岩画	4
2. 富有装饰性的彩陶绘画	6
二、神秘、威严的先秦绘画	9
1. 神秘威严、富丽典雅的青铜器纹样	10
2. 战国帛画	12
三、雄浑大气的秦汉绘画	14
1. 壁画	15
2. 画像石	17
3. 画像砖	20
4. 帛画	22
四、融合中外、绚丽多彩的魏晋南北朝绘画	23
1. 石窟壁画	24
2. 墓室壁画	26
3. 重要画家及作品	28
五、画种齐备、全面发展的隋唐绘画	32
1. 人物画	33
2. 山水画	37
3. 花鸟画	40
4. 墓室壁画	42

5. 石窟壁画·····	44
六、承前启后的五代绘画·····	46
1. 山水画·····	47
2. 花鸟画·····	51
3. 人物画·····	52
七、全面繁荣的宋代及辽金绘画·····	54
1. 山水画·····	55
2. 花鸟画·····	59
3. 人物画·····	63
4. 风俗画·····	66
5. 文人画·····	67
八、文人画进一步发展的元代绘画·····	69
1. 山水画·····	70
2. 花鸟画·····	72
3. 人物画·····	75
4. 壁画·····	77
九、画派纷呈的明代绘画·····	79
1. 山水画·····	80
2. 花鸟画·····	84
3. 人物画·····	87
十、守旧与创新并存的清代绘画·····	89
1. 山水画·····	91
2. 花鸟画·····	93
3. 人物画·····	97
结束语·····	100
附录(中国历史年代表)·····	101

引言

中国画有着悠久的历史 and 优良而深厚的文化传统，它作为中华民族传统艺术的主体，有着独特的表现形式和美学思想，在人类艺术中独树一帜。早在旧石器时代晚期就出现了岩画，新石器时代晚期的彩陶上出现了具有绘画性质的、丰富而优美的装饰图案，至战国时出现了独立的绘画——帛画。帛画具备了中国画的基本特点，如以线造型等。汉代的画像石、画像砖，反映了当时的绘画面貌。魏晋南北朝时期，中外文化交流频繁，域外艺术形式传入，丰富了中国画的表现形式。唐宋时期是中国画的大发展阶段，画科齐全，技法丰富，注重对象的形貌刻画和神态表现。元明清时期，文人画获得迅速发展，成为绘画主流。文人画重视人品与画品的统一，讲究以诗情入画，追求诗、书、画、印相结合，丰富并完善了中国画的艺术意蕴与表现形式，具有独特的民族性。

在长期的实践中，中国画形成了鲜明的民族风格和造型特点。在主客观的

关系上，中国画主张“外师造化，中得心源”。创作上追求物我两忘、情景交融，以气韵生动为最高境界。在形象表现上注重构思和意匠经营，以散点透视处理构图，不受特定的时间、空间限制，布局讲究疏密变化，借助空白的作用，以有限的物象表现丰富的思想内容。以独特的毛笔、水墨、颜色，通过施以不同质感的点、线、面与物体的固有色与意象色，在宣纸等特定材料上，塑造内涵丰富的艺术形象，传达画家的主观感情，具有丰富的表现力。

中国画在画科种类与体裁样式上也具有民族特点，它的题材广泛，分科细化，早在宋代就已形成十二个画科，现在依据表现对象的不同，大致分为山水、人物、花鸟（含其他动物）三大科目。与表现范围和深度相一致，中国画表现技法也十分丰富，分工笔、写意两大类，工笔以形象描绘精细、准确为标志，写意以简练、概括为特征，各具其妙，相互辉映，反映了中国画家认识与把握事物的能力与特点。

中国画创作完成后经装裱，更显神采意韵。因装裱形式不同，画幅也呈现不同形式，如横向展开的长卷、竖挂的立轴、折叠的册页、摆放的屏风、手持的折扇（团扇）等，反映了中国画适用不同需求的灵活性。

一

质朴、率真的史前绘画

中国史前绘画起源于旧石器时代晚期的岩画。在新石器时代又出现了彩陶，其上的装饰纹样亦具有绘画性质，另外此时兽骨片及玉器上刻画的动物等图像或纹饰，均反映了先民们对自然及自身的认识，以及他们的审美意识。这些绘画虽然手法稚拙，却是一种绘画艺术语言，作为中国画的萌芽，具有重要意义。

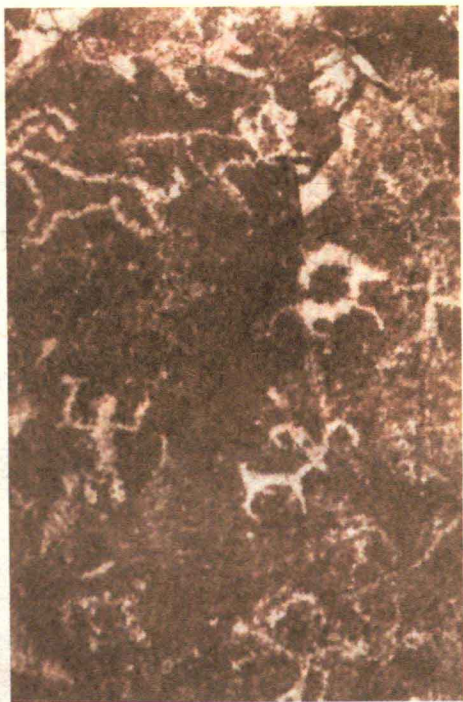

1. 率真、质朴的岩画

中国画的起源应该追溯到岩画。岩画是人类最早的绘画，至今最少也有 1.5 万年的历史。远古时期的先民们用坚硬的石器和颜料，后来又用金属工具，在岩石或崖壁表面，用雕凿或涂绘的方式，制作出不同的图像，主要表现原始人的狩猎生活及其社会文化生活。

中国是世界上出现岩画最早的国家之一，也是最早记录岩画的国家。早在北魏时期，著名地理学家郦道元就在其著作《水经注》中对岩画作过记载。中国岩画分布广泛，按题材内容和绘制手法，大致可分为：①北方草原岩画，多表现草原民族的狩猎生活及原始崇拜与信仰，绘制手法以雕凿为主，风格稚拙、粗狂；②东南沿海岩画，多描绘与海洋及农业有关的物象，

并有大量的符号刻画，多以凹线条为之，手法简约；
③西南高原岩画，内容多为狩猎、舞蹈、战争场景，多以红颜料绘制，形象简练而姿态生动。这些岩画有规模较大者，如新疆呼图壁岩画，在长约14米、高约9米的石壁上刻有大大小小300多个人物和动物，表现了生殖崇拜及对种族繁衍的祈望；广西花山岩画，在高30多米的崖壁上集中描绘了1900多幅图像，包括人物、动物和器物3类，为中国已知规模最大的岩画。

● 内蒙古阴山岩画

● 新疆塔尔巴哈台山岩画

2. 富有装饰性的彩陶绘画

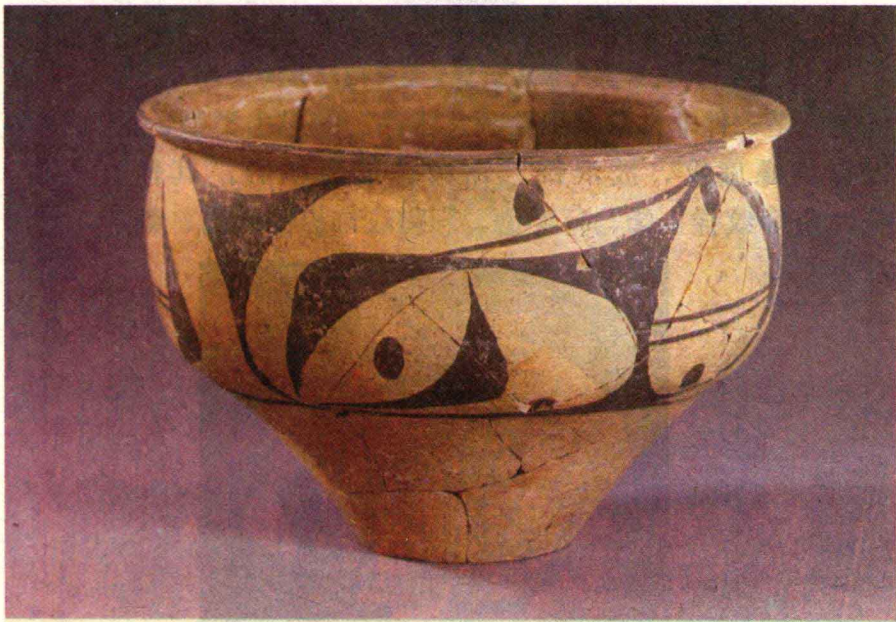
彩陶即彩色陶器，是用赤铁矿粉和氧化锰做颜料，使用类似毛笔的工具，在器物胚胎的表面上描绘图案，入窑经900~1050℃火烧后在器物橙红的底色上，呈现出黑、红、白等色彩的图像纹样。

彩陶历史久远，在公元前5000年前后已有了彩陶的雏形，但典型的却出现在新石器时代的仰韶文化和马家窑文化中。仰韶文化彩陶主要分为：①半坡类型。彩陶的最大特征是在器物的内底与外表，饰以人面鱼纹、鱼纹、鱼鸟结合纹，还有蛙、

● 仰韶文化半坡类型人面鱼纹彩陶盆

鹿及几何纹等。其中以人面鱼纹最精彩，它被描绘成鱼与人面相结合的图像，虽然对其含义有不同解释，如有人认为是图腾的象征，但它所反映出来的审美因素却是不言而喻的。②庙底沟类型。早期彩陶以鸟纹图像为主，以后主要是植物纹与几何纹。河南临汝发现一件晚期的彩陶缸，绘有鸟衔鱼的图像，鸟长喙叼一条大鱼，高脚，眼大有神，通体白色，应是鹤的形象，其旁立有一件长斧，有某种象征意义。该画以平涂画法为主，鸟的眼睛、鱼用黑线勾出，线条有力，较好地表现了鹤鸟的形象及神态，可谓是史前绘画的代表作。

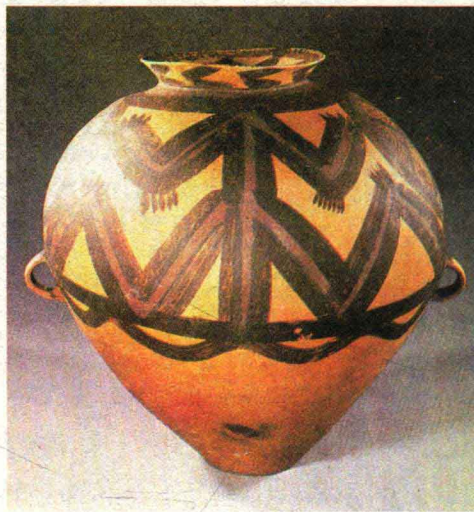
● 仰韶文化庙底沟类型彩陶盆

马家窑文化彩陶分3种类型：①马家窑类型。彩陶以漩涡纹、波浪纹最具时代特点，器物的外表满饰旋转、起伏的图案，富有强烈的运动感。其最著名的一件具有绘画意义的作品是1973年在青海大通出土的舞蹈纹彩陶盆，在盆内壁分3组画了15个手拉手的人物，正在水边跳舞，人物形象呈剪影式，舞姿

● 马家窑文化马家窑类型舞蹈纹彩陶盆

优美，是一件非常珍贵的绘画艺术品。②半山类型。彩陶图案以锯齿螺旋纹、波浪纹、锯齿纹最为精彩，其他有人物、蛙、鱼等纹样。③马厂类型。彩陶纹饰以同心圆、菱形、人形蛙为主。

● 马家窑文化马厂类型彩蛙纹陶瓮

彩陶作为原始先民们使用的器具，其丰富的造型和装饰纹样，反映了当时人们的生活方式和对自然的认识以及审美意识。

二

神秘、威严的先秦绘画

