

A History of Chinese Painting

中国绘画史

薄松年 著

上海人民美術出版社

中国绘画史

A History of Chinese Painting

薄松年 著

上海人民美術出版社

丁208.2

38

本书为上海文化发展基金会资助项目

图书在版编目 (CIP) 数据

中国绘画史: 简装本 / 薄松年主编. —上海: 上海人民
美术出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5322-5781-2

I. ① 中 … II. ① 薄 … III. ① 绘画史—中国
IV. ① J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 214046 号

中国绘画史

著 者: 薄松年

策 划: 李 新

责任编辑: 王 远 张旻蕾

装帧设计: 吕敬人

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海 人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海华教印务有限公司

开 本: 787×1092 1/16 30.5印张

版 次: 2013年5月第1版

印 次: 2013年5月第1次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5781-2

定 价: 98.00元

薄松年

男，1932年生，河北省保定市人。中央美术学院教授、国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员。1955年毕业于中央美术学院并留校从事中国美术史教学，致力于中国绘画史及民间美术的研究。1990至1991年应美国加州伯克莱大学之邀赴美访问及讲学一年，并曾去英、德、意、奥、丹麦、西班牙、日本及韩国作短期参观考察。1984年获文化部及中国美术家协会颁发的年画研究工作奖，2008年中国美术家协会授予“卓有成就的美术史论家”奖。享受国务院特殊专家津贴。

主要出版著作有：《中国美术史教程》（人民美术出版社、陕西美术出版社联合出版）、《中国美术通史》（隋唐卷及宋辽金卷，山东教育出版社。获中国图书奖）、《中国绘画简史》（高等教育出版社）、《中国艺术史图集》（上海文艺出版社）、《中国艺术史》（台北联经出版社）、《吉祥图画与家庭诸神》（英文版，美国加州伯克莱大学东亚研究所）、《中国年画史》（辽宁美术出版社）、《中国年画艺术史》（湖南美术出版社）等，并发表学术论文数十篇。

目 录

第一章 原始社会的绘画 001

第一节 原始社会的骨器刻画和岩画 001

一、骨器刻画 002

二、岩画 002

第二节 彩陶器上的装饰画 003

一、仰韶文化彩陶装饰 004

半坡类型彩陶 / 庙底沟类型彩陶

二、马家窑文化彩陶装饰 005

石岭下类型彩陶装饰 / 马家窑类型彩陶装饰 /

半山类型彩陶装饰

第三节 陶器和骨器上的刻画图像 008

一、陶器刻纹 008

二、骨器刻纹 009

三、玉石器刻纹 009

第四节 壁画、地画和镶嵌画 009

一、壁画 009

二、地画 010

三、镶嵌画 010

第二章 夏商周时期的绘画 011

第一节 商及西周时期的绘画 012

一、商代绘画 012

二、西周时期绘画 013

第二节 春秋战国时期绘画的跃进 014

一、文献记载中的绘画活动 014

二、战国帛画 015

《人物龙凤帛画》/《人物御龙帛画》/ 缣书

三、保留在工艺品上的绘画性资料 018

青铜器装饰 / 漆器彩绘 / 瓦当

第三章 秦汉绘画 023

第一节 秦朝绘画 023

一、咸阳宫遗址壁画残迹 024

二、铜镜与漆器上的绘画纹样 024

第二节 两汉时期的绘画创作活动 025

第三节 西汉帛画 027

一、铭旌 027

二、车马仪仗帛画及导引、地理图 029

第四节 汉代墓室壁画 029

一、河南永城芒山柿园西汉梁王墓壁画 030

二、河南洛阳卜千秋夫妇合葬墓壁画 030

三、洛阳烧沟 61 号汉墓壁画 031

四、美国波士顿美术馆藏西汉壁画砖 031

五、河南洛阳金谷园、山西平陆等新莽时期

墓室壁画 032

六、辽宁金县营城子东汉墓壁画 033

- 七、河北望都县东汉墓壁画 033
- 八、河北安平县东汉墓壁画 034
- 九、内蒙古和林格尔东汉墓壁画 035
- 十、河南密县打虎亭东汉墓壁画 036

第五节 汉代画像石 037

一、山东画像石 037

山东长清孝堂山石祠 / 山东嘉祥武氏祠 /
山东沂南画像石墓

- 二、河南南阳画像石 041
- 三、苏北画像石 042
- 四、陕北画像石 043
- 五、四川画像石 044

第六节 汉代画像砖 044

- 一、河南画像砖 044
- 二、四川画像砖 045

第七节 工艺品上的绘画装饰图像 047

- 一、漆器 047
- 二、铜樽花纹装饰 049
- 三、铜车柱 049
- 四、铜贮贝器 049

第四章 魏晋南北朝时期的绘画 051

第一节 三国西晋时期的绘画 052

- 一、吴国画家曹不兴 052
- 二、西晋画家卫协 052
- 三、三国时期漆器彩画 053
- 四、魏晋彩画砖 054

第二节 顾恺之与东晋绘画 055

- 一、顾恺之 055
- 二、东晋其他知名画家 060

第三节 南朝画家 061

- 一、陆探微 062
- 二、张僧繇 062
- 三、萧绎 063
- 四、宗炳 063
- 五、王微 064
- 六、萧贲 064

第四节 北朝画家 064

- 一、蒋少游 064
- 二、杨子华 065
- 三、曹仲达 065
- 四、北朝其他著名画家 066

第五节 南北朝时期的绘画遗存 066

一、南朝绘画遗迹 066

《七贤图》画像砖 / 河南邓县南朝墓壁画及画像砖 /
四川成都万佛寺等石造像背光线刻画

二、北朝绘画遗迹 069

司马金龙墓漆画屏风 / 宁懋享祠和北朝孝子
画像石棺 / 北朝石榻及石屏风上的石刻画像

第六节 北朝墓室壁画 073

一、东魏茹茹公主墓 073

二、高润墓 073

三、磁县湾漳村北朝大墓 074

四、山西太原娄睿墓 074

五、山西太原徐显秀墓 075

六、李贤墓 075

第七节 北朝石窟壁画 076

一、新疆克孜尔石窟壁画 076

二、敦煌莫高窟的北朝壁画 078

敦煌莫高窟历史概况 / 北朝洞窟中的本生故事图 /
285 窟西魏壁画 / 北周壁画的新发展

第八节 绘画理论著述 085

一、谢赫《画品》 085

二、孙畅之《述画记》 086

三、姚最《续画品录》 086

第五章 隋唐绘画 087

第一节 阎立本及初唐人物画 088

一、阎立本 088

二、尉迟乙僧 092

第二节 吴道子及其画派 093

一、吴道子生平 094

二、吴道子的创作活动 095

三、吴道子的艺术成就 096

四、传为吴道子的绘画作品 097

五、吴道子画派 099

第三节 张萱、周昉笔下的“绮罗人物” 101

一、宫廷人物画家和创作活动 101

张萱 / 周昉及其传派 / 晚唐画家孙位

第四节 隋唐时代山水画 107

一、展子虔 108

二、李思训、李昭道父子 109

三、吴道子对山水画的贡献 111

四、王维 112

五、其他山水画家 113

卢鸿 / 郑虔 / 张璪 / 毕宏、刘商、项容 / 王宰

第五节 唐代鞍马、花鸟画 115

一、鞍马畜兽画家 115

曹霸、韩幹 / 韦偃 / 其他鞍马畜兽画家 /
唐代鞍马画作品

二、花鸟画的确立与发展 119

薛稷 / 萧悦 / 边鸾 / 滕昌祐、刁光胤 / 花鸟画迹

第六节 隋唐壁画艺术 122

一、石窟壁画 123

敦煌莫高窟隋代壁画 / 敦煌莫高窟唐代壁画

二、墓室壁画 131

淮南王李寿墓 / 长乐公主李丽质墓 / 永泰公主
李仙蕙墓 / 懿德太子李重润墓 / 章怀太子李贤墓

第七节 唐代绘画史论著述 136

一、张彦远《历代名画记》 136

二、朱景玄《唐朝名画录》 137

第六章 五代两宋时期的绘画 139

第一节 五代绘画 139

一、承前启后的五代绘画 139

中原 / 西蜀 / 南唐

二、“荆、关、董、巨”和南北山水画派 143

荆浩与关仝 / 董源与巨然 / 郭忠恕、卫贤、
赵幹、李昇

三、五代人物画 151

南唐人物画家及作品 / 西蜀和中原的人物画家
和作品

四、徐黄二体与五代花鸟画 157

黄筌 / 徐熙

五、五代时期的壁画和版画艺术 159

佛教壁画 / 墓室壁画 / 版画

第二节 北宋绘画 162

一、北宋宫廷画院 163

翰林图画院的建制和任务 / 画学的建立和画院
考试制度

二、北宋人物画 166

宗教绘画 / 李公麟的白描人物画 /
张择端《清明上河图》和宋代风俗画

三、北宋山水画 178

李成、范宽 / 燕文贵、许道宁 / 郭熙和《林泉高致》/
王诜 / 惠崇、赵令穰的“小景山水” / 米氏云山 /
王希孟与青绿山水

四、北宋花鸟画 191

黄居寀 / 赵昌、易元吉 / 崔白 / 士人画潮流
和水墨梅竹 / 宋徽宗赵佶及院体花鸟画

五、北宋版画 202

六、《图画见闻志》、《宣和画谱》等画史著述 204

《图画见闻志》 / 《宣和画谱》

第三节 南宋绘画 205

一、南宋四家及山水画的新风貌 206

李唐 / 萧照 / 刘松年 / 马远、夏圭 / 其他南宋
山水画家

二、风俗画与历史故事画 217

风俗画 / 历史故事画 / 苏汉臣和李嵩

三、梁楷的减笔人物画 226

《八高僧故事图》 / 《释迦出山图》 / 《泼墨仙人图》 /

《六祖砍竹图》/《布袋和尚图》/《李白行吟图》

四、南宋花鸟画 228

李迪 / 林椿 / 法常 / 扬补之与赵孟坚

五、版画 232

六、邓椿《画继》 234

第四节 辽金绘画 234

一、辽代绘画 235

画家 / 辽代壁画及版画 / 佛教版画

二、金代绘画 241

画家 / 寺观壁画 / 版画

第七章 元代绘画 247

第一节 元初的遗民画家 248

一、龚开 248

二、郑思肖 249

三、钱选 250

生平及艺术主张 / 钱选的绘画作品

第二节 赵孟頫等馆阁士大夫画家 251

一、赵孟頫 251

生平 / 艺术主张 / 绘画作品 / 诗文和书法的成就

二、高克恭、李衍等馆阁士大夫画家 255

高克恭 / 李衍 / 商琦 / 任仁发

第三节 “元四家”的绘画 259

一、黄公望 260

生平 / 《富春山居图》等传世作品 / 《写山水诀》

二、吴镇 262

生平 / 《渔父图》/ 竹梅树石

三、倪瓒 264

生平 / 作品及艺术特色

四、王蒙 266

生平 / 反映山林隐逸的山水画作品

第四节 江南其他山水画家 268

一、曹知白 268

二、顾瑛 268

三、朱德润 268

四、唐棣 269

五、方从义 269

六、陆广 270

七、马琬 270

八、赵原 270

九、盛懋 271

十、孙君泽 271

十一、张观 271

第五节 元代宫廷绘画 272

一、何澄 272

二、刘贯道 273

三、李肖岩 273

四、王振鹏 274

第六节 花鸟画和水墨竹梅 275

一、陈琳 275

二、王渊 275

三、边鲁 276

四、赵衷 276

五、张中 277

六、柯九思 277

七、王冕 278

八、吴大素、邹复雷 279

第七节 元代人物画创作 279

一、张渥 279

二、卫九鼎 280

三、颜辉 280

四、陈鉴如 281

五、王绎 281

第八节 元代道释壁画 282

一、永乐宫道教壁画 282

二、河北曲阳北岳庙壁画 284

三、广胜寺明应王殿壁画 285

四、稷山兴化寺壁画 285

五、稷山青龙寺壁画 286

六、敦煌莫高窟元代壁画 286

第九节 元代版画 286

一、全相平话五种 287

二、日用类书及宗教版画 288

第八章 明代绘画 289

第一节 明代宫廷绘画和浙派 290

一、明代宫廷绘画活动 290

宫廷肖像画 / 边文进、孙隆、林良、吕纪的

花鸟画 / 宫廷山水人物画创作

二、戴进、吴伟与浙派 298

戴进 / 吴伟

三、浙派其他名家 301

第二节 “吴派”和苏州地区绘画的发展 302

一、明代早期苏州地区的画家 302

王履《华山图册》/ 王绂和夏昶 / 杜琼、刘珏等

明前期吴门画家

二、吴门四家领袖——沈周 305

生平 / 传世作品 / 诗文书法成就

三、文徵明 308

生平 / 传世作品 / 书法成就

四、唐寅 310

生平 / 传世作品

五、仇英 313

生平 / 传世作品

六、吴门派的其他名家 315

第三节 陈淳、徐渭和水墨写意花卉画 317

一、陈淳 317

二、徐渭 318

生平 / 传世作品 / 文学书法成就

第四节 董其昌及其“南北宗” 321

一、《南北宗》及其艺术主张 322

二、书画作品及影响 323

第五节 陈洪绶、曾鲸及晚明人物画 324

一、丁云鹏和吴彬 325

丁云鹏 / 吴彬

二、曾鲸与波臣派 326

三、陈洪绶 328

生平 / 传世作品及艺术成就

第六节 壁画和水陆画 331

一、瞿昙寺回廊壁画和崇善寺壁画小样 332

二、法海寺、观音寺、隆兴寺菩萨诸天壁画 332

三、稷益庙、圣母庙壁画 335

四、毗卢寺水陆壁画和宝宁寺水陆画轴 336

五、云南丽江地区寺庙壁画 338

第七节 明代书籍版画 339

一、《西厢记》版画插图 340

二、《水浒传》版画插图 341

三、诗词小令文学书籍的插图 342

四、画谱与笺谱 343

《十竹斋画谱》/《萝轩变古笺谱》和《十竹斋笺谱》

第九章 清代绘画 345

第一节 “四王、吴、恽” 346

一、“四王”及其流派 346

王时敏 / 王鉴 / 王原祁 / 王翬

二、吴历和恽寿平的山水画 349

吴历 / 恽寿平

第二节 清代前期的花鸟画 351

一、恽寿平与常州派 351

二、蒋廷锡与邹一桂 352

三、沈铨 353

四、高其佩 353

第三节 清初“四僧” 354

一、朱耷 354

生平 / 艺术风格及成就

二、石涛 356

生平 / 艺术风格及成就 / 《苦瓜和尚画语录》

三、弘仁 359

生平 / 艺术风格及成就

四、髡残 361

生平 / 艺术风格及成就

第四节 清初江苏、安徽等地区的画家和绘画活动 362

一、清初安徽地区的绘画 362

萧云从 / 梅清与黄山派 / 程邃 / 郑昉 / 戴本孝 /
查士标 / 孙逸、汪之瑞

二、龚贤与金陵八家 364

龚贤 / 程正揆 / 张风 / 王概与《芥子园画传》的
编印

三、其他地区的遗民画家 367

傅山 / 普荷 / 归庄 / 项圣谟

第五节 清代宫廷绘画 368

一、清代宫廷绘画活动 369

二、焦秉贞等宫廷画家 371

三、郎世宁等外籍画家 372

四、文人画家及词臣供奉 373

五、书画论著的编纂 374

第六节 扬州八怪 374

一、扬州的地理历史环境和八怪的出现 374

二、华岳 375

三、金农与罗聘 376

金农 / 罗聘

四、黄慎 378

五、李鱣 379

六、郑燮 380

七、高翔、汪士慎 381

八、李方膺 382

九、高风翰、边寿民、闵贞 383

第七节 清代的界画与肖像画 384

一、袁江与袁耀 385

二、禹之鼎 386

三、丁皋与《传神心领》 387

第八节 晚清的山水画和仕女画 387

一、晚清的山水画家 387

二、改琦和费丹旭 388

改琦 / 费丹旭

第九节 海派绘画的兴起 389

一、海派先驱任熊和任薰 390

任熊 / 任薰

二、任颐的绘画 392

三、海派其他诸家 394

赵之谦 / 胡公寿 / 虚谷 / 蒲华 / 吴庆云 /

钱慧安 / 吴嘉猷

第十节 广东地区的绘画 397

一、苏仁山 397

二、苏六朋 398

三、居巢和居廉 398

第十一节 青藏地区的寺庙壁画和唐卡 399

第十二节 民间年画 400

一、苏州年画 401

二、杨柳青年画 403

第十章 近现代绘画 407

第一节 时代的发展和美术变革 407

一、赴国外留学和西方美术的引进 407

留学潮 / 新型美术教育的建立

二、美育和美术革命 409

蔡元培与美育 / 新文化运动与美术革命

三、革命洪流中的美术运动 410

第二节 中国画的发展与变革 411

一、上海及江浙画家群 412

吴昌硕及其追随者 / 固守传统型的画家 /

具有创新意识的传统型画家

二、岭南画派与广东地区的国画发展 420

高剑父 / 高奇峰 / 陈树人 / 方人定 / 黄少强 /

赵少昂 / 关山月 / 黎雄才 / 黄君璧

三、京津地区的中国画坛 425

金城与中国画学研究会 / 陈师曾 / 齐白石变法创新 /

学者型画家黄宾虹 / 王室画家溥儒 / 蒋兆和与《流

民图》 / 赵望云与农村写生 / 北京画坛上的其他画

家 / 民国年间天津的中国画家

第三节 著名艺术教育家 and 兼长中西的艺术开

拓者 438

一、李叔同 438

二、徐悲鸿 438

三、林风眠 440

四、刘海粟 442

第四节 西画的引进和著名西画家 443

一、李铁夫 443

二、吴法鼎 444

三、冯钢百 444

四、李毅士 445

五、颜文樑 445

六、潘玉良 446

七、常书鸿 446

八、倪貽德 446

九、吴作人 447

十、董希文 448

第五节 新兴版画 448

一、江丰 449

二、李桦 450

三、胡一川 450

四、沃渣 450

五、黄新波 451

六、彦涵 452

七、古元 452

八、力群 453

第六节 漫画 453

一、清末民初的漫画家 454

二、黄文农的政治讽刺画 455

三、活跃在上海漫画界的张光宇、鲁少飞 456

四、叶浅予与《王先生》 457

五、张乐平《三毛》系列和廖冰兄《猫国春秋》 458

张乐平 / 廖冰兄

六、政治讽刺画家华君武 459

七、沈同衡 459

第七节 年画和连环画 460

一、木版年画的改良和衰微 460

二、月份牌年画的兴起 462

三、新年画运动 464

四、连环图画的发展 467

后记 470

第一章

原始社会的绘画

中国绘画艺术历史悠久，源远流长。

从考古学资料考察，中国古人类历史至少可上溯到 180 万年以前，然而，只有当社会发展有一定阶段，当产生艺术的物质条件及人类创造艺术的种种因素（对客观世界的认识和驾驭能力及表现技巧）具备时，原始绘画才应运而生。我国古史传说中有伏羲画八卦、仓颉造字及史皇作画的故事，并将其推为绘画及创造文字之祖，除了神化其聪明才智外，都谈到了对物象的观察和认识。伏羲“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦”；史皇“体象天地，功侔造化”，从而创造了绘画。这些古史传说多将一些远古文化的发明归于某个圣人贤哲，但从考古发现中却可证明是古代无数先民在长期劳动实践中创造了艺术。

由于近代人类学、民族学特别是考古学的重大成就和各学科间的渗透，对于原始社会的美术研究有了一些新的进展和突破，出土的文物给研究提供了形象的实物资料，使我们对原始绘画艺术的面貌能够有初步的认识。

原始社会的绘画还未能构成一个独立的造型艺术门类，而多是作为实用工艺品的附饰出现的。作为平面图像的构成，也并不仅限于用笔涂绘，在石、陶、兽骨上敲凿刻画出的形象，亦应归入原始绘画作品进行考察。现今可见的原始社会的绘画性作品有图绘或凿刻在崖壁上的岩画、装饰在陶器上的图饰、依附于玉石骨牙器物上的图样。

第一节 原始社会的骨器刻画和岩画

历史上将遥远的原始社会时期称为石器时代，其中又分为旧石器时代和新石器时代。旧石器时代的绘画性遗物发现甚少，只有刻画于骨器上的刻纹和凿刻在山崖上的岩画。

一、骨器刻画

旧石器时代刻画艺术迄今所知有山西峙峪（28000年前）、北京周口店山顶洞（18000年前）以及河北兴隆县（13000年前）几个地点的考古发现，皆处于旧石器时代晚期，当时生产能力较前有了显著的提高，人们的生活也有较大的改善，人类的体质形态已与现代人接近，在制造工具中萌发了审美意识，从而开始了人类早期的“艺术创作”。这些刻画材料包括骨管、骨片和鹿角等。

河北省兴隆县发现的一件残断的刻纹角器，被确认为迄今 13000 年前的旧石器时代晚期的遗物，表面呈浅黄褐色，残存总长 13 厘米，中部直径 3.7 厘米。角器似为一器物的柄部，

大部分表面刻有纹饰，纹饰为阴刻，分成三个组合，第一组由直线、斜线和连弧纹所组成，第二组由互相平行密集的曲线构成，呈“8”字形状，第三组由四组密集的曲线构成，形成对称性颇强的图案，整个纹饰刻画流畅。尤其值得注意的是，有的纹饰涂有朱色，其意义或与狩猎之巫术有关，显示出原始人类的早期刻画技巧。

二、岩画

岩画是古代先民用颜料图绘或以石器凿刻在山岩峭壁上的图像。我国古代岩画分布很广，有的可以上溯到遥远的旧石器时代。

位于内蒙阴山的山崖上保存了古人类敲凿涂绘的大量图像，其中有成群的山羊、

图1《稷神崇拜图》纵280厘米 横400厘米 江苏连云港西郊锦屏山将军崖岩画

在江苏连云港锦屏山脚有用石器凿刻的图像，其中有人面形与植物状的茎相连接，一些研究者称为稷神崇拜，但也有的认为是表现对太阳神的崇拜，形象怪异，画风质朴，反映着古老先民的原始信仰。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com