

主编 任继愈

中国文化史知识丛书

中国 古代绘画

徐 改

商务印书馆

93478

中国文化史
知识丛书

中国古代绘画

徐 改

商务印书馆

1996年·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国古代绘画/徐改著. —增订版. —北京:商务印书馆,
1996

(中国文化史知识丛书)

ISBN 7-100-02117-0

I. 中… I. 徐… III. 绘画史—中国—古代 IV. J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 07132 号

中国文化史知识丛书

ZHONGGUO GUDAI HUIHUA

中国古代绘画

徐 改

商务印书馆出版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

新华书店总店北京发行所发行

河北省香河县第二印刷厂印刷

ISBN 7-100-02117-0/G · 277

1996 年 12 月第 1 版

开本 787×1092 1/32

1996 年 12 月北京第 1 次印刷

字数 85 千

印数 5 000 册

印张 6 1/4 插页 4

定价:12.00 元

编者献辞

VB 09/12

中国是世界文明古国之一。古代世界曾经辉煌灿烂的文明国家，多数没有能够继续维持下去，有的中断了，有的随着文化重心的转移而转移到另外的地区。唯有中国这个国家，既古老又年轻。从原始社会到形成国家，有文字可考的历史有五千年以上。中国和中国文化屹立于世界之林，一脉相承，历久而弥新。

中国文化是个发展的、历史的范畴，具有包容性与持久性：除了时代差异外，尚有着地域与民族的差异性。它是在连绵几千年中，以华夏民族为主体的中华民族各地域文化（包括中原文化、齐鲁文化、荆楚文化、巴蜀文化、吴越文化、岭南文化、闽台文化等）和各民族文化（包括壮、满、蒙、回、藏等中国 56 个民族的文化）长期地、不断地交流、渗透、竞争和融合的结果。从这个意义上说，中国文化的发展是具体的、历史的，又是多地域、多民族、多层次的立体网络。中国文化是起源于上古贯穿到现在，在黄河、长江及

其周围地域形成并延续至今的中华民族共同的文化、共同的社会心理与习俗的结晶。

继承中国文化遗产，并不是对中国古代文化毫无选择地一概接受，而是要继承其优良传统，摒弃其封建糟粕。

今天中国正处在向现代化迈进的新时期。了解过去的优秀文化，正是为创造未来的新文化。这对于提高民族自尊心，增强民族凝聚力，有着极为重要的意义。青少年是国家的未来，民族的希望，对他们进行传统文化的教育，既是当务之急，又是长远的目标。要让中学生和具有中等文化程度的读者掌握中国文化史的基本知识，了解中国文化辉煌的历史，继承、发扬优良传统，为建设具有中国特色的社会主义新文化打下基础，这是一件宏伟的事业，也是我们编辑这部丛书的宗旨。

对文化层次较高的成年读者以至专家来说，个人的专业知识总归有限，本丛书对于成年人也不失为一种高品位的、可信赖的文化知识读物。

本丛书的前身有 110 个专题，涉及历史文化的各个方面，由商务印书馆、中共中央党校出版社、天津教育出版社、山东教育出版社联合出版。现由编委会对类目重新加以调整，确定了考

古、史地、思想、文化、教育、科技、军事、经济、文艺、体育十个门类，共 100 个专题，由商务印书馆独家出版。每个专题也由原先的五万多字扩大为八万字左右，内容更为丰富，叙述较前详备。希望这套丛书能多角度、多层次地反映中国文化的主流与特点，读者能够从中认识中国文化的基本面貌、了解中华民族的精神所系，这就是编者的最大愿望。

对于本丛书的批评及建议，我们将十分欢迎，力求使之趋于完善。

中国文化史知识丛书编辑委员会

一九九六年四月

目 录

一	原始绘画	1
1	古朴的岩画	3
2	多彩的陶绘	6

二	先秦绘画(公元前 21 世纪 —前 221 年)	9
1	记载中的绘画	11
2	精妙的漆绘与最早的帛画	14

三	秦汉绘画(公元前 221—公 元 220 年)	19
1	多姿的世间景象	25
2	绚烂的人生归宿	29

四	魏晋南北朝绘画(公元 220 —589 年)	33
1	佛陀故事	36
2	宏丽的墓室壁画	38
3	虎头三绝	41

目 录

五 隋唐绘画(公元 581—907 年)	47
1 表现自然之美	50
2 盛唐风貌	56
3 神骏追风	66
4 妙绝动宫墙	71

六 五代两宋绘画(公元 907—1279 年)	75
1 描绘世俗人情	78
2 水光山色与人亲	93
3 野花珍禽并入画	103

七 元代绘画(公元 1271—1368 年)	111
1 笔墨情趣	113
2 清气满乾坤	125
3 永乐宫壁画	129

八 明代绘画(公元 1368—1644 年)	133
------------------------------	-----

中国文化史
知识丛书

目 录

1	豪放的浙派和江夏派	135
2	温文尔雅的吴派	139
3	董其昌与南北宗论	145
4	工笔花鸟与写意花卉	147
5	古拙奇伟的人物画	154

九 清代绘画(公元 1644—

1911 年)..... 157

1	四大画僧与金陵八家	159
2	被尊为正统的画家	167
3	扬州八怪	172
4	上海画派	178

ZHONG GUO
WEN HUA SHI
ZHI SHI
CONG SHU

原始绘画

ZHONG GUO

WEN HUA SHI

ZHI SHI

CONG SHU

国绘画的起源，最早可追溯到遥远的史前时代。原始人在长期的劳动实践中，不仅创造了能使自己生存、繁衍的物质条件，也造就了灵巧的双手和思维想象能力。考古学的成果表明，大约在一万年以前，生活在黄河流域、长江流域以至黑龙江、珠江流域的原始人都留下了他们创造的艺术品：在高大的岩壁和坚硬的兽骨上刻出的各种花纹，在陶器上描绘的各种纹样，在居室的地面和墙壁上画出的人物和动物的形状，等等。这些都是我国最早的绘画艺术作品。

对他们为何要画这些图画，学术界有不同解释。有的认为是某种巫术活动，有的认为是劳动之余的游戏，还有的认为是表达感情的方式，也有的认为是记录季节变换的符号……。不管持哪种见解，有一点可以肯定，这些图画记述了与原始社会生活有密切关系的事物，表达了与

他们生存有关的观念。现在，人们欣赏这些原始绘画，不仅会被它们那粗犷、古朴、天真、稚拙的形象所吸引，也会借助于它们去认识那个时代，或唤起对那个时代的遐想。

1 古朴的岩画

近年来，在我国境内发现了大量岩画遗存。如内蒙古阴山岩画、江苏连云港将军崖岩画、广西花山岩画、云南沧源岩画、青海刚察县岩画，还有福建、新疆、宁夏等地的岩画。据考古学家鉴定，这些岩画许多是新石器时代人们的创造。^① 其中数量最多、分布最广、延续时间最长的首推内蒙古狼山地区岩画。最早的距今约有一万年左右。

狼山位于内蒙古阴山山脉西段，山里峰高谷深，山外平川万顷，是古代游牧民族生息繁衍的地方。在绵延 300 公里的崖壁上凿刻着成千上万幅岩画。这些岩画多是用硬石或石质工具敲凿或磨刻而成，轮廓沟深至三厘米。表现内容

^① 有些作品的创作年代尚有争议。

多与原始部族的狩猎生活有关。例如，在磴〔dèng 凳〕口县与阿拉善左旗交界的托林沟发现的《狩猎图》，高 60 厘米，宽 70 厘米。有一猎人正拉弓准备射击，他的周围还有鹿、羊、虎等动物。图下方是一头山羊和一只虎样的野兽。山羊那三角形的头和弯弯的大角刻画得十分生动。它的腹下还有一只正在吃奶的小羊，抬着前腿，伸着脖子，很有情趣。

再如，托林沟中段石壁上的《舞蹈图》，高 73 厘米，宽 61 厘米。画中间，四人牵手而舞，周围还有许多人和动物。起舞者都伸着双臂，系着长长的尾饰，踏着同一节拍，气氛欢快而热烈。

当时，人们在坚硬的石壁上雕凿图画，目的不可能仅仅是为了欣赏，还有可能是记事或拜神。据有关学者考察，凿刻岩画的地点与石质都是经过认真挑选的，其题材与选择位置也有密切关系。“如类人像及神灵图像，大多刻在深邃的山谷里；舞蹈图像多半刻在沟畔的立壁上；动物图像则多刻在山顶或接近山顶的岩石上。也许，这都与当时人们的生活情况有关系，山谷深邃适于祭祀；沟畔空旷，便于舞蹈；山顶峰巅则

是野生动物出没之处。因地联想凿刻成画。”^①

这些情况，有助于我们对岩画内容的思考与理解。

在江苏省连云港将军崖南口弧形巨石上的一组岩画，则表现着原始人与植物的依存观念。全画由 10 个大小不同的人面植物组成，大的高 90 厘米，小的高 18 厘米，它们高低错落，又像是生长在土地里的植物果实。连云港地处东南海岸，古为东夷少昊氏族生活的地区，史书上说这里“土广而瘠薄，田野不辟，米粟不丰”，远古先民之所以在岩石上凿刻这些似人又似植物的图形，大约是对掌管谷物生长之神的祭祀吧！因为原始人相信，动物、植物、河流、山川都像人一样是有生命的。画出的这些拟人化的形象，具有一种神秘的力量，可以影响自然的进程。所以，为了生存，他们在工具极其简陋的条件下，仍然不懈地凿刻岩石，希望通过这样的行为获得谷物的丰收。

从艺术上看，这些岩画古朴、稚拙、粗犷，很

^① 盖山林：《内蒙阴山山脉狼山地区岩画》，《文物》1980 年 6 期。

像儿童笔下的形象，既刻画其所见，又直抒其所想，颇具自然天真之美。

2 多彩的陶绘

如果说岩画的创造者在作画时，还处于漫无边际的、无设计意识的状态，那么，在有形制品陶器上的描画，创作者则追求构图完整的设计了。因之，陶绘便更具艺术特质。

在世界原始文化史上，我国的陶器占有重要地位。那些陶器上的绘画、纹饰多姿多彩，有千变万化的几何纹样，活泼奔放的飞鸟、野鹿，奇异神秘的人面鱼，生动优美的舞蹈人，等等。

《人面鱼纹盆》出土于陕西省西安半坡遗址，距今约六七千年。全盆为赭〔zhě 者〕色，盆的内壁画着人面和鱼。人面为圆形，头上有发髻和冠，两耳左右各画一条小鱼。在两个人面之间，有两条着笔简练、线条生动的游鱼相隔，形成均衡又有运动感的画面。对于其中的人面形象，学术界有不同解释，有的认为是图腾的标记；有的认为是纹身的写照；也有的推断是远古神话传说中的神人形象。不管哪种意见都肯定

了这些创造与他们的渔猎生活相关联。人和鱼联结在一起,大约表示祈求多捕鱼的愿望。

《鹳〔guàn 冠〕鱼石斧图》绘制在河南临汝县阎村出土的一个陶缸上。画面高 37 厘米,宽 44 厘米,是目前发现最大的原始陶绘作品,距今约 5000 年左右。画面左方是一侧立的白鹳,长嘴、高足、短尾,通身白色,无勾勒线。长长的尖嘴上衔着一条鱼,用粗重而工整的黑线勾出鱼的轮廓,鳍和尾部画成重色,鱼身填以白色。鱼垂直着将要僵硬的身体,鹳却圆睁着眼睛,身体和颈稍稍后仰,似乎是在用力。右方是带柄的石斧,用粗重的黑线勾出,中间涂白色,显得稳重有力,并与鹳微微后仰的动势形成一动一静的对比。据一位考古学家分析,此图画在作为葬具的陶缸(也称瓮棺)上,可能具有纪念死者的象征意义。这个瓮棺大而特殊,死者可能是一位部落联盟的首长。以此推断,画中的石斧,当是一种权力的象征。白鹳和鱼可能是氏族的图腾形象。据《山海经》记载,远古中原地区,确有以鹳鸟为图腾的氏族。这件作品虽然是陶缸上的彩绘,但它有一个完整的构思,表达了复杂的感情和观念,它的出土,为研究我国传统绘画的源

流和发展提供了极为珍贵的史料。

《舞蹈纹盆》出土于青海省大通县上孙家寨，距今约 5000 年左右。在盆内壁口沿画有三组舞蹈人，各组均为五人，手拉手，头向一边侧着，两腿稍微叉开，头上有发辫，身上有尾饰。由于发辫和尾饰的运动方向，明显看出这些人正在有节奏地舞蹈着。有的研究者认为，这是原始乐舞的欢乐场面，也有的认为这舞蹈是与某种巫术礼仪活动相关。但不论怎样说，它使我们第一次看到了人类自己所画的原始舞蹈场面。无论从题材意义上，还是从装饰意义上，对于研究原始舞蹈和绘画，都具有不可忽视的价值。