

〔插图本〕

中国

◎ 郑为著

绘画史

北京出版社出版集团
北京古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国绘画史(插图本)/郑为著. —北京:北京出版社, 2004
ISBN 7-200-05784-3

I.中… II.郑… III.绘画史—中国
IV.J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 120300 号

中国绘画史

(插图本)

ZHONGGUO HUIHUA SHI

郑 为 著

*

北京出版社出版集团 出版
北京古籍出版社
(北京北三环中路6号)
邮政编码: 100011

网址: www.bph.com.cn
北京出版社出版集团总发行
新华书店经销
北京顺诚彩色印刷有限公司

*

787 × 1092 16开本 36印张 360千字
2005年5月第1版 2005年5月第1次印刷

印数 1-5000册

ISBN 7-200-05784-3/J·441

定价: 200.00元

质量投诉电话: 010-58572393

总 策 划：甘学军

策 划：北京华观文化发展有限公司
(北京友谊宾馆 60441 室)

电子邮箱：huguan@huaguan.sina.net

责任编辑：杨 晔

整体设计：锦绣东方/海 洋

设计制作：北京锦绣东方图文设计有限公司

责任印制：吴凤兰

出版总监：曲 仲 马健培

苹果颂

——感郑为著《中国绘画史》出版

童年、青年时代一向感到苹果味美，苹果是诱人的美果，她在希腊神话中也成为闪光点。今天市场上的苹果特别大，分外漂亮，是苹果的基因发育了？但其味却索然，苹果的本质之美消失了。岂止苹果，今天的种种物质、精神产品，都像苹果一样变质了！我颂苹果，颂自然成熟的苹果，那是日益稀有的真苹果了。

岁月飞逝，学艺同窗多半凋零，老友郑为白首穷艺，似晚钟声里起立祈祷的老农。当年我们国立杭州艺术专科学校的同学，多半具艺术细胞，但多半误于技，不爱读书，郑为却偏爱读书，手不释卷，是个异数。毕业后我与他接近，是读到他在文物期刊上发表谈石涛的高质量文章，再看他的画，完全证实了他在艺术之海洋中把握着自己的航向，不随波，不取捷径。我住在他家沪上小楼的斗室夜叙，事过境迁，音、貌未消。

他任上海博物馆书画鉴定专职后，所读名画、杰作，数以万计，其爱好更及陶瓷、雕塑，目力洞悉古今中外，发表了不少具独到思考的论文与著作，而他始终未脱离画家生涯，深深体验着作为学者

的心路历程。我早就感到他应认真下功夫写部《中国绘画史》，一部史学家、艺评家和画家合作的《中国绘画史》。所谓历史，其实皆是当代史。从生活实际，人性本质出发来读史，当能读到史的真实核心。从画家的真情实感，作者的切身甘苦来分析历代作品之品位高低，当不肯止步于人云亦云，以讹传讹的陈腔滥调“画史”前。知识分子的天职应是推翻成见与揭示真实。我久久盼望郑为能献身写出一部高质量的《中国绘画史》来。此事确同他谈过多次，我也同德群谈过，德群的看法也一样。郑为呢，他并未反对，也无异议，其实，他一直在进行着，不过，他像一个孕妇，并不想催生婴儿，只听其自然成长而已。他照样作画，读书，写作，他不赶任务，也无任务逼他，催他的只是我和德群等几个老同学。

夕阳西下，晚钟声里，终于他的《中国绘画史》由北京出版社出版了。这不是化肥吹生的花哨苹果，是一只靠泥土与雨露滋养了50年的真正的苹果，由读者们自己品尝吧！

吴冠中

2004年12月

(编者说明：2005年春天，就在本书即将出版的时候，郑为先生不幸去世了。吴冠中先生为老友的去，为郑为先生没能亲眼看到自己用一生心血成就的《中国绘画史》一书的出版深表痛惜，特意叮嘱编者代为表达他的这份心意，以慰故友的在天之灵。)

自序

一种史观的最终目标总想在历史的真实里，梳理出史迹和史辙的存在根由，但由于所资的条件局限，它不一定能达到史观和史实的完全符合。即使是账目式的传记叙录，也会出现和史实不相符合的结果。绘画史的“辙”(路线、方向)与“迹”(业绩、作品)，由于时间、空间变幻，读解它的真实也有不断深入、不断变化、不断感受的情况存在。

我今年81岁了，一生实践于绘画与绘画史的研究，这两者犹如我这辈子习业的两根弦。我出生于西洋画系(油画)的科班，在20世纪的50年代，这一根弦有了故障，不得已去到一个博物馆从事中国古代绘画研究，也就是说这两根中的后一根弦，成了我生命中的主要摆动。到了20世纪的80年代，工作发生麻烦，我无法从事古书画研究，于是再掉回头来把精力移注在绘画创作的弦上重新跳动。平心而论，这数十年间，主观上对这两根弦，我是从来不曾冷落过其中任何一根，瞻前顾后，念后思前，只要客观条件许可，我总要使两根弦跳弹变奏。当它们交织到一块时，我常常会骤然震惊，产

生一种异乎寻常的理念：我看到在绘画艺术的历史长河中，艺术史迹不仅是吉光片羽，熠熠生辉，而且它们身上都带着源远流长、涯无际的时空辙迹。这种富足的内涵，摇撼着我创作的冲动。我决心把自己对中国绘画史的感触，按照它的发展嬗变记录下来，像创作一样，只写真实感受，不求全备。史迹有大小轻重，对个人自然有亲疏区别，取之于道，不在“满汉全席”。

会是“一孔之见”吗？当然，对待六千余年绘画史的洪流，个人的史观在偌大宏观前，不免会是“不赅不全”的“一孔之见”。但吹万不同，相造于道，这是庄周对待百家“道亦在于是”的真谛。

辙与迹相辅相成。迹是辙的痕(存在)，无有迹也无有辙。但一经形成的辙，对后来的迹有推波助澜的作用，所以没有辙，迹因此没有自身的方位。这里面有具体的传统基础，创新发生的基因，也包含着民族风情的特性以及更大范围内人类间的沟通融合。

传统和创新有区别存在，但创新是对传统的存在而言，没有创新亦何来传统的持续可言？人无知于传统持续的能量，创新就变为愚蠢的朝菌、螻蛄而已。在历史的洪流中，有不知其数被辙痕淹没了的未被我们认知的“风流人物”。

有些人对历史辙、迹的形成缺乏理性认识，担忧追求新意和融“外”会冲淡自己的民族性以致国家意识，于是力求于守“中”，甚至不惜于抱残守缺。其实中国历史上最有变革成就、最具有民族文明气质的时代，恰恰是与域外文明相互渗透、融合吸收的时代，连民族自身也有融合同化的历史。中华民族五十多个种族，难道几千年间他们就是单纯同一血缘系统的宗嗣吗？历史上“昭武九姓”，是“为西胡族类之深于汉文化者”。(陈寅恪先生语) 唐诗人李白的属籍不谈，北齐画家曹仲达是曹国人(中亚)；唐代画家阎立本，陈寅恪先生指出其“西域胡族血统而已为华夏文化所染习，故其事业皆籍西域家世之奇技，以饰中

国经典之古制”。(见《隋唐制度渊源略论稿·礼仪篇》)

这曹、阎两大家，向为中国绘画史奉为一代宗师，可为传统之“最”，而其成为传统之最“中”亦是由其“西域家世之奇技”融合于我固有传统文化而成其大哉！何况现在我们对21世纪的后生，却要他们把原来非纯的“中”的传统死死抱住，这不仅不智，而且也根本不可能。所以要认真学习历史，熟悉自己民族文化传统的源由和先民们如何用智慧开创来迈出时代的步伐，理解他们的广采博取、融会贯通，才能开创出蕴有丰富内涵价值的时代新意。这种继承的创新是交织于传统的经、纬两线，行走在历史的辙、迹间，人会被历史的辙迹、时代的潮流所栽培抚育，并冲击自己择道而行。

这种认识自己国家民族文化的辙、迹，不仅仅对于一个研究绘画和从事创作的人成为必需，而且对于一个中国子民，也能够使他亲切地感到历史所赋予自身文化素质的高尚和尊严，从而摆脱世俗的污染而获得灵性美的升华。

另一方面，民族文化的历史辙、迹本身，能够在理性上唤起国人认识、保护它对子孙的重要。自觉要求运用科学技术减少并防止它们的自然损伤，特别是近世纪里一些人们利用时势对祖国文物劫夺而造成流散，这也是作者决定写这本书的缘起和心愿。

2002年9月16日

郑为写于古美书屋

目 录

- 1 序 吴冠中
- 3 自序 郑为
-
- 2 第一章 中国原始社会的绘画艺术
- 20 第二章 奴隶社会、封建社会前期
商、周、秦、汉的绘画
- 54 第三章 魏晋南北朝时期的绘画
- 116 第四章 隋唐时期的绘画
- 172 第五章 五代时期的绘画
- 208 第六章 宋代的绘画
- 282 第七章 元代的绘画
- 352 第八章 明代的绘画
- 464 第九章 清代的绘画
-
- 561 后记 郑为

〔插图本〕

中国

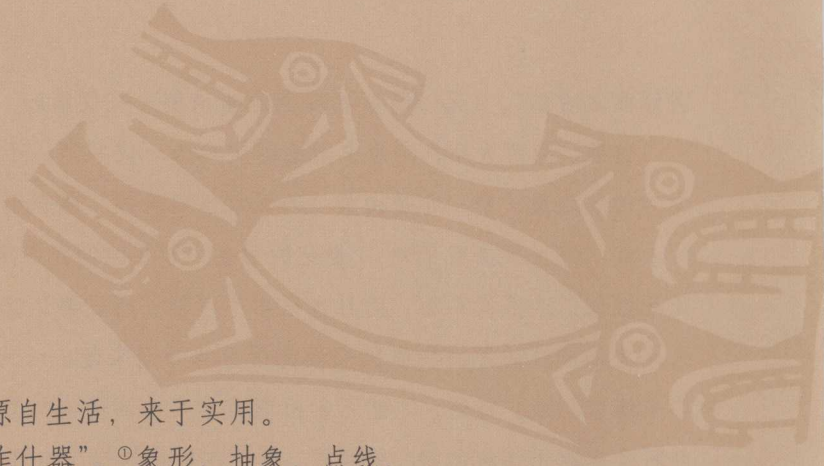
◎ 郑为著

绘画史

北京出版社出版集团
BEIJING PUBLISHING HOUSE (GROUP)

北京古籍出版社
BEIJING ANCIENT BOOKS PUBLISHING HOUSE

源自生活，来于实用。

“陶河滨，作什器”。^①象形，抽象，点线，

丹青——中国绘画艺术的诞生。

第一章

中国原始社会的绘画艺术

d i y i z h a n g

z h o n g g u o y u a n s h i s h e

h u i d e h u i h u a y i s h u

中国新石器时代的绘画，有富足的材料可以谈的主要是彩陶，它是中国绘画史的第一篇章。过去写绘画史很少议论它，有也是寥寥数语，或语焉不详。其实这是中华民族上古艺术文化的重要财富。因为从1921年在河南渑池县仰韶村第一次发现这种新石器时期有纹饰的彩陶，所以考古学上称它为“仰韶文化”。

以后，1923年前后，在甘肃也发现这一种有彩绘的陶器。解放以后，除上述地区，长江流域也大量发现，可以说，东起渤海，西至青海，长江以南，长城以北都有这种文化的存在。同时由于出土面广、器物量多，所以对这一种文化的面貌，也相应增进了认识。因此用“仰韶”作为这种文化的总称，就显得不太合适。

新石器时代的彩陶，除了地区不同，在时间上也有先后。纹样的装饰，也由于时间、地区的不同而各有特色，从时间和地域上看也就有继承和影响的关系。这中间情况颇为复杂，现在根据地区把它主要划归为三大区域。

(1) 中原地区（仰韶文化）。以黄河中游、渭河流域为主要区域：

(2) 西北地区（马家窑文化）。以黄河上游、洮河流域、湟河流域为主要区域。

(3) 东南沿海地区（河姆渡文化，大汶口文化，大溪文化，屈家岭文化）。以长江流域、汉水流域、大运河流域为主要区域。

以上三大区域是指彩陶的主要地区，此外，其他地区也有彩陶出土，例如东北地区的红山文化等。但因为我们是谈绘画艺术，所以有些属于类同的，或并非在绘画上有突出成就的，就省略不提了。

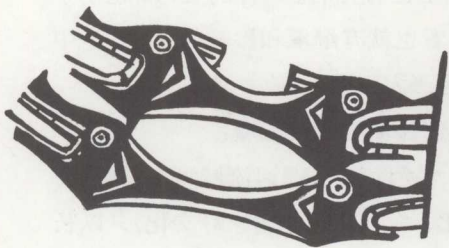
三大地域内的彩陶纹饰，作为一个大范围来看，三个区域都有各自成体的特性；但从一个区域的本身看，其间还有一些地区之间的明显差别。

（一）中原地区。这一部分用“仰韶文化”作为总的称谓，它主要包含有两个类型。一、半坡类型。二、庙底沟类型。

半坡类型，以发现地西安半坡而定名，这类彩陶距今约六千多年（碳素测定年

① 《史记》“五帝本纪”。

代为距今 $6080 \pm 110/5246 \pm 160$ 年)。1953年在陕西西安半坡大面积发现，纹饰以动物纹、几何形纹为特色。动物纹有人面纹、鱼纹、鹿纹为主，其中，鱼纹最有特色，它从细致描绘有鳞片的鱼到便化^②为抽象的鱼形图案，其间运用了多种多样的装饰手法。即使是一个鱼头，虽然寥寥数笔，而鱼的形、神却勾画得十分生动，具体而精微。在描绘数条鱼并游时，鱼的行列充满生气；将这样的行列加以便化，就变为既有对称规律又富有生活活动感的菱形图案。有一方鱼形花纹陶片，画的是四条鱼，结构非常奇妙，它利用鱼尾反向外撇，造成视觉上既作鱼尾又可作为表现鱼身上宽下窄的特点，所以，给人的感觉是两对往左右游走的鱼列，你的视点移向哪一方，感觉都一样。（图版一）再如在“菱形鱼纹圆底钵”上用鱼形便化的菱形图案，巧妙地组织了两头相对往左右游展的鱼，在两个鱼头中间的小方块里，又可以看到张开了嘴，两目炯炯有神，正在扑面游来的鱼头形象。（图版二）这种结构所获得的艺术效果正是欧洲进入20世纪以后艺术家们所追求而望尘莫及的意趣。半坡类型的几何形纹，包括三角纹、曲折纹、菱角纹、网纹、麦纹、平行线纹等。这些纹式实际是动物、植物、编织纹抽象发展的结果。

图版一 四尾反向鱼纹图

图版二 鱼纹彩陶钵

庙底沟类型，是1957年河南三门峡市发现并定名的（碳素测定年代为距今 $5890 \pm 115/5246 \pm 160$ 年），在时间上晚于半坡类型，纹饰以植物纹为主，主要是叶纹和卷草纹，亦有少量的动物纹，如鸟、蛙之类，纯粹的几何形纹所占比例极少。

彩绘主要有黑色和带紫的酱褐色，鲜红色很少见，只有在白色色衬上红黑彩绘并用的这种红色比较鲜明，这类有色衬的陶器较前者没有色衬的时间要晚。彩绘的部位，一般在器的肩腹和口沿上，器的内壁是很少有彩绘的。植物纹、编织纹的几何形纹的装饰风格，和半坡类型好用直线的组合不同，后者很多是用弧线，

^②“便化”是图案学上的一个名词，意为把对象简化，有抽象了的含义。因此本书在说明形象的图案化时用“便化”表达。但不排斥有时使用“变化”一词。

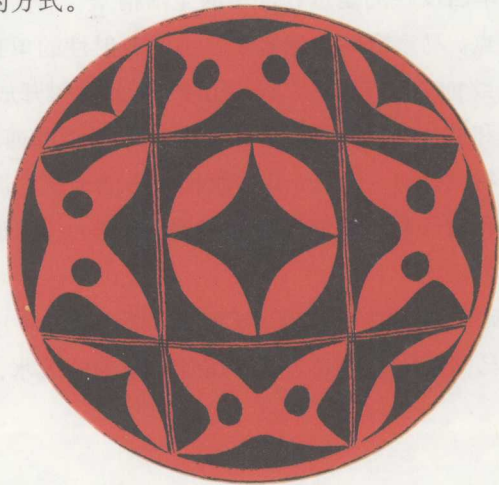
所以富有圆润的流畅感。

植物纹是庙底沟类型彩陶中最为多见的纹样属性，在河南、山西、陕西等地区极为普遍。表现形式有两种：一种是叶状纹，以单叶为母题，联系起来组成图案。由于母题本身简单，容易安排，所以经过组合后的图案便化极多。有在方格内，用对角安置一叶为单位的；有在方格居中部位横置一叶为单位的；有在方格内以两个相向的斜对角单叶联合成组为单位的；亦有用圆点为中心，在它四周展出花状花瓣为单位的。另一种是放射形：类似卷瓣花朵纹样的旋花纹，通常是用两方连续来组成环绕器身。（图版三）旋花纹和叶状纹这两种基本母题，在中原地区还经常与

图版三 旋花纹彩陶钵

一种象征果实或者花蕾的圆点连结起来，山西陶器的器盖（图版四）、陕西西安马王村和河南陕县西谢桥出土的陶钵，都足以代表上述母题在组织处理上所取得的艺术效果。这种陶器装饰手法上可注意之点，是大部分采用原地露形（即利用陶器本身的底色来表现）的方式。

图版四 连叶纹与象征果实圆点的彩陶器皿

动物纹有立鸟、蛙形、捏塑的壁虎，形象很生动，但数量很少。

编织纹同样很少见，但晚于庙底沟类型的荥阳地区秦王寨遗址所出土的彩陶，网纹成为陶器习见的纹饰。

当时中原仰韶除半坡、庙底沟两种类型外，还有后岗、大司空村和上面提及的秦王寨等风格略异的彩陶类型，由于它们在绘画表现技法上不甚突出，这里就略而不论了。

(二) 西北地区。在西北地区，彩陶无论纹饰、地区、时代，都有一定的特征，因此考古上习惯地把这一地区总归为“马家窑”文化。马家窑文化也是原始社会彩陶文化中一个极重要的部分，自1923年—1924年瑞典安特生发现这个遗存后，于1925年他发表了《甘肃考古记》（《地质学报》，甲种第五号），之后他又在齐家坪、罗汉堂、马家窑、朱家寨等遗址进行调查，写了一些专题论述，发表在瑞典《远东古物馆馆刊》和专著《黄土的女儿们》上。他的助手巴尔格莱姆又帮助整理了这些陶器，写成了《半山、马厂随葬陶器》一书。从历史来看，这些不失为一批重要资料，但由于当时资料毕竟单薄和考古方法上的偏颇，贻误了人们对这一地区彩陶文化的正确认识，例如年代问题，纹饰的分成丧纹和实用器纹以及对彩陶文化持西来之说等等。现在看来，谬误迭出。解放以后，大量新石器时代遗址遗存的发现，丰富了人们的知识，这些错误的观念才逐步得到澄清。

现在对西北地区彩陶文化的了解，似乎比中原及其他地区要较为清楚，按时间顺序其彩陶主要有马家窑、半山、马厂、唐汪、辛店等这样几个类型。在纹饰上，总的情况是马家窑呈现了浓厚的水乡气息；半山、马厂是高度发展了的植物、编织和几何纹样；辛店反映的是畜牧部落的生活情景。不仅如此，在表现手法方面也各有其特殊之点。马家窑图案偏重于自由的放射性的单独模样；半山是严谨的两方连续的组织纹饰；马厂是接近半山的纹饰而变得开放粗壮；辛店是用左右对称的简化装饰和实物写生。同时以上几种不同类型的西北地区的彩陶纹饰，其本身都包含有动物、植物、编织、几何纹样等方面素材的属性，但所占比重不像中原地区的半坡和庙底沟类型那样有所侧重、悬殊大，然而各个类型的装饰手法都很有自己的特色。

马家窑类型（碳素测定距今 $5320 \pm 150/5000 \pm 160$ 年）因最先发现在洮河东岸，属临洮县南马家窑村而得名。以后在甘肃东部的天水、清水、礼县，甘肃

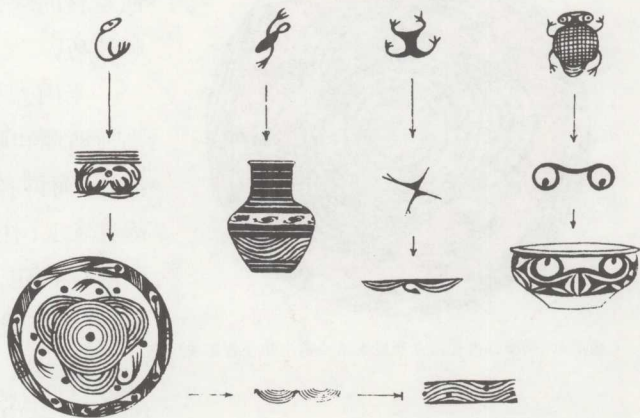
中部的永靖、兰州以及青海贵德等地都有发现，影响范围北至宁夏，南达四川。

马家窑类型的纹饰，最充分表现了水乡居民的生活气息，是为其他任何地方所不及的。常见的纹饰有：蝌蚪形纹、蛙形纹、卷草纹、水浪纹四种，还有一种与卷草纹、水浪纹关联的圆点和弧形三角纹。马家窑的纹饰变化丰富，单以一种蛙形，就很少见到重复的制作，而且各种样式的形态都十分生动。卷草纹的变化也是层出不穷，往往用一个独立的图案纹样来环绕器皿的整个外表。使用的色彩虽然只有一种黑色，但因纹样本身的变化带来强烈的波动性，给人的感觉是既庄严又灵活，充满跳跃的生命力。（图版五）

马家窑的彩陶，在纹样装饰上不同于中原地区的是中原地区彩陶的装饰取材，

图版五 卷草水浪纹与网纹圆点相结合的彩陶内壁纹样

图版六 陶器上蛙形的变化

无论是动物、植物、编织或是几何形纹，都保存着自然的形态而较少变化，所以对它们具体纹样归类比较容易。而马家窑类型的纹样装饰就不是这样，它在内容取材上多综合运用，一件器物既有动物纹，又有植物纹，甚至也可以有编织纹和几何纹。它们的形象都经过很高超的简化，所以结合得非常协调统一，这是马家窑在装饰上极其成功和进步的一种表现。拿这一类型纹样中最突出的蛙纹来看，可以分成下列几个变化阶段：1. 始成形的蝌蚪的点；2. 脱尾生脚的幼虫；3. 幼虫在划水中成长；4. 已经变成完整的蛙形；5. 青蛙的写实图像；6. 强调了蛙“眼睛”特征的图案；7. 简化了的蛙形图案；8. 回复到水浪与蝌蚪。（图版六）在这一纹饰演变过程中，可以看出作者非常熟悉自己要表现的素材，所以能够处理得十分简洁。青蛙睁着大

图版七 蛙形彩陶钵

图版八 彩陶钵内壁黑点和线条组成的生动装饰图像

图版九 半山锯齿纹线条装饰彩陶壶

圆眼睛的特征，被突出地装饰在马家窑类型的陶钵上，起到了特殊生动的效果。（图版七）对点和圈这样单纯的几何形，也赋予了生命和律动。（图版八）黑点出现在波浪纹、旋涡纹或同心纹中，使人产生一种有生命动态的感觉。这是任何其他类型、包括中原地区的彩陶都难以比美的。马家窑类型彩陶图案的便化，包括对一种素材自身发展的各种生态的艺术便化和对不同属性素材的综合组织，都表现出高度的智慧和技巧。

半山、马厂类型。半山类型最先发现于洮河西侧和政县的半山地区（现属广通自治县）而得名。以后在洮河流域和黄河上游都有发现，往西延伸到甘肃永昌。其年代经碳素14测定，约距今 4180 ± 100 年 / 3815 ± 140 年。器形多壶、罐造型，纹饰以锯齿纹、鱼鳞纹、网纹、棋盘纹、螺旋纹、波浪纹为主，其中最值得注意的是锯齿纹，成为这一类型器物装饰的一种特征。对这些纹饰的装饰情况分述如下：

1. 锯齿纹。这是半山彩陶对线条组合的一种独特装饰形式。它多数表现在上下、左右有红线的黑线上。当它并列密布在一组组红、黑线相间的画面时，就像编织物一样，显得非常精致——有节奏，又有规律。（图版九）

2. 网纹。是半山彩陶主要装饰纹样之一。早期网纹是以鱼鳞形作外框的四分组