

典藏 國畫

卢琼 主编

典藏
精國

典藏國畫

卢琼 主编

新世界出版社
NEW WORLD PRESS

图书在版编目(CIP)数据

典藏国画/卢琼主编. —北京:新世界出版社,
2009.1

ISBN 978-7-80228-986-4

I. 典… II. 卢… III. 中国画—艺术评论—中国
IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 174606 号

典藏国画

出版策划:精典博维

作 者:卢 琼

出版统筹:陈黎明

责任编辑:雷燕青 熊文霞

封面设计:博雅坊

内文排版:亿辰时代

出版发行:新世界出版社

社 址:北京市西城区百万庄大街 24 号(100037)

总编室电话:(010)68995424 (010)68326679(传真)

发行部电话:(010)68995968 (010)68998705(传真)

本社中文网址:www.nwp.cn

本社英文网址:www.newworld-press.com

本社电子信箱:nwpcn@public.bta.net.cn

版权部电子信箱:frank@nwp.com.cn

版权部电话:+86(10)68996306

印 刷:北京佳信达欣艺术印刷有限公司

开 本:787×1092 1/16

印 张:15.5

字 数:200 千字

版 次:2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-80228-986-4

定 价:58.00 元

新世界版图书 版权所有 侵权必究

新世界版图书 印装错误可随时退换

中国绘画又名国画，是现代人为区别于西洋画而对中国传统绘画的泛称。它包括卷轴画、壁画、年画、版画等各种各样的门类。有时特指以中国独有的笔墨等工具材料按照长期形成的传统而创作的绘画，这也是本书所要讲述的中国绘画的范畴。中国画现分为三大画科：人物画、山水画、花鸟画；有工笔与写意两大种画法；有卷、轴、册、屏等多种装裱形制。

中国绘画艺术历史悠久，渊源流长，以汉族为主包括各少数民族在内的画家和匠师，创造了具有鲜明民族风格和丰富多彩的形式手法，形成独具特色的中国传统绘画；并且经过数千年的不断丰富、革新和发展，风格鲜明，形式独特，在东方以至世界艺术中都具有重要的地位和影响。

中国绘画的最早遗迹可上溯到远古的岩画和繁荣于新石器时代彩陶器上的非常丰富的装饰纹样。石器时代的绘画，技巧上虽尚处于稚拙阶段，但已具有初步造型能力，对人物、鱼、鸟等外形动态亦能抓住主要特征，并表现作者的信仰、愿望，用以美化生活，犹如一片绚丽的彩霞，映现了中国绘画史的黎明。

夏、商、西周及春秋、战国时期，绘画已有了相当的进步。古籍中已出现有关绘画活动的记载，如周代宫廷及明堂中已有历史人物的画像，春秋时楚先王庙及卿祠堂中也绘有历史、神话等内容的大型壁画。

历时 400 余年的秦汉王朝，是中国历史上早期建立的中央集权的封建大帝国，国势强盛，疆域广阔，丝绸之路沟通着中外艺术交流，秦汉王朝与相邻各族也有密切的接触，在这一背景下出现了绘画艺术的发展和繁荣。

三国两晋南北朝处于长期分裂混乱之中，战争频繁，民生疾苦，但却是绘画史中的重要阶段，绘画艺术仍在曲折中得到发展。

隋唐两代处于封建社会盛期，国家统一，社会相对安定，经济繁荣及对

外经济文化交流的频繁与活跃,都给文化艺术的发展带来了新的机运,使绘画艺术形成灿烂辉煌的局面,涌现出一批在历史上具有重大影响的著名画家。唐代绘画不仅大胆汲取、借鉴外来艺术的表现技巧,而且还通过中外经济文化的交流传播到其他国家。唐代绘画灿烂而恢宏,具有昂扬磅礴的时代精神和风貌。

五代两宋以后,中国历史进入封建社会后期,绘画艺术进一步成熟和完备,成为中古绘画的鼎盛时期。

绘画发展至元、明、清时期有了巨大变化,文人画获得了突出的发展,对职业画家及民间画工的绘画(即行家画)则带有严重偏见,认为只有文人士大夫的绘画(即利家画)最高雅、最超逸。题材上山水、花鸟占有绝大比重,而表现社会生活的人物画除个别画家擅长外,则日益呈衰微之势,只有肖像画尚保持相当水平。

明清以来,特别是辛亥革命以后,随着封建社会的崩溃,外来绘画艺术不断传入,丰富了中国绘画的体裁。中外艺术交流日益频繁,使画家从中得到吸收和借鉴,中国绘画创作发生了前所未有的变化,油画、水彩画、漫画、宣传画等相继发展起来,特别是中华人民共和国建立以后,各个画种都展示出新的面貌。

曾经有人说过:“绚丽多彩的中国绘画史,从来都与中国文化思想发展的历史血肉相联,荣辱与共,其中所展现的历代画家竭诚追求的审美理想和人文境界,不仅仅对于一个研究和从事艺术工作的人成为必需,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。”

中国绘画艺术,历史悠久,有极其丰富的历史内容、实践经验和卓越的艺术成就,并以其强烈的民族特色和独有的审美品性,屹立于世界艺术之林。在传统绘画演变的进程中,不但孕育出无数优秀的艺术家、著述家,而且留下了大量的艺术珍品和学术典籍。中国绘画是全人类文化财富的重要组成部分,有着广阔的发展空间和深厚的精神内涵。对扩展人们的审美领域,提升民族的智能以及精神文明的水准,起到了不可忽视的作用。不了解中国绘画的历史,便不可能真正认识中华文明的源远流长和辉煌灿烂。因此,追溯、整理、总结绘画的历史,很早就成一种自觉的文化欲求。自古以来,绘画史研究一直居于美术史研究的中心位置。本书就以时间的顺序为大家展示中国绘画发展的漫长画卷。

目

录

● 第一章 中国绘画的起源

第一节 新石器时代的原始绘画 /1

第二节 商、西周、春秋时代的绘画 /8

第三节 战国、秦汉绘画 /10

● 第二章 六朝绘画

第一节 六朝绘画概况 /25

第二节 六朝三杰 /28

第三节 六朝其他画家 /36

● 第三章 隋唐绘画

第一节 隋唐绘画概况 /41

第二节 隋唐绘画名家 /46

第三节 唐代牛马等动物画家 /56

● 第四章 五代绘画

第一节 五代绘画概况 /63

第二节 人物画家及其作品 /65

第三节 花鸟画家及其作品 /69

第四节 北方山水画家及其作品 /72

第五节 江南山水画家及其作品 /75

● 第五章 两宋绘画

第一节 两宋绘画概况 /81

第二节 两宋画派 /85

第三节 两宋绘画名家 /104

● 第六章 元代绘画

第一节 元代绘画概况 /115

第二节 元代绘画流派 /117

● 第七章 明代绘画

第一节 明代绘画概况 /137

第二节 明代宫廷“院体”画家 /147

第三节 浙派及浙派三大家 /155

第四节 吴门四家 /162

第五节 松江派 /173

● 第八章 清代绘画

第一节 清代绘画概况 /177

第二节 娄东画派 /183

第三节 “清初四僧” /186

第四节 “金陵八家” /190

第五节 “扬州八怪” /194

第六节 “海上画派” /198

● 第九章 近现代绘画

第一节 近现代绘画概况 /209

第二节 近现代绘画主要流派 /214

第三节 中国近现代油画发展概况 /221

● 第十章 国画的鉴藏和保存

● 附录:国家文物局限制著名书画家作品出境名单

第一章 中国绘画的起源

有关中国绘画的起源问题,就像是有关中国历史的起源一样,令人不可琢磨。究竟中国的绘画始于何时、何地、是何人所创造,这一系列的谜团千年以来一直萦绕在历代美术史研究者的思绪中。

中国绘画历史源远流长,见于史料上记载的以伏羲氏画八卦、黄帝画制服、舜妹螺氏绘影像为最早。早期的绘画经匠人的再造,刻在料上、青铜器上及绘在陶器上。直至汉代纸张发明后,画家用毛笔在纸上绘画,才逐渐演变成现在的中国画。

第一节 新石器时代的原始绘画

新石器时代在考古学上是石器时代的最后一个阶段,是以使用磨制石器为标志的人类物质文化发展阶段。这一名称是英国考古学家卢伯克于 1865 年首先提出的。这个时代在地质年代上已进入全新世,继旧石器时代之后,或经过中石器时代的过渡而发展起来,属于石器时代的后期。年代大约从 1.8 万年前开始,结束时间从距今 5000 多年至 2000 多年不等。

绘画是最古老的艺术之一,因为在欧洲的旧石器时代晚期的洞穴中就发现过许多绘画,其色彩和线条都具有相当高的水平。在中国至目前为止尚未发现这么早的绘画,但在各地的新石器时代中早期的遗址中已经

发现了一些原始绘画作品。

中国绘画的最早遗迹可上溯到远古的岩画和繁荣于新石器时代彩陶器上的非常丰富的装饰纹样，近年在甘肃秦安大地湾原始房屋的地面上发现有人物和动物的绘画残迹；辽宁西部凌源、建平交界之牛河梁发现属于红山文化的女神庙遗址，出土的建筑构件中有彩绘墙壁残块，为最早的壁画。新石器时代的绘画，技巧上虽尚处于稚拙阶段，但已具有初步造型能力，对人物、鱼、鸟等外形动态亦能抓住主要特征，并表现作者的信仰、愿望，用以美化生活，犹如一片绚丽的彩霞，映现了中国绘画史的黎明。

一、石壁画

石壁画又称“岩画”，是在岩石上雕刻和绘制的图画，在人类社会早期发展进程中，人类祖先以石器作为工具，用粗犷、古朴、自然的方法——石刻，来描绘、记录他们的生产方式和生活内容，它是人类社会的早期文化现象，是人类先民们给后人的珍贵的文化遗产。它是比彩陶更为久远的艺术形式。

中国岩画分布很广，南部地区有四川省、云南省、贵州省、福建省；北部有阴山、黑河、阿尔泰山等。比较著名的有阴山岩画、云南边境的

《内蒙古阴山人面纹》 时间：新石器时代
类别：岩石凿刻 规格：60cm × 50cm
收藏：内蒙古狼山

沧源岩画、广西的花山岩画、江苏连云港的将军崖岩画、新疆的呼图壁岩画、青海的刚察岩画以及甘肃嘉峪关附近的黑山岩画。

中国的岩画按其表现的内容可分为南北两个系统：北方地区的岩画多表现各种动物、人物、狩猎及各种符

《将军崖稷神图》 时间：新石器时代 类别：岩石凿刻
规格：280cm × 400cm 收藏：江苏连云港

号，反映原始的游牧生活；南方地区的岩画除表现各种动物、狩猎场面外，还有采集、房屋或村落、宗教仪式等内容，反映了南方原始农业社会的生活状况。这些岩画从总体上反映了远古时代的社会经济、生产状况和人群组织形式，成为研究原始社会的重要资料，也为探索原始人的精神世界提供了实物依据。

内蒙古阴山磴口县莫勒赫图沟崖壁上刻有许多人面形，这里巨石兀立，深谷苍凉，容易使人产生敬畏感。江苏连云港将军崖的岩画，刻在锦屏山南面入口处凸出的巨石上，形似穹窿，灰蒙蒙的色彩给人造成神灵如在天上飘然而立的感觉，令人肃穆。绘于河流转变处峭壁上的花山岩画，由近两千个红色人形构成的巨大场面，造成随时有可能压迫过来的沉重感。

《太阳神祷祝图》 时间：新石器时代 类别：岩石朱绘

规格：60cm × 200cm 收藏：云南沧源

岩画对面是开地，高耸的画壁同绿色植物形成强烈的对比，与江水的流动合成一种神秘而凝重的氛围，在阳光或月光下呈现出奇异的色彩。可以想象，祭祀中人们的歌声、水声、鼓噪声混合交织，响成一片，红色岩画也仿佛和人们一起跃动起来，产生了难以言喻的庄严神秘的效果。

这是国内已知规模最大的一处岩画。画面宽约 221 米，高约 40 米。画面上绝大多数是人物，而且是一种姿势，双手上举，双脚叉开，密密麻麻地布满了数千平米的岩面。尚可辨认的图像有 1819 个，其中少数人形体高大，腰佩环首刀，也许是酋长首领，周围还有动物、铜鼓、铜锣等。人们看了觉得很神秘，困惑不解。

岩画达到史前艺术第一次繁荣时期的顶峰，包含着人类初期的各种审美意识和观念，为史前艺术向第二次繁荣过渡准备了基础条件。

二、彩陶

在新石器时代,原始人已掌握了制陶技术,很快陶器便成为人们生活的主要器皿。出于物质和精神的需要,原始人在陶器上绘有各种纹饰,后来随着制陶技术的发展

和人们思维能力的提高,在陶器上描绘的纹饰图像也日趋丰富多样。

原始陶器是使用粘土作原料,用手盘筑捏制或用捏制或用轮制而成陶坯,然后用火烧成的器皿。彩陶则是在打磨光滑的橙红色陶坯上,以天然矿物质原料彩绘,然后入窑烧制,烧制成型的彩陶

呈现出赭红、黑、白诸种颜色图案,这样的陶器就叫彩陶。

彩陶最早发现于河南省渑池县的仰韶村,

人面鱼纹 时间:新石器时代仰韶文化 类别:彩陶饰纹
规格:高 19.3cm 口径 44cm 收藏:西安半坡博物馆藏

舞蹈彩陶纹 时间:新石器时代马家窑文化 类别:彩陶饰纹
规格:高 14.1cm 口径 29cm 收藏:中国历史博物馆藏

所以有“仰
文化”之称。

类似这种彩
陶,在河南、

白衣彩陶纹 时间:新石器时代仰韶文化 类别:彩陶饰纹

规格:高 20cm 口径 33.3cm 收藏:河南省博物馆藏

陕西、山西、宁夏、河北、甘肃、内蒙、湖北、山东都有所发现。以河南、陕西、山西为中心。在彩陶艺术中,除了仰韶文化的重大成就外,还有甘肃彩陶和江苏青莲岗文化的彩陶。

由于仰韶文化经历的时间很长,大约有 2000 年之久(约公元前 5000—前 3000 年左右),仰韶文化半坡类型的彩陶上出现了以各种富有装饰性的鱼纹、人面鱼纹为主要内容,并杂有人面纹、鹿纹、蛙纹、鸟纹等动物的纹饰。彩陶记载着人类文明初始期的经济生活、宗教文化等方面的信息。彩陶文化分布广泛,延续时间长,从距今 8000 年到距今 3000 年左右,绵延了 5000 多年,跨越老官台、仰韶、马家窑、大汶口、屈家岭、大溪、红山、齐家等文化,在世界彩陶历史中艺术成就最高。

三、中国最早的一幅绘画——《鹤鱼石斧图》

《鹤鱼石斧图》分为两个部分。器的左边画了一只圆眼、长嘴、两腿直撑的水鸟,它昂首,身躯微微后倾,嘴上衔一条大鱼。图的创作很注意通过细部处理强调表现对象在运动中的姿态以及它们生活的某种情状,创作者似乎是为了追求一定的情感才去作画的,通过这些动物形象

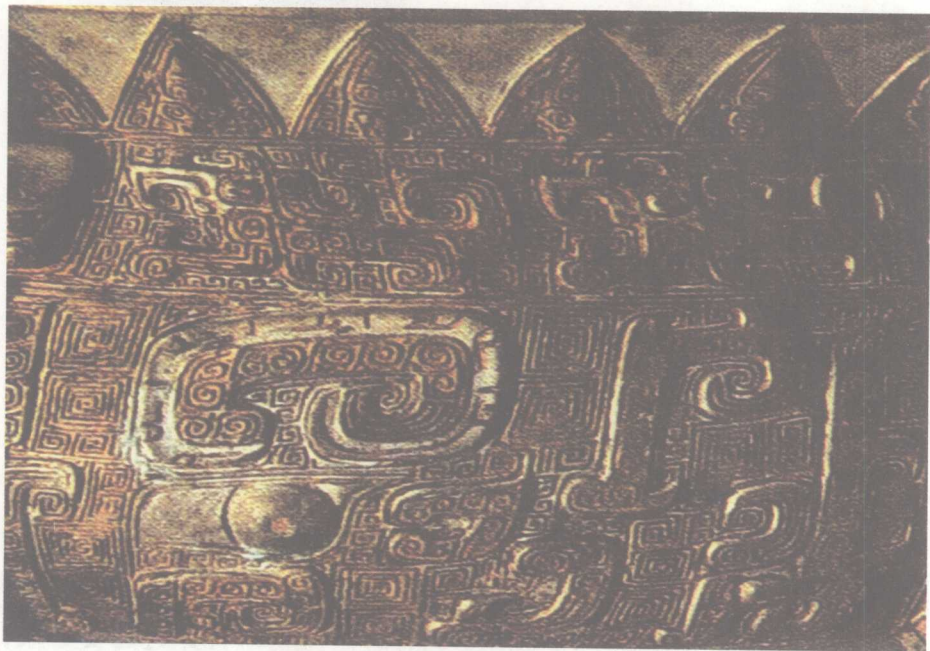
鹤鱼石斧纹彩陶缸, 1978 年在河南临汝阎村出土。器形为敞口、圆唇、深腹, 器高 47cm、口径 32.7cm、底径 19.5cm。器沿下有四个对称的鼻钮, 腹部绘有《鹤鱼石斧图》(或称鸟鱼石斧)。

传达某种神情,以唤起观者的联想。在器物的右边竖立着一把装有柄的石斧,石斧上的孔眼、符号和紧缠的绳都进行了细致的描绘。石斧在先民征服与改造自然的活动中起着巨大的作用。而鸟、兽、斧的组合并非偶然。图中鹤与鱼面对石斧,寓意着先民对劳动生活的特殊审美气质,与对劳动工具的崇拜,以祈求工具保佑人们吉祥、平安和丰收的生活。图中的鹤直接用色彩平涂形体,而鱼、斧则根据不同的审美需求用粗浓的线条勾勒轮廓,转折、起伏、刚柔互用的绘制,以表现物的形态与神情,达到形神兼备的审美要求。《鹤鱼石斧图》是中国发现最早的绘画作品之一,以其宏伟的气势体现中国新石器时代美术创作上的最高成就。

作者根据石斧、鹤、鱼的不同形象、内容和要求,用不同的艺术手法去表现。石斧和鱼,用黑色线条勾勒轮廓、起承转合、刚柔互用的笔致,把表现对象的形状和神情描绘得十分生动;鹤则直接用色彩涂染形体,惟有眼睛,用浓重的黑线勾圈,中间用黑色圆点表现眼睛,显得分外有神。这幅作品已经孕育了中国绘画传统艺术表现手法的两种基本形式——勾勒和没骨。用黑色线条准确地勾勒出石斧的真实形象,并赋予它灵性,把它人格化,让它巍然屹立在画面上,从这样的构思中,我们可以体会出中国史前绘画艺术家把现实主义与浪漫主义相结合的创作思想。

第二节 商、西周、春秋时代的绘画

中国商、西周、春秋时代的绘画处于发展的初期阶段。绘画应用的范围主要是壁画、章服以及青铜器、玉器、牙骨雕刻、漆木器等物的纹饰。早期基本上是装饰性图案,到西周以后,开始有以表现人物活动为主的纪事性绘画作品,其实物遗存,最早的见于春秋晚期的青铜器刻纹与镶嵌图像纹饰。绘画的作者是百工。

簋 时间:商代晚期 规格:高 14cm

商代建筑中有壁画。1975年在河南省安阳小屯村商代建筑物遗址内发现一块壁画残片,长 22 厘米,宽 13 厘米,厚 7 厘米。为一块涂有白灰面

的墙皮,上面绘有对称的朱色花纹,缀以黑色的圆点。线条宽粗,转角圆钝,推测为主体纹饰的辅助花纹。

此外,在安阳大司空村的商墓墓道台阶上,也曾发现朱、黑色彩绘纹饰。

据《孔子家语》等文献记载,西周初,在明堂的墙壁上,绘出尧、舜和桀、纣两类

《花山祭神图》 时间:春秋至战国 类别:岩壁朱绘
规格:40cm × 200cm 收藏:广西花山

不同的古代帝王,使后世统治者从他们的成败中汲取教训,明辨是非。直至春秋末期,孔子观明堂时,还曾见到四门墉上绘制的尧、舜、桀、纣和周公相成王,以朝诸侯的画面。此外,在周王处理政事的宫室路寝外面的门上画有虎的形象,以明勇猛守卫之意,因之路寝的门也称做虎门。西周时期的壁画残迹,发现于陕西省扶风县杨家堡西周墓中,墓穴四壁有以白色绘出的菱形二方连续带状图案,是一种比较粗简的壁面装饰。

商周时期在统治阶级的服装和旌旗、器物上分别绘有各种图像,以标示等级身份的差别。这种以不同的图像标志君臣等级区别的章服制度,则

龙耳簋 时间:春秋中期 规格:高 33.5cm

在后世一直沿袭下来。此外,统治阶级使用的车器、兵器,赠物的覆布上,贵族也都绘以云气等纹饰。这些是当时绘画应用的主要方面。

商、西周、春秋时代绘画的实物遗存,在商代墓葬中曾发现画幔。如河南洛阳摆驾路口的第2号商墓二层台四角发现有布质画幔痕迹,画有黑、白、红、黄4色几何纹图案,线条朴拙。同地下瑶村第159号商墓北壁,发现垂挂的丝织帐幔残迹,为红色条纹地,饰有黑色线条。在山西灵石旌介村的两座商墓中也发现有画幔痕迹,其上绘有红、黄、黑色以弧线和圆点组成的彩色图案。

第三节 战国、秦汉绘画

一、战国绘画

中国战国时代是奴隶制社会向封建制社会转变的时期。各国相继变法,改革弊政,大大促进了生产力的发展,形成了中国历史上一个空前的经济繁荣、百家争鸣、文化艺术发达的局面。在此基础上,绘画也取得了全面而长足的进展。战国绘画的应用范围,较之商、西周时期已有所扩大。除继续大量以“冠冕车服之饰”,作为青铜器、漆器、玉石器、丝织品等的装饰

