

中华文明全景书系

Zhonghua Wenming Quanjing Shuixi

中国美术史

ZHONGGUO MEISHU SHI

我们看历史 能够据过去以推知未来
以过去和现在的铁铸一般的事实来测将来 洞若观火
古人所传授下来的经验 有些实在是极可宝贵的
因为它曾经 费去许多牺牲
而留给后人很大的益处

李涛 紫都 主编

走进起伏跌宕的中华文明史

远方出版社

中华文明全景书系

中国美术史

李 涛 张书珩 主编

远方出版社

责任编辑：苏 文

封面设计：贾艳斌

中华文明全景书系

编 著 者 紫都、岳明等
出 版 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
发 行 新华书店
印 刷 北京朝阳印刷厂有限责任公司
版 次 2005 年 7 月第 1 版
印 次 2005 年 7 月第 1 次印刷
开 本 850×1168 1/32
印 张 200
字 数 6400 千
标准书号 ISBN 7-80723-036-3/I·14
定 价 500.00 元

远方版图书，版权所有，侵权必究。
远方版图书，印装错误请与印刷厂退换。

目 录

第一章 秦汉及其以前的绘画

一、原始社会的绘画	(1)
1. 艺术特点	(1)
2. 彩陶上的装饰画及作品赏析 彩陶盆人面鱼纹图 彩陶缸绘鹳鱼石斧图 彩陶盆绘舞蹈纹图	(1)
3. 岩画及作品赏析 狩猎图 猛虎捕食图	(4)
二、商、西周、春秋时代的绘画	(6)
1. 艺术特点	(6)
2. 作品赏析 龙凤人物图 驭龙图	(8)
3. 战国时代铜器画像	(9)
三、秦汉绘画	(10)
1. 艺术特点	(10)
2. 作品赏析 侯妻墓帛画	(11)

第二章 三国 两晋 南北朝绘画

一、时代特点及艺术流派	(13)
二、顾恺之	(15)
1. 洛神赋图	(16)
2. 女史箴图	(17)
3. 列女图	(17)
4. 斲琴图	(18)
三、张僧繇	(18)

五星二十八宿图	(20)
四、敦煌壁画	(20)
1. 九色鹿本生故事	(20)
2. 伎乐天	(21)
五、北朝画家	(22)
六、杨子华	(23)
北齐校书图	(23)
七、萧绎	(23)
职贡图	(23)
八、谢赫及其《画品》	(24)

第三章 隋唐绘画

一、三个发展阶段	(25)
二、展子虔	(26)
游春图	(26)
三、阎立本	(28)
1. 步辇图	(28)
2. 历代帝王图	(29)
四、阎立德	(30)
职贡图	(30)
五、盛唐山水画	(31)
1. 李思训 江帆楼阁图	(31)
2. 李昭道 明皇幸蜀图	(33)
六、王维	(33)
1. 江干雪霁图	(35)
2. 长江积雪图	(35)
3. 伏生授经图	(36)

七、吴道子	(37)
1. 天王送子图	(38)
2. 八十七神仙图	(38)
3. 六尊者像册	(39)
4. 吴道子画钟馗驱鬼	(40)
八、中唐以后的绘画	(40)
1. 张萱 张萱的仕女画 捣练图 虢国夫人游春图	(40)
2. 周昉 挥扇仕女图 簪花仕女图	(43)
3. 韩幹 照夜白图 神骏图 牧马图	(45)
4. 韩滉 五牛图 文苑图 内人双佛图	(48)
5. 孙荭 高逸图	(50)
6. 卢鸿 草堂十志	(52)

第四章 五代绘画

一、绘画的灿烂景象	(53)
二、山水画家	(55)
1. 荆浩 匡庐图	(55)
2. 关仝 关山行旅图 秋山晚翠图	(56)
三、南唐绘画艺术的繁荣	(58)
1. 董源 龙宿郊民图	(58)
2. 巨然 寒林重汀图 秋山问道图 雪景图	(59)
3. 周文矩 重屏会棋图 宫中图 明皇会棋图	(60)
4. 王齐翰 勘书图	(62)
5. 顾闳中 韩熙载夜宴图	(63)
6. 黄筌 写生珍禽图 雪竹文禽图	(65)
7. 黄筌画派 山鹧棘雀图	(67)
8. 徐熙 玉堂富贵图	(68)

第五章 宋代绘画

一、概说宋代绘画 (69)

1. 山水画 (72)

2. 人物画 (73)

3. 花鸟画 (74)

二、北宋前期山水画 (76)

1. 李成 晴峦萧寺图 读碑窠石图 寒林平野图 (76)

2. 范宽 溪山行旅图 雪山萧寺图 雪景寒林图 (78)

3. 燕文贵 秋山琳宇图 溪山楼观图 (80)

4. 许道宁 秋江渔艇图 (82)

5. 惠崇 溪山春晓图 沙汀烟树图 (83)

6. 高克明 雪意图 (84)

三、北宋的风俗画 (85)

1. 王居正 纺车图 (85)

2. 杂剧图(佚名) (86)

3. 征人晓发图(佚名) (87)

四、北宋前期的花鸟画 (88)

1. 赵昌 写生蛱蝶图 (88)

2. 易元吉 猿鹿图 蛛网攫猿图 (89)

3. 崔白 双喜图 寒雀图 (90)

4. 刘宋 落花游鱼图 (92)

5. 梁师闵 芦汀密雪图 (93)

6. 郭熙 早春图 窠石平远图 幽谷图 (94)

五、文人学士的绘画 (97)

1. 李公麟 五马图 临韦偃牧放图 维摩演教图 (97)

2. 张激 白莲社图 (99)

3. 米氏云山 潇湘奇观图 云山图	(100)
4. 文同 墨竹图	(101)
5. 赵令穰 小景山水 湖庄清夏图	(102)
6. 王诜 烟江叠嶂图 渔村小雪图	(103)
六、张择端和《清明上河图》	(104)
1. 清明上河图	(105)
2. 金明池争标图	(106)
七、赵佶和画院画家	(106)
1. 赵佶 听琴图 祥龙石图 芙蓉锦鸡图	(106)
2. 王希孟 千里江山图 折槛图 却坐图	(108)
3. 李嵩 骷髅幻戏图 货郎图	(112)
八、李唐、刘松年、马远、夏圭等南宋画家	(113)
1. 李唐 万壑松风图 采薇图	(113)
2. 刘松年 四景山水图 十六罗汉图	(115)
3. 马远 踏歌图 梅石溪凫图	(117)
4. 马麟	(118)
5. 夏圭 溪山清远图 松崖客话图	(118)
6. “马一角”“夏半边”	(119)
7. 赵伯驹 赵伯骕	(120)
8. 李迪 风雨归牧图 枫鹰雉鸡图	(121)
9. 梁楷 六祖伐竹图 秋柳双鸦图	(123)
10. 法常	(124)
11. 张瑄 文姬归汉图	(124)

第六章 元代绘画

一、元代绘画的特点	(126)
1. 花鸟画	(127)

2. 山水画	(128)
3. 人物画	(130)
4. 壁画	(131)
二、元初巨匠赵孟頫	(131)
1. 生平	(131)
2. 作品赏析 秋郊饮马图 浴马图 鹊华秋色图 水村图 红衣罗汉图	(143)
3. 管道昇	(147)
4. 赵雍 挟弹游骑图	(147)
三、元初山水画家	(148)
1. 高克恭 青山暮霭图卷 云横秀岭图 春山晴雨图 春山欲雨图	(148)
2. 龚开 界画	(152)
3. 何澄	(154)
4. 四君子	(154)
5. 郑思肖	(155)
6. 赵孟坚 墨兰图	(156)
7. 李衍 双钩竹石图 沐雨图	(156)
8. 李士行 枯木竹石图	(158)
四、钱选等画家	(159)
1. 钱选 浮玉山居图卷 山居图	(159)
2. 颜辉	(160)
3. 刘贯通 消夏图	(161)
4. 任仁发 张果见明皇图 二马图	(162)
五、“元四家”	(164)
1. 黄公望 富春山居图 九峰雪霁图 天池石壁图	(164)
2. 吴镇 双桧平远图 渔父图 洞庭渔隐图	(169)

3. 倪瓒	渔庄秋霁图 虞山林壑图	(172)
4. 王蒙	青卞隐居图 丹山瀛海图 葛稚川移居图 谷口春耕图	(174)
六、元代其他画家		(177)
1. 盛懋	秋江待渡图 秋舸清啸图	(178)
2. 张渥	九歌图	(179)
3. 朱德润	林下鸣琴图 秀野轩图	(182)
4. 唐棣	霜浦归渔图	(183)
5. 曹知白		(185)
6. 柯九思	墨竹图	(185)
7. 顾安		(186)
8. 王绎	杨竹西像	(187)
9. 王振鹏		(188)
10. 王冕	墨梅图 南枝春早图	(188)

第七章 明代绘画

一、明代绘画概述	(190)
1. 早期绘画	(191)
2. 中期绘画	(193)
3. 后期绘画	(195)
二、浙派画家	(198)
1. 戴进 春山积翠图 六代祖师像	(199)
2. 吴伟 江山渔乐图 长江万里图卷 铁笛图 武陵春像	(201)
3. 蒋嵩	(204)
4. 张路	(204)
5. 汪肇	(204)

三、宫廷画家	(205)
1. 王履 华山图	(205)
2. 边景昭 三友百禽图 竹鹤图	(207)
3. 林良 灌木集禽图	(208)
4. 吕纪 残荷鹰鹭图	(209)
5. 李在 琴高乘鲤图	(210)
6. 王潆 寒山图	(211)
7. 商喜 关羽擒将图	(212)
四、江南画家	(213)
1. 王绂 墨竹图	(213)
2. 夏昶	(215)
五、吴门画家	(216)
1. 沈周 庐山高图 西溪图 卧游图	(216)
2. 文徵明 真赏斋图 溪桥策杖图 湘君湘夫人图	(219)
3. 周臣 春泉小隐图 柴门送客图	(222)
4. 唐寅 山路松声图 春山伴侣图 孟蜀宫妓图 秋风纨扇图	(223)
5. 仇英 剑阁图 桃源仙境图 柳下眠琴图 人物故事图	(226)
六、姚绶等画家	(229)
1. 姚绶 溪山渔隐图	(229)
2. 刘珏 清白轩图	(231)
3. 杜堇 古贤诗意图	(231)
七、写意花鸟画家	(233)
1. 陈淳 山茶水仙图	(233)
2. 周之冕 芙蓉鸭图	(235)
3. 徐渭 墨葡萄 牡丹蕉石图	(235)

八、明中叶“吴派”画家及董其昌	(237)
1. 钱穀 虎丘小景图	(237)
2. 居节 潮满春江图	(238)
3. 董其昌 昼锦堂图 秋兴八景图	(239)
4. 蓝瑛 华岳秋高图 白云红树图	(241)
九、明末人物画家和陈洪绶	(243)
1. 丁云鹏 漉酒图	(243)
2. 吴彬 仙山高士图	(245)
3. 陈洪绶 女仙图 观音像图	(245)
4. 崔子忠 云中玉女图	(247)
5. 张延登 长白仙踪图	(249)
6. 鲁鲸 王时敏小像 张卿子像	(249)

第八章 清代绘画

一、清代绘画概述	(252)
二、“四王”及吴历、恽格	(259)
1. 王时敏 仙山楼阁图 南山积翠图	(259)
2. 王鉴 烟浮远岫图 溪色棹声图	(260)
3. 王翬 元人高韵图 小中见大册(之一)	
重江叠障图	(262)
4. 王原祁 云山图 江乡春晓图	(265)
5. 吴历 湖天春色图 夏山雨霁图	(267)
6. 恽格 落花游鱼图 设色花卉图	(269)
三、清初“四僧”	(271)
1. 弘仁 黄山天都峰图 松壑清泉图	(271)
2. 石涛 巢湖图 淮扬洁秋图	(273)
3. 朱耷 河上花图	(275)

4. 髡残 云洞流泉图 苍山结茅图	(276)
四、金陵八家	(278)
1. 龚贤 溪山无尽图 江村图	(279)
2. 樊圻 柳村渔乐图	(280)
3. 吴宏	(282)
五、扬州八怪	(282)
1. 汪士慎 墨梅图 墨松图	(282)
2. 金农 玉壶春色图 自画像	(284)
3. 高翔 弹指阁图	(286)
4. 李鱣 松石牡丹图	(287)
5. 李方膺 潇湘风竹图	(287)
6. 黄慎 捧花老人图	(288)
7. 郑燮 兰竹图 竹石图	(289)
8. 罗聘 剑阁图	(290)
9. 高凤翰 雪景竹石图	(292)
10. 华岳 金谷园图	(292)
11. 闵贞	(294)
六、宫廷画家	(294)
1. 焦秉贞 仕女画 冷枚避暑山庄图	(295)
2. 郎世宁 万树园赐宴图 乾隆皇帝大阅图	(296)
七、晚清人物画家	(298)
1. 费丹旭 纨扇倚秋图	(299)
2. 改琦 元机诗意图	(300)
八、海上三任	(300)
1. 任熊 瑶宫秋扇图	(300)
2. 任薰 荷花鸳鸯图	(301)
3. 任颐 酸寒尉像 群仙祝寿图	(302)

第一章 秦汉及其以前的绘画

一、原始社会的绘画

1. 艺术特点

中国绘画始于原始社会，至少有 6000 年以上的历史。

中国的原始绘画主要是些分布广泛的岩画，其次，比较普遍的是彩陶上的装饰图像。

在中国原始陶器工艺的彩绘艺术中，绘画的主要因素是点、线、面、形、色，这些已得到广泛而深刻的认识，运用的技巧也有相当高的造诣。特别是用线，往往以流畅、劲健、充满节奏感而见称；用色鲜明而单纯，孕育着中国绘画最基本的形式特征。在描绘对象时，原始中国人重抽象变形与装饰性，甚于重写实。彩陶盆绘《人面鱼纹图》就是其代表，但也有个别描绘比较写实和具象的作品，如彩陶盆绘《鹳鱼石斧图》。

中国原始社会绘画的发展有自己的特点，这和中华民族的形成过程有关。中华民族是由各区域的不同部族融合而成的，因此随着各族的不断交融，绘画表现的社会内容愈来愈丰富，除去写实的表现方法外，还有运用想象的表现方法。从这特点来说，对以后中国绘画的发展方向产生了深刻的影响。

2. 彩陶上的装饰画及作品赏析

新石器时代的绘画艺术主要表现在彩陶装饰、居址地画、岩画，以及其他一些实用器物上的纹饰刻画方面，它们是远古

绘画的重要遗存。

彩陶的花纹，特别是接近写实风格的纹样，大都采自和当时先民生活关系密切的自然界形象。有动物花纹，如鱼、鹿、鸟、虫、蛙、犬等；也有植物花纹，如枝叶花朵；还有可能是从劳动工具变化而来的网纹等。虽然画风稚拙，但都能扼要地捕捉住对象的形态特征，凝结着先民炽热的思想情感。一些图像或反映当时的渔猎畜养及农业生产活动，或作为图腾标志。

半坡彩陶纹饰中的动物形象已具有一定写实水平。其中有侧面游动的鱼，将鳞鳍各部均如实画出；有的鱼张口露齿，环绕陶盆外壁，呈现出首尾衔接的游动状态；还有的以剪影般的表现小鱼相互结伴游嬉，活泼优美而富有趣味；有的鱼纹经过了概括、变形和图案化，形象简洁明快。

彩陶盆人面鱼纹图

这件人面鱼纹彩陶盆出土于西安半坡，高 16.5 厘米，口径 39.8 厘米，藏于中国历史博物馆。盆内绘画非常巧妙和诡秘，盆的内壁绘有一个圆形的人面，头戴尖状物，眼、鼻、嘴明确。不可思议的是在位于耳朵的位置绘出两尾鱼，并且嘴里也衔着两尾鱼。人面旁还绘有一尾形体略大的鱼。画面带有明显的装饰性和图案化。其含义目前尚不明确，有图腾符号说、祈求鱼猎丰产或生殖繁衍象征说等不同看法。

鱼纹在半坡类型彩陶装饰上占有很大比重，其纹样图案丰富，构思设计巧妙，并且形成了完整的发展演变序列。从中可以明显地看出，半坡类型彩陶上的鱼纹装饰经历了一个从比较具象逐步到半具象半装饰化再到完全抽象的几何图案的演化过程。其中所展现的平面构成要素和造型规律，对探讨人类早期造型艺术的发生、发展和演变具有重要意义。此外，神秘的人

面鱼纹图案，也为原始文化尤其是早期巫术、信仰的研究提供了依据。

在那些四五千年前的彩色陶器上，常见的装饰纹样有宽带纹、三角纹、斜线纹、波折纹、鱼纹、人面鱼纹以及比较具体的鱼、蛙、鹿等动物形象。其中特色鲜明的是变形鱼纹和人面鱼纹装饰图案。

彩陶缸绘鹳鱼石斧图

新石器时代彩陶装饰上出现了由多种形象组成的画面，显示了装饰内容的扩展和绘画技巧的提高。例如，半坡类型彩陶中有水鸟衔鱼的形象，如果鱼和鸟具有图腾的意义，则两种形象的组合可能表现了两个氏族间的关系。鱼鸟并存的形象最精彩的是河南临汝出土的这件庙底沟类型的彩陶缸上的装饰。图像绘于器物的腹部，描绘一支高脚长喙的鹳鸟口中衔鱼，一侧画着一个竖直的石斧。鹳鸟通身白羽，用白彩涂出而不勾轮廓，以黑线画出炯炯有神的眼睛，鱼则以勾线塑造，形象质朴而生动。鹳鸟和鱼可能表现两个不同的氏族，石斧则寓示氏族首领的权威，以简略的形象组合表现了较复杂的社会内容，它是原始绘画中的一件值得重视的作品。

彩陶盆绘舞蹈纹图

这件作品出土于青海大通县，距今约五千年，属“马家窑文化”的马家窑类型。此盆内壁以深褐色带纹为界，中绘三组舞蹈纹，以弦纹、叶纹为间隔，每组五人，以手相连，一致左向，翩翩起舞。人物腿分开，有发辫、尾旌。特别有意思的是每组最边上的两人故意多画一臂，以示臂的摆动。脚底水纹，使人产生临水而舞的联想，弦纹、叶纹则暗示了草地和灌木的背景。制作者将有情景联系的形象有序布置，用简练的剪影平涂手法，表现了舞蹈生活的主题，体现了非常强烈的构图意识。

3. 岩画及作品赏析

岩画大都刻画在避风向阳之处，风光奇秀，有很好的自然环境。

岩画的断代主要根据画面内容来看，石器时代在阴山地区可称为狩猎时期，包括新石器时代早、中、晚各期，甚至更早。当时人们以狩猎和采集为主。岩画画面以动物和狩猎场面居多。动物群落有大角鹿、鸵鸟、野马、野驴、野牛、羚羊、马鹿、驯鹿、北山羊等，还有舞蹈场面、祈祷场面和人（兽）画像场面等。类似的内容也出现在乌兰察布岩画和桌子山岩画中。

岩画的内容可划分出狩猎、畜牧、人（兽）面像、舞蹈、天象、印迹等类型。远古时代阴山和内蒙古草原自然环境良好，有森林、有草场，也有溪涧，植物生长茂盛。各类野兽在森林中出没，游荡于旷野，往来于溪涧，提供了理想的狩猎场所。因此阴山地区表现狩猎的岩画的时代很早，延续时间也较周围地区长。由于猛兽对猎人的威胁很大，所以岩画中看到的各种集体行猎以及双人猎和单人猎场面，往往都刻画得非常惊心动魄。

岩画的凿制技术，最早采用的是磨刻法，图形是用石器反复研磨而成的。磨刻一幅岩画十分费力，通常表现人面像和一些后来绝迹的动物，如大角鹿等。磨刻的纹路很圆润，纹路也很深，在工具非常原始的条件下能达到如此圆浑的画面效果，实在令人难以置信。利用尖利的石器工具敲凿岩面制成作品的方法称为敲凿法，它以小而深的麻点连缀成岩画图像，点上落点，制作很认真。在使用金属工具后，这种方法更为普遍。后期的轮廓法是双钩物象，时代就比较晚了。