

剑桥

CAMBRIDGE
HISTORY

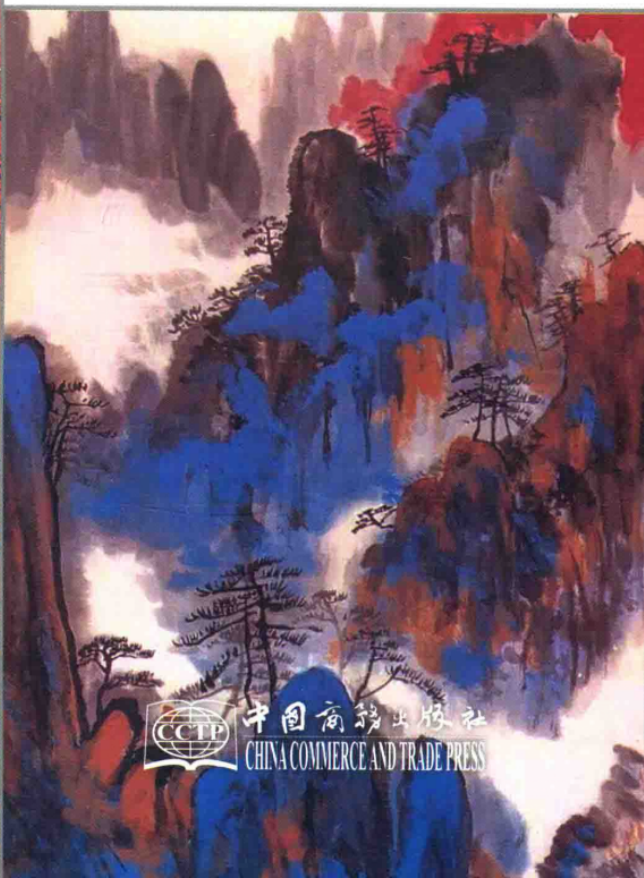
剑桥历史分类读本

中国绘画

The History of Chinese Painting

的历史

丁牧◎主编

中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

剑桥历史分类读本

中国绘画的历史

丁牧 主编

中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国绘画的历史 / 丁牧主编. -- 北京 : 中国商务出版社, 2018.3

(剑桥历史分类读本)

ISBN 978-7-5103-2318-8

I . ①中… II . ①丁… III . ①绘画史—中国 IV .

① J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 040081 号

剑桥历史分类读本

中国绘画的历史

ZHONGGUO HUIHUA DE LISHI

丁牧 主编

出 版 : 中国商务出版社

地 址 : 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号 邮编 : 100710

责任部门 : 中国商务出版社 商务与文化事业部 (010—64515151)

总 发 行 : 中国商务出版社 商务与文化事业部 (010—64226011)

责任编辑 : 崔 笏

网 址 : <http://www.cctpress.com>

邮 箱 : shangwuyuwenhua@126.com

排 版 : 北斗星设计

印 刷 : 北京市松源印刷有限公司

开 本 : 700 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 : 14.5 字 数 : 212 千字

版 次 : 2018 年 3 月第 1 版 印 次 : 2018 年 3 月第 1 次印刷

书 号 : 978-7-5103-2318-8

定 价 : 42.00 元

凡所购本版图书有印装质量问题, 请与本社总编室联系 (电话: 010-64212247)。

版权所有 盗版必究 (盗版侵权举报可发邮件到本社邮箱: cctp@cctpress.com)

编委会

主 任
丁 牧

成 员
庞 伟
庞 伟
冯自立
张 斌
禹远东
郑 力
魏 宏
夏 雨
陈泽安
刘 东
张学亮
江依霖

《第一次世界大战的历史》
《第二次世界大战的历史》
《中国文学的历史》
《世界文学的历史》
《中国戏剧的历史》
《世界戏剧的历史》
《中国音乐的历史》
《世界音乐的历史》
《中国绘画的历史》
《世界绘画的历史》
《中国建筑的历史》
《世界建筑的历史》

序

我在大学任教多年，一个较明显的体会是，许多学生对人类文化发展的历史知之甚少。就是说，那些人类传承下来的宝贵历史财富，许多学生并没有很好地吸收接纳。古人曾指出“以史为镜，可以知兴替”，所以说，了解人类文化的历史，是很重要的。了解历史能使我们开阔视野，吸取经验教训，明白人类是如何走到今天，这对我们的成长大有裨益。

读历史很重要，如何选择历史读本也很重要。剑桥大学编纂出版的历史类图书，是世界公认的最权威、最全面的历史图书之一，剑桥大学不但出版按国别区分的历史类图书，而且还出版了按类别区分的历史类图书。阅读学习这样的史书，对读者的帮助很大。

现在摆在你面前的这套“剑桥历史分类读本”，就是参照了剑桥大学出版的大量分类历史图书的体例，又借鉴了我们国内相关历史类图书的写作方式，按照中国人的阅读习惯，精心筛选，重新编写而成的。另外，每册图书又配以近 200 张彩色图片，力求用图说的形式和通俗易懂的语言，更为生动形象地讲述历史。

相信这套图文并茂的“剑桥历史分类读本”，无论对于在校的中学生、大学生，还是已步入社会的青年朋友，都是值得一读的，它既能让你获得美的享受，又能让你得到思想的启迪。因此，我特向你推荐这套开卷有益的图书。是为序。

丁 牧

中央电视台《百家讲坛》主讲人
北京电影学院文学系教授、博士生导师

前言

剑桥大学编纂出版的历史类图书，是世界公认的最权威、最全面的历史图书之一，剑桥大学不但出版按国别区分的历史类图书，而且还出版了按类别区分的历史类图书。

剑桥大学出版的历史图书有两个显著的特点：一是撰写历史时，大都是放在大的文化背景下阐述，有着文化的历史的标志；二是这些历史图书大多不是刻板生硬的教材，而是用通俗易懂的文字来描述历史。这是我们这套丛书参照编写的原因。

中国的大学生以及毕业后走上工作岗位的白领们，由于初高中时期繁重的作业及应试压力，他们对于人类的历史只是一知半解，对于那些人类传承下来的宝贵的历史财富，并没有很好地吸收接纳。古人曾指出“以史为镜，可以知兴替”，所以说，了解人类的历史，是件很重要的事情，这将使我们在人生的道路上终身受益。

本套丛书参照剑桥大学编纂出版的按类别区分的历史类图书，同时也参照其按国别区分的历史类图书，在此基础上，又结合了我们国内历史类图书的内容，这样就形成了本套图书的体例。

虽然剑桥大学的历史图书比较通俗，但对于非历史专业的读者来说，读起来还是有些困难。所以，为达到通俗易懂的目的，本套丛书在形成的体例基础上，以大事件将历史串联起来，同时每册图书还配以近 200 张彩色图片。不仅如此，每册图书都是以历史真实事件为基础、用故事性的描述语言编写完成的。

希望经我们的努力，打造出的这套丛书，能得到读者朋友们的喜爱。

《剑桥中国史》指出：“根据中国艺术评论家之见，国画艺术的瑰宝不是人物画而是山水画，中国人对自然界的哲学兴趣也可能有助于山水画的兴起。”

中国绘画的历史可追溯到新石器时代的彩陶纹饰和岩画。中国迄今为止发现最早的独幅绘画，是长沙楚墓出土的《人物龙凤》和《人物驭龙》帛画。

秦汉时期，丝绸之路沟通着中外艺术交流，绘画艺术空前发展与繁荣。尤其是汉代盛行厚葬之风，其墓室壁画、画像砖、画像石，以及随葬帛画，生动形象。

魏晋南北朝时期，绘画仍取得了较大的发展，苦难给佛教提供了传播的土壤，佛教美术绘画勃然兴起。

隋唐时期，国家统一，社会长期稳定，经济繁荣，对外交流活跃，给绘画艺术注入了新的生机，在人物画方面，虽然佛教壁画中，西域画风仍在流行，但吴道子、周昉等人具有鲜明的中原画风作品占了绝对优势，这一时期民族风格日益成熟，展子虔、李思训、王维等人的山水画、花鸟画，取得了较高的成就。

五代两宋是中国绘画艺术的一个鼎盛时期，朝廷设置画院，扩充机构编制，延揽人才，并授以职衔，宫廷绘画盛极一时。文人学士亦把绘画视作雅事并提出了鲜明的审美标准，因此，画坛巨匠辈出，各种题材的绘画佳作纷呈，而且在绘画理论上和创作上都形成了一套独立的体系。

到元、明、清时期，文人画获得了突出的发展。在题材上，山水画、花鸟画占据了绝对的地位。文人画强调抒发主观情绪，不趋附大众审美要求，借绘画以示高雅，表现闲情逸趣，强调人品画品统一。

进入 20 世纪以来，中国绘画呈现出百家齐放的兴盛局面，绘画大师不断涌现，如黄宾虹、齐白石、张大千、徐悲鸿等。尤其是改革开放以来，中国绘画更以非凡的创作，将中国绘画艺术不断推向新的境界，成为世界绘画艺术园中一朵奇葩。

目 录

第一章 先秦时期的绘画 / 1

彩陶上的装饰画 / 2

将军崖岩画 / 4

贺兰山岩画 / 6

阴山岩画 / 8

新疆岩画 / 11

西藏岩画 / 13

战国时期的器物装饰绘画 / 15

最早的具有独立意义的战国帛画 / 17

第二章 秦汉时期的绘画 / 19

奢华的殿堂墓室壁画 / 20

汉代的画像石和画像砖 / 22

精美的西汉帛画 / 24

“佛画之祖”曹不兴 / 26

第三章 魏晋南北朝时期的绘画 / 29

东方艺术宝库——莫高窟壁画 / 30

“中国画祖”顾恺之 / 33

南朝画家陆探微与张僧繇 / 35

曹仲达创造“曹家样” / 37

第四章 隋唐时期的绘画 / 39

“冠绝古今” 阎立本 / 40

“画圣” 吴道子 / 42

仕女画两大代表张萱与周昉 / 46

“唐画之祖” 展子虔 / 48

李氏父子创造金碧山水 / 50

水墨山水画之祖——王维 / 53

唐代最负盛名的画马名家——韩幹 / 55

现存最古的纸本中国画《五牛图》 / 57

第五章 五代两宋时期的绘画 / 59

花鸟画双杰徐熙和黄筌 / 60

宗教画家武宗元与梁楷 / 63

北方山水画派及其代表 / 66

江南山水画派及其代表 / 69

举世闻名的《韩熙载夜宴图》 / 72

苏轼倡导文人画 / 74

“胸有成竹”与“米氏云山” / 76

“白描大师” 李公麟 / 79

皇帝画家宋徽宗 / 81

伟大的风俗画——《清明上河图》 / 83

天才杰作《千里江山图》 / 86

李唐开南宋画坛新风 / 88

院体山水代表“南宋四家” / 90

第六章 辽金元时期的绘画 / 93

“元人冠冕” 赵孟頫 / 94

代表元代绘画成就的“元四家” / 97

任仁发、张渥的人物、肖像画 / 100

元代宗教壁画的代表——永乐宫壁画 / 102

第七章 明朝时期的绘画 / 105

浙派画家戴进与吴伟 / 106

开拓了文人画新境界的“吴门四家” / 109

徐渭开创水墨大写意花鸟画 / 112

董其昌的“华亭画派”与“南北宗论” / 115

赵左、沈士充与松江画派 / 117

第八章 清朝时期的绘画 / 119

“画苑正统”清初四王 / 120

标新立异的清初画家 / 123

“大江以南第一人”石涛 / 126

“金陵八家”第一家——龚贤 / 129

“八怪横行”的扬州画派 / 131

一生只画兰竹菊石的郑板桥 / 133

康熙、乾隆宫廷绘画兴盛 / 135

孙温绘全本《红楼梦》 / 137

第九章 20 世纪前期的绘画 / 139

海上画派的任伯年与吴昌硕 / 140

京津画派的陈师曾与刘奎龄 / 143

岭南画派的二居两高 / 146

承前启后的大师黄宾虹 / 149

齐白石提高中国画的国际地位 / 151

“五百年来第一人”张大千 / 154

“近世画竹第一人”吴湖帆 / 157

松风画会与溥心畲 / 159

伟大的“破坏者”——刘海粟 / 161

中国现代写实主义绘画奠基人——徐悲鸿 / 163

蒋兆和绘制《流民图》 / 165

中国女油画家第一人潘玉良 / 167

第十章 1949 年以来的绘画 / 169

精于写意花鸟和山水的潘天寿 / 170

李可染变革中国画风 / 172

大写意花鸟画大师李苦禅 / 174

漫画大师丁聪 / 177

人物画一代宗师黄胄 / 179

傅抱石、关山月绘《江山如此多娇》 / 182

现代画坛翘楚欧豪年 / 185

山水画大师万一鹏 / 187

第十一章 改革开放以来的绘画 / 189

中西画兼擅的大师吴冠中 / 190

“画坛鬼才”黄永玉 / 193

陈丹青绘制《西藏组画》 / 195

星星美展开创新时期绘画 / 197

罗中立创作《父亲》 / 199

陈逸飞与《浔阳遗韵》 / 201

鬼才韩美林 / 204

新生代夫妻画家刘小东与喻红 / 206

当代艺术 F4 / 208

蔡志忠用漫画弘扬传统文化 / 211

黄玉郎开创香港漫画新纪元 / 213

享誉海内外的 798 艺术区 / 215

第一章 先秦时期的绘画

仰韶文化陶器上的各种图案，经常来自鸟、鱼、蛙和其他野兽的形象，它们最初可能具有图腾的意义。这些彩陶上虽然有各种各样的几何图形，但并没有显示出它们的用途。我们发现仰韶文化众多的陶器，可没有一座墓葬能把如此众多的陶器摆放在一起。

——《剑桥中国史》

彩陶上的装饰画

彩陶也称陶瓷绘画。原始的绘画在技巧方面，虽然幼稚，但对具有初步的造型能力，在对动物、植物等动静形态的描绘方面，亦能抓住主要特征，用以表达先民的愿望、信仰及对于生活的美化装饰。

人类智慧与情感的结晶

华夏文明古老的彩陶文化，发源于新石器时代，距今已有 8000 年的历史。

在新石器时代，人类伴随着相对定居的农耕文化发明了烧陶技术；又逐渐由粗陶、细陶而产生了彩陶，于陶胚表面，施以红、黑色颜料绘制的动植物象生花纹或几何花纹；烧成后，附于器表，不易脱落。

中国的彩陶文化，分布地域广，延续时间长，绵延了 5000 多年时间，跨越了老官台、马家窑、仰韶、大汶口、屈家岭、大溪、红山、齐家等文化。

彩陶最早于 1912 年在仰韶村新石器时代文化遗址中被发现，其后，考古学家在甘肃、河北等地的遗址中陆续发现彩陶。

彩陶的器形主要以日常生活用品为主，常见的有益、罐、瓮、瓶、釜、鼎等，在器形上看，很难知道这些器具有其他不为人知的用途。

不过在仰韶文化遗址中，也曾发现过用两瓮合埋葬小孩的例子，表达了原始人对灵魂再生的向往。

记载人类初期的文化类别

彩陶上的彩绘，记载着人类文明初始期的社会生活形态。因时间长短，彩陶分属不同的文化类别。

仰韶文化距今大约 7000 年，遗址位于黄河中游地区，以黄土高原为中心，遍及周围各省。仰韶文化的彩陶文化发展最为丰盛繁华，反映出当时的制陶工艺相当成熟，器物规整而且很精美。

仰韶文化遗址出土的陶器，有杯、钵、碗、瓮、盂、盆、罐、瓶、甑、釜、灶、鼎、器盖和器座等，装饰以彩绘为主，于器物上绘精美彩色花纹。其中最特色的是双耳尖底瓶，该瓶线条流畅、匀称，具有非常强的艺术美感，反映了当时人们艺术创作的聪明才智。

半坡彩陶文化也是中国彩陶文化历史较早、特点突出的一个类型，距今有 7000 年的历史。遗址位于河流岸边，因而半坡的彩陶既有汲水尖底瓶、葫芦、长颈瓶，也有盆类、罐类。

半坡彩陶的装饰往往只占据器面的一小部分，纹样一般再现的是自然形态，早期多为散点式构图。半坡彩陶的纹饰形象非常可爱，记录了半坡人的原始生活，表现了人类童年的天真、稚气及他们与自然的那种亲密关系。

半坡彩陶的纹饰有一些单纯的任意纹样如折线纹、网纹、三角纹等；更有奔跑的鹿、鱼纹、人面纹、鸟纹、蛙纹、猪纹及组合动物的纹样，体现人与自然融为一体的感觉。

此外，距今 5000 年的马家窑彩陶文化，继承了仰韶文化庙底沟类型爽朗的风格，但形成了自成一体的绚丽而又典雅的艺术风格，表现更为精细，艺术成就达到了非常的高度。

其后的半坡彩陶，以马家窑文化为基础，技艺更加先进，器形非常饱满，黑红相间的色彩，达到了中国彩陶文化的高峰阶段。

将军崖岩画

将军崖岩画距今约 4000 年，是中国发现的迄今为止最古老的岩画。它以石器敲凿磨制而成，粗率劲直，作风原始，著名考古学家苏秉琦先生依据考证，称将军崖岩画为“中国最早的一部天书”。

距今 4000 年的天书

将军崖岩画发现于 1979 年冬，位于江苏省连云港市海州区锦屏镇桃花村锦屏山将军崖。在将军崖下的一个隆起的山包上，有 3 块不规则的自然石，长约 2 米，经史学家考定，这是“石祖”和“石足”，为东夷部落“以石为祭”的祭祀主体。

将军崖的 3 组岩画，就排列在长 22 米、宽 15 米的北、南、东 3 面。在岩画北侧，有一个石棚，石棚里的崖壁上分布有一组“将军牵马”的岩刻，因此得名“将军崖”。

根据考证，这组岩画距今约 4000 年，是迄今为止中国发现的最古老的岩画。著名考古学家苏秉琦先生称将军崖岩画为“中国最早的一部天书”。

1980 年，连云港市人民政府为了确保将军崖岩画的安全，指示停止对岩画下地层中矿藏的开采。

1981 年 6 月，中华人民共和国国务院办公厅组织文物、地质、采矿等方面的专家到现场讨论保护问题。

1983 年，有关部门在岩画周围装置了保护栅栏，并成立了文物保管所，之后岩画表面的裂缝趋于稳定。

1988 年，中华人民共和国国务院将其列为全国重点文物保护单位。

阅读天书：三组岩画

将军崖岩画位于一块混合花岗岩构成的山坡上，断面呈“V”形，面壁光滑，以石器敲凿磨制而成。岩画共分为 3 组，它们线条粗率劲直，作

风原始。

第一组位于西部。岩画上刻有人面、兽面等图案，并有9个符号。其中，最大的人面高90厘米，宽110厘米，头上刻一个尖圆顶饰物，上部为一复线半圆形图案。人面的口部连接着另一个人面的头部。

人面的腮部刻有很多杂乱线条；人面的眼睛以两条线勾出眼皮，再以横线表示眼睛；而其他人脸的眼睛皆是在同心圆中加一圆点表示。

将军崖岩画

岩画的人面大都与禾苗图案相连。禾苗分为两种：一种由下向上刻有一些呈辐射状的线条；另一种是在第一种图案的下部加一个三角形图案。

第一组禾苗图案的纹饰或许和龙山文化玉器、良渚文化玉器上的兽面纹饰有着千丝万缕的联系。

第二组位于南部左侧刻有一个长6.23米的图案，中间以短线分为很多节，左上角刻有一个宽14厘米的兽面。

这组岩画的下侧主要是各种动物的头骨图案。右上侧刻有3个排列规整的太阳图案，同心圆外加放射线14~21根，3个圆心连接构成三角形状。

在这些主体图案之间，还刻有许多表示星云的各种图像。

第三组位于东部，刻有4个传说中的人面，其中两个人面的头上刻有羽毛状装饰物，人面之间也夹杂有各种符号。

三组岩画的中心相互倚迭着3块从别处搬来的石头，石头表面分布着对称的直径3厘米到7厘米不等的圆圈图案。

东侧还有一未脱离基岩的大石，所有这些遗迹摆设，与东夷先民奉大石为社神“下有三小石为足”的祭祀风俗是密切关联的。