



发现中国印记系列丛书

绘画

徐小蕾 著

带孩子走进纸上博物馆 师法造化夺天工

SHIFA ZAOHUA
DUO TIANGONG

说文物，讲故事，
化艰深为平易，
带领青少年走进
文物背后的历史，
走进中华传统文化
的殿堂，成长为中
华文明的守护者和
传承者。

北京出版集团公司
北京少年儿童出版社



带孩子走进纸上博物馆

师法造化夺天工

发现中国印记系列丛书

绘画

徐小蕾 著



常州大学图书馆藏

北京出版集团公司
北京少年儿童出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

师法造化夺天工：绘画 / 徐小蕾著. — 北京：北京少年儿童出版社，2017.1

(发现中国印记系列丛书)

ISBN 978-7-5301-4829-7

I. ①师… II. ①徐… III. ①绘画史—中国—青少年读物 IV. ①J209.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第056604号

发现中国印记系列丛书

师法造化夺天工 绘画

SHIFA ZAOHUA DUO TIANGONG HUIHUA

徐小蕾 著

*

北京出版集团公司 出版
北京少年儿童出版社

(北京北三环中路6号)

邮政编码：100120

网址：www.bph.com.cn

北京出版集团公司总发行

新华书店经销

北京宝昌彩色印刷有限公司印刷

*

787毫米×1092毫米 16开本 13.25印张 154千字

2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5301-4829-7

定价：35.00元

如有印装质量问题，由本社负责调换

质量监督电话：010-58572393

前言

发现中国印记

中华文明博大精深，源远流长。我国丰富的文物资源就是这一光辉历史的见证。文物是历史文化的积淀，是一个民族独立于世、长存于世的标识。系统研究和展示祖先留下的珍贵文化遗产，会告诉我们：我们是谁，我们从哪里来。这样，我们才不会迷失自己。

无声的文物携带着丰富的物质文化信息，是我们了解已经消逝的古代社会的一把钥匙。大量珍贵文物记录了不同时代的物质文化和科技发展，展现了我国古代工匠的卓越智慧和高超技艺。

有关机构曾对北京市某区域中小学传统文化教育现状进行了抽样调查。调查结果显示，大多数学生对传统文化的了解只停留在知

晓阶段，并不深入。对于包括中

国古代建筑、瓷器、地方

特色浓郁的小剧种等在内

的传统文化种类，多数

学生并不了解。



振兴国家，复兴民族，实现伟大的中国梦，离不开雄厚的物质基础，也需要传统文化的滋养启迪和精神支撑。鉴于此，我们推出发现中国印记系列丛书，旨在为广大青少年读者营造一座“纸上博物馆”，生动讲述一件件文物背后的故事，向世界展示中华优秀传统文化。青少年读者可以在这座沉淀着美和时光的“纸上博物馆”中，深入了解中国文化的不同面相，领悟中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓，从而更深刻地了解中华优秀传统文化，增强民族自信心和民族自豪感。

丛书第一辑按主题分为陶瓷、书法（上下册）、建筑、科技、绘画六本，这些主题具有鲜明的民族特色，历史悠久，内涵博大精深。在这六本书中，作者说文物，讲故事，化艰深为平易，带领读者走进文物背后的历史。相信通过阅读，每一位青少年读者都会大开眼界，惊叹于中国文化的光辉灿烂，从中汲取优质养分，提高审美能力，塑造完美的人格，提升精神境界。

开卷有益，我们相信，发现中国印记系列丛书将引领青少年读者走进中华优秀传统文化的殿堂，成长为中华文明的守护者和传承者。

编者

2017.1



目录

发现中国印记

❁ 中国画的雏形 /1

❁ 来自远古的花纹 /8

❁ 写实与想象的结合 /13

❁ 石刻艺术的精华 /19

❁ 活在岩壁上的艺术 /27

❁ 顾恺之和春蚕吐丝描 /34

❁ 帝君之作 /44

❁ 帝王真容 /51

❁ 咫尺有千里之趣 /58

❁ 吴带当风 /64

❁ 回眸一笑百媚生 /69

❁ 古代情节性绘画的杰作 /78



❁ 山水画的伟大时代 /84

❁ 江山千里望无垠 /91

❁ 风俗长卷 历史长歌 /95

❁ 鸟语花香的世界 /104

❁ 祥和的市井生活 /113

❁ 诗中有画 画中有诗 /119

❁ 一代文人的心灵家园 /128

❁ “画中之兰亭” /135

❁ 文人雅士的书斋生活 /142

❁ 青溪几度到云林 /148

❁ 桃花坞里说迷茫 /154

❁ 奇崛高古出新意 /159



❁ 雅俗共赏的市民文化 /167

❁ 没骨花鸟画的集大成者 /175

❁ 洋画家笔下的紫禁城 /182

❁ 盛世余晖 /190

❁ 古今中国画之间的桥梁 /198



中国画的雏形



在新石器时代，原始人已经掌握了制陶技术，很快陶器便成为人们生活中的主要器皿。出于物质和精神的需要，原始人开始给陶坯绘制花纹，再将它们烧制成彩陶。彩绘纹饰大都来自和生活关系密切的自然界形象和人们劳动时使用的工具。原始画家能够捕捉住花鸟、鱼、虫等形象的形态特征，以写实或夸张的手法有力地表现出来，含义丰富而神秘，其天真、稚拙的画风让我们感觉到扑面而来的浓郁原始气息。



彩陶上的画

新石器时代，人类进入了一个新的历史阶段。新石器时代的文化遗址，在我国各地广泛地散布着。分布在黄河中下游的主要有两种，一种是仰韶文化，另一种是稍晚的大汶口文化及龙山文化。

现存史前美术主要有岩洞壁画、石雕、木雕、彩陶和陶塑，其中最多见的是彩陶。彩陶，系原始先民发现天然矿物铁矿石、赭石、白瓷土等可以作为红、黑、白等色彩，充分发挥想象，在陶器表面绘成各种图案花纹而成。彩陶上的植物、动物以及几何纹样源于农、牧、渔、猎生活，图案抽象简练、生动



夸张，线条流动熟练，结构严密而虚实相生、疏密有致，显示出了相当高的艺术技巧，并且具有朴素大方的效果，传达着健康、蓬勃的情绪，是人类最早的绘画作品，在人类艺术史上有重要的价值。

在原始社会的造型艺术中，彩陶是富有特色的工艺美术品，也是新石器时代文化的重要特征，体现了当时的绘画水平，也展现了原始人类对美的理解。这些出土的彩陶虽各有它的特性和重要性，但比较而言，仰韶文化彩陶和马家窑文化彩陶仍是最为典型和主要的。

仰韶文化彩陶

最初发现彩陶是在1921年，地点在河南省渑池县城北的仰韶村，之后又陆续在青海、甘肃、陕西、山西等地发现，遗址多位于河流两岸的台地上，分布稠密。仰韶文化彩陶由于时间和地域的不同，在器型种类和装饰

纹样方面有较大区别，可分为半坡型、庙底沟型等几种主要类型。

【名称】鱼纹彩陶盆

【年代】新石器时代

【规格】高17厘米 口径31.5厘米

【文物现状】现藏于中国国家博物馆

中国国家博物馆收藏的西安半

坡出土的人面鱼纹彩陶盆属于仰韶文化的代表作品，此陶盆呈红色，口沿处绘有以三角纹饰和条形纹饰间隔的黑带，盆内部绘有一组人面像和一组小鱼，人面由正圆形的脸和顶部的



三角形图案组成，小人

眯合着双眼，嘴巴

由两个对顶的三角

形构成，腮边横

出刺须。双耳边

连着两条小鱼，这

个人物造型似乎在描

绘人在水中游泳，头从水

面上露出，小鱼好奇地凑上

来，画法简洁而又十分生动有

趣。有人猜想此器皿可能与捕猎



【名称】人面鱼纹彩陶盆

【年代】新石器时代

【规格】高16.5厘米 口径39.8厘米

【文物现状】现藏于中国国家博物馆

鱼类的生产活动或者祈求丰收的愿望有关。仰韶文化的彩陶图案中有大量的动物形纹饰，如鱼、鹿、蛙等，以鱼最为典型。人面鱼纹彩陶盆是公认的彩陶艺术精品。

1978年，河南临汝县阎村出土的鹳衔鱼纹彩陶缸上绘有目前所见的最早的具象图画。该彩绘的陶缸属于仰韶文化瓮棺葬具，此类葬具因在河南伊川等地出土较多，所以也叫“伊川缸”，主要是古人用来放置尸骨的瓮棺。陶缸壁上绘有一只白色的鹳，通身洁白，嘴里衔着一尾捕获的鱼，右侧绘有一把带柄的石斧，石斧用绳子缠绕在斧柄上，细看斧柄下端，制作匠人还用尖锐的工具画出菱形的网格，说明原始人类也非常善于运用各种不同质感的画面来传递信息。一般认为，此陶缸应该是氏族首领的葬具，白鹳可能是氏族的图腾，鱼是敌对氏族的图腾，斧子则象征着权力，整幅画面记录的可能是氏族打败了敌对氏族，该氏族占据了主导地位，以该陶缸作为葬器来纪念首领的丰功伟绩。



古人为什么要在陶缸上绘制这些图案，确切的答案现在已无从得知。但人们对这些图案在美术史上的意义持相同观点：它们是中国画的雏形。

马家窑文化彩陶

马家窑文化彩陶分布在黄河上游，以洮河、大夏河和湟水的中、下游为中心。其中，又以



【名称】鹤衔鱼纹彩陶缸
【年代】新石器时代
【规格】高47厘米 口径32.7厘米
底径20.1厘米
【文物现状】现藏于中国国家博物馆



【名称】涡纹四系彩陶罐
【年代】新石器时代
【规格】高50厘米 口径18.4厘米
底径15.9厘米
【文物现状】现藏于中国国家博物馆

甘肃临洮马家窑遗址的出土物为代表。马家窑文化彩陶可分为马家窑型、半山型和马厂型。马家窑型彩陶所绘纹饰多是几何图案，所画弧线的起伏旋转能巧妙地结合器物形体而使之变化自然。半山型的彩陶纹中有方格纹、弧线纹、螺旋纹、锯齿纹及波浪纹等纹饰，不仅用笔流畅，而且图案的组织也相当

严密。

这件
舞蹈纹彩
陶盆就
属于马家
窑文化的
代表作品。此
陶盆呈橙红色，碗
内靠沿壁处绘有三组
舞蹈人物的形象，每
组人物间用平行的竖线
隔开，每组舞蹈五个人，
舞者手拉着手，面均朝向



【名称】舞蹈纹彩陶盆
【年代】新石器时代
【规格】高14.1厘米 口径28厘米
【文物现状】现藏于中国国家博物馆

右前方，辫子随风扬起，身体下部也有饰物随着身体律动着，增添了舞蹈的动感。关于原始舞蹈，过去只见于一些神话的记载，这件陶盆上的舞蹈有的人认为是远古时期氏族成员在举行狩猎归来的庆功会，跳着狩猎舞，也有的认为是氏族成员装扮成氏族的图腾兽在进行图腾舞蹈，舞者下身所扬起的饰物可象征图腾兽的尾巴。我们从这些舞蹈图像中，可以感知到原始先民们舞蹈时的排阵和热烈奔放的情感。

左页这件涡纹四系彩陶罐也属于马家窑文化，此彩陶呈敛口鼓腹的瓮状，口沿外侧有四个钩状泥突形成四系，腹部两侧有一对环形耳，器壁上绘有深赭石色的漩涡和波状水纹，结构严密，层次分明，给人以水流湍急、波翻浪卷的飞动之感，足见当时的图案结构技巧已达到相当熟练精妙的地步。



马家窑文化的彩陶艺术形式非常繁缛，多用深赭色的粗线采取平行、交叉、弯曲等组合形式绘制出各种几何形状，还有大量的鸟纹、鱼纹、蝌蚪纹等动物纹样。人们创造性地将自然中的复杂形象归纳成简单的能用线条表达的几何纹样，简单而又大气，充分显示了古代劳动人民的智慧。



汉字的雏形

汉字的起源有种种传说，中国古书里都说文字是仓颉创造的。说仓颉观察了鸟兽印在泥土上的脚印，启发了他发明文字的灵感。这是人类对于造字文明的美好传说，并未见到实物或有文字记载。现代学者认为：汉字真正起源于原始图画。一些出土文物上刻画的图形，很可能与文字有渊源关系。在半坡、姜寨和北首岭等仰韶文化遗址中发现的270多件彩陶标本上，有50多种不同的符号。这些符号多是在陶器烧成后刻画上去的，有的单独出现，有的重复出现达5~6次，有的集中发现于某个遗址，



【名称】刻画符号陶尊
【年代】新石器时代
【规格】高59厘米 口径38厘米
底径8.5厘米
【文物现状】现藏于中国国家博物馆

说明它们代表不同的含义。这些符号中，最多的是一道竖画，其次是二道竖画、“X”形、“Z”形、钩形、倒钩形、“T”字形等形状，也有的像植物形，还有其他多种形式。有人认为这是起源阶段的简单文字；有人提出可作为从结绳记事和刻木记事向图画文字发展的中间环节，是具有文字性质的符号；还有人认为是记录特殊事物，含有特定意义的符号。

1979年，在山东莒县陵阳河大汶口文化晚期的一处遗址里发现的一些陶尊上刻有一些图像文字，目前发现30余个，可分为8类，其象形元素主要包括日、月、山、树、钺、铙、王冠等。这些文字是按照实物的形状描绘出来的，所以类似“象形字”。字体的结构与甲骨文上的象形字十分相似，但比甲骨文要早1000多年。

左页这件刻画符号陶尊，形体较大，夹砂陶，筒形深腹，厚壁，尖底，器表饰阴刻的横状纹，在壁侧刻有一个抽象符号，上部是树杈形状，下部是一个五边形，具有抽象和写实的双重特点。

许多古文字学家认为这些象形字已具有了文字的特征，可作为文字萌芽的开端。



来自远古的花纹

夏、商、周三代是青铜器艺术的极盛时代。青

铜器物上的装饰画，也是三代绘画中一个很重要的门类。青铜装饰画有其独特的特点，如动感十足，

人物刻画简练，一般体态修长，武士宽腰，舞蹈者则细腰；画像构图多为连续展开样式，如宴乐，多

以建筑物中宴饮为中心，两侧铺开各种活动场面。

画面多以人物为主，有很强的艺术表现力。



镶嵌与鍍金

铜器上怎么能绘画呢？聪明的古人有办法，即在青铜器上错上金银图案纹饰。方法主要有两种。第一种是采用镶嵌的装饰方法：第一步是做母范预刻凹槽，以便器铸成后在凹槽内嵌金银或异色金属。第二步是鑿槽。“铜器铸成后，凹槽还需要加工鑿凿，精细的纹饰需在器表用墨笔绘成纹样，然后根据纹样鑿刻浅槽，这在古代叫刻镂，也叫镂金。”第三步是镶嵌。第四步是磨错，“磨错”即金丝或金片镶嵌完毕，铜器的表面并不平整，必须用错石磨错，使金丝或金片与铜器表面自然平滑，达到严丝合缝的地步。

第二种是“鎏金”工艺，即把黄金碎片放在坩埚内，加温至400℃以上，然后再加入量为黄金7倍的汞，使其溶解成液体，制成所谓“泥金”。用泥金在青铜器上涂饰各种错综复杂的图案纹饰，或者涂在预铸的凹槽之内。用无烟炭火温烤，使汞蒸发，黄金图案纹饰就固定于青铜器表面了。



宴乐渔猎攻战图铜酒壶

北京故宫博物院收藏的宴乐渔猎攻战图铜酒壶，壶身的多层画面多方面地展现了战国时期贵族生活的场景和战争、狩猎等活动。

壶身被四圈三角云纹带分隔成三部分，展现采桑、宴乐、弋射、攻战等画面，足饰一圈蕉叶纹。第一层图案在壶颈部，主要表现采桑、射礼活动。

“射”是“六艺”之一，是



- 【名称】宴乐渔猎攻战图铜酒壶
【年代】战国
【规格】高31.6厘米 口径10.9厘米
颈21.5厘米 重3.54千克
【文物现状】现藏于北京故宫博物院