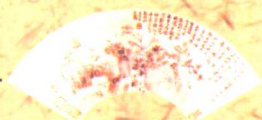
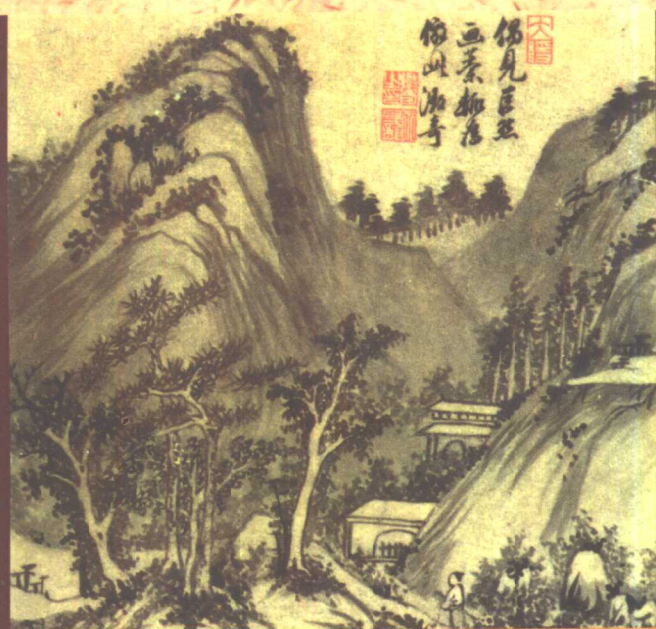

中国艺术简史丛书

中国绘画史

徐 琛 等著

文化艺术出版社

中国艺术简史丛书

中国绘画史

文化艺术出版社

徐琛 徐翎 周俊良 郝兴义
王红媛 裔萼 云雪梅 崔庆忠
著

本丛书使用个别图片因故未及知悉有关作者，
见书后谨请与本社取得联系。

中国艺术简史丛书

中国绘画史

徐 琛等 著

*

文化艺术出版社出版

(北京市丰台区万泉寺甲1号)

新华书店经销

文化艺术印刷厂印刷

*

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 5.25 字数 106,000

1998 年 1 月北京第 1 版 1998 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5039-1618-4/J·493

定 价:11.80 元

目 录

第一章 史前时期绘画

概 述	(1)
第一节 石器	(2)
第二节 彩陶	(3)
第三节 绘画	(5)

第二章 三代绘画

概 述	(9)
第一节 玉色奇妙	(10)
第二节 青铜装饰	(12)
第三节 商周绘画	(13)
第四节 春秋铜饰	(14)
第五节 春秋绘画	(15)

第三章 秦汉时期绘画

概 述	(19)
第一节 秦时绘画	(20)
第二节 汉时绘画	(22)

第四章 魏晋南北朝的绘画

概 述	(33)
第一节 卷轴画艺术	(35)
第二节 壁画艺术	(41)
第三节 绘画理论	(45)

第五章 隋唐时期的绘画

概 述	(49)
第一节 人物画的发展	(50)
第二节 山水画的发展	(56)
第三节 花鸟畜兽绘画的发展	(58)
第四节 绘画技法与史论著述	(61)

第六章 五代·宋辽时期绘画

概 述	(64)
第一节 山水画	(65)
第二节 花鸟画	(69)
第三节 人物画	(73)
第四节 风俗画和历史画	(77)
第五节 文人画	(80)
第六节 理论专著	(82)

第七章 元代绘画

概 述	(84)
第一节 山水画	(86)
第二节 花鸟画	(94)
第三节 人物画	(97)
第四节 壁画	(98)

第八章 明代绘画

概 述	(101)
第一节 山水画	(103)
第二节 人物画	(107)
第三节 花鸟杂画	(111)
第四节 民间绘画	(113)
第五节 画论和著录	(117)

第九章 清代绘画

概 述	(119)
第一节 清初绘画	(121)
第二节 清中期的绘画	(129)
第三节 嘉、道及以后的绘画	(134)
第四节 清代年画	(135)

第十章 近现代绘画

概 述	(136)
第一节 中国画	(137)
第二节 油画	(143)
第三节 版画	(148)
第四节 年画、连环画、宣传画	(152)
第五节 漫画	(156)

史前时期绘画

概 述

要想知道人类最早的绘画形式,不妨沿时间长河追溯几千年,翻到史前历史的那一页。

中国的史前时代,即考古学上的旧石器时代和新石器时代,属于社会发展史上的原始社会。

在旧石器时代,人们的主要劳动工具是打制的石器,用来从事采集和狩猎活动。在旧石器时代,我们的祖先在打制石器过程中,逐步培养起造型能力,萌发出审美观念。

距今约七八千年前,人类社会进入新石器时代,当时主要的劳动工具是规整的磨制石器,在经济领域,除继续从事向自然界直接索取的采集、狩猎、捕鱼等活动之外,还出现了原始农业和畜牧业,社会组织由母系氏族公社进入父系氏族公社,末期则进入军事民主阶段。

考察旧石器时代绘画时,只能从简单的生产工具——石器上,考察到一些美的意向和形迹,直到旧石器时代后期,才有一些装饰品,如钻孔的石坠,兽牙和磨孔的贝壳等。

新石器时 人们发明了陶器,在物质创造的同时,发展

了美的造型。此时期绘画在陶器的造型和装饰上得到表现。

近年来岩画的不断发现,丰富了这一时期绘画门类。

第一节 石器

提到史前石器,不能不说旧石器时代。它是人类的童年时期。我们的祖先在艰难的劳动实践中,一步步改进劳动工具,将原型的石头砸、打成一定形状。河北阳原小长梁和云南元谋史前猿人遗址出土的很多石器,其中多是不规则的刮削器,呈现石器的原始状(图1)。

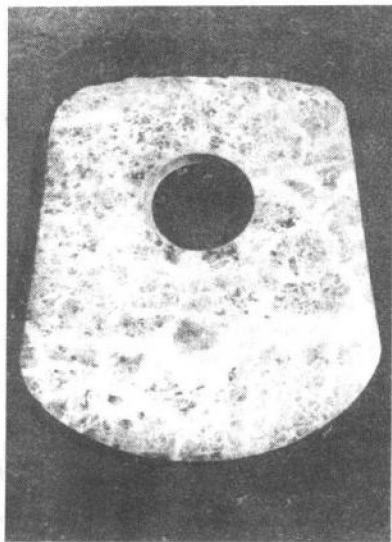

图1 石铲

山西芮城西侯度遗址和陕西蓝田猿人遗址发现有砍砸器、刮削器及三棱大尖状器。

北京猿人遗址出土的石器较前二者增多,多种刮削器、尖状器、两端刃器、雕刻器及类似箭镞形石器,形状日渐规则。

另外,属于 20 万年前的山西襄汾丁村人、阳高许家窑人及陕西大荔人,则较多地采用打击法。

丁村人的石器有三棱大尖状器、小尖状器、舌形手斧、砍砸器、刮削器、球状器。其中一件三棱大尖状器,加工精致。

大荔人和许家窑人的石器则器形变小。

旧石器时代晚期,在功利实用的前提下,石器已经具有一定形式美感。同时,我们的祖先为了美化自身与生活,制作装饰品,开始使用染料。

迄今最古老的装饰品,是约 2 万 8 千年前峙峪人制作的石墨装饰品,大小似鹅蛋,中央有穿孔。

另外,在灵武水洞沟遗址发现用鸵鸟蛋壳磨成的穿孔串珠。更为重要的还有:阳原虎头梁用贝壳、鸵鸟蛋壳、鸟骨管制成的佩饰。

周口店山洞还发现一枚精致的骨针,山顶洞人与虎头梁人分别采用赤铁矿粉和红色泥岩作染色材料。

这样可以知道,生活在旧石器时代晚期的先民,已经有了多样的审美制品。

第二节 彩 陶

先民们在对土壤开垦中逐渐认识、掌握粘土的可塑性,并

在用火的实践中，懂得土块经烧变得坚硬。

于是尝试将粘土制成坯体，把它烧制成能放液体、能耐火烧的陶器。

陶器的制作，丰富了人们的精神生活。人们依据陶器用途，将它们分成饮食器、炊煮器、储藏器。

其中盆、钵、碗、杯、豆、勺属于饮食器；鼎、鬲、鬯、甗、罍、釜、灶属炊煮器；壶、罐、瓶、瓮则属储藏器。一般来说，饮食器多为敞口，炊煮器则有三足，储藏器造型多为球形、半球形。

按陶质来对陶器进行分类，可以有红陶、灰陶、白陶和黑陶四种。按照器表装饰情况来分，有素陶、彩陶、印纹陶和拟形陶器。其上装饰纹样有动、植物和人形纹等。对彩陶而言，绝大部分是组合方式变化多端的几何纹样。

对陶器而言，制作与装饰是同时进行的。

最初的陶器，因为受编织物影响，在烧成的陶器上保留编织物的痕迹，多半是在制坯过程中拍打、压印而成的。这种堆贴进一步发展，成为具有浮雕意义的贴塑。

后来随着轮制技术发展，器物胎壁厚薄均匀，在装饰上出现弦纹，多是在轮制成型时用工具接触器物，使器物表面出现不同的平行线纹；还有在器壁镂刻穿透胎体的图案形，如龙山文化黑陶，器物把柄镂空后，分外玲珑剔透，非常精巧美观。

彩陶是在制陶工艺中最成功的一种装饰艺术。它是在打磨光滑的橙红色陶坯上，以天然的矿物质进行描绘，然后入窑烧造。

在橙红色的胎地上呈现赭红、黑、白诸种颜色的图案，形成纹样与器物造型的统一。

黑陶则是在烧制结束时,从窑顶慢慢加水,使木炭熄灭后产生浓烟,陶器渗碳而成,以山东龙山文化薄胎蛋壳黑陶工艺著称。

两种陶器代表了史前的最高水平和审美规范。

第三节 绘 画

史前新石器时代的绘画,最主要地体现在彩陶的装饰纹样上。

质朴明快、绚丽多彩的仰韶文化、马家窑文化彩陶图案是先民做出的最早贡献。

此外,大汶口文化、红山文化、河姆渡文化、大溪文化、屈家岭文化、昙石山文化和凤鼻头文化,也有一定数量彩陶。值得注意的是:昙石山文化和凤鼻头文化彩陶,共同流行直线纹、人字纹及网格纹,这是史前台湾海峡两岸有着经济文化联系的例证。

另外,尚存壁画、地画、岩画等史前绘画遗迹。

因时间和地域不同,仰韶文化彩陶器形与纹饰可分数种类型,尤以半坡和庙底沟型彩陶成就最为突出。

半坡类型彩陶以西安半坡,临潼姜寨、宝鸡北首岭遗址出土为代表。施彩的陶器通常为圈底或平底钵,平底盆、鼓腹罐、细颈瓶等。

花纹绘在敞口盆的内壁,花纹除宽带、三角、斜线、波折等几何纹样外,还有动物图案,如半坡出土的内彩四鹿纹盆,鹿均作俯视形态。在变化不大的躯体下,通过四条腿或前伸,或

下垂,或前后伸展等画法,使它们各具不同的活泼姿态。

另一件为三鱼纹盆,盆沿饰一周宽带纹,器腹外壁绘三条张嘴露齿的鱼,唇部翘起,虽未画水,却给人鱼在水中吸水吐气、向前游动的印象。

半坡还出土几件内彩人面鱼纹盆,在滚圆的脸庞上,画着三角形的鼻子,修长的弯眉,眯成一线的双眼,头上戴尖顶饰物,或耳旁画出双鱼,或嘴边衔两鱼。

这种人面图案大多数人认为必定与半坡氏族公社的某种信仰有关。

此种耐人寻味的人面鱼纹彩陶盆可以称为仰韶文化半坡类型的绘画杰作(图2)。

此外临潼姜寨出土的内彩鱼蛙纹盆和宝鸡北首岭出土的水鸟衔鱼纹细颈彩陶瓶,也是布局灵活、笔触豪放的绘画佳作。

庙底沟型彩陶,以河南陕县庙底沟及陕西华县泉护村遗址出土为代表。

彩绘多施于大口小底曲腹盆外壁上半部,纹样多用弧线描绘,除鸟、鱼、蛙等动物图形外,最流行的纹饰母题是圆点、弧边三角、垂幛、豆荚、花瓣、花蕾等,植物纹显著增加。

长安王楼出土的花蕾、花瓣纹彩陶盆,格调华丽优美。

河南临汝阎村出土彩陶缸上所绘鸛鱼石斧图,简洁醒目,画面右侧那柄装饰考究、带徽记的石斧,是古代权力棒的象征。

马家窑文化是仰韶文化晚期在甘肃、青海的一个分支,上承仰韶文化庙底沟型,下接齐家文化。

按时间先后分成石岭下、马家窑、半山、马厂四个类型。

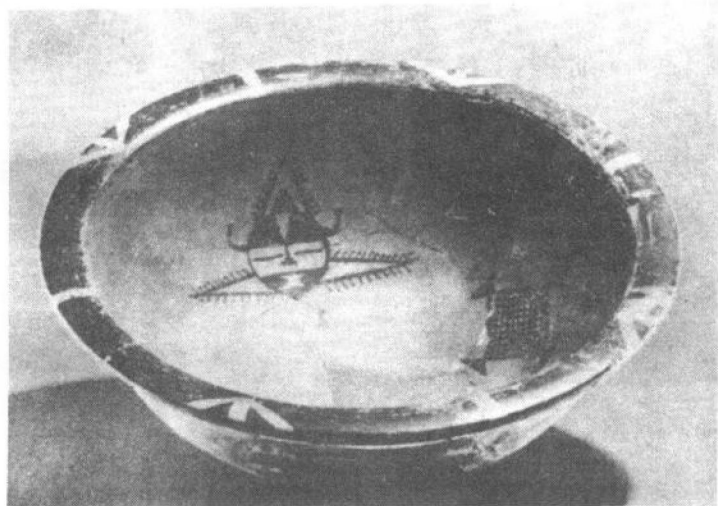

图2 彩陶盆

石岭下类型彩陶多壶、罐、瓶等器形，流行变形鸟纹、弧边三角形及圆圈纹；马家窑类型彩陶多瓮、瓶、盆、罐等器形，装饰纹样以漩涡纹、波浪纹、弧边三角纹居多；半山类型彩陶多小口鼓腹双耳壶、单耳瓶等，器形稳重大方，流行红黑相间锯齿纹及漩涡纹；马厂类型彩陶，器形与半山类型基本相同，唯壶、瓶、罐的口沿外侈，双耳增大，盛行网格、菱格、米字、波折及变体人形等。

青海大通上孙家寨的马家窑类型的舞蹈纹彩陶盆，在接近盆口的内壁，绘三组舞蹈纹饰带，每组五人，皆腰系兽皮，携手并肩，画面再现氏族成员分组围猎野兽的景象。

1982年10月,在甘肃秦安大地湾遗址,考古人员发现仰韶文化晚期的居址地画。地画画在房基临近后壁的居住面上,画面南北长约110cm,东西宽约120cm,用炭黑颜色绘成,上部画三人,右侧形体矮小者形象模糊,其余二人长发飘逸、握棒起舞,画面右下部,画一长方形框,框内画两只动物,框左绘一丁头状木橛。这幅地画是我国较早的地画遗迹。

思考题:

1. 什么是石器时代?
2. 彩陶与黑陶的区别在哪里?

三代绘画

概 述

三代指的是夏商西周至春秋这一段历史时期。因建立帝国,结束了数十年各地氏族部落分散的局面。

此时期,随奴隶制发展,一部分奴隶从劳动中解放出来,开始从事有关的艺术创造,艺术活动范围随之扩大。

商周时出现雄浑壮丽的青铜艺术,并且表现丰富,形成严谨、神秘、威武的风格。绘画在“百花齐放、百家争鸣”的社会思潮中表现新境界。

春秋时思想进一步解放,绘画显现出清晰的发展轨迹。

韩非子《外储说左上》有“客有为周君画荚者,三年而成”。“君观之,与髹(漆)荚者同状,周君大怒”。但“此荚之功非不微难也,然其用与素髹同”的句子,可见实际上那时已开始强调艺术,并把它引入自由王国。

此一时期绘画出现在青铜工艺上,以描绘人物为主的现实生活场景的形式多见。

春秋中叶至战国末年,青铜制品多适用而质薄、形巧、多样,花纹运用方块模法。出现两种新兴青铜工艺,一是线刻,

一是金错工艺。

春秋晚期，青铜工艺斗巧争艳，其表现除几何图案规矩严谨外，都较灵活生动。

至汉代，工艺装饰完全消失图腾、宗教色彩，呈现富丽华美、生动灵巧、细密精工的风格。青铜工艺既实用又审美，达到高峰。绘画性装饰方法打破严谨、规律化，一变而为对称、不均齐、不连续的散点式，其处理接近剪贴的装饰画，具有绘画的风格。

第一节 玉色奇妙

玉器脱胎于生产工具，产生于古老的石器时代。殷人贵玉，如玉璧、玉瑗、玉环、玉璜、玉玦、玉璋等，都用来祭祀，是权力的象征。

安阳殷墟除礼器外，还出土佩带用的小件玉，多为动物形，品种有玉鸟、玉鱼、玉蛙、玉鸱鸢、玉螭、玉兽面等，这些佩饰携带身上，显现出身份的高贵和地位的显赫。同时，玉的色泽在审美上有着显著的地位，如玉佩饰有白若凝脂者、有色如碧绿者、有黄侔蒸栗者、有色如芝麻酱者，还有朱砂色的。

到了周，玉器已经礼化。典籍中有“大玉不琢”，也就是尊贵的玉，要保持形象的单纯与朴素的讲究，所谓“君子无故玉不去身”。

商代雕花器具如骨、角、牙、蚌、木等材质，其上皆刻精美花纹。

“妇好墓”出土三件象牙杯(图3)，一件有流，两件嵌绿松

图3 象牙杯