

权威
版本

CHINESE TRADITIONAL PAINTING ARTS

中国绘画艺术

中国绘画是中国文化的重要组成部分，它以独特的面貌和独具的艺术魅力正日益为世人瞩目，为世界现代艺术所借鉴和吸收。

英爱萍◎著
时代文艺出版社

权威
版本

CHINESE
TRADITIONAL
PAINTING ARTS
中国绘画艺术

英爱萍◎著

时代文艺出版社

J209.2
8

图书在版编目 (CIP) 数据

中国绘画艺术 / 英爱萍 著. — 长春: 时代文艺出版社,
2007.4
ISBN 978-7-5387-2246-8

I. 中… II. 英… III. 绘画—艺术评论—中国
IV. J205.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 025749 号

中国绘画艺术

作 者	英爱萍
出 品 人	张四季
选题策划	陈 琛
责任编辑	姜淑华
出 版	时代文艺出版社
地 址	长春市人民大街 4646 号 邮编: 130021
电 话	总编办: 0431-85638648 发行科: 0431-85677782
网 址	www.shidaichina.com
印 刷	北京民族印刷厂
发 行	时代文艺出版社
开 本	700 × 1000 毫米 1/16
字 数	320 千字
印 张	23
版 次	2007 年 6 月第 1 版
印 次	2007 年 6 月第 1 次印刷
定 价	70.00 元

版权所有 翻印必究

中国绘画总说

中国的绘画艺术历史悠久，渊远流长。如果从原始社会所发现的一些绘画遗迹（如岩画、陶绘）开始算起，已经有一万多年的历史了；此后经过几千年的不断丰富和发展，形成了具有鲜明民族特色和风格的中国绘画语言体系，在东方乃至世界艺术领域中独树一帜，具有重要的地位与影响。

早在遥远的史前时代，原始人类在长期的生活和劳动实践中，学会了怎样同恶劣的自然条件做斗争，同时也造就了他们灵巧的双手和丰富的想象力，越来越多的美术作品被创造出来，这些作品也许是对于生活的美化装饰，也许是表达先民们的某种信仰、美好愿望等，许多作品我们今天已经不能确切解读出其蕴含的深刻意义。我们现在有幸能看到的主要有岩画、陶绘以及数量极少的壁画和地画等。通过这些作品我们可以知道：原始先民们在绘画技巧上虽然还有些天真、稚拙，但他们已经具备了初步的造型能力；这些作品形象而真实地反映了原始先民们当时的物质和精神生活，为我们研究和了解原始先民的物质和文化生活提供了宝贵的资料，同时也为后世绘画艺术奠定了基础。

进入奴隶社会，即夏、商、周时期，在一些古籍文献中已经有了相关绘画的记载；但从现存实物资料来看，奴隶制社会早期的绘画作品（主要指那些绘画性较强的装饰纹样）主要是为工艺品服务的，如青铜器纹饰、漆器纹饰等，绘画艺术还没有完全独立出来，主要用来装饰器物和环境；到了春秋战国时期，绘画艺术获得了很大的发展，出现了不依附于工艺品和建筑的独幅主题性绘画，已具有独立发展的趋向，今天所能看到的代表性作品就是用于丧葬的帛画。从这些帛画中可以看出中国画的基本特征在战国已开始出现，如以线造型，线条的运用已比较成熟；渲染技法也已开始被尝试使用。

秦、汉时期是封建社会的早期阶段，这一时期，国家统一，国势强盛。同时由于统治者的大力提倡和绘画在人们生活中的作用不断扩大，极大地促进了绘画艺术的发展，出现了中国绘画史上的第一个发展高潮。如宫殿厅堂以及日常生活用品都需要绘画；人们还习惯于用画像来纪念去世的祖先，这使肖像画有了一定发展；更重要的是汉代人们“事死如事生”，盛行厚葬之风，这一方面促成了特殊的绘画艺术形式——墓室壁画、画像石、画像砖、帛画等的大量出现，另一方面也为研究汉代绘画保留了一大批珍贵的实物资料。值得注意的是东汉末年即光和元年汉灵帝创立了中国历史上第一个艺术院校——“鸿都门学”，将绘画、书法、表演、写作列为最高学府的必修课，这也极大地促进了绘画的发展。

魏晋南北朝时期，随着文艺进入自觉的时代，绘画艺术也获得了很大的发展。这一时期战争频繁，民众生活困苦，这种苦难给佛教提供了传播的土壤，佛教美术勃然兴起，带来了新的绘画样式和新的表现方法，给中国绘画注入了新的生机，并留下了大量佛教美术作品，如新疆克孜尔石窟、甘肃麦积山石窟、敦煌莫高窟等都保存了大量壁画；这时出现了中国最早的专职文人画家，如顾恺之等；画史画论等著作也开始出现，如顾恺之的《画云台上记》、宗炳的《画山水序》等，提出了“以形写神”论、“气韵生动”论、山水画“畅神”论等，对后世的中国画产生了深远的影响；山水画、花鸟画开始萌芽，并有独立发展的趋向。

隋唐时期是中国封建社会发展的盛期，这一时期国家统一，社会各方面相对稳定，经济繁荣，对外经济文化交流活跃，绘画艺术也由此获得了极大的发展，是中国古代绘画发展的成熟期，已经有了人物、山水、花鸟、鬼神、鞍马、屋宇等独立的画种分科；水墨画开始出现并得到初步发展，王维、张璪、王洽、项容等开辟了绘画的新途径；技法方面出现了泼墨、白描、皴擦等新技法；绘画题材空前广泛，绘画内容丰富多彩，赞美现实生活的作品成为主导；绘画理论也得到了极大的发展，画史、画论等著作在数量上超过了唐代以前的任何一个朝代。其中第一部绘画通史张彦远的

《历代名画记》、第一部绘画断代史朱景玄的《唐朝名画录》等，为后世研究唐代及之前的书画艺术提供了丰富而宝贵的资料。

五代虽然历时短暂，但却是中国绘画史上一个重要的时期。五代时期绘画继承了唐代传统，绘画的各个分科如山水、人物、花鸟进一步发展成熟，同时在表现题材和技法方面又有新的突破，中国画的重要画种——山水画和花鸟画分别出现了两种画体、两种风格，奠定了后世不同风格、不同流派的基础，同时也为两宋绘画的高度繁荣奠定了基础，在中国绘画史上占有特殊重要的地位。

两宋时期，中国绘画艺术走向全面成熟，人物、山水、花鸟等画科都达到了一个新的高度，名家辈出，风格与技法多样，并形成了民间画工、皇家画院、文人画“三足鼎立”的局面，他们相互竞争，又相互吸收，共同促成了宋代绘画多姿多彩的局面。“翰林书画院”的设立，培养了大批绘画人才，对宋代绘画的发展起到了一定的推动作用。至宋徽宗时，“画学”已被正式列入科举之中，画家们可以通过应试而入宫为官。

“文人画”是中国传统绘画重要的风格流派，主张绘画重在抒发画家主观情绪，“不求形似”、“逸笔草草”、“聊写胸中逸气”等，注重笔墨情趣，追求一种“高雅”、“平淡天真”的艺术境界。元代是文人画取得主导地位并全面发展的时期，诗、书、画、印结合这一形式被文人画家们普遍接受而采用。到了明、清时期，文人画进入全面繁荣的时期，尤其是写意花鸟画有了长足的发展，许多画家尤其是一些遗民画家借助手中的画笔以抒发胸中的愤懑与惆怅，涌现出一大批优秀画家和作品。明万历二十八年意大利传教士利玛窦将欧洲油画带到中国，为中国画注入了新的活力，对中国绘画产生了重大的影响。

清末民初中国画坛非常“萧条”，身居北京的画家大多继承着“四王”的衣钵，没有大的突破。直到以吴昌硕为代表的“海派”画家和“岭南画派”“二高一陈”的出现，才使中国画坛有了生气。而接受了新思想和革命洗礼的艺术家，开始仿照西方的模式开办新学校，倡导“美术革命”，对古

代绘画重新加以评定，关于创新与保守的争论持续不断，许多有志之士纷纷探索中国画的发展方向。在这种大环境下，民国中后期北京和江浙地区的绘画获得了极大的发展，出现了齐白石、黄宾虹、张大千等新一代杰出的绘画大师，同时孕育了新中国成立后新时代绘画艺术的“百花齐放”。

中国绘画是中国文化的重要组成部分，它以独特的面貌和独具的艺术魅力正日益为世人瞩目，为世界现代艺术所借鉴和吸收。本书以时间顺序为经度，以主要画家和作品为纬度，在叙述时力争做到以点带面，系统而全面向读者介绍中国绘画发展的状况，使读者对灿烂辉煌的中国绘画艺术能有一个整体的认识。

英爱萍

2006年5月于北京

目录

CONTENTS

1

中国绘画总说 1

Overview of Chinese Traditional Painting

第一章 原始—战国时期的绘画 1

(约 300 万年前 - 公元前 221 年)

Chapter 1 Painting from Primitive Times
to Warring-states Dynasty

概述 3

Summarization

第一节 岩画 6

Section 1 Rock Art

第二节 陶绘 15

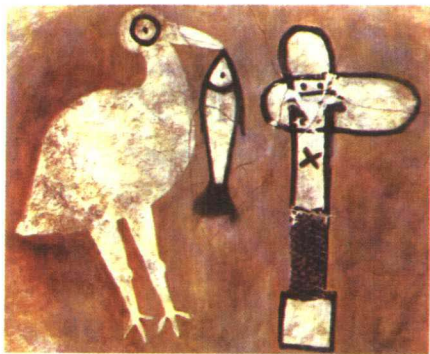
Section 2 Ceramic Painting

第三节 铜器画和漆画 21

Section 3 Painting on Bronze-ware and Lacquerwork

第四节 帛画 24

Section 4 Painting on Silk

第二章 秦汉时期的绘画 27

(公元前 221- 公元 220 年)

Chapter 2 Painting during the Qin and Han Dynasty

概述 29

Summarization

第一节 宫殿、墓室壁画 31

Section 1 Mural in the Palace and Grave

第二节 帛画和漆画 36

Section 2 Painting on Silk and Lacquerwork

第三节 画像石和画像砖 40

Section 3 Stone Relief and Brick Sculpture

目录

CONTENTS

2

第三章 魏晋南北朝时期的绘画 47

(公元 220-589 年)

Chapter 3 Painting during the Wei, Jin and North-South Dynasty

概述 49

Summarization

第一节 石窟壁画 51

Section 1 Mural in the Grotto

第二节 墓室壁画 56

Section 2 Mural in the Grave

第三节 代表画家及其作品 61

Section 3 Representative Artists and Their Artworks

第四章 隋唐时期的绘画 73

(隋: 公元 581-618 年 唐: 公元 618-906 年)

Chapter 4 Painting during the Sui and Tang Dynasty

概述 75

Summarization

第一节 隋唐壁画 78

Section 1 Mural during Sui and Tang Dynasty

第二节 隋唐人物画 89

Section 2 Figure Painting during the Sui and Tang Dynasty

第三节 隋唐山水画 103

Section 3 Landscape during the Sui and Tang Dynasty

第四节 隋唐花鸟画 111

Section 4 Flower and Bird Painting during the Sui and Tang
Dynasty

目录

CONTENTS

3

第五章 五代、两宋时期的绘画 117

(公元 907-1279 年)

Chapter 5 Painting during Five Dynasties and Song Dynasty

概述 119

Summarization

第一节 五代、两宋山水画 121

Section 1 Landscape during Five Dynasties and Song Dynasty

第二节 五代、两宋人物画 147

Section 2 Figure Painting during Five Dynasties and Song Dynasty

第三节 五代、两宋花鸟画 167

Section 3 Flower and Bird Painting during Five Dynasties and Song Dynasty

第六章 元代绘画 185

(公元 1271-1368 年)

Chapter 6 Painting during the Yuan Dynasty

概述 187

Summarization

第一节 赵孟頫与元初画坛 189

Section 1 Mengfu Zhao and Painting at the Beginning of the Yuan Dynasty

第二节 元代山水画的杰出代表——“元四家” 197

Section 2 Prominent and Representative Artists of Landscape during the Yuan Dynasty, Yuan-si-jia

第三节 元代花鸟画和“四君子”题材 209

Section 3 Flower and Bird Painting during the Yuan Dynasty and the Subject-matter of Four-Saint

目录

CONTENTS

4

第七章 明代绘画 217

(公元 1368-1644 年)

Chapter 7 Painting during the Ming Dynasty

概述 219

Summarization

第一节 院体绘画 222

Section 1 Painting of Academism

第二节 浙派绘画 230

Section 2 Painting of Chekiang Genre

第三节 吴门画派绘画 239

Section 3 Painting of Wu-men Genre

第四节 明代写意花鸟画的繁荣 256

Section 4 Prosperity of Enjoyable Flower and Bird Painting during the Ming Dynasty

第五节 董其昌及松江画派 262

Section 5 Qichang Dong and the Painting of Songjiang Genre

第六节 “南陈北崔”和明代人物画 265

Section 6 North-Cui and South-Chen and Figure Painting during the Ming Dynasty

第八章 清代绘画 269

(公元 1644-1911 年)

Chapter 8 Painting during the Qing Dynasty

概述 271

Summarization

第一节 清初六家——“四王”和“吴恽” 273

Section 1 Four Wangs at the Beginning of the Qing Dynasty and Wu-Yun

目录

CONTENTS

5

第二节 “清初四僧” 285

Section 2 “Four Monks” at the Beginning of the Qing Dynasty

第三节 宫廷院画 294

Section 3 Painting of Royal Court

第四节 “扬州八怪” 298

Section 4 Eight-Crackpot in Yangzhou

第五节 “海派” 绘画 310

Section 5 Painting of the Shanghai Genre

第九章 1912 年以后的绘画 315

(公元 1912 年——)

Chapter 9 Painting Since 1912

概述 317

Summarization

第一节 民国初期的绘画 (公元 1912-1927 年) 319

Section 1 Painting at the Beginning of the Republic of China

第二节 民国中后期绘画 (公元 1927-1949 年) 327

Section 2 Painting in the Middle and Late Period of the Republic of China

第三节 新中国成立后的绘画 (公元 1949 年——) 345

Section 3 Painting in the Period of the People's Republic of China

结语 351

Catalogue of Pictures

主要参考书目 352

Bibliography

ZG

第一章

YUAN SHI ZHAN GUO SHI QI DE HUI HUA

原始——战国时期的绘画

(约 300 万年前 - 公元前 221 年)

Chapter 1 Painting from Primitive Times to
Warring-states Dynasty

概述

回溯遥远的洪荒时代, 中华民族的先民们就在我们这块古老的东方大地上繁衍生息。人们不断用自己勤劳的双手改造着自然, 丰富着自己的物质生活, 同时也创造了不朽的东方文明。绘画艺术是人类文明的重要组成部分之一, 中国的绘画艺术源远流长, 如果从目前发现的岩画、陶绘等原始绘画遗迹算起, 已经有一万多年的历史了。根据近几年的考古发现来看, 大约在一万多年以前, 我国的黄河流域、长江流域等地方就有原始人留下的艺术品; 他们或是在高大的石壁上绘制岩画, 或是在地面上绘制图画, 或是在陶器上绘制雕刻纹样等等, 这些都可以看做是我国最早的绘画艺术作品。另外, 根据文献记载来看, 我国有文字可考的历史大概有五千多年, 也就是传说中黄帝时期, 黄帝被认为是中华民族的始祖, 据说他非常聪明, 教人们打猎捕鱼, 筑屋造车; 又教人们制造陶器, 用丝绸制成五色的衣服等。还命令仓颉创造文字, 又让一位叫史皇的大臣作图画 (“史皇, 黄帝臣也, 谓画物像也”), 这是传说中绘画的开端。传说史皇描摹图画的那天, 天上像下雨般的落下粟粒, 到了晚上以后还听到鬼神凄惨的哭声, 害怕史皇作画时把自己的魂魄摄去。史皇被认为是最早的图画创制者, 是最早见于文字记载的中国画家。另外传说黄帝那个时代, 有龙马负图从黄河中出来, 神龟背上负文从洛水中爬出来, 人们还说黄帝在睡梦中见到两条神龙衔有一图, 那张图上五色俱备。所以, 古书上说 “河出图, 洛出书, 圣人则之”。可以推测当时黄帝所领导的部落是以龙为图腾进行崇拜的, 因此, 中华民族的子孙都称自己是 “龙的传人”。当然, 这些传说已经掺杂了后人的美化和神化, 但是这些传说也同样反映了我国早期绘画发展的状况。

原始人类在旧石器时代漫长的生产、生活实践中获得了丰富的造型经验, 同时考古已经发现了距今数十万年前的采用磨制和钻孔技术, 用各种

材料制成的装饰品，如河北发现的穿孔贝壳、钻孔石珠、鸵鸟蛋壳和鸟骨制成的扁珠饰物；北京山顶洞人的穿孔兽牙、贝壳、石珠等装饰品等，这些都有力地说明原始人类在很早以前就已经萌发了“美”意识，具有了一定的审美能力。随着人类审美感知的不断丰富完善和生产力水平的进一步发展，越来越多的美术作品被创造出来，今天我们有幸所能看到的绘画作品主要有岩画、陶绘以及数量极少的壁画和地画等。中国目前所发展的最古老的壁画遗迹是辽宁牛河梁红山文化女神庙遗址出土的壁画残块，残块上已经看不到完整的形象，只有用赭色颜料绘制的勾连纹图案和赭红与黄白色相间的三角形纹图案。1982年在甘肃省秦安县邵店村原始社会居址内发现了一处新石器时代的“地画”，大部分模糊不清，可辨认的只有两个并排的人物形象和两个绘于长方形框内的爬行动物形象，均呈剪影效果。据考证，此“地画”绘制于距今约5000年的马家窑文化时期。这些作品形象而真实地反映了原始先民们当时的物质和精神生活，为我们研究和了解原始先民的物质和文化生活提供了宝贵的资料。

公元前21世纪，大禹的儿子启建立了我国历史上第一个奴隶制国家——夏朝。与原始社会相比，奴隶社会有了很大的进步。奴隶制的建立，为农业和手工业的分工发展奠定了基础，也为文化的繁荣提供了必要的条件。手工业的生产规模空前扩大，有了明显的分工，出现了专门从事金、玉、石、木、漆、陶等各种专门技艺的奴隶和手工劳动者，有“百工”之称。这时汉字已经形成，礼仪制度已经完备，为礼仪制度服务的青铜礼器、玉器日臻完美。

这个时代，绘画已经有了很大的发展，虽然大部分绘画作品都随着岁月的流逝而消失，但是我国古代的典籍中记载了很多关于这个时代的绘画作品，我们可以从中想象当时绘画的情形。《周礼》、《左传》都对当时的绘画做了记载。如西周时宫中已经有了专门掌管染色绘制衣服的官员。根据《孔子家语·观周》记载，孔子曾经去参观周朝的“明堂”，看到墙壁上绘有尧、舜等圣贤的容貌以及桀、纣等暴君的样子，感慨万千。另外，唐代张彦远的《历代名

画记》还记载了“敬君画妻”的故事，据说战国时的齐国，国势强大，齐王修筑了九重高台，命令国中擅画者来绘制壁画。有位叫敬君的画家，由于长期不能回家，十分想念妻子。于是就画了一张妻子的画像，随身携带观看，以解思念之苦。后来被齐王发现，知道敬君的妻子美貌，就强行霸占了敬君的妻子。从这些记载中我们可以侧面了解到当时的绘画水平已经有了很大的发展。

夏、商、周三代由于青铜文化的光辉灿烂又被称为青铜时代。青铜器的制造与使用，延续了一千多年，与人们的生活密切相关。《左传·宣公三年》中记载，夏朝时，利用各地进贡来的铜铸成鼎，鼎上还雕铸了各种形象，让老百姓分清善恶，能够趋利避害，平安无事。从这段记载来看，青铜器作为礼器它又是沟通人权和神权的信物。青铜器制作工艺之精湛可谓空前绝后，有些工艺技巧已经失传。青铜器上的装饰更是在一定程度上反映了当时的绘画水平。

春秋战国时期是由奴隶制向封建制过渡的时代，由于这一时代社会结构和政治、经济制度等都发生了深刻的变化，人们的思想意识形态也发生了很大的变化，出现了思想活跃、文艺兴盛的空前局面，学术上出现了“百家争鸣”的新现象，绘画艺术也获得了全面的发展，已具有独立发展的趋向，出现了不依附于工艺品和建筑物的独幅主题性绘画，今天所能看到的代表性作品就是用于丧葬的帛画。从这些作品中可以看出中国画的基本特征在战国已开始呈现，如以线造型，线条运用已比较成熟，渲染技法也已开始尝试使用。

此外，漆工艺早在原始社会就已出现，到春秋战国时期已经非常发达，漆器上的装饰绘画也在一定程度上反映了当时的绘画水平。

