

中国文物鉴赏大系
ZHONGGUOWENWUJIANSHANGDAXI

中国绘画鉴赏图典

ZHONGGUO HUIHUA
JIANSHANGTUDIAN

主编单位 中国文物学会专家委员会 主编 单国强 副主编 马季戈

上海辞书出版社

7 0
J120.9/35

:1

2007

中国文物鉴赏大系
ZHONGGUOWENWUJIANSHANGDAXI

中国绘画鉴赏图典

ZHONGGUOHUIHUAJIANSHANGTUDIAN

主 编

副主编

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国绘画鉴赏图典/单国强主编. —上海:上海辞书出版社,2007.12(2008.1重印)
(中国文物鉴赏大系)

ISBN 978-7-5326-2172-9

I. 中... II. 单... III. ①艺术史—中国—图集②绘画史—中国—图集
IV. ①J120.9-64②J209.2-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第143111号

本书图片版权归中国文物学会专家委员会所有

中国文物鉴赏大系

中国绘画鉴赏图典

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海辞书出版社
(上海陕西北路457号 邮政编码 200040)

电话:021—62472088

www.ewen.cc www.cishu.com.cn

上海丽佳制版印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/16 印张 17.25

2007年12月第1版 2008年1月第2次印刷

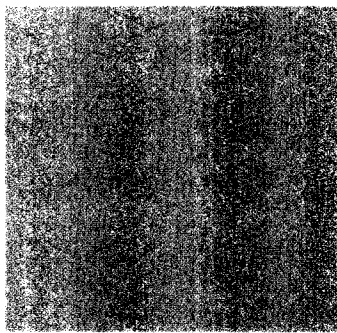
ISBN 978-7-5326-2172-9/K·398

定价:78.00元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。

联系电话:021—64855582

总序

《中国文物鉴赏大系》系列丛书(以下简称《大系》),经过十年磨砺之功,现在终于伴随着迎新的钟声,悄然问世。面对这洋洋大观的校样,翻动着墨香四溢的书页,凝视着五彩斑斓的图版,多年的艰辛顿时化作心花绽放。

中华民族是一个伟大的民族。她不仅善于创造伟大的文明,而且善于把这个文明保护起来,传承下去,使之成为全球四大文明古国中惟一的上下五千年不曾中断、纵横八万里不留空白的历史见证,让世界各国称奇叫绝。惟其如此,参与编辑出版的同仁们都满怀自信与自豪,以再现历史辉煌,传承历史文明,展示祖先智慧为己任。而今《大系》的出版,正是尽这份历史之责的一份成果,其质量效果如何自然将有待于时空的检验和读者的评估。

《大系》内容丰厚,全书包括玉器、青铜器、陶瓷、金银器、书法、绘画、工艺品、服饰造型等八大类,共九卷。全书以史为序,以物证史,全面、系统叙述中华文明的发展历程、时代特征和艺术成就,力求艺术性与学术性的完美结合,为读者提供历史知识和艺术审美享受,为文物爱好者和收藏者提供鉴赏指导。《大系》所收录的文物艺术品,既充分照顾到历史的连贯性、延续性,又重点突显当代考古新发现,为鉴赏、研究提供更多的选择、需求。

《大系》的形式,固然取决于得天独厚的内容,但内容适应尽可能完美的形式,也是编辑、出版者自始至终的追求。图文并茂,雅俗兼备,是文物图书必须遵循的基本形式。现有各卷精选代表性文物图片600—1400幅,规模之大,品类之全,精品之多,在文物图书出版中,十分罕见。在编排过程中,充分利用最新科技手段,既突显古老文明的庄重、神秘、高雅,又不失通俗、大方、时尚。为了适应当今读者多层面、多角度的理解图文,编撰者还特意配以“名词点滴”、“学术热点”、“图版说明”等专题以资辅助,这一形式的编排,亦为以往文物图书所少见。

《大系》的权威性、科学性、知识性、趣味性毋庸置疑。各卷主编都是本学科的学术带头人,其中多数为中国文物

学会专家委员会委员,如《中国陶瓷鉴赏图典》主编李辉柄、《中国青铜器鉴赏图典》主编彭适凡和副主编李朝远、《中国书法鉴赏图典》和《中国绘画鉴赏图典》主编单国强、《中国玉器鉴赏图典》主编周南泉等,都是全国知名的专家。参加撰稿的作者也都是各学科的中坚力量,在学科中取得过卓越成就。这些专家学者虽然都肩负着繁重的领导工作或研究任务,但是他们都很重视《大系》的编写任务,全身心地投入写作。由于专家学者的执著与努力,确保了《大系》的学术含金量。

《大系》现在终于出版了,距离当初策划、编写这套书已过去了整整十年。回首往事,不禁感慨系之。由于《大系》的编写工程浩大,各卷主编和作者们从当初的年富力强到今天出版之时,大多已经两鬓生霜,老之将至。其中《中国工艺品鉴赏图典》织绣篇的作者、故宫博物院古代织绣研究的专家李英华女士抱病写作,未能等到著作的出版,就于2004年病逝,实在令人悲惋!

值此功成之际,应该衷心感谢为编著《大系》付出辛劳的专家学者和多年来共赴艰难的合作者上海辞书出版社领导和编辑们,现有的成功都凝聚着他们的才智和心血。但愿《大系》的面世,能得到社会广大读者的肯定和欢迎,这将是十年磨砺之苦的最佳回报!

中国文物学会专家委员会

2006年12月20日

导论

本书是以图文并茂的图典形式,展现中国绘画艺术各个门类历史发展的主要脉络,体例有别于一般的艺术史或图录、画集,图随文走,更见形象便捷。

本书系统地阐明了中国传统绘画的久远历史和丰富品类。时代上溯到萌发绘画的上古时期,下至晚清民国初年,上下七千年。品类包括已呈绘画图案、图像因素的石器时代彩陶和史前岩画、商周两代的青铜器,已具绘画本义的战国和西汉帛画、先秦漆器,已属独立画种的秦汉墓室壁画、两汉画像砖和木板画、魏晋至隋唐的石窟和墓室壁画,以及自六朝后涌现的各代绘画名家的纸绢画。这些品类组成了中国绘画源远流长、绵延不断的历史长河,并此起彼伏地闪烁着绚丽的光彩。

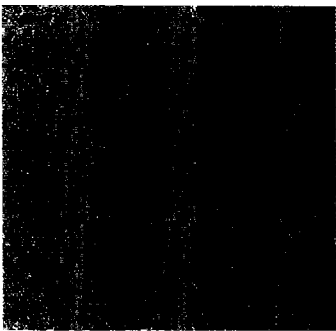
本书按时序分章编排,然各章并非简单地按朝代组合,而是根据相同或相近的艺术特征分阶段来归纳,各章标题也尽量突出此阶段主体绘画特色或总体时代风格,以及主要的绘画成就或画坛状况。依此原则,全卷共分八章,计为:器铭砖石,艺术之光(上古至两汉);魏晋风骨,六朝神韵(魏晋南北朝);高屋建瓴,继往开来(隋唐五代);画院鼎盛,文人画倡(两宋);游牧民族,草原来风(辽、金、西夏);远绍唐宋,文人画兴(元代);流派纷呈,各领风骚(明代);标新立异,流派更迭(清代)。把握各章要领,可窥七千年中国绘画进程的主要脉络。

八章的具体论述,根据各个时期的自身情况分列节、目,结合时代先后,或按品类,或按流派,或按名家分节列目。每一目先介绍概况,再列举若干代表作品随图逐一进行赏析,内容包括作者、图名、质地、尺寸、收藏单位、重要题跋等客观状况,以及题材、主题、构图、笔墨和风格特点、主要价值等艺术品评。图文并茂,力求兼具形象性、知识性、观赏性和学术性,以显现图典之特色。然较早时期的绘画现象,如上古时代,无具

体实物图像可印证,只能以零星文献或传说故事为参照,勾画出朦胧的轮廓,聊备一考。按照绘画史体例的要求,各章最后一节还介绍了绘画理论著述的概况,为读者提供进一步了解画史详情的有关史料文献。中国绘画的文献资料浩如烟海,存世作品数以万计,以本卷之篇幅和作者之水平,实难以一当十,难免挂一漏万,舛误之处,诚望读者不吝指正。

目录

第一章 器铭砖石 艺术之光

上古至两汉(公元前6000年—公元220年) 1

第一节 神话世界的艺术之光 3

第二节 石器时代的原始绘画 4

第三节 先秦时期的绘画图案 7

第四节 秦代凤毛麟角的绘画 10

第五节 汉代的绘画艺术 11

第二章 魏晋风骨 六朝神韵

魏晋南北朝(公元220年—公元589年) 17

第一节 士族兴起,名家涌现的时代 19

第二节 东晋画家顾恺之 20

第三节 南北朝画家传作探微 23

第四节 佛教艺术与石窟壁画 25

第五节 具地域特色的墓室壁画 31

第六节 魏晋南北朝画论 36

第三章 高屋建瓴 继往开来

隋唐五代(公元581年—公元979年) 37

- 第一节 继往开来的隋代绘画 39
- 第二节 体系不断完善的唐代绘画 41
- 第三节 体系臻于完备的五代绘画 59
- 第四节 唐、五代时期的画论著作 72

第四章 画院鼎盛 文人画倡

两宋(公元960年—1279年) 73

- 第一节 宋代的画院 75
- 第二节 两宋山水画 76
- 第三节 文人画的倡兴 91
- 第四节 楷模后世的宋代“院体”花鸟画 97
- 第五节 题材内容广泛的宋代人物画 105
- 第六节 两宋绘画史论著述 118

第五章 游牧民族 草原来风

辽、西夏、金(公元907年—1234年) 121

- 第一节 保留民族特色的辽代绘画 123
- 第二节 承绪北宋传统的金代绘画 133
- 第三节 边陲地区的西夏绘画 145

第六章 远绍唐宋 文人画兴

元代(1279年—1368年) 149

- 第一节 移情寄性的元代山水画 150
- 第二节 以水墨见胜的元代花鸟画 167
- 第三节 承绪唐宋传统的元代人物画 171
- 第四节 元代的绘画理论著述 176

第七章 流派纷呈 各领风骚

明代(1368年—1644年) 177

第一节 明初“院体”、“浙派”并峙画坛 178

第二节 明中叶“吴门画派”主盟画坛 192

第三节 明代后期派系纷繁 203

第四节 明代的绘画理论著述 217

第八章 标新立异 流派更迭

清代(1644年—1911年) 219

第一节 清初期绘画 220

第二节 清中期绘画 234

第三节 清晚期绘画 250

第四节 清代绘画史论著述 260

中国绘画发展大事记 262

第一章 器铭砖石 艺术之光

上古至两汉 (公元前6000年—公元220年)

【历史背景】

中国古代绘画艺术源远流长,从远古洪荒时代起,原始艺术的萌芽便在中华沃土中开始孕育生长。关于中国原始艺术起源于何时,现在尚无法确切地加以判断,但在远古神话传说中却流传着关于艺术起源的信息。在神话传说中有“史皇作图”、“画螺作画”及神农之臣白阜创画之说,还有绘画起于黄帝之说。《鱼龙河图》中尝云:“黄帝遂画蚩尤形象,以威天下。”《云笈七籋》亦云:“黄帝以四岳皆有佐命之山……命潜山为衡岳之副以成之……帝乃造山,躬写形象,以为五岳真形之图。”在诸多关于绘画起源的说法中,以史皇作图和舜帝之妹画螺造画影响最为广泛。

远古神话毕竟属于传说,很难有实证来加以证实,但从现今考古发掘所得到的史前遗迹中,却可以看到石器时代远古艺术的萌芽与发展脉络。仰韶文化、马家窑文化的彩绘陶器,大汶口文化、红山文化、河姆渡文化、大溪文化、屈家岭文化、昙石山文化以及凤鼻头文化的彩陶等,都是早期艺术萌芽时期颇具特色的艺术作品。此外,像内蒙古阴山岩画更是我们中华民族的祖先贡献给世界艺术宝库的珍贵遗产。

夏、商、西周、春秋、战国是中国奴隶制社会过渡并高度发展的时代,这一时期绘画尚处于初级阶段。绘画的应用范围主要是壁画、青铜器、玉器、牙骨雕刻、漆木器等纹饰,单纯的艺术作品在这一时期尚未独立发展起来。从夏商时期图鬼神百物于钟鼎,到商代“画像以求相”的故事传说,基本可以认定这一时期人物画已经开始出现。西周春秋时期出现了大量的壁画,其内容浩繁,但依然具有很强的装饰性。记载中有西周初年,周室明堂壁上绘有尧帝、舜帝及纣王的画像,显然已经具有明史劝戒之意。春秋战国时期的壁画内容更加丰富,涉及历史、神话、山川、神灵等内容。而战国时期的帛画艺术已经取得了巨大的成就,出土于湖南长沙地区的《人物龙凤帛画》、《人物御龙帛画》可以说是中国古代绘画艺术发展到一个崭新层面的标志。

秦始皇一统中国,但只进行了短暂的统治,便被汉朝所取代,尽管其享祚不永,但在秦朝车马坑以及秦砖瓦这些遗迹中仍可探寻这一时期艺术发展的轨迹。

两汉是中国古代艺术发展的一个高峰,特别是两汉时期的墓室壁画以及画像砖、画像石这些颇具特色的艺术形式,为我们今天了解汉代艺术发展提供了非常充分的实物资料。汉代墓室壁画遗迹甚多,内容题材也丰富多彩。壁画中人物众多,场景壮观,全面生动地展现出当时的社会风貌,对于我们了解当时社会的政治、经济、文化状况及道德观念、审美需求具有重要意义,可谓是一部汉代封建社会的百科全书。画像砖、画像石是建筑装饰艺术的杰出作品,同时也是两汉时期绘画艺术发展的重要载体。艺术匠师们以刀代笔,采用娴熟的雕刻技法,在坚硬的石头上,创作出富有现实生活趣味,又具有古拙质朴的神秘色彩的精美图画。画像砖、画像石在我国分布范围非常广泛,在不同地区还具有不同的地域风格与艺术特色。此外,在我国西北地区的甘肃等省份还出土有汉代的木板画和木简画,它们也是建筑构件中具有装饰性的部件,在中国古代艺术史上同样具有一定的参考价值。

中国古代绘画艺术从远古的神话传说到两汉时期的初步成就,经历了非常长久的历史发展过程。先民们的不断探索与创新,为后世艺术的成熟与发展奠定了坚实的基础。人物画在汉代的初步成型,汉代宫廷专职画师的出现,都说明绘画的功用性仍然非常显著,依然处在向艺术化前进的过程之中。

中国绘画艺术产生的时代相当久远,从远古的洪荒时代起,我们的祖先在艰辛而漫长的劳作中,创造了具有原始美感的艺术,以至后来形成源远流长的艺术发展史。

原始美术,由于她的虚幻迷离,不断地唤起人们对她的各种揣摩和想像。古代的文献典籍中有关于原始绘画创始的零星记载,由此可上溯到上古时代的神话故事。如《世本》载:“史皇作图。”《画史会要》中记:“画嫫,舜妹也,画始于嫫,故曰画嫫。”《周礼·考工记》中述:“智者创物,巧者述之,守之世,谓之工。百工之事,皆圣人之作也。”这些点滴的文献史料,对于满足我们寻找美术端倪的好奇心,以及史学家们探索、研究绘画艺术的起源问题,都有着相当重要的意义。

一、史皇作图的传说

相传早在远古时代,在黄河流域两岸的沃土上,由于中华民族的始祖黄帝的出现,随即便萌发出灿烂的文明曙光。

在黄帝时期,黄帝和他的大臣们已有了许多发明创造,他们创造了人们生活所需要的一切。传说一位名叫“史皇”的大臣,他学识渊博又富有艺术天赋,因而受到黄帝的器重,黄帝让他描绘日、月、星、辰、山、鱼、龙、龟、鸟等形象,以及世间各种各样的物象。史皇创作的图画,深受百姓的喜爱,在当时得到广泛流传。此后,图画把人们从一个简单的世界,带到一个更加复杂又丰富多彩的世界里。人们把这些五彩缤纷的图案画到服饰上,还刻绘到各种生活所用的陶器上。

史皇作图的传说在史料上也有所记载,近现代的考古发现为此提供了许多有力的实物佐证。因此人们说,是史皇开启了中国绘画之先河。

二、画嫫作画的传说

在远古时代,有一位名叫“画嫫”的女子,相传是她发明了绘画,从此开辟了中国古代绘画艺术的新天地,因而千百年以来她素有“绘画的鼻祖”之称,史书上也称她为“嫫首”、“黠手”、“颢手”,又称她作“画嫫”。她应是我国最早有文字记载的女画家。

古代史学家也说“史皇作图”,称“黠手作画”。前者是描摹物象,后者才离开物体画像,是一种形象思维的创造。相传画嫫是舜的妹妹,她在绘画方面的天才,受到帝王舜的重视,为此她大量作画,以满足人们的生活需要。当时流行在衣饰上作画,正如古人所云:“刻绘而画之,著于衣以为饰。”大概正是因为她的发明创造,古代服饰采用绘画图案才由此而盛行,中国绘画史也掀开了原始绘画艺术的第一页。

第二节 石器时代的原始绘画

新石器时代的绘画艺术主要体现在彩陶的装饰纹样上,它们是远古时代绘画的重要遗存和延续。此期最有特色的是仰韶文化和马家窑文化的彩陶艺术,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、昙石山文化及凤鼻头文化的彩陶也颇具特色。质朴明快、绚丽多彩的彩陶图案是这一时期的美术特征,而质朴纯真的史前岩画则反映了人类童年时代某种幼稚的想像和美好的夙愿,也是我们中华民族的祖先贡献给世界艺术宝库的珍贵遗产。

三鱼纹彩陶盆

新石器时代口高17厘米,口径31.5厘米
1954年陕西西安半坡遗址出土口现藏
中国国家博物馆

属半坡类型彩陶。此彩陶盆是新石器时代仰韶文化绘画艺术的代表作品。外腹壁上绘有形象生动的鱼儿,宛如在水中自由游动。所绘线条简洁拙朴,粗犷放逸,在色彩上具有原始艺术单纯、质朴的美感,并富有抽象绘画意味及浓郁的生活气息。

一、仰韶文化彩陶

仰韶文化主要分布于黄河流域的河南、山西、陕西等地,因1921年首先发

人面鱼纹彩陶盆

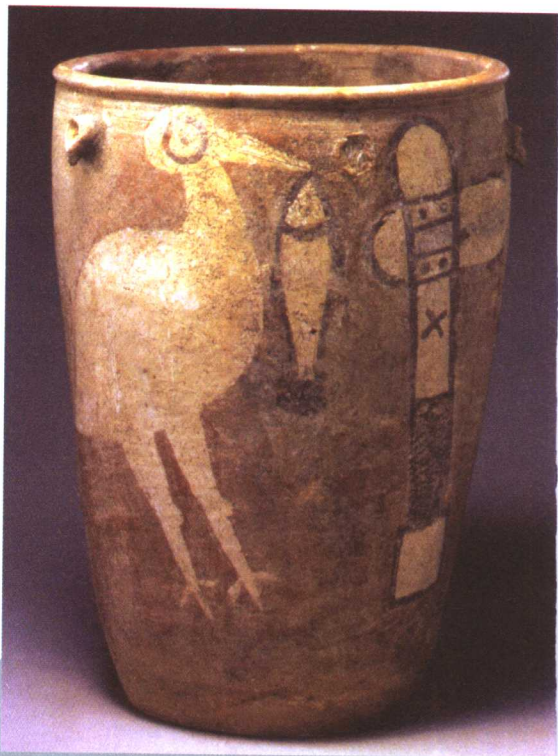
新石器时代口高16.5厘米,口径39.5厘米
1955年陕西西安半坡遗址出土口现藏
中国国家博物馆

属半坡类型彩陶。此彩陶盆是新石器时代仰韶文化绘画艺术的代表作品。在陶盆的内壁上绘有生动的人面鱼纹图案,圆形的脸庞上绘有修长的弯眉,双眼呈眯缝状,鼻子呈三角形,头顶上还带有饰物,嘴以两个对尖的三角形图案表示,口中及双耳都连有鱼形图案。这种充满迷幻色彩的人面鱼纹彩陶盆,堪称仰韶文化半坡类型的绘画艺术杰作。

现于河南省渑池县的仰韶村而得名。仰韶文化彩陶可分成不同的类型。主要可分为半坡类型和庙底沟类型。

半坡类型彩陶,主要以陕西西安半坡、临潼姜寨、宝鸡北首岭等遗址出土者为代表。纹饰图案以鱼类纹最具代表性,数量最多,并贯穿于半坡类型文化的始终。半坡早期彩陶上的鱼纹形象比

较写实,常见的有单独鱼纹,多为平展的侧面形象。人面纹是半坡类型文化彩陶的另一种特色,还有人、鱼结合的奇特形象,如三鱼纹彩陶盆、人面鱼纹彩陶盆等。专家、学者认为,这种带有神秘色彩的人面纹必定与半坡氏族公社的某种原始信仰和崇拜有关,但对具体涵义的解释各不相同,或是崇拜鱼图腾说,或是捕鱼丰收说,或是祈求生殖繁盛的祝福说。无论作何种解释,这种充

鹤鱼石斧图彩陶缸

新石器时代口高47厘米,口径32.7厘米,
底径19.5厘米
1978年河南临汝阎村出土口现藏河南
博物院

属庙底沟类型彩陶。此彩陶缸是新石器时代仰韶文化绘画艺术的代表作品。彩陶缸上绘有鱼、鹤鸟及石斧图案。鱼和石斧皆用黑线彩绘轮廓,内填白彩,图像清晰简洁。这幅彩陶画,是原始社会绘画艺术的杰作。

满迷幻色彩的人面鱼纹彩陶盆,都堪称仰韶文化半坡类型的绘画艺术杰作。

庙底沟类型彩陶,主要以河南陕县庙底沟和陕西华县泉护村遗址出土的彩陶为代表。河南临汝阎村出土的鹳鱼石斧图彩陶缸最为著名,陶器上有鱼、鹳鸟及石斧,图像清晰简洁,白鹳用没骨法画成,鹳眼、鱼及石斧的轮廓用黑线描绘,笔法苍劲有力,神态生动自然。据专家考证,此图应为古代氏族权力的象征,也是图腾艺术的体现,记录了鹳氏族兼并鱼氏族的重大历史事件。这件鹳鱼石斧图彩陶缸堪称原始社会绘画艺术的杰作。

二、马家窑文化彩陶

马家窑文化彩陶艺术最为发达,覆盖地域尤其广阔。主要分布于甘肃、青海、四川等地,因最先发现于甘肃临洮的马家窑而得名。马家窑文化彩陶以甘肃临洮马家窑遗址出土的彩陶为代表。如青海大通上孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆,即多人舞蹈纹彩陶盆,其内壁上绘四圈平行带纹,平行带纹至口沿间,绘三组集体舞蹈图像,每组五人,皆腰系兽皮,并肩携手,欢快起舞,画面欢乐的气氛再现了氏族成员分组围猎的生动场景,堪称马家窑文化彩陶艺术之杰作,是中国绘画史上最早的人物画作。

【名词点滴·没骨法】

中国画技法名。不用墨线勾勒,直接以彩色描绘物象。五代后蜀黄筌画花勾勒较细,着色后几乎不见笔迹,人称“没骨花枝”。北宋徐崇嗣效黄筌,单以色彩作花卉,名“没骨图”,后人称之为“没骨法”。相传南朝梁张僧繇用青、绿、朱、赭等色染出丘壑林泉的山水画,称“没骨山水”,也叫“没骨图”。唐杨昇亦擅此法。

舞蹈纹彩陶盆

新石器时代口高14厘米,口径29厘米

1973年青海大通上孙家寨出土口现藏

中国国家博物馆

属马家窑类型彩陶。此彩陶盆是新石器时代马家窑文化彩陶绘画艺术的代表作品。盆内腹壁上三组舞蹈纹图案,线条简洁生动,绘制技巧娴熟,再现了氏族成员分组围猎野兽的生动场景,应是中国绘画史上最早的人物画作。

了极强的动感效果,具有一定的装饰韵味。如出土于甘肃临夏的大型彩陶瓮。半山类型以甘肃和政县半山遗址出土的彩陶为代表,它代表着整个新石器时代彩

陶艺术的最高水平。纹样为各种类型的几何纹,如螺旋形纹、旋涡纹、葫芦形纹、折线纹、锯齿纹、大圈纹、方格纹、平行线纹、菱格纹等。马厂类型彩陶纹样流行四大圆圈大布局,纹饰粗犷简约,如大圆圈纹、勾连纹、蛙形纹、卷曲纹及变体人形纹,格调较为庄重刚健。

旋涡纹彩陶罐

新石器时代口高23厘米,口径14.6厘米

1977年甘肃兰州出土口现藏甘肃省博

物馆

属半山类型彩陶。此彩陶罐是新石器时代马家窑文化彩陶艺术的代表作品。罐口沿内绘弧线纹,颈部饰平行线纹,腹部用黑、红线绘连续的旋涡纹。图案生动,线条流畅。

三、史前岩画

除彩陶外,史前岩画也是反映原始绘画面貌的重要材料。中国是世界上最早发现、记录岩画的国家,也是世界上岩画遗迹最丰富的国家之一。岩画是指用矿物质颜料涂绘或用石器凿刻、绘制在山崖岩壁上的图画。目前在中国发现最早的岩画是位于内蒙古阴山的岩画,它以鸵鸟、大角鹿形象而著名。创作这些岩画的年代,至少应上溯至1万年以前,创作它们的民族当时还处于原始社会的新石器时代。新疆呼

图壁“生殖崇拜”和江苏连云港将军崖“稷神崇拜图”岩画群,寓意鲜明,形象组合严密,据考证,这些岩画图像距今3500年左右,展现的是原始社会的生活情节。广西花山岩画,绘制时期应距今2300年左右,它展现的是古代骆越人祭祀水神的生动形象。花山岩画因高大险峻、色彩缤纷醒目而负有盛名。岩画采用对比的手法,人物线条简练,布局严密,内涵丰富。

这些岩画在构思上呈现出原始人类天真纯朴的本色,反映了人类童年时代某种幼稚的想像和美好的夙愿。

画面大多密切围绕着宗教祭祀这个主题,被赋予浓郁的神秘宗教色彩。人物形象的简单化、符号化颇似现代人所追求的抽象画的艺术效果,并显现出原始人类崇高的浪漫主义精神意向。由于它反映了当时社会的各个方面,因此又可谓一部原始社会的百科全书。

江苏连云港将军崖岩画《稷神崇拜图》

新石器时代 □长280厘米,宽400厘米
此岩画发现于江苏省连云港市海州区锦屏山脚的将军崖。画面内容主要表现的是人格化的植物。由禾、田、人组成,正是稷神的形象化表现。

夏、商、西周、春秋、战国时代处于绘画艺术的初级阶段。绘画应用的范围主要是壁画、青铜器、玉器、牙骨雕刻、漆木器等纹饰。早期基本上是装饰性图案,西周以后,开始出现了以表现人物活动为主的纪实性绘画作品,其实物遗存最早见于春秋晚期的青铜器图案与镶嵌图像纹饰。

一、夏商图鬼神百物于鼎

夏商时期,辉煌灿烂的奴隶制文化开始形成。当时最有成就的艺术当为青铜工艺,艺术匠师们在青铜工艺的创造中显示出非凡的智慧。青铜器是集工艺、雕刻、书法、绘画于一身的综合性艺术品,作为一种象征神权的礼器,已深深地烙上时代的印记,成为整个时代的精神象征,从而造就了中国美术的基本类型。

夏代绘画实物至今还未见过,但历史文献记载,夏代是有绘画的。《左传·宣公三年》记载,夏朝用各地进贡来的铜铸成鼎,鼎上图有各种鬼神形象,目的是让百姓识别鬼神,以便出入山林川地时免受鬼神之害,求得平安吉祥。

商代绘画主要见于1975年在河南殷墟出土的一块壁画残片。它是在白灰墙皮上绘出近似对称的图案,由红色的曲线及黑色圆点组合而成,线条粗简,转角处呈圆弧状,很可能是作为衬托的花纹。

在古代典籍中,记载有商代早期“画像以求相”的故事,是为早期肖像画的滥觞,同时也可以看作早期绘画功利性的体现。《尚书·说命上》载:高宗“梦帝赉予良弼,其代予言,乃审厥象,俾以形旁求于天下,说筑傅岩之野,惟肖,爰立

人面纹鼎

商代晚期口通高38.5厘米,口长29.8厘米,宽23.7厘米

1959年湖南宁乡黄材出土□现藏湖南省博物馆

该鼎腹四面各高浮雕一人面,面形方圆,高颧骨,隆鼻,宽嘴,双目远视,双眉下弯,双耳卷曲,形象奇异,具有写实意味。

作相”。其意是说,商王武丁夜梦天帝赐予辅助大臣,醒后召画工将梦中人的形象绘于木榜之上,按图寻求。一位名叫“说”的工匠与图中人非常相像,遂请回朝中为相,并赐姓傅,此人后来果然成为中兴名相。这个故事固然有其浓厚的传说色彩,但可以推测当时已经有了肖像画的创作。

二、西周春秋时期内容浩繁的壁画

西周绘画,见于先公祠庙堂墙壁上

创作的重大历史题材壁画及历史上的帝王画像。据郭沫若对江苏丹徒出土《矢簋》铭文的考释,西周初年曾有“武王、成王伐商图及巡省东国图”的壁画创作。另据《孔子家语·周问》记载,西周初年,在周室明堂的墙壁上绘有尧、舜和纣等像,还绘有“周公辅成王”的画面。在陕西省扶风县杨家堡西周墓中,有西周时期的壁画残存,墓穴四壁有以白色绘出的菱形二方连续纹样,是一种比较粗简的壁画装饰。

春秋战国时期,是壁画创作的兴盛时期,在一些公卿祠堂及贵族府邸中已开始出现表现人物活动的纪实性壁画。东汉王逸《楚辞章句·天问序》记曰,楚国先王庙内画着天地、山川、神灵、鬼怪,以及古代圣贤、各种奇闻异事。爱国主义诗人屈原一次来到此地看见丰富多彩的壁画,触景生情,思绪万千,一连发出170多个疑问,遂成盛名天下的《天问》。由此可见,当时楚国壁画表现的内容已涉及到历史、神话、山川、神灵等各种世间传说。依据屈原的《楚辞·天问》,可以了解到春秋时期庙堂壁画艺术的奇伟宏丽。

三、战国时期神奇瑰丽的帛画

战国时期,最富有特色的绘画作品是距今2000多年的稀世珍品——旌幡帛画。

《人物龙凤帛画》出土于湖南长沙

【名词点滴·二方连续纹样】

是指一个单独纹样向上下或左右两个方向作有规律的连续重复排列而成的纹样,也称花边纹样。