

陈师曾

中国绘画史

彩图珍藏版

陈师曾
◎ 著

Beijing United Publishing Co., Ltd.
北京联合出版公司

陈师曾 中国绘画史

彩图珍藏版

陈师曾
◎ 著

Beijing United Publishing Co., Ltd.
北京联合出版公司

前言

吾国美术自古以来最为发达，书画、雕塑、建筑皆能表国民性之特长，为世界所注目。但雕塑、建筑虽有迹象流传，而各家著录东鳞西爪，无统系之说明；或出于工匠之手，不得其法，遂致后人无可稽考。惟书与画授受渊源，自古迄今，统纪分明，蔚为大观。若牖述其本末，详言其流派，固非短篇小册可得而尽也；兹特提示梗概，以为问道之津梁。若博引旁征，搜求宏富，俟诸异日。

目录

前言

第一编·上古史

第一章 三代之绘画——文字与绘画的起源 -003

第二章 汉代之绘画——画像石的古朴世界 -007

第三章 六朝之绘画——艺术的超脱 -013

第四章 魏晋之绘画——传神与风流 -017

第五章 南北朝之绘画——画分南北 -021

第六章 隋朝之绘画——蓄势待发 -029

第二编·中古史

第一章 唐朝之绘画——百花灿烂 -035

第一节 唐朝文化概论——气运盛旺 -036

第二节 唐朝前期之绘画——渐入佳境 -039

第三节 唐朝后期之绘画——开创新纪元 -043

第四节 李思训一家——金碧辉映 -045

第五节 王维——画中有诗 -047

第六节 鞍马画家——龙马精神 -051

第七节 中唐及晚唐之绘画——厄于国乱 -054

第八节 周昉与赵公佑一家——人物画高峰 -056

第九节 花鸟画与论画——花鸟画初兴 -058

第二章 五代之绘画——唐宋转捩 -059

第一节 五代绘画概论——画院与院画兴起 -060

第二节 南唐之绘画——后主好丹青 -062

第三节 前后蜀之绘画——花鸟画典范 -065

第四节 五代之山水画——荆关双子星 -068

第三章 宋朝之绘画——气韵生动 -071

第一节 宋朝文化总论——文艺复兴 -072

第二节 宋朝之画院——满朝风雅 -074

第三节 宋朝画派之沿革——名手辈出 -080

第四节 宋朝之论画——形似与传神 -112

第四章 元朝之绘画——文人画兴起 -113

第一节 元朝文化概论——弦歌不辍 -114

第二节 元代绘画之变迁——画派林立 -116

第三节 四大家——简淡高逸 -122

第四节 题款及道释画——文人趣味与道释画衰微 -126

第三编·近世史

第一章 明朝之绘画——再现新气象 -131

第一节 明朝文化概论——文化勃兴 -132

第二节 明朝之画院——竞美两宋 -134

第三节 山水画之沿革——南北混合 -143

第四节 浙派——健拔劲锐 -145

第五节 院体画之一派——轻软优雅 -151

第六节 吴派——南宗典范 -154

第七节 道释、风俗画之变迁——嬗递分明 -158

第八节 花鸟及杂画——写实与写意 -162

第九节 闺秀、妓女之绘画——闺阁风雅 -168

第二章 清朝之绘画——新生与挑战 -171

第一节 清朝文化概论——隆盛、软化与危机 -172

第二节 清朝之山水画——南宗独盛 -177

第三节 人物画之变迁——主题与技法 -187

第四节 花鸟及杂画——流派迭出 -193

附 录

清代山水之派别 -208

清代花卉之派别 -220

中国人物画之变迁 -232

文人画之价值 -244

绘画源于实用说 -258

第一编

上古史

三代之绘画——文字与绘画的起源

文明制作渐兴，而文字、绘画为民情民性表示之要素，故特显著也。

伏羲画卦，仓颉制字，是为书画之先河，即为书画同源之实证。盖是时，文明肇始，事务渐繁，结绳之制不足该备，不得不别创纪载之法；而纪载之法，必先诸数与形，取其简而易明，便于常用，故画卦所以明乎数，而文字始于象形。以象形而言，即含有图画之意。文字与图画初无歧异之分，例如 日（日）、月（月）、木（木）、子（子）、𩺰（鱼）等字，即谓之图画亦可。迨后制作日繁，绘画之事则以五彩画十二章，藻火、粉米、山龙、黼黻之属，为旗常、衣服之装饰，彩色之用因以发达，华丽壮美以兴起诚敬欢悦之感情。凡文字之所不能表明者，借此以表明之。钟鼎彝尊既有文字，又有饕餮、螭文、雷文、云文等互相表见。盖其时，因文明制作渐兴，而文字、绘画为民情民性表示之要素，故特显著也。

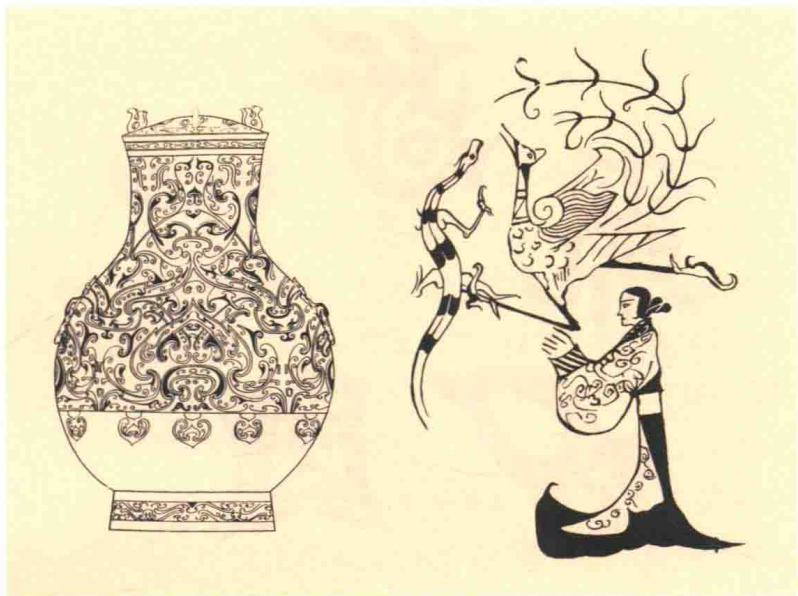
古者画人姓名多不可考。《云笈七签》载黄帝以四岳皆有佐命之山，乃命灊山为衡岳之副，帝乃造山躬写形象，以为五岳真形之图。又黄帝有臣史皇始造画。又《画史会要》：“画嫫，舜妹也。画始于嫫，故曰画嫫。”盖是时，绘事已见端倪，姓氏之可考者如此。夏禹铸鼎以象神奸，殷高宗以形求得传说，此为 人物画之滥觞。至周之世，画之用渐广。《周礼·考工记》：“画绩之事，杂五色”，以象山水鸟兽。又：“大司徒之职，掌建邦之土地之图。”明堂四门，画尧舜桀纣之像，周公相成王负

五岳真形图

斧宸之图，以示鉴戒。由此观之，当周之世，山水、人物、鸟兽之画则已备具，而钟鼓、鼎彝、旗常、衣裳之制无不需用绘画者，其美术工艺亦可云发达矣。

春秋战国时代，楚于先王庙、公卿祠堂画天地山川之神、古圣贤之像。宋元君召画图众史，而以解衣槃礴为真画者。庄子客有为周君画策三年而成龙蛇、禽兽、车马、万物之象。韩非子客有为齐王画者，王问：“画孰最难，孰最易？”客对曰：“犬马难，鬼魅易。”韩非子可为知写生画之困难者矣。然此等画现时不可得见，究不知形状如何。其惨淡经营，推究理法，可见概也。

战国金银错几何云纹壶

战国帛画《人物龙凤图》 湖南长沙出土 湖南省博物馆藏

三代之时，吾国美术盖由自然之发达，尚未受外国艺术之影响。及秦始皇统一天下，其版图扩张，渐与外国交涉，西域之美术渐次输入。始皇元年，西域骞霄国画人烈裔者献刻玉，善画，口含丹青，喷壁成龙及山川、禽鱼、鬼怪之属（见《拾遗记》）。其征信不可考，亦可知吾国绘画与外国接触之一端。始皇时有阿房宫之大建筑，虽其形状难详，据史所称，壮丽瑰伟可以想见。此种艺术之进步，于绘画亦大有连类之处。始皇席祖宗雄霸之业，上接周代文明之盛，加以好大喜功，开拓边宇，交通外国，其所发舒，益为宏远。自三代至秦，学术文艺思想为之一变。

汉代之绘画——画像石的古朴世界

多画帝王、圣贤、孝子、烈士、战争、庖厨、
鱼龙杂戏等，刻画朴拙。

汉继始皇四海统一之后，治理天下前后四百余年，可谓极盛矣。当汉之时，远承春秋之战乱，近接秦政之苛暴，民力疲惫，一世之风趋于厌苦烦闷之境。于是文、景相继笃尚黄老，持清静无为之道，与民休息。武帝崇尚儒术，整顿文教，使张骞广通西域，威令极于边陲，一时有振作之气象。设学官，置博士，一以儒术为政治之本。于是公孙弘、董仲舒、司马相如等学者辈出，文教大兴。苑囿宫殿之盛，亦于此时见称于史籍。外国之动植物、珠玉珍奇之品随时输入，天马、葡萄之镜背图案，即所以夸汉皇之威灵，纪方物之奇异也。其余如雕刻及铜人、石像等，亦足征技工之进步。

汉代文运之盛，绘画亦随其步武而日新。汉以前史迹多朦胧不得明确，自汉以来乃有事物可考，如石刻画尤为明征，而技艺由此日进。佛教画亦渐输入。图画之鉴赏，实自汉始。盖汉代之绘事，于种种之点大为发达。今征诸史册，武帝创置秘阁，搜集天下书画。甘泉宫中画天地太一诸鬼神，明光殿画古烈士之像。宣帝甘露三年，画功臣于麒麟阁，鲁灵光殿图写天地品类、群生杂物、奇怪神灵等。画题之种类渐多，用途亦广。元帝时有毛延寿、陈敞、刘白、龚宽、阳望、樊育等画工辈出。盖当时宫廷已有尚方之画工如毛延寿辈，此为后世画院之滥觞。

后汉明帝好文，雅爱丹青，别设画宫，诏博洽之士班固、

西汉壁画 《鸿门宴图》（局部） 洛阳古墓博物馆藏

东汉画像石 《秦始皇泗水捞鼎》 山东嘉祥武梁祠

东汉壁画 《庄园厨炊图》 内蒙古自治区和林格尔出土

贾逵等撰诸经史，更命画工画之。又创鸿都学，搜集天下之奇艺，画中兴功臣二十八将于云台。明帝继光武中兴之后，改光武之柔道政策，开西域诸国之交涉。当时班固之弟班超于西域屡建战功，盖远绍武帝，再宣扬国威于异国，使之通款入朝。而交涉由是频繁，佛教之东渐由是起，佛教画之端绪亦可见矣。明帝梦金色之佛身，遣蔡愔使月氏求佛教之经典、雕像、画像，传写数本，安置于南宫之清凉台高阳门；又白马寺之壁上作千乘万骑绕塔之图；又保福院画首楞严二十五观之图。此等画为吾国佛教画之嚆矢也。

前汉以来，楼台中多陈古圣贤像。光武与马皇后尝观览之，指娥皇、女英之图，顾谓后曰：“恨不得妃如此者。”及观尧帝之像，后指之，曰：“陛下百僚之臣，恨不得如此者。”帝顾而笑。灵帝光和元年，画孔子及七十二门人于鸿

东汉壁画《门卫图》大连营城子出土