

「图文珍藏版」

中国粹艺术通鉴

「主编 邹博」

线装书局

中华传世藏书

图文珍藏版

中国国粹艺术通鉴

中华
藏書

邹博◎主编

线装书局

图书在版编目(CIP)数据

中国国粹艺术通鉴. 绘画艺术卷/邹博主编.--北

京: 线装书局, 2011.8

ISBN 978-7-5120-0400-9

I. ①中… II. ①邹… III. ①绘画史—中国—通俗读物 IV. ①Z228②J209.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第140572号

中国国粹艺术通鉴

主 编: 邹 博

责任编辑: 崔建伟 高晓彬

封面设计: 博雅圣轩藏书馆
Boyashengxuan Cangshuguan

出版发行: 线装书局

地 址: 北京市西城区鼓楼西大街41号(100009)

电话: 010-64045283

网址: www.xzhbc.com

印 刷: 北京彩虹伟业印刷有限公司

字 数: 3800千字

开 本: 787×1092毫米 1/16

印 张: 336

彩 插: 8

版 次: 2011年8月第1版第1次印刷

印 数: 1-3000套

书 号: ISBN 978-7-5120-0400-9

ISBN 978-7-5120-0400-9

定 价: 4680.00元(全十二卷)

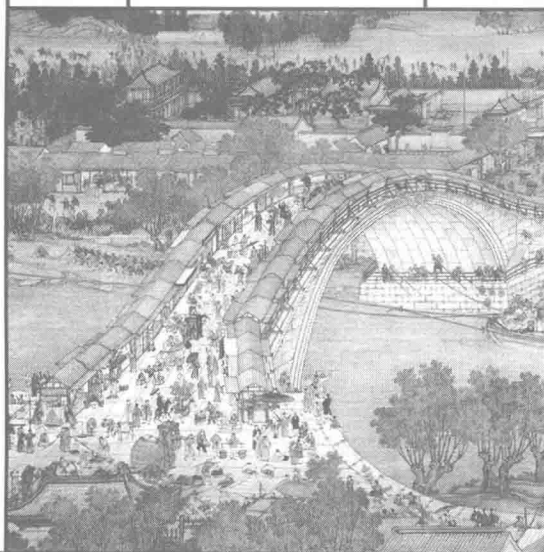
中国国粹艺术通鉴

图文珍藏版

绘画艺术卷

博世
藏書

邹博◎主编

目 录

导 语	(1)
第一章 绘画的起源	(3)
一、原始绘画	(3)
二、商、西周、春秋时代的绘画	(7)
三、战国、秦汉绘画	(12)
第二章 绘画艺术的演变与发展	(16)
一、六朝绘画	(16)
二、隋唐绘画	(29)
三、五代绘画	(41)
四、两宋绘画	(48)
五、元代绘画	(68)
六、明代绘画	(82)
七、清代绘画	(105)
八、现代绘画	(129)
第三章 中国绘画常识	(139)
一、中国画的基础知识	(139)
二、从历史演进看人物画发展	(146)
三、山水画的发展与演变	(175)

四、花鸟画的发展历程	(185)
第四章 中国绘画作品鉴藏	(208)
一、鉴别古字画依据	(210)
二、书画鉴定学识	(218)
三、古字画常见作伪方法	(221)
第五章 中国传世名画鉴赏	(224)

身 语

中华文明的凝神之笔——绘画，它的发源可以上溯到原始社会的新石器时代，距今至少有七千余年。浩浩七千年的历史旅程，绘画也从单纯的记录工具转变为文人雅士乃至整个国家的精神慰藉品。其中的历史与艺术价值不言而喻。

绘画似乎是美的象征。比如人们形容风景美，就喜欢用“风景如画”来比喻；形容人长得漂亮，说“像从画上走下来的”；形容文学作品场面描写得生动宏阔，说它像“壮丽的画卷”。

古今绘画作品美不胜收，是“画”的海洋。中国古代绘画作品存世量之大，也是世界上少有的，是我们民族光辉灿烂的古代文化艺术中的瑰宝，也是世界文化艺术的奇葩。就拿东晋顾恺之的《洛神赋图》来说，此画被称为哀怨缠绵的连续画图，内容取材于三国曹植的《洛神赋》。画面上，洛神含情脉脉，回眸顾盼，飘飘若仙，姿态与装束，无不令人感到绝美而生爱恋之心；曹子建那诗人的风度，爱恋的目光，失意追恋的神态，无不给人一种哀婉悱恻的感觉。整卷画以极强的魅力吸引着读者，时而让你欢欣，时而让你惆怅。还有唐代李思训的《江帆楼阁图》，是“青绿山水”画的代表作。展现在我们眼前的是江天一色，浩渺无垠，点点风帆，若隐若现，给人以无穷深远之感；江岸边古松参天，山岭奇峻，古松掩映之中，碧殿朱廊，绿不掩红，似有若无，斑斑点点，给人以如入仙境之感；山下江边，山径蜿蜒，翠竹茂林，桃红丛绿，游人缓缓，或乘骑蹲道，或闲步同游，或肩挑肩负，给人以错落有致，意境幽邃之感。全图峰峦连绵，云雾缥缈，江天浩渺，风帆逐流，给人以境界雄远之感。再比如，宋代张择端的《清明上河图》，可以说是我国艺术史上的稀世珍品。画中描绘的是北宋都城汴梁（今开封）和汴河两岸清明时节的市俗人情，因此取名《清明上河图》。纵观全图，可分为三大部分：一、郊野——描绘了城郊乡村清明时节的田园景色；二、汴河——以汴河桥为中心，描绘了汴河两岸繁华而又闲适的景象；三、街市——描

写了汴梁街市风俗世态与繁华景象。“汴河桥”似乎是全画的高潮，舟车、牛马、屋舍、河流、树木错落映衬，显现出一种立体的美；各种人物一应俱全：农民、商人、达官、显贵，老人、小孩、妇女、青年、壮汉，各种人物惟妙惟肖、栩栩如生。画家利用“桥”——人们必经的地方作为高潮，匠心独具，“桥”把各种人物、各种人情世态都联系起来了。尤其生动的是，桥上，一达官贵人乘轿急速经过拥挤的通道，轿前有两人挥手开道，与迎面的一匹骡马相遇，牵马人迅即勒住马头，想从侧面闪开道路，惊动了道边的行人和两头毛驴，毛驴向前乱窜，赶驴人慌忙地吆喝着，道边的小摊贩也赶快用竹棍驱赶毛驴。生活气息多么浓厚！多么悬殊的阶级对立！多么富有情趣的画面！我国近代的丹青高手，现代的国画大师，更是人才荟萃，传世之作不断。任伯年、虚谷、吴昌硕、高剑父、陈师曾等创作的画名扬海内外。至于齐白石、张大千、黄宾虹、徐悲鸿等更是成就恢弘，家喻户晓。总之，绘画艺术源远流长，繁花似锦。

对于绘画作品的鉴赏和收藏，古人称为鉴藏。包括鉴定、欣赏收藏、流传、著录等方面。传统画作与中国的历史文化民族意识等因素有着很广泛的联系。本部分内容将为收藏爱好者提供一个真实可考的中国绘画发展史和一些简单实用的鉴定基本方法。以丰富藏友的知识，拓展藏友的眼力；另外在书画市场如火如荼的今天，编委会将拍卖市场的近况向藏友们展示以供参考。

第一章 绘画的起源

一、原始绘画

中国在新石器时代,人们在长期的有秩序的定居生活中,不断地总结和积累经验,从而掌握了制陶技术,并且在陶器制作和图案装饰的过程中,提高和丰富了艺术造型的能力。由于技术的进步,出现了先在陶坯上彩绘花纹后再烧制而成的彩陶。分布在渭水、泾水流域一带的老官台文化(距今约 7000 ~ 8000 年间)已有绘着简单纹样的彩陶。这是迄今发现的最早的彩陶。

内蒙古阴山人面纹

黄河上、中游是彩陶繁盛的地区。这一地区图腾艺术较为发达,彩陶花纹也以仿生

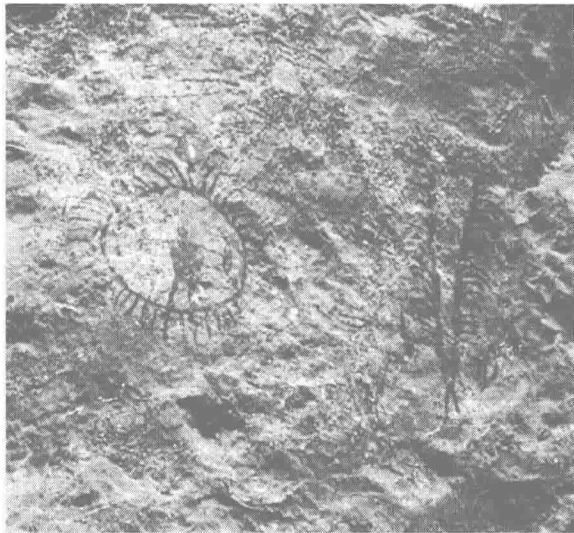

性的自然形纹样最具特色,是当时人们社会生活的反映。

距今 6000 年左右的半坡类型文化,是继承老官台文化发展起来的。半坡类型文化的彩陶上有较多的动物图像,其中最有代表性的花纹是鱼类纹,数量最多,并贯穿于半坡类型文化的始终,人面纹也是半坡类型的文化彩陶上的一种具有特色的纹样。

庙底沟早期彩陶以自然形的鸟纹为主,鸟纹为影像式。河南省临汝县阎村庙底沟晚期墓葬中,有一件彩陶缸的腹部也绘着鸟含鱼的图像。这幅鹳鸟含鱼图是原始社会绘画的杰作。

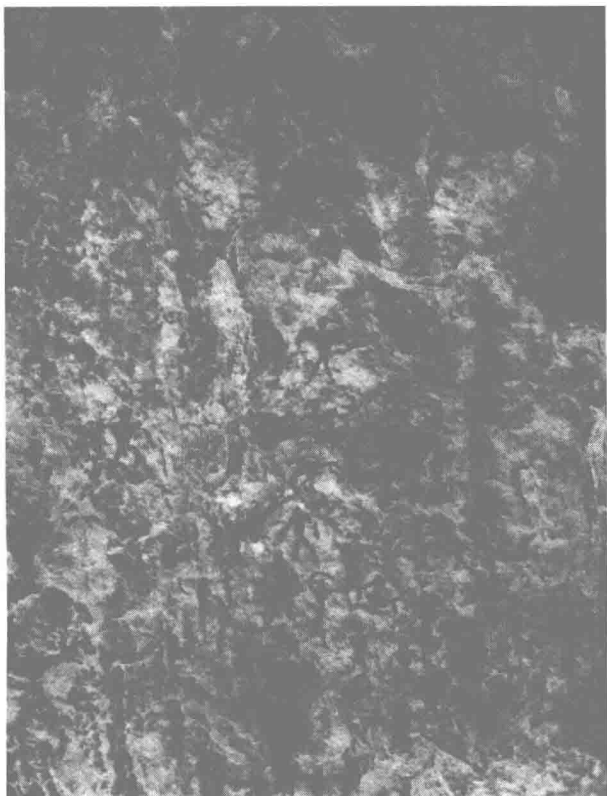
半坡类型文化彩陶上的鱼类水族图像和庙底沟类型文化彩陶上的鸟类图像,大概都是图腾艺术的表现。在与这两种类型文化邻近和交叉地区,彩陶上还出现了鱼和鸟相结合的图像,是半坡部族和庙底沟部族互相影响、融合在绘画中的反映。

太阳神祷祝图

石岭下类型的彩陶以鲋鱼纹具有特色。早期鲋鱼纹多为单独纹样,形象写实,呈弯曲状,像在摆动地爬行。石岭下晚期彩陶上的鲋鱼纹已几何形化,成为标志性的纹样。

半山早、中期彩陶上的人形图像较真实具体,两腿分开地叉立,手臂扬起;半山晚期和相沿发展的马厂早期彩陶上的人形纹,逐渐分解,或无头,或无下肢。马厂晚期彩陶上的人形图像已抽象化,肢节和爪指增多,多以人形的某一部分来示意地表现,人形纹愈来愈被神化。

战争庆典牧放图

除黄河中、上游地区以外,其他地区的新石器时代文化的彩陶上写实的象生性花纹很少。分布在西辽河流域的石棚山类型,距今 4000 多年。在内蒙古赤峰市翁牛特旗石棚山出土的彩陶罐上,曾发现似山羊又似鸟的动物图像。

中原地区进入龙山文化时期,彩陶很快衰落,含有礼器性质的彩绘陶出现。山西省襄汾县陶寺龙山文化墓地的大墓中出土了一些彩绘陶,彩绘纹样以蟠龙纹为特色,蟠龙纹以朱红色绘于陶盘内的中央。早期蟠龙图像,身子较短,更接近鱼类形象。晚期蟠龙图像,身子变长,是商周青铜器中蟠龙纹的前身。

分布于南北各地的岩画,相当数量产生于原始社会,是原始绘画中不可忽视的重要组成部分。中国原始社会绘画的发展有自己的特点,这和中华民族的形成过程有关。中华民族是由各区域的不同部族融合而成的,因此随着各族的不断交融,绘画表现的社会内容愈来愈丰富,除去写实的表现方法外,还有运用想象的表现方法。从这些特点来说,对以后中国绘画的发展方向产生了深刻的影响。

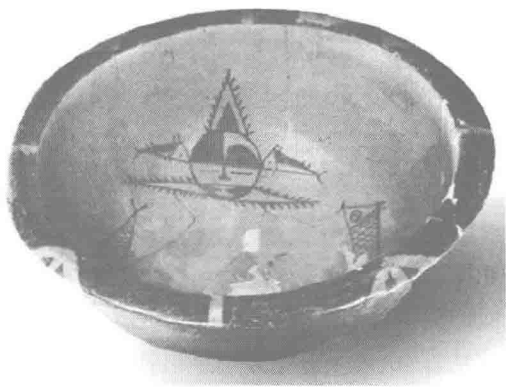
(一) 石壁画

石壁画又称岩画,是在岩石上雕刻和绘制的图画。新石器时代在世界各地的“岩画艺术”,引起了考古学家和艺术家的瞩目。中国境内岩画分布很广,比较著名的有阴山岩画、云南边境的沧源岩画、广西的花山岩画、江苏连云港的将军崖岩画、新疆的呼图壁岩画、青海的刚察岩画以及甘肃嘉峪关附近的黑山岩画。

中国的岩画按其表现的内容可分为南北两个系统:北方地区的岩画多表现各种动物、人物、狩猎及各种符号,反映原始的游牧生活;南方地区的岩画除表现各种动物、狩猎场面外,还有采集、房屋或村落、宗教仪式等内容,反映了南方原始农业社会的生活状况。这些岩画从总体上反映了远古时代的社会经济、生产状况和人群组织形式,成为研究原始社会的重要资料,也为探索原始人的精神世界提供了实物依据。岩画达到史前艺术第一次繁荣时期的顶峰,包含着人类初期的各种审美意识和观念,为史前艺术向第二次繁荣过渡准备了基础条件。

(二) 彩陶画

在新石器时代,原始人已掌握了制陶技术,很快陶器便成为人们生活的主要器皿。

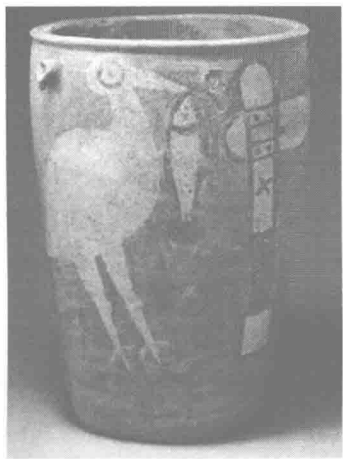
彩陶人面鱼纹盆

出于物质和精神的需要,原始人在陶器上绘有各种纹饰,后来随着制陶技术的发展和人们思维能力的提高,在陶器上描绘的纹饰图像也日趋丰富多样。彩陶最早发现于河南省渑池县的仰韶村,所以产生“仰韶文化”之称。类似这种彩陶,在河南、陕西、山西、宁夏、

河北、甘肃、内蒙、湖北、山东都有所发现。以河南、陕西、山西为中心。在彩陶艺术中,除了仰韶文化的重大成就外,还有甘肃彩陶和江苏青莲岗文化的彩陶。

由于仰韶文化经历的时间很长,大约有 2000 年之久(约公元前 5000 ~ 前 3000 年左右),仰韶文化半坡类型的彩陶上出现了以各种富有装饰性的鱼纹、人面鱼纹为主要内容,并杂有人面纹、鹿纹、蛙纹、鸟纹等动物的纹饰。

鹤鱼石斧图

另外,在分布于中国北方边陲的山区,还发现有许多刻于石器时代的岩画,内容多为动物、人物、几何纹饰等图像,形象夸张,风格古朴,为中国原始绘画的重要组成部分。

二、商、西周、春秋时代的绘画

中国商、西周、春秋时代的绘画处于发展的初期阶段。绘画应用的范围主要是壁画、章服以及青铜器、玉器、牙骨雕刻、漆木器等纹饰。早期基本上是装饰性图案,到西周以后,开始有以表现人物活动为主的纪事性绘画作品,其实物遗存,最早的见于春秋晚期的青铜器刻纹与镶嵌图像纹饰。绘画的作者是百工。

商代建筑中有壁画。1975 年在河南省安阳小屯村商代建筑物遗址内发现一块壁画残片,长 22 厘米,宽 13 厘米,厚 7 厘米。为一块涂有白灰面的墙皮,上面绘有对称的朱色花纹,缀以黑色的圆点。线条宽粗,转角圆钝,推测为主体纹饰的辅助花纹。

此外,在安阳大司空村的商墓墓道台阶上,也曾发现朱、黑色彩绘纹饰。

据《孔子家语》等文献记载,西周初,在明堂的墙壁上,绘出尧、舜和桀、纣两类不同的古代帝王,使后世统治者从他们的成败中汲取教训,明辨是非。直至春秋末期,孔子观明堂时,还曾见到四门墉上绘制的尧、舜、桀、纣和周公相成王,以朝诸侯的画面。此外,在周王处理政事的宫室路寝外面的门上画有虎的形象,以明勇猛守卫之意,因之路寝的门也称做虎门。西周时期的壁画残迹,发现于陕西省扶风县杨家堡西周墓中,墓穴四壁有以白色绘出的菱形二方连续带状图案,是一种比较粗简的壁面装饰。

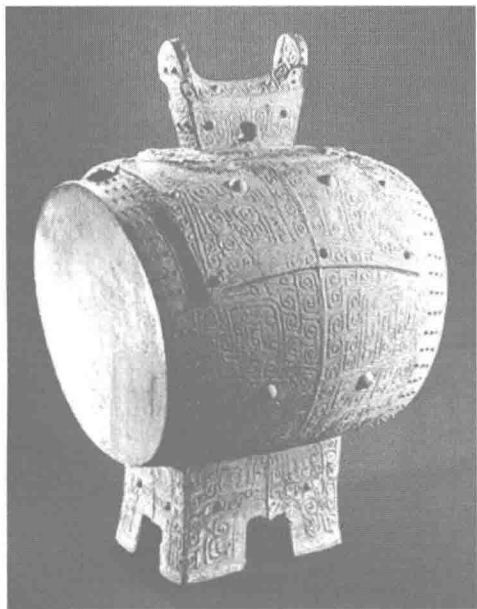
花山祭神图

商周时期在统治阶级服装和旌旗、器物上分别绘有各种图像,以标示等级身份的差别。这种以不同的图像标志君臣等级区别的章服制度,则在后世一直沿袭下来。此外,统治阶级使用的车器、兵器、赠物的覆布上,贵族也都绘以云气等纹饰。这些是当时绘画应用的主要方面。

商、西周、春秋时代绘画的实物遗存,在商代墓葬中曾发现画幔。如河南洛阳摆驾路口的第2号商墓二层台四角发现有布质画幔痕迹,画有黑、白、红、黄4色几何纹图案,线条朴拙。同地下瑶村第159号商墓北壁,发现垂挂的丝织帐幔残迹,为红色条纹地,饰有

黑色线条。在山西灵石旌介村的两座商墓中也发现有画幔痕迹,其上绘有红、黄、黑色以弧线和圆点组成的彩色图案。在陕西宝鸡市茹家庄西周伯和井姬墓发现有彩绘的丝织物与刺绣的印痕。刺绣的残痕上附着红、黄、褐、棕4种颜色,其中红、黄二色为朱砂、石黄绘制,颜色非常鲜艳。

兽面纹鼓

据《考工记》,设色之工有画、绩等5种。画、绩主要指章服的画和绣。《考工记》总结了古代对色彩规律的认识和运用经验。同时也反映了东周时期五行学说的盛行对色彩观念的影响。赤、青、黄三原色和黑、白两个无彩色被视为正色,五彩齐备谓之“绣”,杂四时五色之位以章之,谓之“巧”。青、赤、白、黑、玄(深黑)、黄,象征东、南、西、北、天、地。绘画布彩的次第为:青与白相次、赤与黑相次、玄与黄相次。在东周的彩绘漆器与丝织品上,可以见到丰富的间色与复色。这些丰富的色彩常以黑、白或金、银色为主调,求得色彩总体效果的统一,这一点在理论上的体现即是《考工记》中所提出的“凡画绘之事后素功”,在《论语八佾》中,则称“绘事后素”。其具体涵义,据郑玄的解释,是指在绘画时,先布众色,然后以白或另一种颜色分布其间,以形成统一的色彩效果。而据朱熹的解释,“后素,后于素也”,即是说先以素为质地,然后施以五彩。

在青铜器、玉石雕刻和彩绘雕花木器上装饰纹样,须事先设计出底样,然后雕刻,从

中也可看出这一时期绘画的部分面貌。在湖北省盘龙城、河北省藁城、河南省安阳殷墟等地的商代墓葬中,都曾发现大型的彩绘雕花木椁板等器物灰痕,有的长达2米。在木椁板的正面阴刻双勾饕餮纹、夔龙纹、蛇纹、虎纹和蕉叶纹、云雷纹等辅助纹饰。图案的阴线部分涂朱色,阳面部分涂黑色,背面一般涂朱。有些还在线刻的图案中间嵌以绿松石、猪牙、蚌片、黄金叶等,以增强其装饰效果。安阳武官村大墓出土的石磬上的阴线双勾虎纹,在表现手法上与木雕椁板上的纹饰一致。其共同特点是形象夸张,富于装饰性;构图饱满,疏密有致;线条劲健,圆中寓方,富于韧性,为传统绘画以线造型的滥觞。

齐侯孟

在青铜器的纹饰中也有一些写实的形象。如山西灵石旌介村1号商墓所出的簠,圈足底部以阳线铸出的骡子形象,俯首、长鬃,突出地表现出骡子的形体特征。流入美国的

战靴

一件商代鸟兽纹四足觥盖部浮雕有虎与象、鸟追逐嬉戏的形象,反映出力求进一步表现物象之间群体活动的创作意图。春秋晚期开始出现了表现人物活动的绘画性纹饰。江

苏省六合程桥东周墓出土的刻纹画像铜器残片,为此类纹饰已知的最早实例。铜片上有以利器刻画出的贵族宴饮、狩猎的图像,线条由断续的短点联成,细密稠叠,较之战国以后的铜器刻纹更显得简朴古拙,画面情节也较简单。商、西周、春秋青铜器铭文和甲骨文中有一部分图画文字,其中有一些是单体的人或动物形象,有的颇为逼真,如虎、牛、鸟、马、象、龟、鱼等。这些图形多是选择了人或动物形象特征最为鲜明的正面或侧面形象,加以夸张表现,使之具有为人易于识别的符号性质,它反映出当时的人们在捕捉对象形

禽兽纹俎

体特征方面已具有较强的概括力和创造性。另外,有些形象是以会意的方式表现成组的人物活动或人与兽、人与环境的关系,其涉及的方面很宽,包括了贵族的宴饮、狩猎、战争、刑戮等各种活动。它反映了绘画意识的发展,虽形象简单,但也有一定的感情因素的表现。例如以跪坐的女子抱子组合成的“好”字,能使人感受到有一种母子间的亲昵之情。还有一些字体以抽象、象征、寓意的手法表现更为复杂的人物活动与人际关系。例如人的手、足、眼睛等器官就常被用作人的代表符号,用以表现比较复杂的生活内容。还有的字包含着物象的透视关系。虽是为了便于辨识,但也反映了绘画发展尚不成熟时期的特点。在一组图像中同时出现几种不同透视的情况,直到战国时期的青铜器镶嵌图像中仍时常出现,例如表现四马系驾的图像,将车子画作正侧面,而两服两骖则被画成向两边翻倒,以表示空间透视关系。这些绘画上复杂透视关系的难题直到汉代绘画中才得到较好的解决。