

文物名家

大讲堂

中国文物学会专家委员会 主编

中国绘画

◎ 单国强 马季戈 / 主讲

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

J209.2/30

2008

文物名家大讲堂

中国绘画

主 编 中国文物学会
专家委员会
主 讲 单国强
马季戈

图书在版编目 (CIP) 数据

中国绘画/单国强, 马季戈主讲. —北京: 中央编译出版社, 2008. 3
(文物名家大讲堂)

ISBN 978-7-80211-642-9

I. 中…

II. ①单…②马…

III. 绘画史—中国

IV. J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 037135 号

中国绘画

出版人 和 龔

策划编辑 曲建文

责任编辑 陈 肃

责任印制 尹 珺

出版发行 中央编译出版社

地 址 北京西单西斜街 36 号 (100032)

电 话 (010) 66509360 (总编室) (010) 66509246 (编辑部)
(010) 66509364 (发行部) (010) 66509618 (读者服务部)

h t t p //www. cctpbook. com

E - m a i l edit@ cctpbook. com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京新丰印刷厂

开 本 787 × 1092 毫米 1/16

字 数 268 千字

印 张 20.75

版 次 2008 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

定 价 65.00 元

本社常年法律顾问: 北京建元律师事务所首席顾问律师 鲁哈达

凡有印装质量问题, 本社负责调换。电话: 010 - 66509618

引言

引言

中国的绘画艺术起源于何时？这是众多的美术史家们至今难以确切回答的问题。但我们可以说，中国的绘画艺术源远流长，从远古洪荒时代起，原始艺术的萌芽便在中华沃土中孕育生长。从神话传说中的“史皇作图”、“画螺作画”及神农之臣白阜创画之说，还有绘画起于黄帝等等，无不传达着关于艺术起源的信息。从今天考古发掘中所获得的资料看，新石器时代的仰韶文化、马家窑文化、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，内蒙古、宁夏、新疆等地保留的史前岩画，都是早期艺术萌芽时期颇具特色的艺术作品。其中有些作品无论是主题思想还是艺术手法所达到的高度，在今天看来都是令人吃惊的。

商周时期，中国的绘画尚处于初级阶段，其表现形式主要是青铜器、玉器、漆器等的图案纹饰，还没有成为一种独立的艺术形式；战国时期帛画艺术特别发达，这是目前所见最早的绘制在绢帛上的绘画，是中国古代绘画艺术发展到一个崭新层面的标志。

两汉是中国古代艺术发展的高峰，墓室壁画以及画像砖、画像石，在内容题材、表现手法上均达到很高的水平，并为以后绘画的发展奠定了基础。魏晋南北朝时期卷轴画开始兴起，顾恺之等一批划时代的艺术大师涌现，出现了真正意义上的画家；同时，绘画理论成熟，并指导着艺术实践活动，使绘画脱离其他艺术门类，开始成为一个专门的艺术领域。隋唐五代是中国的绘画艺术走向成熟的时期，人物、山水、花鸟走兽画成为独立的画科，构成了中国画完整的体系。宋元以后，随着文人士子投身于绘画中，文人画成为绘画主流，在艺术思想上主张“遗貌求神”，不强调形似逼真和刻意求工，而追求物象的内在神韵，重视主观意兴的抒发，把自然景物当作抒写画家自身思想情趣的载体。在表现手法上，强调笔墨情趣，重视书法趣味，并将诗、书、画三者紧密结合起来，使中国绘画艺术更富有文学气味，因而成为具有鲜明民族特色的艺术形式。

本书沿着中国绘画艺术的发展脉络，从新石器时代直到明清，展示中国绘画从萌芽到发展、从幼稚

主讲：单国强

主讲：马季戈

到成熟的发展历程，完整翔实的资料、珍贵难得的图像、深入浅出的知识、数千年的发展轨迹，历历在目。为您讲述的两位文物专家，均供职于故宫博物院，长期从事中国古代书画史研究与鉴定工作。

1965年毕业于中央美术学院美术史系的单国强先生，现为故宫博物院研究院、中国美术家协会会员、中央美术学院书画鉴定硕士研究生班导师，北京师范大学、中央民族大学客座教授，享受国家特殊津贴。他从事古代书画史论和书画鉴定研究已经40余年，撰写的专著和论文共计200多万字，并先后多次参加国内外主办的学术研讨会，在业内具有广泛的影响和知名度。马季戈（马继革），故宫博物院展览部副主任、副研究员，长期从事古代书画史研究和文物展览工作，出版、发表多部书画史研究专著和论文，是一位活跃于古代书画研究领域中的中青年专家。

在两位专家的带领下，我们将徜徉于古代艺术的海洋中，去领略那丰富的艺术之美。

《中国绘画》

主 编 中国文物学会专家委员会
顾 问 罗哲文 谢辰生 彭卿云
执行主编 刘 炜 段国强
艺术总监 田 村

主 讲 单国强 马季戈
文字统筹 侯 闽 段国强
版式设计 大禾文化
排 版 刘新慧

中国文物学会专家委员会简介

中国文物学会专家委员会是中国文物学会的下属机构,成员由全国各地的文物、博物馆、考古等有关机构的知名专家组成,包括各学科的专家 84 名,均为所在学科的学术带头人,他们在各自的研究领域有着突出的成就,有些甚至被誉为“国宝级”的专家。

中国文物学会专家委员会积极参与国家文物、考古和博物馆的学术研究、管理与保护工作,出版了大量权威性的、在全国具有广泛影响力的图书,并多次获得国家图书奖,为弘扬和保护中华优秀传统文化发挥着重要的作用。

凝聚大家智慧
传承文明之光

书贺『文物名家大讲堂』

出版

戊子初春

雁哲文

目录

第一讲 绘画先声

1. 彩陶纹饰有什么含义 2
2. 神秘的岩画 7
3. 图案的艺术 9
4. 帛画反映的古人思想 14
5. 最早的壁画什么样 18
6. 杰出的汉代画像 23

第二讲 晋唐风流

1. 顾恺之绘画的面目 28
2. 职业画家登上画坛 33
3. 佛教壁画先驱 38
4. 敦煌壁画艺术大观 42
5. 六朝墓室壁画 50
6. 最早的山水画《游春图》 58
7. 善为帝王造像的阎立本 62
8. 画圣遗迹何处寻 66
9. 大唐审美的缔造者 70
10. 为“竹林七贤”写真 74
11. 天文学家的绘画才能 76

12. 渐入佳境的唐人山水画	78
13. 飞禽走兽画	82
14. 太子公主墓壁画	86
15. 南唐的宫廷画家	91
16. 顾闳中与《韩熙载夜宴图》	96
17. 仙释画家活跃	98
18. 山水分南北	102
19. 花鸟成两派	108

第三讲 院画主流

1. 皇帝倡导的画院	112
2. 开宗立派的李成、范宽	114
3. 北派山水成主流	118
4. 湖山小景入画图	122
5. 天才少年的绝笔	124
6. 李唐创南宋院画新体	126
7. 精工秀丽的刘松年	129
8. “马一角”与“夏半边”	132
9. 文人画兴起	137
10. “米家山”：文人画标志	143
11. “黄氏体制”与崔白变法	146
12. 不爱江山爱丹青	150
13. 院体花鸟成盛景	153
14. 武宗元道释画称雄	156

15. 李公麟确立白描画法 159
16. 梁风子减笔创新格 162
17. 宫廷画家笔下的风俗人情 164
18. 张择端状写汴河两岸 168
19. 马和之为《诗经》插图 170
20. 马上民族生活写真 174
21. 花鸟成熟山水幼稚 176
22. 辽墓壁画写真情 180
23. 金代人物画遗珍 184
24. 鞍马动物承宋风 188

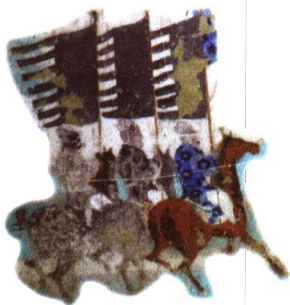

目
录

第四讲 文人意趣

1. 元初山水画新风 192
2. 松雪画艺本朝第一 196
3. 元四家：山水画主流 200
4. 黄公望创浅绛新画法 204
5. 各擅胜长的山水画家 207
6. 王振朋、夏永的界画 210
7. 花鸟画的变革 212
8. 水墨竹石寄雅兴 214
9. 疏于人事的人物画 218
10. 任仁发的人马画 223

第五讲 文人主流 流派纷呈

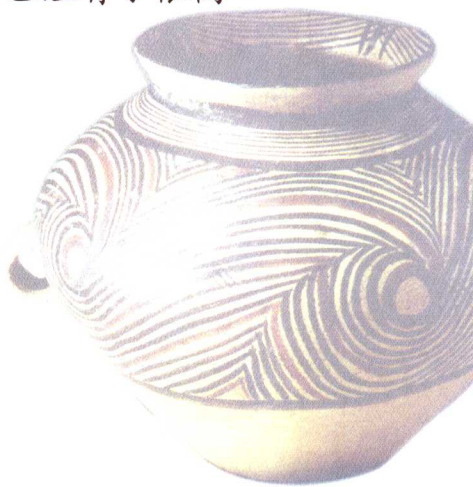
1. 特殊的画院 226
2. 服务宫廷的人物画 229
3. 取法宋人的宫廷山水 233
4. 宫廷花鸟风格多样 237
5. 崛起于民间的“浙派” 242
6. 创立“吴门画派”的沈、文 247
7. 与文人画貌离神合的唐、仇 252
8. “青藤白阳”写意画 258
9. “松江派”的仿古趣味 262
10. 人物画推陈出新 269
11. 画坛正统“四王”画派 275
12. 反正统的“清初四僧” 279
13. 冷逸怪诞的八大山人 284
14. “金陵八家”画风各异 288
15. “扬州八怪”的怪异新风 292
16. 扬州其他画家 299
17. 奉旨作画的宫廷画家 304
18. 清宫中的外国画家 308
19. 适应市民阶层的海上画派 311
20. 海上画家金石派 316

第一讲

绘画先声

中国最早的绘画可以追溯到原始社会晚期的彩陶和岩画艺术。它们虽然幼稚，技法也不成熟，但已体现出了对美的最初追求。夏、商、周时期绘画尚处于初级阶段，应用范围主要是青铜器、玉器、漆木器等纹饰，春秋时期出现了壁画，其内容浩繁，有很强的装饰性。战国时期的帛画取得了巨大的成就，标志着中国古代绘画艺术发展到一个崭新的层面。两汉的墓室壁画以及画像砖、画像石最为发达，在表现现实生活、历史故事、神话传说等方面，已经有了很高的水平。

1. 彩陶纹饰有什么含义

新石器时期的绘画艺术主要体现在彩陶上，它们是远古时代绘画的重要遗存和延续，质朴明快、绚丽多彩的图案是这一时期艺术的特征。此期最有特色的是仰韶文化和马家窑文化彩陶艺术，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。

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。三鱼纹彩陶盆外腹壁

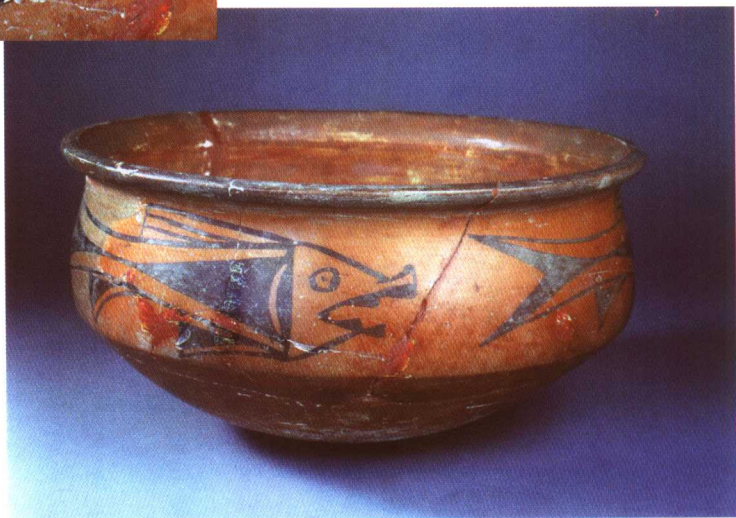
三鱼纹彩陶盆

仰韶文化半坡类型

高17厘米 口径31.5厘米

1954年陕西西安半坡遗址出土

现藏中国国家博物馆

人面鱼纹彩陶盆

仰韶文化半坡类型

高16.5厘米 口径39.5厘米

1955年陕西西安半坡遗址出土

现藏中国国家博物馆

彩陶纹饰有什么含义

上绘有形象生动的鱼儿，宛如在水中自由游动。线条简洁拙朴，粗犷放逸，在色彩上具有原始艺术那种单纯和质朴的美感，并富有抽象绘画意味及浓郁的生活气息。人面鱼纹彩陶盆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，鼻子呈三角形状，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图纹，堪称仰韶文化绘画艺术的杰作。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。但对具体含义的解释，各不相同，或持崇拜鱼图腾说，或持捕鱼丰收说，或持祈求生殖繁盛的祝福说。

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为最著名。陶器上有鱼、鹳鸟及石斧，图像清晰简洁，鹳眼、鱼及石斧的轮

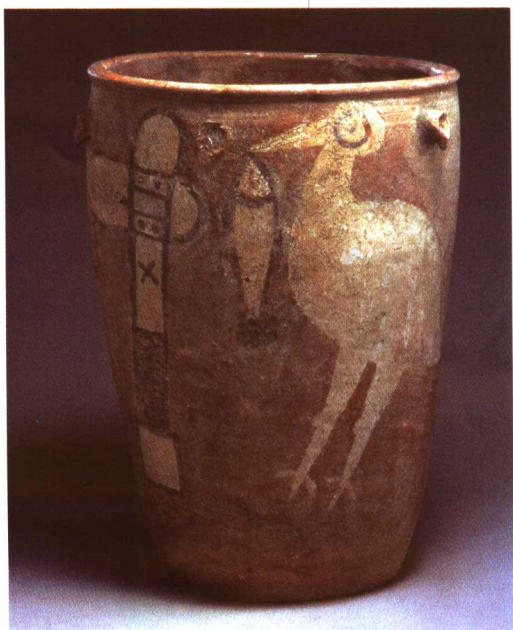
鹳鱼石斧图彩陶缸

仰韶文化庙底沟类型

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

现藏河南博物院

舞蹈纹彩陶盆

马家窑文化马家窑类型

高28.5厘米 口径13厘米 底径12厘米

1973年青海省大通县上孙家寨出土

现藏中国国家博物馆

同心圆纹彩陶盆

马家窑文化马家窑类型

高14.1厘米 口径29厘米

1978年青海省民和县出土

现藏青海省文物考古研究所

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。这个鹳鱼石斧图彩陶缸堪称原始社会绘画艺术的杰作。

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。

马家窑文化彩陶可分为先后连续的三种类型：马家窑类型、半山类型、马厂类型。陶器的装饰以彩绘为主，主要是黑彩，也有一部分是在黑彩中施红彩。纹样多为波状形、垂幛纹或旋涡纹，图案生动富有韵律，并有构图繁密、回旋多变之特色。旋转的弧线形成了极强的动感效果，具有一定的装饰韵味。如同心圆纹彩陶盆，口沿绘四组圆点涡纹，间隔网格纹；盆底正中绘同心圆纹，外接水波纹；外壁绘飘带纹。构图繁复，色彩艳丽。

旋涡纹彩陶罐

马家窑文化半山类型

高23厘米 口径14.6厘米

1977年甘肃兰州出土
现藏甘肃省博物馆

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。