

中国古代绘画艺术

中國古代繪畫藝術

王 澄 編 著

香港 信成書局 印行

中國古代繪畫藝術

編著者：王澄

印行者：信成書局

香港馬寶道六十四號

承印者：中華書局香港印刷廠

香港九龍炮仗街七五號

定價三元

一九七五年四月版

版權所有 * 不准翻印

· 目 錄 ·

從原始的文化藝術說起·····	一
最原始的裝飾畫——原始的繪畫與古代的文字·····	
中國古代最早的繪畫——兩幅戰國時代的繪畫·····	八
形神兼備的漢晉人物畫·····	一三
毛延壽與曹不興——顧愷之及其作品——世界傑出的名畫「女史箴圖」·····	
唐代閻立本的「歷代帝王像」·····	二三
唐代畫聖——吳道子·····	二九
優美動人的「搗練圖」·····	三七
關於「韓熙載夜宴圖」·····	四〇
一幅宋代最傑出的名畫「清明上河圖」·····	五一
一首情緒昂揚的進行曲——巴船下峽圖·····	五九

宋代第一位人物畫家——李公麟·····	六二
元代傑出的畫家——趙孟頫·····	六八
水墨山水畫的發展·····	七二
唐寅與文徵明·····	七五
明代仇十洲的「春夜宴桃李園圖」·····	八一
陳洪綬和他的傑作·····	八五
石濤與八大山人的山水畫·····	八九

從原始的文化藝術說起

最原始的裝飾畫

中國的文化藝術，是有很長遠的，很優良的傳統。遠在四五千年以前，正是原始社會的時代，我們的祖先已在辛勤勞作中創造了文化藝術。

中國的文化藝術，留下物質記錄，可以讓我們考察的，是從舊石器時代開始。我們從舊石器時代的打製石器，可以看出我們的祖先爲了勞作的需要，選取一小塊岩石握在手裏，用它尖銳的一面，幫助工作，這時他們對於形象便有了審辨的能力。逐漸，他們把自然的石塊，經過打製，成爲更適用的勞作工具，這便是造型藝術的開始。在舊石器時代的石材裏，有顏色晶瑩、非常美麗的，我們的祖先除了取其實用價值之外，對於顏色的美，質料的美，也開始有了認識。由實用工具，發展成爲實用藝術，都是產生於勞作用具的演變。例如，古代人的圭璋琮璧，起初也是由勞作用具演變而來的。

隨着社會的發展，粗拙的生產工具，逐漸改良，細心打磨加工，並且更雕刻上圖

案，銘記上文字，塗飾着顏色，嵌鑲着寶石，便發展成爲原始的裝飾畫。

從我國周口店山頂洞的原人遺物中（舊石器時代的晚期），我們可以看到穿孔的裝飾品：鑽孔的石珠，鑽孔的骨墜，鑽孔的獸齒，鑽孔的卵石，刻劃的獸骨和帶有彩色的鑽石工具，這些經過人類加工、裝飾的工具，使我們知道原始人類，他們在勞作過程中，觀察、體驗、發現了美的韻律、美的形體、美的線條和美的色彩。認識到他們開拓了最早的藝術領域，閃出了文化藝術的光輝。

到了新石器時代，我們的祖先到了定居生活以後，便創造了陶器（這些陶器與研磨的石器，一齊出現）。我國最古的陶器，發現於甘肅寧定的齊家坪。齊家期的陶器，全屬單純的灰色，並無彩畫，但在這種陶器上，由領到耳，已綴滿了壓成的非常美麗的花紋，這種壓花，好像用梳類的東西壓印，成爲一行一列的小點，壓花可以說是初期陶器的特徵。

到了新石器中期，就有彩陶的出現了。最早的彩陶，也是我們今天已經發現的、最早的裝飾彩畫；陶器上裝飾的花紋很整齊，結構很複雜，看起來畫工精緻極了，色彩富麗極了。

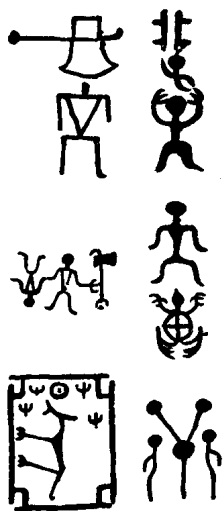
這些彩陶，在我國山西夏縣西陰村仰韶遺址，以及遼西錦西縣沙鍋屯和甘肅青海等地，都有發現。這些彩陶，有些還很完整，有的已成碎片了。我們從完整的彩陶，考察一下它的花紋，這些花紋都是幾何花紋，它反映出自然界的形象，反映出勞作的生活，反映出人類心靈的活動。例如，我們的祖先爲了模寫太陽而作出○的形狀，爲了模寫缺月而作出∪形，爲了模寫星星而作出·形，爲了模寫雲的捲舒而作出☁的紋樣，爲了模寫水的波浪而作出——波紋，爲了模寫葉狀或蚌狀而作出①的形狀……。這些就是對自然的模寫。其次如幾何的直線、橫線、斜線、曲線、弧線等，並用這些線而組成的方格形紋，菱形紋，就是織物花紋的複寫。此外如鋸齒紋，之字紋，Z字紋，就是縫痕的再現。在這些模寫的基礎上，加以發展，變化，便成爲對稱的，均衡的節奏。

隨着社會的農業經濟生活發展，出現了一種草葉的植物花紋，也出現了家畜及動物點綴於幾何花紋之間，反映出當時繁盛的農業、畜牧業的存在。後來又有輪紋的出現，說明了當時已有車的使用。在辛店期的陶器中，更出現了人像，可以說是人物畫的始祖。

彩陶，是我國彩畫的萌芽，它記錄了我國古代人類生產的發展，反映了他們對自然的寫實作風，表現了他們的智慧活動。歷史家把彩陶時代，推証相當於夏代，開始於公元前三千五百年時，在那時，世界上大多數的人類，還生活在野蠻蒙昧的狀態中，而我們的國家，我們的辛勤勞作的祖先，已創造出優秀的藝術成績，至今他們遺留下的物品，在世界各大博物館中，還放着永恆的光輝。

原始的繪畫與古代的文字

繪畫的創造比文字還要早。中國文字的起源，是先從圖畫慢慢演變到象形文字的。最初，圖畫與文字簡直分不開來。例如，我們的祖先打獵，打到一頭牛，他想把這事告訴別人，於是就照着野牛的模樣畫了下來，讓別人看看，知道有這麼一件獵獲野牛的事。後來，爲了要表示複什一點的意義，便將許多圖畫連綴起來，彷彿像現在小孩子看的連環圖畫一樣。這種原始

圖

一

的連環畫，在殷周遺留下來的銅器中還殘留了一些。像圖一的連環圖，它究竟是代表什麼意思，我們今天已經無法確切知道了。

一九二三年左右，我國在甘肅辛店發現一些陶器上的花紋。這些陶器據考古學家判斷，都是公元前二三千年的東西。（圖二）

二

圖

這些人形、獸形、鳥形的花紋，比起繪畫來就要簡畧得多，說它是畫也可以，說它是文字也可以。當然這些畫的創造者，無疑地也就是製造陶器的主人——我們辛動勞作的祖先。

像圖三的中國古代文字，不是和圖畫差不多嗎？

圖 三

從原始的繪畫演變成爲古代象形文字，我國有極豐富的遺存。河南安陽殷墟的發掘，給了我們不少研究古代文化藝術的物質資料。殷代的社會，已到達使用大批奴隸，從事農業種植和畜牧的生產工作。在那時，石器時代已成了尾聲，銅器的創造已有了光輝的成績，我們單從甲骨文說，可知道原始繪畫長期演進，長期發展的結果。

甲骨文字中的繪畫是豐富而多樣的，從太空中的日月星雨，到地面上的草木虫魚鳥獸，水土田疇等等，都是依類象形，一望就能辨別。當時由漁獵進入畜牧，農耕，所以獸類的圖象，特別豐富；穀類的圖象，也已具備。獸類有馬、牛、羊、豕、鹿、犬、象、兔、熊、虎等等。牛馬畜牲，由於牧養馴習，觀察更爲仔細，所以牛馬的類種很多，馬的形狀，多到三十餘種；羊的形狀，多到四十餘種，我們的祖先，一定是在生產勞作中，經過長久的觀察，才能畫出這樣繁多的形態。穀類有米，麥，禾，黍等圖畫，禾黍作垂穗狀，描寫得維肖維妙，也是長期耕作的農人所創作。

甲骨文的「美」字，原來是從羊的形狀得來；甲骨文的「藝」字，就是我們祖先正在種植的姿態。牧人把自己畜養得肥大的羔羊，描繪出來，便是「美觀」。農人把

把自己熟練的種植方法，描繪出來，便是「藝術」。「美」與「藝」是畜牧與農耕上的生活寫照。古代的文獻說：「樹藝五穀」「藝我黍稷」，這正是「藝事」的開端。中國畫至今以線條爲基礎，正是從原始繪畫演變到甲骨象形文字所留給我們的方法。有些人說：中國的繪畫是寫意的，主觀的，抽象的，西洋的繪畫才是寫實的，科學的，這是對我們祖先的文化藝術一種歪曲，這種說法是極錯誤的。

中國古代最早的繪畫

——兩幅戰國時代的繪畫

我們的祖先創造圖畫，除了反映勞作生活，反映自然現象和幫助記憶，幫助裝飾之外，也有爲了政治上的宣傳的，據我國古代傳說，黃帝打敗了他的敵人——蚩尤，爲了怕別的部落再起來反對他，就叫人畫了蚩尤的形象，把它懸掛起來，使人知道，誰要是敢於擾亂，必定會得到和蚩尤的命運。後來，更出現了發揮自由思想的繪畫，相傳春秋時代齊國有一個畫師，他出外多年，老是沒有機會回家，非常掛念家裏的妻子，於是就憑着自己的回憶和想象，把妻子的容貌畫了出來，作爲紀念。可惜，這些畫因爲年代太久，都沒有留存世間。

不久之前，從戰國的古墓裏，發掘出一幅珍貴的繪畫——「水陸攻戰圖」。(圖四)畫裏細緻地刻畫着無數的人物。內容是描寫敵對雙方在水上和陸上作戰的情景。人物各種動態非常複雜而生動；有的正在格鬥，有的正在斬殺，有的在督戰；有的在打鼓、射箭，使用長槍、劍、戈和盾；有的正在划槳漿舟，有的在祝祭和跪送；畫內

圖四 水陸攻防戰（戰國時代）

還有古時吃飯的用器，豆、壺及魚簋等都插入畫內。寫得真是神氣活現，變化萬千，真是一幅絕妙的古代攻戰寫生畫。今天我們看來，也能真實地知道古時的服裝、器具，風俗和生活狀況。

戰國，是一個長期發生戰爭的時代，當時大小封建貴族互相侵畧、吞併。老百姓都被迫爲封建貴族犧牲生命。這幅畫就是血與淚凝成的歷史寫照。

「水陸攻戰圖」，是一九三五年在我國河南汲縣山彪鎮出土的戰國銅鑑上摹下來的。這種銅鑑是盛着水，用來當鏡子照臉的。銅鑑高只三〇·一公分，口徑只五四·五公分，但這麼小的一種器皿，刻着如此複雜、精緻的繪畫，說明了我們祖先智慧的藝術創造，更說明了我國古代繪畫技巧的高超。還有一幅戰國時代的繪畫，這幅畫是中國美術

史上一件珍貴無比的資料，（圖五）

畫的內容是描寫一位善良心腸的女子，手心合在一起，在幻想中祝禱，祈望生命的勝利。

畫上立着側面的成年女子，秀麗的臉蛋兒，頭後挽着一個垂髻，整齊的頭髮上還有一頂花冠，裝飾着美麗的花紋。她那細細的腰身，顯得特別窈窕，長長的衣服，一直拖到地上；腰帶很寬，衣袖很大，並且點綴着許多曲線的圖案，輕盈的長袖，襯托着精緻的衣裳，真是巧妙極了，優美極了。從這裏可以看出戰國時代女子的流行服式，也可以看到當時女子的風度。

女子的頭頂上面，畫着一隻鳳鳥，正在飛翔猛撲，右邊畫着一隻獨腳的鸞，（傳說是怪獸）也在扭動着身子，向鳳鳥侵襲。

鳳鳥在我國古代是用來象徵善靈，象徵生命或和平。而鸞是象徵惡靈，象徵死亡

圖 五

或禍害。畫中鳳鳥向鸞展開搏鬥，搏鬥的結果，鳳鳥戰勝了鸞，而這位女子是站在鳳鳥的一面。

良善、正直、勇敢是我國民族優良的道德傳統。作者運用了自己丰富的思考力和想象力，創作了這幅頌揚正義，歌頌生命勝利的畫，正表現我們祖先優良的道德傳統，也反映出戰國時代老百姓的願望。

這幅畫用筆簡鍊有力。構圖巧妙。畫中不用背景，使畫內主要的東西更突出地表達出來。這種簡鍊明快、善於運用線條的作風，正是我國繪畫的特色。我國歷代的畫家，就是繼承這種特色，並且加以發展起來的。

這幅畫是一九四九年春天在湖南長沙東南郊陳家大山周塚（周代楚國的墓）內發現的。原作品是畫在帛（古代的絹織物）上。畫的面積約高三十二·五公分，寬二十三公分。顏色雖然已經變成土褐色了，但畫面仍很完整，它現在已是中國極其珍貴的歷史文物之一。

我國古代還有一種漆畫，漆是我國最好的一種油類，藏在地下，不受泥土濕氣侵蝕，千年不變。曾經在長沙楚墓中掘出一種漆畫奩，這奩上有八種不同顏色畫成的

十一個女子，在涼廳下面舞蹈、觀賞、休息，據考古學家說，可能是一部女樂輪流歌舞圖。

一九五三年冬天，在廣州市東郊黃花崗附近，也發掘出一座木槨漢墓，槨內有很多漆器的碎片，上面還保留着很完整的各式圖案和生動的鳥獸彩繪。這種漆畫色彩艷麗，綫條活潑，它比長沙出土的漆畫具有更高度的藝術性，這些漆畫現在保存於歷史博物館裏。

前面所說的，都是我國古代最早的繪畫，這些畫都是我國當時勤勞的老百姓的偉大藝術結晶。中國真是世界藝術的寶庫，我們應該為這偉大的歷史文化而自豪并加以發揚光大。