

话说中国

绘画

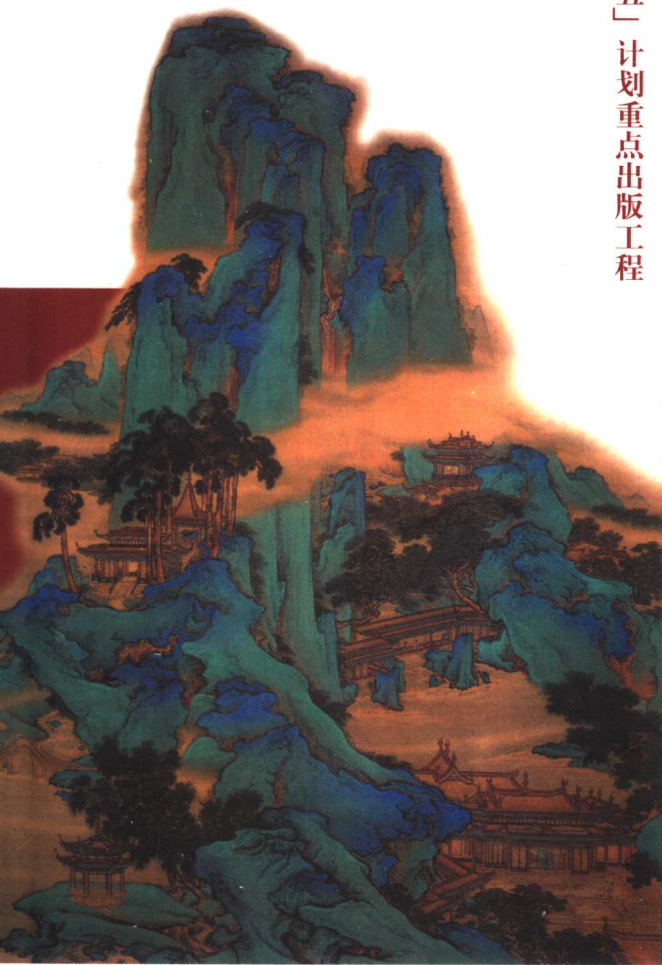
第8卷

HUASHUO ZHONGGUO HUIHUA

翟文明 / 主编

中国和平出版社

国家「十五」计划重点出版工程

图书在版编目(CIP)数据

绘画 / (话说中国:8) 翟文明

主编. — 北京: 中国和平出版社, 2006.1

ISBN 7-80201-370-4

I. 绘… II. 翟… III. 绘画史—中国—普及读物
IV. J209.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 160649 号

话说中国——绘画

中国和平出版社出版发行

(北京市西城区百万庄大街 8 号 100037)

电话: 88377258 (欣)

三河市华新科达彩色印刷有限公司 印刷 新华书店经销

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

720mm × 980mm 1/16 192 印张 2820 千字

ISBN 7-80201-370-4/G · 253 全套定价: 1980.00 元 (全 16 册)

话说中国

1209
258
绘画

第8卷

HUA SHUO ZHONG GUO HUI HUA

翟文明主编

中国和平出版社

500幅成就卓著的不朽之作
10000年中国绘画的魅力经典
构筑成一座色彩绚烂的中华绘画博物馆

《话说中国》编委会

主 编 / 翟文明

副主编 / 黎 娜 刘 琳

编 委 / 陈焕铨	陈荣赋	淡 霞	段桂华
龚雪莲	宋小威	童小珍	王小彬
肖玲玲	徐胜华	喻 娟	周 轶

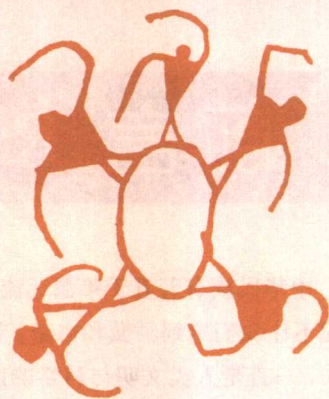
前言 PREFACE

中华民族有着五千年源远流长的文明史，无论翻开哪一页，光辉灿烂的文明成果无不让我们感到骄傲和自豪。英国著名科学史家贝尔纳曾说过：“中国在许多世纪以来，一直是人类文明与科学的巨大中心之一。”中华民族数千年累积起来的灿烂文化，已成为我们取之不尽的思想宝库，对于我们民族精神与文化性格的塑造，都有着不可估量的现实意义。只有了解历史，才能更好地把握现在，创造未来；只有借鉴历史，才能更好地完善自己，充实人生；只有反思历史，才能更好地认清方向，造福社会。

为了让读者全面深入地了解中华文明的光辉灿烂，感悟中华民族文化内涵的博大精深，我们组织十余位专家学者经过多年的努力，推出了这一套融故事体的文本阅读、丰富精彩的图片鉴赏、便捷实用的检索功能于一体的16卷本《话说中国》系列丛书。本丛书包括历史卷（上下）、文学卷、绘画卷、书法卷、地理卷、山川卷、国宝卷、考古卷、佛教卷、道教卷、服饰卷、民俗卷、建筑卷、园林卷和文物卷，每一卷都系统而深入地展示中国文化的一个方面，16卷本又在总体上构成一个完整的文化知识体系，将中国历史从单纯的帝王将相、改朝换代的框架中释放出来，结合最新的研究成果，全方位、新视角、多层次地重新演绎中华五千年辉煌历史文化。同时，本套丛书还在各卷本中穿插了若干知识链接和小栏目，以增强读本的知识性与趣味性，给读者尽可能丰富的知识看点。

为了更好地展示中华文明的伟大与辉煌，我们在编辑体例上采用了图文互注的形式。在查阅大量历史文献资料的基础上，精选了6000多幅精美的图片，包括遗址复原图、文物照片、名人画像、山川风光、社会情景图以及各种图表等，或是文本内容的画面直观反映和延伸，或是文本内容的背景补充，图文联袂，相得益彰，立体凸现中国文化各个方面的深厚历史底蕴，充分照顾了现代读者的阅读口味，使读者获得持续愉悦的审美享受和潜移默化的精神熏陶。

历史作为人类既往行进、发展的记录，本身就是多元多面、错综复杂的。本丛书为了适应快节奏的时代步伐，力求在有限的篇幅中增强信息量，避免阅读时的沉滞感，通过流畅生动的文字、科学简明的体例、丰富精美的图片和简洁大方的版式设计等多种视觉要素的有机结合，让事实说话，以实物为证，还原历史真相，将中国历史文化立体、全息地展现在读者面前，使读者在轻松的阅读氛围中，以新视角、新层面看见历史，感受历史，思考历史。

远古绘画

粗犷质朴的远古岩画 ····· 11

色彩缤纷的陶画 ····· 12

夏商周绘画

充满神秘色彩的帛画 ····· 15

内涵丰富的镶嵌画 ····· 16

形象夸张的针刻画 ····· 17

蕴含神秘色彩的漆画 ····· 17

秦汉绘画

瑰丽的咸阳宫壁画 ····· 19

画像砖的初现 ····· 20

遥远历史的重演 ····· 21

升仙思想的再现 ····· 22

传神的辽阳墓室壁画 ····· 23

天象纵横的金谷园壁画 ····· 24

真实的官吏生活 ····· 24

和林格尔汉墓壁画 ····· 25

祈祷灵魂升天的帛画 ····· 26

震古烁今的画像艺术 ····· 28

星光灿烂的漆画 ····· 30

三国两晋南北朝绘画

汉风的另类延续 ····· 33

传神写照的大师 ····· 35

西部壁画的辉煌 ····· 38

西域风格的移植 ····· 39

意象深远的南朝壁画神韵 ····· 41

包前孕后的陆探微 ····· 43

殉身艺业的帝王 ····· 43

北齐之最杨子华 ····· 45

神似顾恺之的屏风画 ·····	46
体现民族融合的固原漆画 ·····	47
众彩纷呈的敦煌壁画 ·····	48
衣袂飘然的麦积山壁画 ·····	49
技艺高超的娄睿墓壁画 ·····	50
富有民族特色的高句丽壁画 ·····	51

隋唐五代绘画

唐画之祖展子虔 ·····	53
“智海”董伯仁 ·····	53
阎立本得南北之妙 ·····	54
国朝山水第一 ·····	55
千古画圣吴道子 ·····	56
鞍马仕女留唐风 ·····	58
诗中有画，画中有诗 ·····	59
名画三家 ·····	60
周昉仕女画古今之冠 ·····	62
孙位继承魏晋笔法 ·····	63

中国绘画的千年宝窟 ·····	64
中西合璧的新疆石窟壁画 ·····	65
辉煌灿烂的唐墓壁画 ·····	67
荆浩笔墨照耀千古 ·····	68
关家山水深造古淡 ·····	69
董源半幅江南 ·····	70
巨然平淡趣高 ·····	71
黄筌富贵 ·····	72
徐熙野逸 ·····	73
周文矩人物画典雅浓丽 ·····	74
顾闳中与《韩熙载夜宴图》 ·····	74

两宋绘画

李成山水百代标程 ·····	77
山水画巨匠范宽 ·····	79
李成画派的传人——许道宁 ·····	81

“燕家景致”无人能及·····82

黄居寀创黄氏花鸟·····83

赵昌旷代无双·····84

惠崇小景得苏黄推赏·····85

易元吉“逸色笔”清淡俊雅·····86

宋朝吴生武宗元·····88

东坡写竹传神·····90

文同创“湖州派”·····91

崔白花鸟画形神兼备·····92

郭熙学李成开“李郭画派”·····94

王诜善画词人墨卿难状之景·····96

文人画大家李公麟·····98

米家云山·····100

宋徽宗创宣和体花鸟画·····102

风俗画神品《清明上河图》·····104

王希孟与《千里江山图》·····105

李唐首创南宋院体山水·····106

萧照的历史画卷·····109

墨梅大家扬无咎·····110

苏汉臣婴孩画栩栩如生·····111

“二赵”山水得丹青之妙·····112

李迪兼善豪放、婉约之作·····114

林椿灵秀婉约·····115

马和之《诗经图》声名最著·····116

赵孟坚诗画交融·····118

梁楷开写意人物画新风·····121

刘松年画风清丽严整·····122

马远马一角·····123

夏圭夏半边·····124

法常笔墨淋漓尽致·····126

风俗画巨匠李嵩·····128

元代绘画

何澄开逸笔风气·····131

老钱丹青今世无·····132

龚开以瘦马自喻·····134

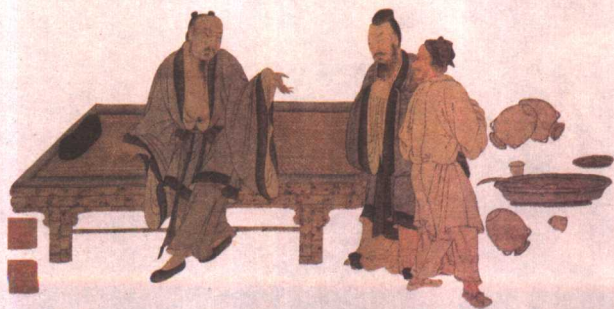
郑思肖画兰露根·····135

高克恭善画青山白云·····	136
画马名家任仁发·····	137
画坛领袖赵孟頫·····	138
刘贯道人物画冠绝古今·····	140
北方大家商琦·····	141
王振鹏界画元代称胜·····	142
柯九思以书入画·····	142
百代之师黄公望·····	144
梅花道人孤洁高标·····	146
王冕墨梅见精神·····	148
放逸派的最高峰·····	150
倪瓒聊写胸中逸气·····	152
王蒙万壑在胸·····	154

明代绘画

宫廷花鸟画的鼎盛时期·····	157
浙派始祖戴进·····	159
浙派主将吴伟·····	160

吴门画派的创立者沈周·····	161
吴门画派的旗手文征明·····	162
风流才子唐伯虎·····	163
画苑良工仇英·····	164
陈淳写意花卉明净放逸·····	165
徐渭水墨人妙品·····	165
“华亭派”领袖董其昌·····	166
武林派的开创者蓝瑛·····	168
“画史之董狐”项圣谟·····	169
崔子忠超尘脱俗·····	170
陈洪绶追六朝古法·····	171

清代绘画

集古人大成的四王·····	173
天主教画家吴历·····	176
恽寿平工笔花鸟画清代第一·····	177
师法造化四画僧·····	178
龚贤具黑白两种面目·····	182
扬州八怪·····	184
郎世宁参酌中西画法·····	188
法国人王致诚画艺精湛·····	189

远古绘画

放牧图 新石器时代~铁器时代 岩画
新疆维吾尔自治区昆仑山

远古时期的涓涓细流

新石器时代的绘画主要体现在岩画和陶画上。岩画是刻划或涂绘在山崖上的图画。中国的岩画遗址有上千处，最重要的有内蒙古阴山岩画、新疆阿尔泰岩画、云南沧源岩画、江苏连云港岩画等近三十处。以绚烂为特色的仰韶文化、大汶口文化、马家窑文化的彩陶画代表了陶画的最高成就，其中仰韶文化的人面鱼纹陶盆、鹳鱼石斧陶缸、马家窑文化的人物舞蹈盆是艺术性最高的作品。

粗犷质朴的远古岩画

岩画是一种画在岩石上的画像。中国是世界上岩画分布广泛的地区之一，在内蒙古、新疆、甘肃、广西、云南、宁夏、黑龙江、西藏以及福建、江苏等处都有发现。在内蒙古阴山山脉、贺兰山北部、乌兰察布高原等地，已经发现有两万多幅岩画。

北方岩画以内蒙古阴山岩画为典型，甘肃、新疆的岩画也颇有风格。阴山岩画内容丰富多样，有生动的形象、浓厚的生活气息，全方位地反映北方猎牧人的日常生活。

中国西南地区(包括滇、黔、桂、川、渝等省市区)的岩画在制作方式上多数用绘制。在用色上，经常用土红色。这种颜料是由赤铁矿石制成的。西南地区岩画的内容有人物、器物、动物、房屋、神话人物、符号和手印等，表现当地居民狩猎、放牧、战争、舞蹈等日常生活。中国西南地区岩画隶属南亚岩画的一部分，画风接近于周边国家。

内蒙古阴山岩画中以动物为内容的画面占全部岩画的90%以上。在甘肃省嘉峪关黑山，在青海湖附近的哈龙沟、黑山舍不

齐沟，在新疆天山南北，在宁夏贺兰山口，在内蒙古乌兰察布草原，已发现的岩画中也大多以动物形象为描述内容。

人物图 新石器时代~东汉 岩画

广西壮族自治区宁明县花山

江苏省连云港将军崖南口，有一块刻有星象图和植物身人面形的弧形巨石。星象图可能与天体崇拜有关，植物身人面形则可能是谷物神崇拜的记录。10个人面形全都用线与地上草状物相连接，很像植物结出来的果实。

广西省宁明花山岩画宽达130米，高达40米，画中形象以人物图像最多，然后是动物、器物 and 符号。动物有狗和禽鸟等，器物有环首刀、带格符号剑和羊角组钟。符号有

空心圆、同心圆、星纹等，它们可能表示铜鼓、车轮和星、月、日等形象。其中人像达1300多个，紧凑地刻满上千平方米的崖壁。

云南省沧源岩画第七地点一区有一幅舞蹈图，高处有一个人形，头部残缺，上面插着两根羽毛，羽毛比身体还要长。下面有五个人，两只脚都连着一个圆圈，每个人都好像一条胳膊被反扭住似的。还有一些头上插着长长的羽毛，上臂和膝部扎着短羽毛手舞足蹈的形象。

色彩缤纷的陶画

新石器时代的陶画作品多数是画在器物上作为装饰的。

青海省大通县孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆，在盆的内部盆壁上，画出五人为一组的舞蹈纹样，共三组，一共十五个人。画中的人，手拉着手，脸朝左边，头两侧有辫子，全部放在头的右方，身体下方又有向右斜的饰物。这些人物花纹饰样，都以曲直粗细的线条来体现，却能抓住大体方向。五个相同的人物形象和统一的朝向，反映了舞蹈的整齐节奏，形象地体现了欢乐热烈情景。

甘肃、陕西、河南诸地出土的彩陶，以鱼纹样为多，西安半坡的彩陶中，有用黑色描绘鼻尖翘起、张着口的鱼，就像在水中游一样，有的露牙张口，就像活的一样。宝鸡金陵河西岸出土的陶瓶上所绘的鱼，作为另一类，绘画手法也不同。此外，临潼姜寨的彩陶中也绘有蛙和鱼，造型简单、纯朴，

很有意味。

河南省临汝阎村发现一件彩陶缸，是仰韶文化大河村类型。这件陶器上面，画一鹳衔鱼，面对着旁边一件立着的带柄石斧。画面37厘米高，44厘米宽，约占缸体面积的一半。鹳眼又大又圆，嘴又长又尖，身体用柔和而有力的线条体现出来，形象特征特别明显。鹳的腿、爪用没骨法画出来，其余部分则是用勾线平涂。画中轮廓线和鹳

鱼纹盆 新石器时代 仰韶文化 红陶·彩绘
陕西省西安市半坡遗址出土

人面鱼纹钵 新石器
时代 仰韶文化 红
陶·彩绘

陕西省西安市半坡遗址
出土

眼、鱼鳍、鱼尾及石斧柄上缠的绳索，都是用不同深度的棕色来体现；鹤羽、鱼身、斧柄及斧体都用白色来装饰，它们被淡橙色的陶缸映衬着，显得简洁明快。

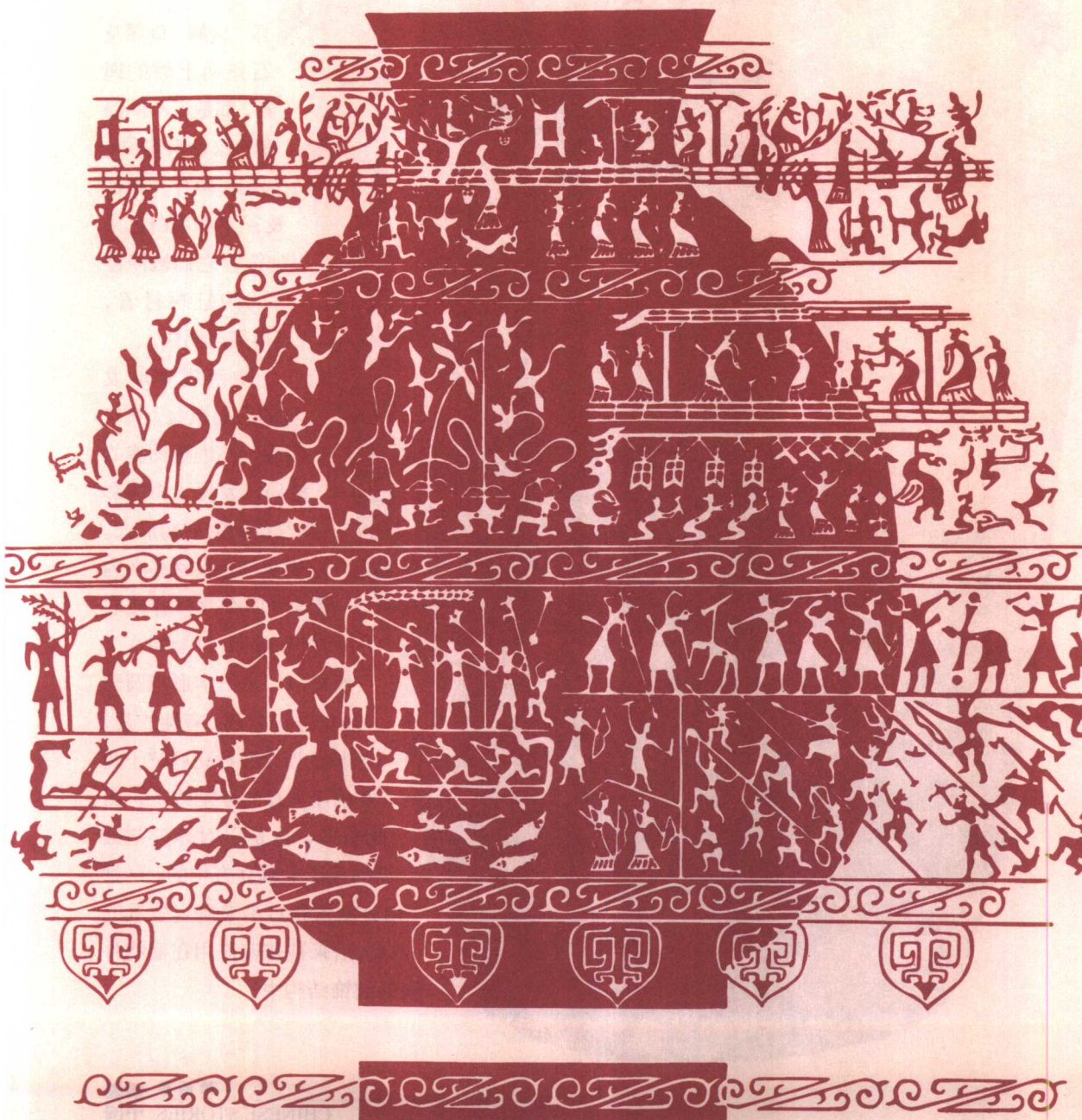
陕西省半坡发现的人面鱼盆，其口沿图案与内壁图案的格局已表现了中国彩陶纹最初的结构形式。这类彩陶鱼纹盆多在内壁设置四个纹样并使它们相互对称，口沿的八个纹样以“米”字形把圆形器口进行分割。有趣的是，内壁的四个纹样正好位于两条相互垂直的分割线上。由此看来，这是以对等分割圆周的直径来确立方位的。这种用分割器物口沿来确定位置的方式，后来被普遍应用在器物外壁的纹饰结构中。

夏商周绘画

宴乐渔猎攻战纹壶(纹饰) 战国 前

4~前3世纪 青铜

北京市故宫博物院藏

夏商周的曙光

黄帝时中国已有绘画，殷商时期出现“宫墙文画”，西周时期壁画更加繁盛，孔子观睹西周明堂时就看到过尧、舜、桀、纣的画像。春秋战国时期，诸侯并立，壁画尤胜，漆画、帛画、青铜器画也各擅胜场。壁画内容浩繁，琦玮谲诡；帛画形象夸张，表现超现实的力量；漆画色泽明艳，稚拙而传神；青铜器画场面宏大，常表现宴饮、狩猎、歌舞、采桑、战争等活动，生活气息浓厚。

充满神秘色彩的帛画

人物龙凤图

人物龙凤图是1949年在湖南省长沙发现的，也是迄今为止发现的最古老的帛画之一。画上画有一位妇女，向左转着脸站着，衣长拖着地，身子很大，袖口很小，两掌往前伸出，双掌相合。妇人上面画着一只向左的凤凰，左边是一条龙。有人说画中凤凰之大非龙而是夔，因为画中的动物只有一只脚，这是夔的象征，进而引申为凤夔相争，而凤胜于夔。近来，湖南省博物馆将这幅帛画再一次进行整理，看清画中野兽的头部两边根本没有犄角，反而身体两边各有一只脚，尾部并未下垂而是卷在一起，因此画中即为龙。实际上这是一幅妇人为死者祈祷的作品，描绘龙与凤，体现了正在将死者的灵魂引领上天。

人物御龙图

此图出土于湖南省长沙子弹库，用细绢做成，被发现时摆放在棺盖与外棺中间

的隔板之中，画面朝上。

图画中的一个男子，向左侧着身站在画的正中间，扎着头发，戴着发冠，脖子系着带，穿着长褂，长长的拖地裙子遮护脚面，衣袖肥大，腰间佩戴着宝剑。男像的头顶戴着盖子，一只巨龙被踏在脚下，龙头下方系着绳索，男像两手拉着龙头的绳索前进。龙头在男像之前，龙尾在男像的身后，外形就像一叶扁舟，下面是层层白云衬托。

人物龙凤图
战国 前4~
前3世纪 绢
本墨笔
湖南省长沙市
陈家大山战国
楚墓出土