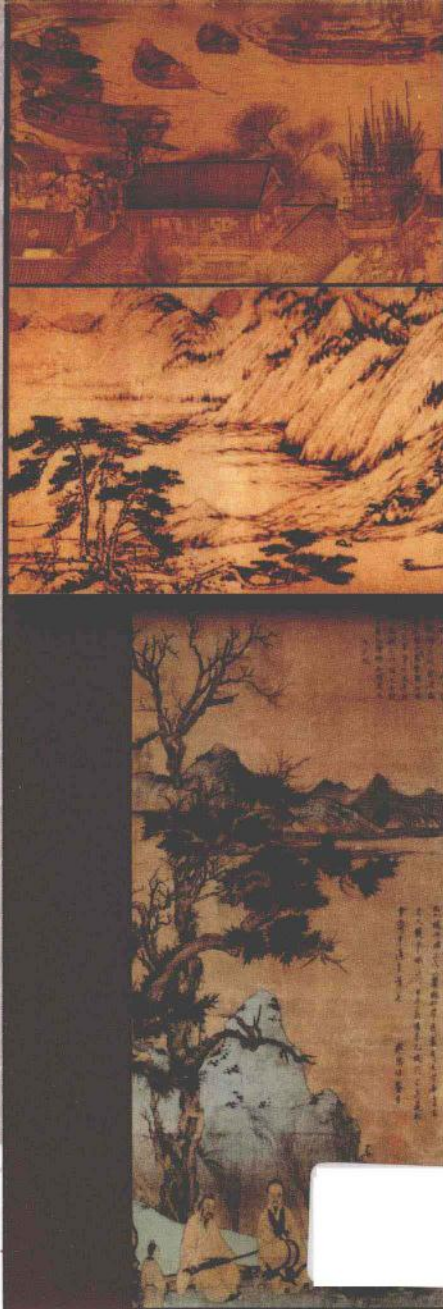

新华人文修养丛书

赵欣歌◎著

中国绘画简明读本

丛书主编 要力石

新华出版社

新华人文珍藏丛书

赵欣歌◎著

中国绘画 简明读本

丛书主编 要力石

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国绘画简明读本 / 赵欣歌著. —北京: 新华出版社, 2013. 9

ISBN 978 - 7 - 5166 - 0640 - 7

I. ①中… II. ①赵… III. ①绘画史 - 中国 IV. ①J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 226377 号

中国绘画简明读本

作 者: 赵欣歌

出 版 人: 张百新

丛书主编: 要力石

责任编辑: 王晓娜 梁秋克

责任印制: 廖成华

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号 邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com> <http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010 - 63077122

中国新闻书店购书热线: 010 - 63072012

照 排: 北京厚积广告有限责任公司

印 刷: 北京新魏印刷厂

成品尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 15.75

字 数: 206 千字

版 次: 2013 年 9 月第一版

印 次: 2013 年 9 月第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5166 - 0640 - 7

定 价: 46.00 元

图书如有印装问题请与出版社联系调换: 010 - 63077101

出版说明

绘画的产生跟人类认识能力的提高和技术的进步密切相关。原始社会随着人类视听触觉的进化，就产生了对外界环境的新认识。自然界风雨云电、山林草木、鸟兽飞虫，这些与早期人类生活密切相关的客观事物，刺激着人类认识对象，也认识自己。认识对象，必然促使人类以视觉的方式了解客体的特征，形成记忆，进而思考。人类视觉器官的进化，一代代人生活经验的积累，视觉器官对于一些敏感的客体符号、颜色形成了惯性的思维，促进了人类绘画思维心理的出现。原始巫术和劳动记录需要绘画，于是在岩石壁面刻画形成了岩画；饮食储存需要产生了陶器，对陶器性能的掌握激发了生活的乐趣，随着人们对美的进一步需求，装饰陶器上又出现了丰富多彩的陶画。

绘画的演进表达了人类社会生产力和生产关系的进步。撰写绘画史就是尽可能地还原人类的生活，使人们了解绘画在不同时期生活中的价值功用。所以，难度也就在于绘画的起源，在于如何解释原始社会的绘画特色。进入阶级社会以后，尤其封建社会以后，由于史料的记录，或者绘画实物的保存，后人对于这一历史过程的绘画发展多少有些了解。详细的话，可以把此一阶段的画家、作品、背景、派别、思想、人物关系等做一翔实的描述。简略的话，可以把这一时代最具代表性的画家、作品有一概括性的记录。当然研究绘画的本质并非表面的画家、作品之类，而是更深层的挖掘人类的创造性和社会发展的视觉规律。

既然是绘画史，就避免不了以历史的时序来介绍绘画的发展历程。原始社会的绘画依靠考古发掘和推理；上古、中古、近古的绘画发展，可以借

鉴历史学、考古学、社会学等的文献资料和研究成果。当代绘画由于处于现实的发展情境中，好坏优劣的判断容易让当局者迷，这是需要历史沉淀才能观照的。许多画家、作品的代表性受制于现代人身处其境的困扰，后人或许才能看得更清楚。绘画作为时代风格的凝聚，当代人的眼光是有局限性的。当代杰出绘画的代表与时代风流人物并不成正比，许多默默耕耘的画家反而把握住了时代的脉搏，反映了大众的心理和社会的趋势。

这本绘画史重在普及绘画知识，普及绘画发展的历史。限于篇幅，对重点现象、流派或者代表画家、作品的介绍，也是点到为止。本书重在对于绘画历史知识的梳理和逻辑线索的勾陈，给读者以绘画史的全貌。从新石器时代到现在的五六千年，从人类的进化史来看，时间并不久远，但是人类认识自身和客观世界的能力却发生了翻天覆地的变化。人类对客观世界认识的全面，催生了知识的进步和各门类学科的诞生。绘画从依附的岩石、泥土、金属，到布帛、纸张，甚至现在的数字形式；绘画技法从线到面，从单色到多色，从硬件到软件；从对客体的形象刻画，到内心世界的抽象表达；从功利性的生活劳动需要，到教化审美的追求，表现了无尽的发展可能。

作为一本连贯的绘画发展的读本，本书对绘画史的解读建立在框架尽可能完整，叙述尽可能清晰的基础上，尤其作品要具有典型性。不论哪个朝代、哪个时期，尽可能以考古实物结合文献记载做一简明扼要的论述。由于史前、上古绘画资料和文献缺乏，实物有限；而中古、近古资料丰富，画迹亦大量遗存，所以，本书在写作上略有偏重。但是为了能够较为完整地给读者以全面的绘画知识，原始、上古绘画部分还是做了必要的铺陈，以使读者获得更为丰富完整的绘画概貌，了解绘画演进的脉络。

绘画从实用到审美的转化，实用性的图画与艺术性的绘画的分野，收藏趣味对绘画创作面貌的左右，都使绘画的形貌发生着变化。宗教哲学利用艺术表达教化的功能，消费市场和绘画教育随着社会的理性化发展步入

正轨，提升了绘画的表达力。绘画技法的成熟，刻画事物的完善，成教化，助人伦，绘画与中国传统伦理道德联系在了一起，逐渐成了表达中国人气质的精神产品。

本书通过对绘画的描述反观了人类社会发展的侧面，力求反映出更广泛的知识视野。虽是普及读物，但以绘画现象反映社会本质，学术的逻辑贯穿始终。也就是围绕绘画形式的演变，反映社会的发展和人类的进步。绘画不仅是绘画，绘画与生活，绘画与科技……绘画渗透到传统文化和现实生活，凝聚了社会思想和风俗感情。当代社会绘画的界限正逐渐模糊，表现出了多样化。绘画越来越多地与日常生活交融渗透，大大提高了人们的审美能力，丰富了人们的视野，也改善了人们的生活质量。

目 录

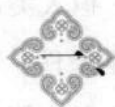
一、原始社会绘画的产生	1
1 人的进化决定绘画的起源	2
2 描绘远古生活环境的岩画	5
3 装饰化的陶器绘画	8
二、从神话到现实的夏商周绘画	13
1 诡秘莫测的铜器画	14
2 漆画的天国世界	19
3 宏伟的壁画和装饰画	25
4 帛画开创的千古范式	30
三、吟唱史诗的秦汉绘画	35
1 想象丰富的墓葬帛画	36
2 神采飞扬的人物壁画	39
3 以刀为笔的画像石、画像砖	43
四、魏晋南北朝东西绘画的冲撞	51
1 卷轴画与传神论	52
2 墓室壁画、石刻线画的世俗化	57
3 西方乐土的佛教壁画	63

五、隋唐绘画的全面繁荣	69
1 人物画名家辈出	70
2 山水画粲然兴起	74
3 花鸟画独立成科	79
4 壁画的精神气象	84
六、五代两宋是绘画发展的黄金时期	89
1 百代标程的五代宋初山水画	90
2 画院山水画	96
3 花鸟画成就经典	101
4 雅俗共赏的风俗画与人物画	107
七、文人画成熟的元代绘画	113
1 绘画新风的启导者——南赵北高	114
2 元四家的抒情写意山水画	119
3 花鸟画与君子画	126
4 人物画的变异与传承	131
5 丰富的壁画遗存	137
八、明代绘画的世俗化转向	143
1 传承宋画的浙派	144
2 经济发展与吴门画派	149
3 工笔花鸟与写意花卉	155
4 董其昌与“南北宗论”	160
5 人物画的怪异倾向	164
6 版画、壁画争奇斗艳	169

九、传统绘画在清代的最后辉煌	175
1 南宗的继承者——“四王吴恽”	176
2 画僧与地域画派	180
3 宫廷画家的洋画风	185
4 商业贸易与扬州画派	190
5 走向近代的海派绘画	195
十、没有落幕的现代绘画	199
1 岭南画派与中西融合	200
2 民国以后海派的辐射	204
3 固守传统的京派绘画	207
4 于传统中求变革的中国画大家	211
十一、历史车轮上的当代绘画	217
1 美术教育与油画引进	218
2 文化争鸣与传统出新	224
3 画家的心态与状态	227
4 当代绘画的现实语境	232
结语 绘画美与生活美	237

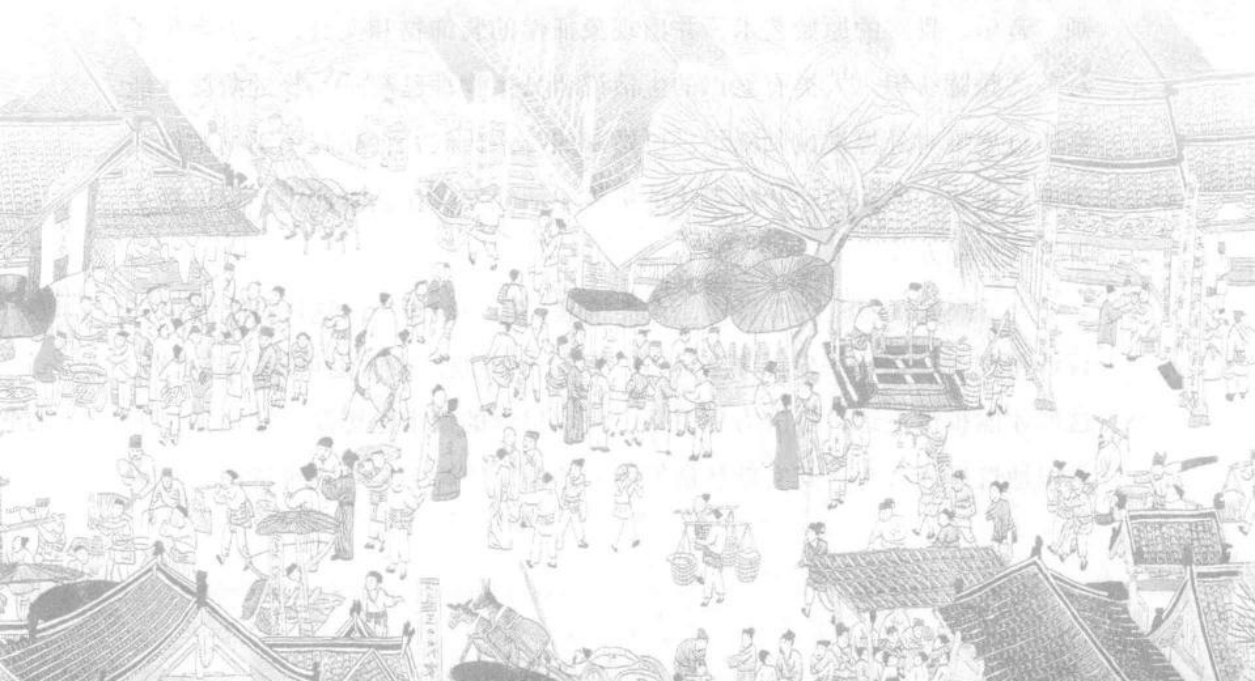
肇庆市书画家协会成立二十周年纪念册

原始社会绘画的产生

(约 4 万年前—前 2070 年)

- 1 人的进化决定绘画的起源
- 2 描绘远古生活环境的岩画
- 3 装饰化的陶器绘画

1 人的进化决定绘画的起源

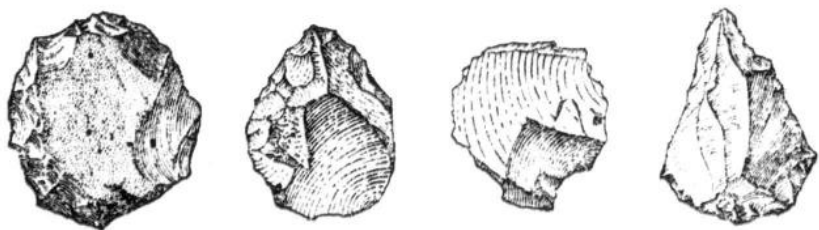
追溯绘画的源头必然有助于理解绘画的演进，但人类起源与进化是一种非常复杂的历史现象。绘画产生需要一些基本条件，结合现代人的本能、动物的行为和原始人的生存状态，不妨作出最大胆的推测。可以想见处于原始生存阶段的准现代人（晚期智人），为了获得生存需要的食物、饮用水、御寒的衣物和安全的巢穴等，他们已在有意无意之间进行艺术创造了。

约4万年前，长江、黄河流域生活着的晚期智人过渡到现代人。他们两足直立行走，体质发展已与现代人完全相同，通过灵巧的双手制造复杂工具，由动物的吼叫变为有音节的语言交流，通过母系氏族社会的组织方式进行生活。此时人类开始了有意识的集体劳动，出现了原始农牧业和渔猎活动。他们制造工具更加精细，会人工取火，掌握了穿孔技术。这样感官对外界产生了本能之外的视听反应，产生了艺术的萌芽。此时原始宗教已经产生，而且有了埋葬死者的习俗。在文化上，已有可归于雕刻、绘画、音乐、舞蹈的原始艺术，并出现象征性的装饰物和文身，人类产生了对美的朦胧认识。人类有意识的生活说明其生物性已超越动物的阶段，能够通过思维对外界做出判断了。群婚制的母系氏族社会超越了动物本能式的群居模式，原始劳动和社会化的集体生活促使文化艺术产生，以区别于自然的生存方式。

为了获取食物，获得猎物，人类捡起了第一块石头，这块石头并未进行任何加工，但它一定是不大不小，适合于手握，表面也可能比较光滑，这样才能投得更远，打击力也更强，获取猎物的概率也更高。这块经过下意识地选择的石头，其实就是最原始的雕塑，因为它具有三维特征，与其

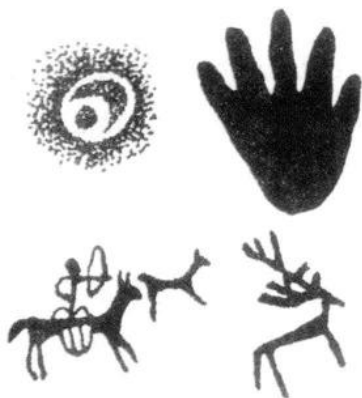
他石头相比，其实它已在原始人的头脑中加工过了。同时，为了辨认不同的野兽行踪，以提高捕猎的效率和进行种群交流，原始人可能已经认识了野兽的足迹和同伴的足迹，这种对足迹的认识，已经具有绘画的特征。因为它在二维的平面上，通过阴影在原始人视觉中形成了影像，这明显是地面的凹凸起了颜料的作用。足迹起伏的明暗类似不同的色块，足迹的形状相当于一种符号，符号本身就是绘画的一种形式表现。符号的形式作用和地面的凹凸所具有的颜料特征，俨然表明原始人已领会了绘画明暗的表现手段。

旧石器时代早期的打制石器

旧石器时代中期许家窑人石器

人手、动物蹄印、狩猎图形举例

通过以上的绝对化描述，可以看出原始人的行为已经具有艺术的成分了。这样的描述主要是为了剥离出艺术所具有的本质特征，以利于还原绘画的原始状态，从而找到艺术发展的规律性和连续性。另外，从人类生理和心理成熟的不同步性来看，生理应先于心理而成熟，艺术应先于技术而出现。生理本能不会创造技术，而能创造原始形态的艺术，

这就解释了动物和人的区别在于技术因素。人的劳动离不开技术，劳动与技术的关系反映了人与人、人与物的主次从属或主动被动关系。而劳动强度的高低决定了技术的进步，渔猎社会、农牧社会、工业社会到后工业信息社会，技术在进步，人的劳动强度大大降低了。艺术逐渐从原始社会的混沌状态分化为现代社会的纯精神审美需要了。

无意识的动物和无意识的人（原始人）有可能创造艺术，但只有有意识的人才会创造技术，技术出现的先决条件是心理的逐步成熟。这也说明了在打制石器出现之前，艺术应该已经存在，只不过它和原始人的基本生存紧密联系在一起，就是看人是否能有意识地认识到它，而到阶级社会以后艺术已属于奢侈的精神创造了。艺术到技术，生存需要到精神享受，反映了劳动生产效率的提高。各行各业的分化，人类需求的多样、层次的高低，促使掌握专门技术的人出现了，艺术创造也成为独立的职业了。所以，绘画的起源与人类生理的成熟、心理的完善，逐步认识自然，掌握技术密切相关。

至于不同学者提出的艺术起源诸说：劳动说、游戏说、巫术说、图腾崇拜说、模仿说、美感说等，其实都是原始人本能行为进化之后的学说，是原始人在原始思维和原始宗教影响下的有意识的行为，这是原始人在智力方面进化到现代人阶段的学说。

原始人的本能行为完全是围绕着生存的基本要求，就像动物一样，在技术还没有出现之前，在原始人还不懂得对身外之物进行任何加工和模仿之前，他们的本能行为可以说是后世艺术创作的前兆。在生存的极限条件下，他们是极其功利的，并不带有一点美的感觉。现代艺术家相信艺术创作的灵感，相信无意识的偶然性，相信潜意识创造的作用，其实同原始人的本能，同他们的生存行为极其相似。

基于以上的讨论，可见人类艺术起源是个自然而然的过程。艺术本身就是生活的一部分，在原始人有意识的创造过程中自然就有美的行为了。原始人的本能行为已经蕴含了创造艺术的萌芽，这不是对艺术起源说的消极解释，因为原始人确实在创造艺术品了，只不过原始人还没有意识到罢了。再者，这也并未否定其他学者的论断，而是对上述学说的进一步综合，精确化解释和提升。很明显，当原始人具有了需要艺术产生的最起码生理功能——视听、直立、双手，他们就开始创造还未被自己认识的艺术。随着世代代生存经验的积累，许多视觉上获得的感知成为认识的原型，原始人对艺术的认识心理也就从无意识演变到有意识，而在这一发展过程的不同阶段不同学说起到了不同的作用。不同的学说不同的侧重，促使各门类艺术在不同时代大放异彩。

2 描绘远古生活环境的岩画

绘画在不同历史阶段呈现的体裁形式是不同的。在 1.5 万年前的冰河时代末期，地球变暖，万物复苏，原始人优胜劣汰，活动范围扩大。神话中的上古时代，三皇五帝为氏族部落首领，没有压迫，财产共有，留存下来的岩画再现了原始人的生活状态和思维方式。岩画描绘的远古生活环境是真实的，表现了原始人渴求对客观自然的认识理解。原始人大脑的进步，生存的

需要使他们为了御寒而发明穴居，制造石器猎取野兽，由此在石壁上图绘狩猎情景。穴居就是建造房屋的雏形，石器含有雕塑的形态，所以建筑出现早于雕塑，雕塑又早于绘画，反映了艺术由实用性向装饰性、审美性的转化。传说时代，万民景仰的英雄有巢氏、燧人氏、伏羲氏等，他们都以聪明才智创造了奇迹。原始社会初期有巢氏搭造巢穴，教人们躲避风雨和豺狼虎豹；旧石器时代晚期燧人氏钻木取火，教人们御寒和吃熟食；新石器时代初期伏羲氏画八卦，结束了结绳记事，创造了古文字；新石器时代后期神农氏亲尝百草，发现药用植物，教人治病，反映了人类认识自然的逐步深入。

传说当作历史来理解未必可靠，考古学上可见的旧石器时代晚期的绘画遗迹是岩画。内蒙古自治区大兴安岭山脉上发现有近百幅彩绘岩画的石灰岩山体。这些岩画是原始人以石器作为工具用粗犷、古朴、自然的方法来记录他们的生产方式和生活内容，这是原始社会的真实文化景观。新石器时代人类能用岩石制作复杂的劳动工具和精细的日常用品，也在岩壁上磨刻生活、想象和愿望的图画。岩画中的各种图像构成了文字发明以前原始社会最早的图像文献。岩画内容丰富，不仅反映了原始人经济、社会和生活状况，同时还以视觉语言表达了原始人精神生活的多姿多彩。许多岩画是原始宗教膜拜的对象，也是祭祀活动场景的记录，是原始人留给后人有待解读的天书。这些岩画对生活观察敏锐，手法粗犷，显示出活跃的生命力。

新疆昆仑山放牧岩画

甘肃嘉峪关黑山狩猎岩画

岩画多分布在内蒙古阴山山脉、贺兰山北部乌兰察布高原、黑龙江北部等地。内容有表现狩猎、放牧、战争等社会生产的；有祖先崇拜、祭祀仪式等宗教信仰的；有村落聚居、面具舞蹈等日常生活的；还有天地日月、野兽神灵、图腾符号以及手足印、动物蹄印等经验常识的。这些图像风格写实，大都凿刻在深灰或灰蓝色的岩石上，图像斑驳稚拙，粗犷简洁，浑然多变。构思天真纯朴，反映了原始人某种幼稚的想象和美好的愿望。在众多的符号图形中，太阳、手足印、蹄印等是比较容易理解的；动物形象没有细节刻画，剪影般描绘出生动的特征，活泼可爱；几何形的抽象符号表达了某种思想，记载了原始人的思维活动；岩画上的人面形图像（人面像）揭示了早期人类的宗教意识和对自然神秘的解读，那些奇异的形象反映了梦境般的精神世界。

模仿人脸的类人面像约产生于新石器时代，是岩画中出现最早的题材。类人面像除凿刻眼睛、文面之外，还包括带有头饰的人脸，这应该为巫师或氏族首领的形象。岩画中的类人面像与各地出土的彩陶、陶塑和骨雕中的面像相似，反映了远古文化的演进过程及制作岩画的文化动机。内蒙古磴口县阴山崖壁上刻有许多人脸形图像，这里巨石兀立，深谷苍凉，作为原始宗教活动的场所，令人心生敬畏。模仿人脸的图像有可能象征原始历法冬至日的活动，后来衍化为夏商祖先崇拜的标志。狩猎岩画是原始人生产生活的真实记录。动物作为被猎杀的对象，又是受敬畏的对象。在内蒙古阴山发现的猎鹿岩画，重点突出野鹿虽身中数箭，却依然屹立不倒，表现出原始人对野鹿顽强生命意识的敬畏。狩猎岩画是狩猎者的艺术，其目的是狩猎成功和有大量繁殖的动物可供捕杀。

祭祀岩画表现了原始人祭祀以及祈祷的场面。岩画和巫术仪式的结合须要选定某个特定的季节和时间，以增加仪式的空间氛围。江苏连云港将军崖的岩画刻在锦屏山南面入口处凸出的巨石上，形似穹隆，令人肃穆，灰蒙蒙的色彩有如神灵在天上飘然而来。岩画对面是空旷地，高耸的画壁同郁郁葱葱的绿色植物形成反差，与江水的涌动融合成一种神秘凝重的氛围。

可以想象祭祀中歌声、水声、鼓声、风声响成一片，岩画在原始人疯狂的舞动中产生了难以言喻的幻觉，有如神灵附体般有了超自然的感觉。南方岩画人物形象多双臂上举，双腿屈蹲，犹如蛙跳式，表现了巫觋祭祀特有的造型样式。人类自身繁衍是古老而持久的渴望。岩画中经常出现鼓胀的肚子上画着马或鹿等小动物，好像怀孕了一样；有些成对的动物被解释为与交配有关，并且极度夸张勃起的性器官；还有些直接画出人类或动物交媾的场面，预示着繁衍的昌盛。

原始人把想到的变成看到的需要一个制作过程，这就需要技术来完成，需要材料工具。材料工具需要工艺技术的加工，岩画通过原始人观察取舍，结合工艺技术形成了一种原始平面石刻文化。岩画制作方式有磨制、敲凿与线刻，风格粗犷率真，凿法简洁明快。在塑造平面图形时，善于抓住物像的基本轮廓，物体的结构简化到极致。一个个重叠的图形，没有近大远小的透视关系，只以垂直投影画法反映物像直观的效果；还有一些互不关联的图像，好像涂鸦般形成一幅画面，展示了原始人思维的发散性。考古发现在旧石器时代晚期的饰品上已有颜料。原始人在频繁的狩猎和战争活动中，鲜血不断地刺激他们的视觉神经，导致红色在视觉中的稳定性。岩画普遍用红色铁矿粉涂染，红色炽热的调子象征燃烧生命之火。当红色置于祭祀氛围中时，岩画产生了强烈的视觉刺激，恐惧感使原始人本能地狂热舞动，无意识地响应着神秘力量的呼唤。

3 装饰化的陶器绘画

自从有了人类社会，类似绘画的行为就已经开始了，绘画活动作为人类生产生活的一部分，很早就有记载。《历代名画记》记载五帝时代的“史皇，黄帝之臣也，始善图画”。说明早在轩辕时代就已需要专擅绘画的人来为部