

中国绘画艺术

(原始绘画~唐代绘画)

《中国大百科全书》普及版编委会 编

中国大百科全书出版社

《中国大百科全书》普及版·美术卷

中国绘画艺术

(原始绘画~唐代绘画)

中国大百科全书出版社

Encyclopedia of China Publishing House

卷之三·魏晋南北朝

图书在版编目(CIP)数据

中国绘画艺术·原始绘画~唐代绘画 / 《中国大百科全书: 普及版》编委会编. — 北京: 中国大百科全书出版社, 2014. 2

(中国大百科全书: 普及版·美术卷)

ISBN 978-7-5000-9313-8

I. ①中… II. ①中… III. ①绘画史-中国-原始社会~唐代 IV. ①J209. 2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第009238号

责任编辑: 李辛海 武丹

套书设计: 刘嘉

版式设计: 李征 邵丹琳

责任印制: 乌灵

中国大百科全书出版社出版发行

(北京阜成门北大街17号 邮政编码: 100037 电话: 010-88390752)

<http://www.ecph.com.cn>

新华书店经销

北京昊天国彩印刷有限公司印制

开本: 720毫米×1020毫米 1/16 印张: 8 字数: 134千字

2014年2月第1版 2014年2月第1次印刷

ISBN 978-7-5000-9313-8

定价: 19.00 元

目录

中国绘画艺术	7	中国原始绘画	44
中国画	19	商—西周—春秋绘画	50
笔墨	24	战国绘画	53
皴法	26	长沙楚墓帛画	58
线描	27	秦汉绘画	59
工笔	28	汉代墓室壁画	67
写意	28	和林格尔汉墓壁画	69
重彩	29	打虎亭汉墓壁画	70
没骨	30	马王堆汉墓帛画	71
山水画	31	汉代漆画	73
花鸟画	34	画像石	77
人物画	36	山东画像石	80
文人画	38	武氏祠画像石	81
款识	40	徐州画像石	82
中国岩画	41	南阳画像石	83

画像砖	85	李贤墓壁画	115
三国-两晋-南北朝绘画	86	李重润墓壁画	116
嘉峪关魏晋墓室壁画	94	李仙蕙墓壁画	118
集安高句丽墓壁画	94	隋唐寺观壁画	118
李贤墓壁画	95	展子虔	121
东晋、南朝陵墓砖画	96	《古帝王图》	122
《竹林七贤与荣启期》砖画	97	阎立本	123
顾恺之	98	张萱	124
萧绎	100	周昉	125
隋唐绘画	101	孙位	126
隋唐墓室壁画	112	韩滉	127
李寿墓壁画	114	唐《金刚经》扉页版画	128

《中国大百科全书》普及版·美术卷

中国绘画艺术

(原始绘画~唐代绘画)

中国大百科全书出版社

Encyclopedia of China Publishing House

卷之三·美术·雕塑·《中国大百科全书》

图书在版编目(CIP)数据

中国绘画艺术. 原始绘画~唐代绘画 / 《中国大百科全书: 普及版》编委会编. — 北京: 中国大百科全书出版社, 2014. 2

(中国大百科全书: 普及版. 美术卷)

ISBN 978-7-5000-9313-8

I. ①中… II. ①中… III. ①绘画史-中国-原始社会~唐代 IV. ①J209. 2

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第009238号

责任编辑: 李辛海 武丹

套书设计: 刘嘉

版式设计: 李征 邵丹琳

责任印制: 乌灵

中国大百科全书出版社出版发行

(北京阜成门北大街17号 邮政编码: 100037 电话: 010-88390752)

<http://www.ecph.com.cn>

新华书店经销

北京昊天国彩印刷有限公司印制

开本: 720毫米×1020毫米 1/16 印张: 8 字数: 134千字

2014年2月第1版 2014年2月第1次印刷

ISBN 978-7-5000-9313-8

定价: 19.00 元

前言

《中国大百科全书》的编纂和出版是国家重点文化工程，是代表国家科学文化水平的权威工具书。全书的编纂工作一直得到党中央、国务院的高度重视和支持，先后有三万多名各学科各领域具有代表性的科学家、专家学者参与其中。1993年按学科分卷出版了第一版，结束了中国没有百科全书的历史；2009年按条目汉语拼音顺序出版了第二版，是中国第一部在编排方式上符合国际惯例的大型现代综合性百科全书。

《中国大百科全书》承担着弘扬中华文化、普及科学文化知识的重任。在人们的一般观念里，百科全书是一种用于查检知识和事实资料的工具书，但百科全书的阅读功能却被很多人所忽略。为了充分发挥《中国大百科全书》普及科学文化知识的功能，中国大百科全书出版社以系列丛书的方式推出了面向大众的《中国大百科全书》普及版。

《中国大百科全书》普及版的编纂在学科内容上，注重选取与大众学习、工作、生活密切相关的知识领域，如文学、历史、艺术、科技等；在条目的选取上，侧重于学科或知识领域的基础性、实用性条目；在编纂方法上，为增加可读性，以章节形式整编条目

内容，对过专、过深的内容进行删减、改编；在装帧形式上，在保持百科全书基本风格的基础上，封面和版式设计更加注重大众的阅读习惯。因此，普及版在充分体现知识性、准确性、权威性的前提下，增加了可读性，使其兼具工具书查检功能和大众读物的阅读功能，读者可以尽享阅读带来的愉悦。

百科全书被誉为“没有围墙的大学”，是覆盖人类社会各学科或知识领域的知识海洋。有人曾说过：

“多则价谦，万物皆然，唯独知识例外。知识越丰富，则价值就越昂贵。”而知识重在积累，古语有云：“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”希望通过《中国大百科全书》普及版的出版，让百科全书走进千家万户，实现普及科学文化知识、提高民族素质的社会功能。

《中国大百科全书》普及版编委会

2013年6月

目录

中国绘画艺术	7	中国原始绘画	44
中国画	19	商-西周-春秋绘画	50
笔墨	24	战国绘画	53
皴法	26	长沙楚墓帛画	58
线描	27	秦汉绘画	59
工笔	28	汉代墓室壁画	67
写意	28	和林格尔汉墓壁画	69
重彩	29	打虎亭汉墓壁画	70
没骨	30	马王堆汉墓帛画	71
山水画	31	汉代漆画	73
花鸟画	34	画像石	77
人物画	36	山东画像石	80
文人画	38	武氏祠画像石	81
款识	40	徐州画像石	82
中国岩画	41	南阳画像石	83

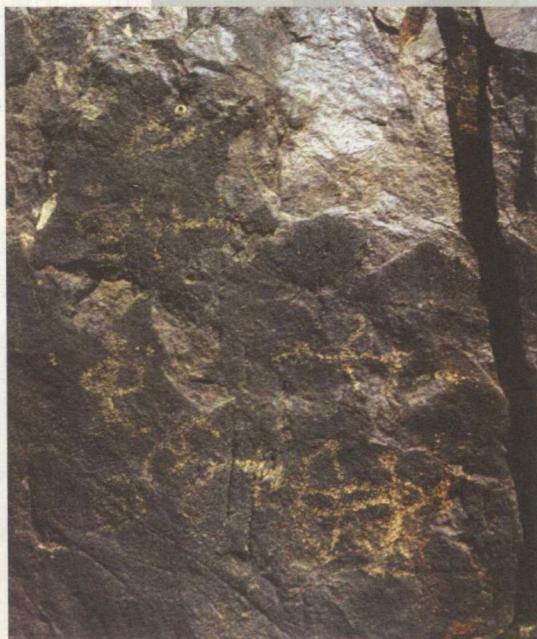
画像砖	85	李贤墓壁画	115
三国-两晋-南北朝绘画	86	李重润墓壁画	116
嘉峪关魏晋墓室壁画	94	李仙蕙墓壁画	118
集安高句丽墓壁画	94	隋唐寺观壁画	118
李贤墓壁画	95	展子虔	121
东晋、南朝陵墓砖画	96	《古帝王图》	122
《竹林七贤与荣启期》砖画	97	阎立本	123
顾恺之	98	张萱	124
萧绎	100	周昉	125
隋唐绘画	101	孙位	126
隋唐墓室壁画	112	韩滉	127
李寿墓壁画	114	唐《金刚经》扉页版画	128

中国绘画艺术

中国绘画艺术历史悠久，源远流长。以汉族为主包括各少数民族在内的画家和匠师，创造了具有鲜明民族风格和丰富多彩的形式手法，形成独具特色的中国传统绘画——中国画。明清以来，特别是辛亥革命以后，随着封建社会的崩溃，外来绘画艺术不断传入，丰富了中国绘画的体裁。中外艺术交流日益频繁，使画家从中得到吸收和借鉴，中国绘画创作发生了前所未有的变化，油画、水彩画、漫画、宣传画等相继发展起来，特别是中华人民共和国建立以后，各个画种都展示出新的面貌。

历史发展 中国绘画经过数千年的不断丰富、革新和发展，风格鲜明，形式独特，在东方以至世界绘画艺术中都具有重要的地位和影响。

早期绘画 中国绘画的最早遗迹可上溯到远古的岩画和繁荣于新石器时代彩陶器上的非常丰富的装饰纹样，20世纪80年代在甘肃秦安大地湾原始房屋的地面上发现绘有人物和动物的绘画残迹；辽宁西部凌源、建平交界处之牛河梁发现属于红山文化的女神庙遗址，出土有彩绘墙壁残块，为最早的壁画。新石器时代的绘画，技巧上虽尚处于稚拙阶段，但已具有初步造型能力，对人物、鱼、鸟等外形动态亦能抓住主要特征，并表现出作者的信仰、愿望，用以美化生活，犹如一片绚丽的彩霞，映现了中国绘画史的黎明。

狩猎 内蒙古阴山岩画

《鹿王本生故事》莫高窟壁画（北魏）

夏、商、西周及春秋、战国时期，绘画已有了相当的进步。古籍中已出现有关绘画活动的记载，如周代宫廷及明堂中已有历史人物的画像，春秋时楚先王庙及卿祠堂中也绘有历史、神话等内容的大型壁画。在河南安阳商代殷墟遗址及陕西扶风

西周墓葬的发掘中都曾发现壁画残迹，两相印证，可知壁画已流行于当时上层社会。这时的绘画形象，可从青铜器及玉器上的装饰纹样，战国时期漆器上的彩画，特别是湖南长沙战国楚墓中出土的帛画和缯书图像中，看出中国绘画在当时已达到较高水平，为秦汉时期绘画艺术的发展奠定了基础。从绘画风格上看，商代庄严神秘而绚丽，西周趋于典雅。春秋以后，社会和思想观念发生巨大变化，绘画内容逐渐更多地反映社会生活，形象活泼生动，技巧上有了巨大的飞跃。

秦汉王朝，是中国历史上早期建立的中央集权的封建大帝国，国势强盛，疆域广阔，丝绸之路沟通着中外艺术交流，秦汉王朝与相邻各民族也有密切的接触，在这一背景下出现了绘画艺术的发展和繁荣。汉代宫廷、官署及政治性建筑物上多有壁画，用以宣扬礼教，褒扬功臣，如西汉麒麟阁，东汉云台画功臣像、鲁灵光殿壁画包括天地神灵历史人物等。汉代墓室壁画及画像石、画像砖，特别是陆续出土的帛画，对了解这一时期的绘画面貌提供了丰富的形象资料。汉代绘画气魄宏大，笔势流动，既有粗犷豪放的画像石，又有趋于细密

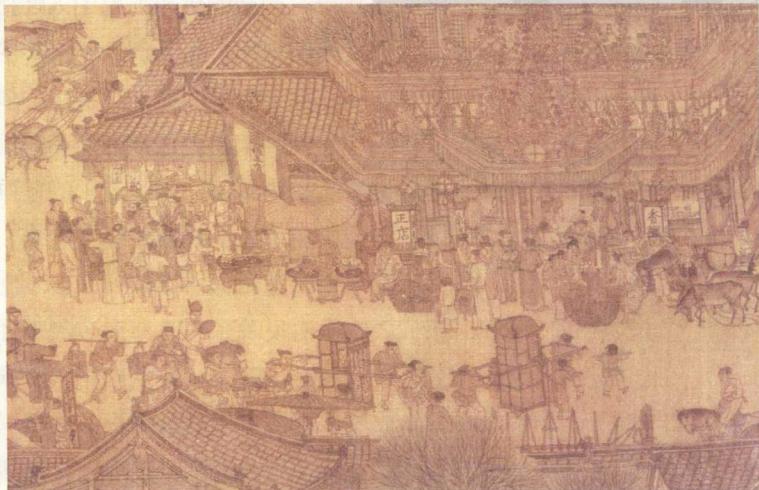
《历代帝王图卷》局部 阎立本（唐）

瑰丽的帛画，生动地塑造了现实、历史及神话人物形象。在表现人物、动物动态，揭示情节高潮，反映现实生活等方面，有着重要成就。汉代绘画作者绝大多数是工匠，他们在作品中不仅显示出卓越的艺术才能，而且也融入了劳动者的感情。

三国两晋南北朝时期处于长期分裂混乱之中，战争频繁，民生疾苦，但却是绘画史中的重要阶段，绘画艺术仍在曲折中得到发展。苦难的时代，给佛教提供了传播和发展的土壤，佛教美术勃然兴盛，遍及南北。这一时期中原地区寺庙壁画虽已荡然无存，但石窟壁画：如新疆克孜尔石窟、吐峪沟石窟、甘肃麦积山石窟、炳灵寺石窟，特别是敦煌莫高窟都保存有大量的此一时期壁画，展示出高度的艺术造诣。北方各民族的融合，南方经济的开发也刺激和推进了绘画艺术的发展。上层社会对绘画的爱好和重视，并直接参加绘画创作，使绘画不仅是“百工”之事，而且涌现出一批有文化修养的上流社会知名画家，如顾恺之等，与广大工匠一起为绘画的繁荣做出了贡献。在汉代绘画发展的基础上，这一时期人们对绘画特点和功能有了进一步认识，绘画史和绘画理论著作开始出现。玄学的流行，文人崇尚通脱，从而使文学创作得到解放和繁荣，域外美术样式的输入也使绘画题材内容及表现方法均有所发展。

汉代流行的经史故事等题材的绘画虽仍占一定比重，但反映士族名士的生活及人物形象的作品却迅速增多，以文学为题材的绘画创作也日趋活跃。山水画和花鸟画开始萌芽。此期绘画在塑造人物形象上追求精神状态的刻画及气质的表现，体现了这一时期绘画的水平。

绘画的全面繁荣 隋唐两代处于封建社会盛期，国家统一，社会相对安定，经济繁荣及对外经济文化交流的频繁与活跃，都给文化艺术的发展带来了新的机

《清明上河图》局部 张择端（北宋）

《送子天王图》局部 吴道子（唐）

运，使绘画艺术形成灿烂辉煌的局面，涌现出一批在历史上具有重大影响的著名画家。唐代绘画体裁仍以人物画为主，宫廷衙署及寺观壁画占相当比重，褒扬功勋的功臣画像仍在继续，石窟及寺观壁

画较南北朝有着更大的发展，其规模之宏伟、技艺之卓绝在历史上都是空前的。佛寺壁画中流行大型的经变题材，如表现西方极乐世界美好图景的西方净土变相，其中穿插描绘有大量的生活场景，塑造的佛教形象中人性化的成分明显增强，甚至出现以宫娃为模特塑造菩萨形象的现象，附于佛寺壁画中的供养人占了更大的壁画，这一切都展示出佛教绘画适应社会好尚而趋于世俗化的倾向。在佛教壁画中西域画风仍有流行，如长安佛寺中于阗画家尉迟乙僧的作品。但具有鲜明中原画风的作品占了绝对的优势，对后世影响更为深远，如吴道子的壁画，“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”，创造了莼菜条的线描（即兰叶描）和淡设色的吴装样式。周昉创造了水月观音的新形象，为后代所遵依，又显示出外来佛教绘画样式形象走向民族化的成熟。唐代人物画有反映了当时重大政治事件的，如《步辇图》；有描绘了功臣勋将的，如《凌烟阁功臣图》；有反应相邻民族的，如《西域图》、《职贡图》；有描绘皇室贵族的，如《玄宗试马图》、《虢国夫人游春图》；有描绘文人雅士的，如《醉学士图》；也有少数画家表现田家生活题材的绘画创作。萌芽于东晋南北朝的山水画至此时有了明显的进步，富丽精工而富于装饰性的青绿山水得到社会的欣赏，水墨山水也相继开始抬头。隋代展子虔所画山水具有咫尺千里之妙，唐代李思训、李昭道父子的山水画技巧上更有提高，对青绿山水的发展也作出了贡献。而吴道子于佛寺壁上画怪石崩滩，达到“若可扪酌”的真实效果，又因一日之内能在大同殿壁上画出嘉陵江三百里的山水，而与李思训之作并誉为“皆尽其妙”。王维、张璪也以水墨山水著名，可见唐代山水画有着多种风貌，金碧青绿与水墨挥洒并行，专门山水画家日益增多，山水画即将进入成熟阶段。随着社会的需求，花鸟画也开始兴起，唐代花鸟画侧重描绘鹰鹘、仙鹤、孔雀、雉鸡、蜂蝶及花

木竹石，大都工整富丽。由于武功隆盛和贵族游猎的风气，使鞍马等题材也成为绘画专科并取得相当高的成就。由于印刷术的发明，版画也随之得到发展，唐代版画多用于佛像印刷，敦煌莫高窟发现的《金刚经》扉页画，四川成都唐墓中出土的《陀罗尼经咒》都显示了较为成熟的雕印技艺。唐代绘画不仅大胆汲取、借鉴外来艺术的表现技巧，而且还通过中外经济文化的交流传播到其他国家，当时大食都城中有中国画工献艺，朝鲜半岛上的新罗曾在中国以高价收购名画家作品，中国绘画通过中日两国的使者、商人、留学生、僧侣等传入日本，对日本古代绘画的发展产生了很大影响。唐代绘画灿烂而恢宏，具有昂扬磅礴的时代精神和风貌。

五代两宋以后，中国历史进入封建社会后期，绘画艺术进一步成熟和完备，成为中古绘画的鼎盛时期。由于唐末以来城市商业的繁荣和市民阶层的壮大，使绘画艺术服务范围有所扩展，一些画家进入手工业行列，其作品作为商品在市场上出售，增强了艺术与社会的联系。皇室贵族为政治需求及从装饰环境出发，创建了宫廷画院，集纳优秀画家，对绘画创作提出更多的要求，继西蜀、南唐之后，宋朝统治者也设置画院，扩充机构，招揽人才，给画家授以职衔，从而使宋代成为历史上宫廷绘画最兴旺最活跃的阶段。文人学士把书画视为高雅的精神活动和文化素养，并对绘画提出鲜明的审美标准，在创作和理论上都开始形成独特体系。社会、宫廷、文人士大夫之间的绘画创作各具特色而又互相影响，使宋代绘画在内容、形式、技巧诸方面都出现群彩纷呈、多方发展的局面。宋代绘画题材较唐代有很大扩展，宗教寺观壁画中人物画虽仍具一定规模，特别是道教绘画由于宋王朝对道教的提倡而有所发展，但石窟艺术已呈明显衰退之势，寺观壁画中为适应市民趣味，描

《秀石疏林图》赵孟頫（元）

绘生活形象及热闹场面的内容占了重要位置。经史题材的人物画，如《孝经图》、《诗经图》等也流行于时。但最有建树的是广泛表现社会生活的风俗画，如《清明上河图》、《货郎图》、《盘车图》、《耕织图》等；与节日民俗活动相结合的节令画，如《大傩图》、《冬至婴戏图》、《观灯图》等；借描绘历史传说反

《货郎图》李嵩（宋）

映人们对现实生活态度的历史故事画，如《文姬归汉图》、《采薇图》等；描绘文人韵事的绘画，如《西园雅集图》等，也占有一定比重。肖像画已普及于社会上。由于雕版印刷术的发达，雕版画开始大量出

现。版画除佛教经卷图像外，还用于经史著作，如《列女传》等；科技书，籍如《营造法式》等；图谱、画谱，如《梅花喜神谱》的插图，并已有独幅版画出现。尤其是大量以雕版印刷民俗年节需要的年画，更使版画普及深入民间。五代两宋时期山水画发展最为显著，五代时中原地区的荆浩、关仝，江南地区的董源、巨然分别以不同的笔墨技巧塑造了不同地区的山水画，风格各异，对后世山水画发展有着重要影响。宋代山水画家辈出，各有专长和创造，北宋李成的塞林平远，范宽的崇山峻岭和雪景，许道宁的林木野水，郭熙描绘四时朝暮、风雨明晦的细微变化，惠崇、赵令穰的抒情小景，米芾、米友仁父子的云山墨戏，李唐、马远、夏圭高度剪裁而富有诗意的山水反映了山水画艺术的不断变革和发展。花鸟画也有着长足的发展，五代时江南徐熙的田园花果和西蜀黄筌的奇花异鸟分别具有野逸和富贵两种不同风格。北宋赵昌的设色折枝花卉，易元吉的猿猴，崔白的败荷凫雁，以赵佶为代表的院体花鸟画都具有高度水平；南宋梁楷、法常的花鸟画已开水墨写意之先导。