

图说中国艺术史丛书

TU SHUO ZHONG GUO YI SHU SHI CONG SHU

李希凡 主 编

傅 谨 副主编

图说中国绘画史

崔庆忠 著

浙江教育出版社

崔庆忠 著

图说中国 绘画史

图说中国艺术史丛书
李希凡 主 编
傅 谨 副主编
浙江教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

图说中国绘画史 / 崔庆忠著. — 杭州: 浙江教育出版社, 2001.1(2001.6重印)

(图说中国艺术史 / 李希凡主编)

ISBN 7-5338-3901-3

I.图... II.崔... III.绘画史-中国-远古~清代-图集 IV.J209.2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 72825 号

书 名	图 说 中 国 绘 画 史
作 者	崔庆忠
责任编辑	王晴波
装帧设计	张沐华
责任出版	温劲风
责任校对	池 清
出版发行	浙江教育出版社
电脑制版	杭州彩地电脑图文公司
印 刷	杭州富春印务有限公司
开 本	787 × 1092 1/16
印 张	15.5
版 次	2001年1月第1版 2001年6月第2次印刷
书 号	ISBN 7-5338-3901-3/J·04
定 价	48.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

• 李希凡

中国是世界四大文明古国之一，以历史文化的悠久绵长著称于世，而灿烂的中国艺术多彩多姿的发展，又是这古文明取得辉煌成就的一大标志。中国艺术从原始的“混生”开始，到分门类发展，源远流长，历久而弥新。中国各门类艺术的发展虽然跌宕起伏，却绚丽多姿，而且还各以其色彩斑斓的审美形态占据一个时代的峰巅。如原始的彩陶，夏商周三代的青铜器，秦兵马俑，汉画像石、砖，北朝的石窟艺术，晋唐的书法，宋元的山水画，明清的说唱与戏曲，以及历朝历代品类繁多的民族乐舞与工艺，真是说不尽的文采菁华。它们由于长期历史形成的多样化、多层次的发展轨迹，形象地记录了我们祖先高超的智慧与才能的创造。因而，认识和了解中国艺术史每个时代的发展，以及各门类艺术独具特色的规律和创造，该是当代中国人增强民族自豪感与民族自信心，乃至提高社会主义文化素质的必要条件。

中国艺术从“混生”期到分门类发展自有其民族特征。中国古代诗歌的第一部伟大经典《诗经》，墨子就说它是“诵诗三百，弦诗三百，歌诗三百，舞诗三百”。《礼记》还从创作主体概括了这“混生艺术”的特征：“金石丝竹，乐之器也。诗，言其志也；歌，咏其声也；舞，动其容也。三者本于心，然后乐器从之。”如果说这是文学与乐舞的“混生”，那么，在艺术史上这种“混生”延续的时间很长，直到唐、宋、元三代的诗、词、曲，文学与音乐还是浑然一体，始终存在着“以乐从诗”“采诗入乐”“倚声填词”的复合的审美形态。至于其他活跃在民间的艺术各门类，“混生”一体的时间就更长了。从秦汉到唐宋，漫长的一千多年间，一直保存着所谓君民同乐、万人空巷的“百戏”大会演。而且在它们相互交流、相互借鉴、吸收融合、不断实践与积累中，还孕育创造了戏曲这一新的综合艺术形态。它把已经独立发展的各门类艺术，如音乐、舞蹈、杂技、绘画、雕塑（也包括文学），都融合为戏曲艺术的组成部分，按照戏曲规律进行艺术创作，减弱了它们独立存在的价值。这是富有独创的民族艺术特征的综合美的创造。同样的，中国绘画传统也具有这种民族特征。苏轼虽然说过：“诗不能尽，溢而为书，变而为画。”但在他倡导的“士夫画”（即文人画）的创作中，这诗书画的“同境”，终于又孕育和演进为融合着印章、交叉着题跋的新的综合美的艺术境创造。

中国艺术在它的历史发展的主要潮流中，无论是内涵与形式，在创作与生活的关系上，都有异于西方艺术所重视的剖析与摹写实体的忠实，而比较强调艺术家的心灵感觉和生命意兴的表达。整体来说，就是所谓重表现、重传神、重写意，哪怕是早期陶器上的几何纹路，青铜器上变了形的巨兽，由写实而逐渐抽象化、符号化，虽也反映着

总序

• 李希凡

社会的、宗教图腾的需要和象征的变化轨迹，却又倾注着一种主体的、有意味的感受和概括，并由此而发展形成了富有民族特色的审美追求，如“形神”“情理”“虚实”“气韵”“风骨”“心源”“意境”等。它们的内蕴虽混合着儒、道、释的哲学思想的渗透，却是从其特有的观念体系推动着各门类艺术的创作和发展。

“图说中国艺术史丛书”推出的这六部专史：《图说中国绘画史》《图说中国戏曲史》《图说中国建筑史》《图说中国舞蹈史》《图说中国陶瓷史》《图说中国雕塑史》，自然还不是中国各门类传统艺术的全面概括。但是，如果从中国艺术的发展轨迹及其特有的贡献来看，这六大门类，又确具代表性，它们都有着琳琅满目的艺术形象的遗存。即使被称为“艺术之母”的舞蹈，尽管古文献中也留有记载，而真能使人们看到先民的体态鲜活、生机盎然的舞姿，却还是1973年在青海省上孙家寨出土的一只彩陶盆，那五人一组连臂踏歌的舞者形象，唤起了人们对新石器时代艺术的多么丰富的遐想。秦的气吞山河，汉的囊括宇宙，魏晋南北朝的人的觉醒、艺术的辉煌，隋唐的有容乃大、气象万千，两宋的韵致精微、品味高雅，元的异族情调、大哉乾元，明的浪漫思潮，清的博大与鼎盛，岂只表现在唐诗、宋词、汉文章上，那物化形态的丰富的遗存——秦俑坑、汉画像石砖、北朝的石窟、南朝的寺观、唐的帝都建筑、两宋的绘画与瓷器、元明清的繁盛的市井舞台，在艺术史上同样表现得生气勃勃，洋洋大观。

这部图说艺术史丛书，正是发扬艺术的形象实证的优长，努力以图、说兼有的形式，遴选各门类富于审美与历史价值的艺术精品，特别重视近年来艺术与文物考古的新发掘和新发现，以丰富遗存的珍品，图、说并重地传递着中国艺术源远流长的文化信息，剖析它们各具特色的深邃独创的魅力，阐释艺术的审美及其历史的发展，以点带面地把艺术史从作品史引申到它所生存的自然环境与人文空间，有助于读者从形象鲜明的感受中，理解艺术内涵及其形式的美的发展规律与历程。我们希望这部艺术史丛书能适合广大读者，以普及中国艺术史知识。同时，我们更致力于弘扬弥足珍贵的民族艺术遗产，为振兴中华，架起通往21世纪科学文化新纪元的桥梁，做一点添砖加瓦的工作。

是所愿也！

2000年5月13日于北京

总 序	李希凡	
第一章 文明的曙光		
——史前绘画艺术		1
彩陶绘画		1
岩画、壁画和地画		7
第二章 文饰风采		
——夏商周三代绘画艺术		10
夏商周三代壁画		10
青铜装饰画		11
引魂升天的帛画		12
第三章 龙腾凤舞		
——秦汉绘画艺术		15
秦汉壁画艺术		15
画像石和画像砖艺术		20
汉代帛画艺术		26
第四章 文艺的自觉		
——魏晋南北朝绘画艺术		29
卷轴画艺术的兴起		29
壁画艺术的兴盛		35
第五章 盛世新声		
——隋唐绘画艺术		41
精工细致的隋唐人物画		41
从青绿山水到水墨山水		48
花鸟、畜兽画的出现和发展		51
隋唐石窟壁画和墓室壁画		54
第六章 继往开来		
——五代绘画艺术		59
繁丽精整的五代人物画		59
南北殊途的荆关董巨山水画		68
“徐黄异体”的五代花鸟画		73

第七章 体备众法	
——宋代绘画艺术	75
精致文雅的宋代人物画	75
精奇抒情的宋代山水画	83
传移精神的宋代花鸟画	97
第八章 文人墨气	
——元代绘画艺术	105
尚意传情的水墨山水画	106
“四君子”题材风行的花鸟画	117
抒写真性情的人物肖像画	122
民间画工的道释壁画	125
第九章 大明风度	
——明代绘画艺术	129
繁荣兴盛的明代山水画	129
写意花鸟画的繁荣	150
向民间艺术传统回归的明代人物画	159
第十章 宋代风流	
——清代绘画艺术	174
“四王”吕、恽的绘画艺术	174
“四僧”的绘画艺术	186
“金陵八家”和安徽画家的绘画艺术	194
“扬州八怪”和其他扬州画家	203
画院画家及其西洋画士	212
嘉道以后的绘画	216
民间木版年画	220
第十一章 西学东渐	
——近代中国绘画艺术	222
海派和岭南画派	222
早期中国油画	236
月份牌年画	239
漫画	240

第一章

文明的曙光

——史前绘画艺术

中国是世界上最古老的文明国家之一，具有悠久的历史 and 灿烂的文化。中国绘画艺术作为其中重要的组成部分，在人类历史的最早阶段，即史前时代，就已经放射出独特光彩。

中国史前时代指的是夏代(前21世纪~前16世纪)以前的漫长的历史，是考古学上的旧石器时代和新石器时代，属社会发展史上的原始社会。它占了人类社会发展历史(约二三百万年)的绝大部分。

在旧石器时代，人类以打制石器为主要劳动工具，过着采集和狩猎的原始生活。就是在这个时期，我们的祖先在打制石器的过程中，逐步培养起了造型能力，萌发出了审美观念。

大约从一万年前开始，中国社会进入了新石器时代，当时的主要劳动工具是造型规整的磨制石器。其社会组织，由母系氏族公社的繁荣阶段进

而发展为父系氏族公社，末期进入军事民主制阶段。在这个时期，产生了陶器，伴随着陶器的产生和发展，出现了彩陶。所谓彩陶，是指在砖红色的器壁上用赤铁矿与氧化锰作颜料，所绘图案烧成后呈赭红和黑色，花纹具有热烈明快的格调的陶器。

中国史前绘画艺术，主要就体现在彩陶的装饰纹样，即彩陶绘画上。彩陶绘画是尚处于萌芽状态的绘画艺术，还未成为独立的美术样式。彩陶在国内分布很广，质朴明快、绚丽多彩的仰韶文化、马家窑文化陶器彩绘是先民在绘画艺术上作出的最早贡献。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、昙石文化和凤鼻头文化，也有一定数量的彩陶。

除彩陶绘画以外，中国的史前绘画尚存有壁画、地画、岩画等遗迹。

彩陶绘画

中国史前的彩陶绘画取得了很大的成就。仰韶文化和马家窑文化的彩陶绘画是史前绘画艺术的杰出代表。

仰韶文化最初发现于河南渑池仰

韶村，年代为公元前5000年~前3000年。仰韶文化遗址的分布以关中、豫西和晋南一带为中心。仰韶文化的先民最善于制作彩绘的陶器，因时间的

先后和地域的不同，仰韶文化彩陶器形与纹饰可以分为数种类型，尤以半坡和庙底沟彩陶类型成就最为突出。

半坡类型彩陶以中国西安半坡、临潼姜寨、宝鸡北首岭遗址出土为代表。施彩的陶器通常为圈底或平底钵、平底盆、鼓腹罐、细颈瓶等。

花纹绘在敞口盆的内壁，花纹除宽带、三角、斜线、波折等几何纹样外，还有动物图案，如半坡出土的内彩四鹿纹盆，鹿均做俯视

形态。在变化不大的

躯体下，通过

四条腿的前

伸，或下垂，或前

后伸展等

画法，使它们各具

不同的

活泼的

姿态。另一

件为三鱼纹盆，

盆沿画一周宽带

纹，器腹外壁绘制三条张

嘴露齿的鱼。唇部翘起，虽未画水，却

给人鱼在水中吸水吐气、向前游动的

印象。

半坡还出土几件内彩人面鱼纹盆，在滚圆的脸庞上，画着三角形的鼻子，修长的弯眉，眯成一线的双眼，头上戴尖顶饰物，或耳旁画出双鱼，或嘴边衔两鱼。这种人面图案大多数人认为必定与半坡氏族公社的某种信仰有关。此种耐人寻味的人面鱼纹彩陶

盆可以称为仰韶文化半坡类型的绘画杰作。

1955年于西安半坡遗址中出土的《人面鱼纹盆》是半坡人面鱼纹盆的代表作品。这件画有人面鱼纹的彩陶盆，高16.5厘米，口径39.8厘米，作品距今约有六千多年的历史。从这一作品可以看到，陶盆的内壁画有滚圆的人面形，它的头发挽成三角形

的髻，这可能是当年半坡人发式的写

照，其眼睛用两条横线作眯合

状，鼻子和口的位置

安排恰当，比例

适中：鼻子是

一个倒置的

丁字；嘴以

两个对尖的

三角形表示，口

中还衔着

鱼。双耳

也连着两

条小鱼。此

外，在同一盆

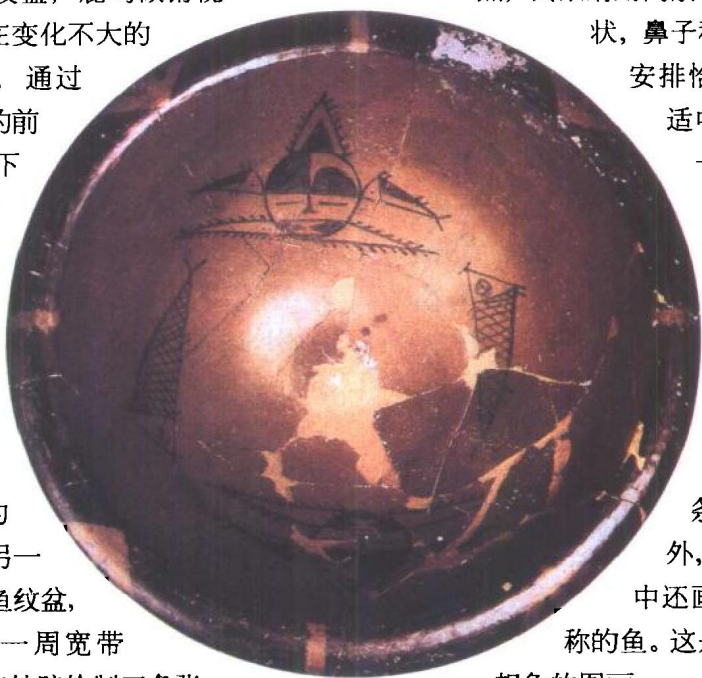
中还画了两条对

称的鱼。这是一幅富于

想象的图画。

这一寓意颇深的人面鱼纹的图形，究竟体现了什么具体的内涵？学术界众说纷纭，莫衷一是。有的认为是氏族部落成员举行宗教活动时的装饰；有的认为是祈祷捕鱼丰收的巫师形象；而更多的则认为人面鱼纹具有图腾崇拜的含义。

所谓图腾崇拜是原始人对自然界缺乏认识而产生的一种幼稚软弱的幻想。他们认为每个氏族都起源于某种

人面鱼纹盆 仰韶文化 陕西西安半坡 / 在陕西临潼到宝鸡东西约200公里的地段几个遗址中共出土了12例人面纹样。这些彩陶人面纹样，生动而又有一定的程式，其基本的装饰部位是一致的。头发上挽成高髻或饰以羽毛、草穗之类的高帽。前额上涂以不同的色彩，鬓旁插着羽毛或别的饰物，嘴上两旁也挂着鱼形饰物或草穗、谷物以及胡子等饰物。这大约是古代某一祭司活动中一个特定场面使用的颜面固有装饰手法。

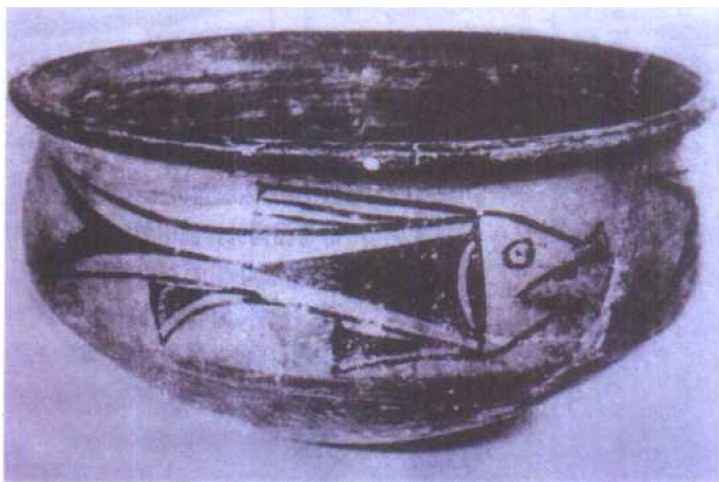
就这一头面的纹饰本身而论，它是目前已知的中国最早用绘画手段表现人面的作品，尽管稚拙如同儿童画，并且蒙着一层神秘色彩，但作为早期的人物画，这幅作品有着重大的历史和艺术价值。

动物或植物，相信自己是由某个物种变化而来的，于是把这一物种作为氏族的图腾加以崇拜和信仰。人面鱼纹所揭示的图腾崇拜意识，可以这样认为：半坡地区的先民以鱼为他们的图腾，因而在这一图形中，人和鱼的本来意义已经起了变化，这种非常明显地把图腾和人面“合璧”的形象，被赋予它本身所不具有的社会寓意，这就是半坡人所信仰的：人与鱼的结合共生了他们的氏族，他们的祖先是由鱼变化而来的。

新石器时代我国各地的原始部落，分别以某一物种作为图腾崇拜的对象，这些图像也充当氏族标记的徽号。鱼纹是半坡类仰韶文化中被利用得较多的物象符号，在仰韶文化半坡类型的彩陶装饰中，鱼纹题材出现的数量相当多。这类题材被用来美化器物，其延续的时间最长，连续性也最强，成为半坡类型彩陶装饰内容的主要特征。

1955年发现于陕西西安半坡遗址的《彩绘鱼纹盆》，高16.7厘米，口径31.3厘米，其上所绘鱼纹构思别致，生趣盎然，反映出仰韶文化制陶匠师对鱼类的谙熟。画鱼的形象，必须把鱼画在水中，才有洋洋自得之乐。而作为水生动物的鱼类，之所以能在水中自由地游弋，在很大程度上仰仗于鳍和尾的灵活摆动。因此，画水中之鱼，就不能把鳍、尾等物画得过于仔细、死板。这一彩陶盆上的鱼纹，采用写实的手法，所画之鱼形体匀称，结构比例也比较正确，特别是眼睛向前凝视，使描绘的对象更增添了几分生意。然而，鱼鳍和鱼尾却被高度简化

了，制陶匠师用粗疏、硬利的直线和几何形体来画成，由于强烈的夸张和突出的特征，所以呈现在器物上的形象非常生动。它们在圆形陶盆外壁，一条尾随一条，首尾紧紧相连，似悠然自得地遨游在池塘之中。故此盆虽不画水，却宛然有鱼在水中追逐的自然之趣。

由于色料来源的局限，我国新石器时代陶器上的彩绘用色并不丰富。从各地出土的器物表明，当时仅能以赭红、黑和白三种颜色进行彩绘。而这件鱼纹盆只是在橙红底子上绘黑色的花纹，用色虽不多，看来却一点不觉单调，其色地和彩绘用色对比鲜明，在色彩上具有原始艺术那种单纯和质朴之美。

除在陕西半坡遗址发现的彩陶作品以外，值得提及的半坡类型彩陶绘画的艺术佳构，还有临潼姜寨出土的内彩鱼蛙纹盆和宝鸡北首岭出土的水鸟衔鱼纹细颈彩陶瓶。

陕西临潼姜寨出土的《内彩鱼蛙纹盆》高11.5厘米，口径41厘米。半坡类型彩陶盆的造型特点，一般是大

彩绘鱼纹盆 仰韶文化 陕西西安半坡 / 作为半坡类型彩陶最具特征的纹样——鱼纹，它的发展序列可以分为四个阶段：开始是写实的鱼形；接着将鳞纹简化，成为简化写实鱼形；接着鳍消失，形体上下对称，成为图案化的鱼形；最后发展的图案鱼形，各部分解为几何图案纹。

内彩鱼蛙纹盆 仰韶文化 陕西临潼姜寨 / 半坡类型彩陶出现的动物形象，除了大量的鱼纹以外，还有不少虫、蛙之类的形象。在漫长的彩陶文明中，虫、蛙一直是被经常描绘的形象。在世界上不少地区的民俗中，蛤蟆乃是丑陋与恶魔的象征，可是在中华彩陶文明中，这些蛰居的虫、蛙却被长时间地描绘，这是一个值得深入研究的课题。

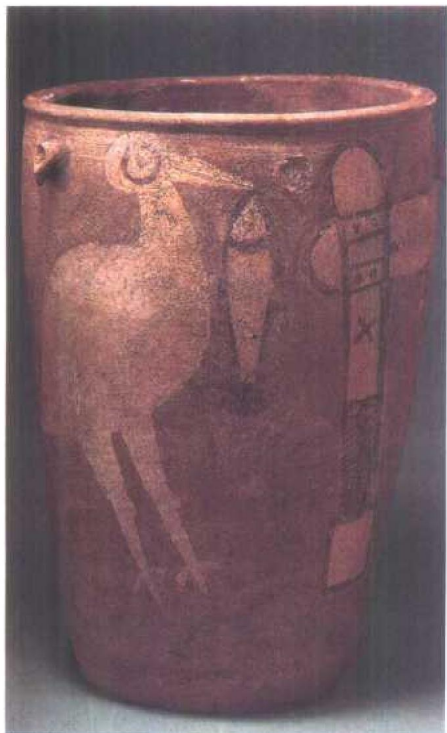
口、折缘、浅腹、圜底，口径大于高，剖面为简单的圆弧形或转折有些生硬的折腹形。其彩绘的主体装饰大多分布在器物的内壁或腹外壁。这件作品的内壁伏着两只用黑彩画的青蛙，其背部绘有密集的黑点，以表示蛙身上的斑纹。它们缩着脖子，大腹便便，体态笨拙，似乎正蹒跚着向盆沿缓缓爬去。两蛙之间相对称的部位，各有一对鳍尾俱全的浓黑色小鱼。与蛙的正反面形象有别，双鱼以侧影两两相对地向青蛙游去。鱼、蛙纹的笔法简练概括，形象生动真实。制陶匠师抓住了这些动物的形象特征，尤其是青蛙，把握了运动的瞬间状态，表现出原始艺术家极其敏锐、质朴的观察能力和艺术表达能力。

鱼蛙纹盆和前述人面鱼纹盆虽出土地点不同，但彩绘所体现出来的装饰风格是完全一致的。此盆的口沿以几何图案环绕一周，这与半坡遗址所出土的彩陶盆的唇饰完全相同。鱼蛙纹盆的双鱼和青蛙，是在正圆形的内壁，以连续纹样构成对称的格式，双鱼的动向作反时针方向游动，在图案

构成上它与人面鱼纹盆也保持一致。不同地点出土的彩陶盆，在表现形式上所具的共性，是形成半坡类型彩陶鲜明地域风格的一个重要因素。陶盆是新石器时代的先民用以盛水的一种容器。像鱼蛙纹盆这样的浅腹器，彩绘在内壁上部，固然为适应器物形体的构造；但也是充分考虑到容器的特点，巧妙地利用空间，使装饰与用途密切配合。鱼蛙纹彩陶盆的构图比较简单，但这些古朴而生动的形象所安排的位置却是经过匠心经营的。我们不妨想象一下，当陶盆里盛满水的时候，小小的水盆犹如一个池塘，盆中的蛙和鱼便成了象征性的水生动物，而所盛的水则丰富了器物的装饰意趣。与里壁相反，此盆的外壁却是粗涩无彩绘，由此也可以看出当时制陶者的匠心所在。鱼蛙纹彩陶盆不仅强调画面生意盎然，其彩绘的特定内容与器皿使用性能的巧妙结合，充分显示出“半坡人”在制陶艺术实践中积累的艺术构思和表现能力。

庙底沟类型彩陶，以河南陕县庙底沟及陕西华县泉护村遗址出土的彩陶为代表。这一类型的彩陶绘画多绘制在大口小底曲腹盆外壁的上半部，纹样多用弧线描绘，除鸟、鱼、蛙等动物图案外，最流行的纹饰母题为圆点、弧边三角、垂幛、豆荚、花瓣、花蕾等，植物纹样显著增加。

庙底沟类型彩陶，为世人留下了一些古代绘画艺术的杰作。长安王楼出土的花蕾、花瓣纹彩陶盆，格调华丽优美。河南临汝阎村出土的鹳鱼石斧彩陶缸风格独特，缸腹所绘的《鹳鱼石斧图》，是仰韶文化的杰作。这件

彩陶缸发现于1978年，其器形为敞口、圆唇、深腹，高47厘米，口径32.7厘米，底径19.5厘米，沿下有四个对称的鼻钮，腹部是彩绘《鹤鱼石斧图》。

《鹤鱼石斧图》画面纵37厘米，横44厘米，在我国绘画史上不仅代表萌芽时期的艺术风格，而且以其宏伟的气势，体现我国新石器时代美术创作上的最高成就。整幅作品的内容分为两组：左边画一只圆眸、长喙、两腿直撑的水鸟，它昂首，身躯微微后倾，显得非常健美，嘴上衔一条大鱼；右边竖立一把装有木柄的石斧，石斧上的孔眼、符号和紧缠的绳子都被真实、细致地勾画出来。大多数意见认为这只水鸟是鹤，但也有人把它看作性情温顺的鹭，给原始民族带来吉利、祥瑞的益鸟。至于那把石斧，一目了然的是新石器时代的普遍使用的生产工具，它在征服、改造大自然的斗

争中起着巨大作用，它磨光之后，砍倒了从林荆棘，开辟出一片片可以种植的田地。同时，原始人也经常借助石斧防御猛兽的侵袭。原始人对石斧所产生的巨大力量如此崇拜，于是把它人格化了，赋予灵性，使它成为被顶礼膜拜的氏族图腾。图中的石斧，正是作为这种力量的象征而加以描绘的，因此，在艺术处理上，它并非随意地平放在那里，而是巍然屹立着。如此完整的、一丝不苟的形象，充分表明这种工具在这一氏族人员中的地位是非常崇高的，是一种古代权力的象征。图中鹤、鱼面向石斧，意味着。向它奉献祭品，以祈求石斧保佑氏族吉祥、安宁和丰收的生活。

此图的表现手法具有以下特征：石斧和鱼根据不同的内容和要求，用粗浓的黑线条勾勒轮廓，转折、起伏、刚柔互用的笔致，表现对象的神情和形态；鹤则直接用色彩涂染形体，惟有眼睛，用粗浓圈线、中作一浓圆点，分外有神。这一作品预示了我国传统绘画中勾勒和没骨两种基本形式。

仰韶文化的晚期，生活在黄河上游甘肃、青海地区的中国原始先民所创造的彩陶，反映了不同于仰韶文化的美感形式与趣味。由于这一文化发现于甘肃临洮马家窑，故被称为马家窑文化。

马家窑文化，其年代为公元前3300至前2050年，是仰韶文化晚期在甘肃、青海的一个分支，上承仰韶文化庙底沟类型，下接齐家文化。按时间先后可分为先后连续的四个类型，即石岭下类型、马家窑类型、半山类型和马厂类型。

鹤鱼石斧图 仰韶文化

河南临汝阎村

这幅作品标志着古代绘画艺术由纹饰绘画向纯绘画性的发展。其明显的特点就是纹饰与器形的脱节，绘画的独立性增强。整幅作品中，鹤、鱼、石斧的描绘极具绘画性，从形象塑造到整幅画的构图，很少像其他纹饰那样考虑到与器形的有机结合，仅仅是借陶器表面作画而已。在这里，绘画性彩陶与几何纹彩陶的分离，以至绘画与陶器的分离，正是历史发展的必然，是人的审美观念以及创作与绘制手法向更高阶段发展的体现。

石岭下类型彩陶 马家窑文化

石岭下类型以甘肃省武山县石岭下遗址出土的彩陶为代表，是马家窑文化中比较早的一个文化类型。石岭下类型的陶器多壶、罐、瓶等器形，流行变形鸟纹、弧边三角形及圆圈纹，构图简洁明朗，受到庙底沟仰韶文化的很大影响。

马家窑类型以甘肃省临洮县马家窑遗址出土的彩陶为代表。器形多瓮、壶、罐、盆等。彩绘装饰面积大，有的布满全身，甚至在器皿内部施彩。纹样以窄叶形组成的波纹、垂幛纹和旋涡纹为多。纹样中并列直线之间缀以黑圆点的方法是吸取了庙底沟类型彩陶的手法。

半山类型以甘肃省广通县半山遗址出土的彩陶为代表，艺术水平较高。器形多为小口鼓腹双耳壶、单耳瓶等。造型丰满稳重大方。彩绘以黑为主，或红黑兼用，装饰面积较大，流行红黑相间的锯齿纹及旋涡纹，色调和谐而热烈。

马厂类型彩陶 马家窑文化

马厂类型彩陶以青海民和县马厂塬遗址为代表。代表器形为小口折沿宽肩罐，与半山型陶罐相似，但耳部变得长大，既实用又美观。彩绘流行四大圆圈的布局，盛行网格、菱格、米字、波折及变体

人形等纹样。

青海大通上孙家寨出土的马家窑文化舞蹈纹彩陶盆，是马家窑文化彩陶艺术中的精品。当人类开始掌握了一定的艺术表现能力时，总是把自身这个征服自然的劳动者，放在创作的重要位置上。我国新石器时代的制陶匠师在制陶艺术的实践中，也是这样把自己当作严肃的创作对象来加以描绘的。表现人的题材，最早见于仰韶文化陶器的彩绘和陶塑之中，有一些是原始部落纹身习俗的体现。这件1973年发现的马家窑文化之《舞蹈纹彩陶盆》所彩绘的内容，则是直接地表现了原始人愉快而欢乐的精神文化生活中一个重要的侧面。

此盆高14厘米，口径29厘米，腹径28厘米，底径10厘米，唇部及内外壁均有彩绘。盆外和唇部装饰简单，画的是平行带纹、弧线三角纹和勾叶圆点纹一类的几何纹样。主题纹样画在内壁腹部和口沿的两组带纹之间。它由三列相同的舞蹈场面所组成，每组五人，手拉着手跳舞，排列整齐，动作协调，面向左侧，头上羽饰斜向右

侧，两腿略有弯曲，呈踏歌状，下体的尾饰甩向左侧；外侧两人，一臂画为两道，表示空着的手臂舞蹈动作幅度大而频繁之意。相邻的两组人物之间，用多至八条下垂的内向弧线间隔开来，令人想见柳枝在和风中拂扬的情景。这是一支欢乐的舞蹈队伍，虽然作品的描绘比较稚拙简略，但通过清晰可辨的人物动态，可以看到舞蹈者单纯、整齐的舞蹈节奏和质朴、明朗的舞蹈动作。这件舞蹈纹盆上的装饰，它所透露的原始人纯真的感情和愉悦的情绪，使我们对新石器时代先民的精神生活和意识形态，有了某些具体的认识。

从仰韶文化鱼蛙纹彩陶盆的内壁画鱼、蛙之类水生动物，进而发展到盆边彩绘原始人的舞乐活动，在艺术构思和表现上可谓进一步发挥装饰与用途密切结合的特点。当盆底注上清水的时候，就会造成一种人们在池边婆娑歌舞的意境，舞蹈者的身影倒映在清澈晃动的水面上，虚实相生，动静互照，折射出更加丰富、更加浓郁的情感色彩。和鱼蛙纹彩陶盆相对比，马家窑文化制陶匠师的审美表现力已得到更大的发展。

灿烂的原始舞蹈也是新石器时代的先民所创造的一种远古文化。在我

国各族人民之中，至今还流传着关于原始舞蹈起源的传说；另外，在古代文献中以神话幻想的形式也记录了一些有关原始舞蹈的不同侧面，而这件主题明确的《舞蹈纹彩陶盆》的出土，更使我们形象地了解到原始舞蹈的真实情景。

总之，彩陶绘画是中国美术史上已知最早的绘画艺术作品之一，它所取得的巨大艺术成就，是人类在两三百万年的悠久岁月中不断地创造和积累的结果。彩陶的造型和装饰为商周青铜艺术奠定了基础。

彩陶绘画在中国绘画史上具有相当重要的地位，后世中国绘画的发展，都和原始彩陶绘画密切相关。

舞蹈纹彩陶盆 马家窑文化 青海大通孙家寨 / 表现人物的原始绘画作品在彩陶艺术中不占主要地位，动物和植物纹饰是其主要部分，就此而言，舞蹈纹彩陶盆就显得更有意义和艺术价值。

岩画、壁画和地画

在中国的史前绘画中，也存有岩画、壁画和地画遗迹，虽然数量不多，但也可以从中看出中国史前绘画丰富性的一面。

岩画是一种刻画或绘画在岩壁上

的图像，目前称法不一，有岩壁画、崖画、岩石艺术及石山画之称。云南傣族，称之为“帕典姆”，即岩石上图画的意思。岩画在我国历史文献中早有记载。郦道元《水经注》说北方山中，

在“山石之上，自然有文，尽若虎马之状，粲然成著，类似图焉”。这些岩画，正如国际岩画委员会主席阿纳蒂在一份送交联合国教科文组织的《世界岩画研究概况》的报告中所说：“不管是自觉或不自觉，直接或间接，岩画艺术是人类为生存而斗争的图解。它揭示了劳动样式、经济活动、社会实践、美学倾向、哲学思想和自然与‘超自然’环境的关系。”

中国是古代岩画遗迹非常丰富的国家，近三十多年的调查资料表明，半数以上省区发现古代岩画遗址。属于史前时代的岩画，基本上都是敲凿而成的岩刻画，多数为少数民族的作品。主要分布地区有内蒙古、新疆、甘肃、广西、云南、贵州、四川、宁夏、

西藏、黑龙江，还有江苏的连云港等。在国外，如前苏联、澳大利亚、印度以及北非等地，都曾先后发现过大量岩画作品。值得注意的是，这些岩画艺术，从内容到手法，都具有某些共同之点。

大约公元前6000年，新石器时代的早期，中国内蒙古阴山山脉狼山等地区开始出现岩画。

阴山山脉横亘在内蒙古中部，其西段的狼山、东段的大青山、中段的乌拉山的山中都有岩画。已经发现的岩画，就在千幅以上，刻画着野生动物、狩猎、舞蹈、部落战争及天文图像等，题材丰富，形象古拙而生动，是研究史前岩画的重要作品。《狩猎图》是阴山岩画早期的代表作品，发现于

狩猎图 阴山岩画 /

岩画是一种与其他原始艺术不同的艺术。岩画的形象是刻在或画在岩石表面的。单就画面本身而论，它是平面的，只有二维平面，但如把画面与其所凭借的石壁联系起来看，它又是立体的、具有三维空间。岩画是介于绘画和雕刻之间的艺术，因此具有绘画和雕刻的双重特点。

居址地画 甘肃秦安
大地湾遗址

乌拉特中后联合旗西地里哈日山顶。画面刻画了原始人集体狩猎的场面：中间是一匹巨大的野马，似乎已陷入猎人预先设下的圈套；在它的身后，是一位弯弓欲射的猎人，形象虽小，但神采昂扬，那微微上仰的下颚，完全是一副胜利在握的姿态。下面是一位有尾饰的猎人，正在射击一头野羊，箭未离弦，却已射中了野羊的前腹；野羊四肢蜷曲，似乎正在倒下。上面描绘远方的狩猎情景，几位有尾饰的猎人正在合力围剿一群野兽；几条走投无路的老狼恶狠狠地向猎人反扑过去，人与兽的搏斗惊心动魄。最有意味的是右下方的一位大人，似乎是图腾或神祇的形象，正在冥冥之中保佑着人们的胜利，使这一现实生活的写照笼罩了一层神秘的氛围。

中国迄今发现最古老的壁画遗迹，是辽宁牛河梁红山文化女神庙遗址出

土的壁画残块，或用赭红色画成勾连纹图案，或用赭红间黄白色彩描绘三角纹图案。此外，在宁夏固原店河村齐家文化遗址，于一座房屋残垣的白灰面上，也曾发现用红彩描绘的几何纹装饰壁画。

中国较早的地画遗址是甘肃秦安大地湾遗址。1982年10月，考古人员在甘肃秦安大地湾遗址发现了仰韶文化晚期（约前3000年）的居址地画。地画画在房基临近后壁的居住面上，画面南北长约110厘米，东西宽约120厘米，用炭黑颜色画成，上部画三人，右侧形体矮小者形象模糊，其余二人长发飘逸，正握棒起舞，画面右下部，画一长方形框，框内画着两只动物，框左画一丁头状木橛。画面描绘的是两位猎人手持棍棒将两只野兽驱入陷阱的景象，寄寓着祈求狩猎丰收的愿望。

第二章

文饰风采

——夏商周三代绘画艺术

中国三代指的是夏商周至春秋战国这一段时期。此一时期因建立了帝国，结束了各地氏族部落分散的局面，中国社会由原始氏族公社制转入奴隶社会制。夏代是奴隶社会的开始阶段，其存在的时间约为公元前2070年～前1600年。商代约在公元前1600年～前1046年；西周则自公元前1046年～前771年。商代和西周时代正是奴隶制社会发展与繁荣的盛期。春秋战国的起讫年代为公元前770年～前221年，是奴隶制社会的

后期和封建社会的开始。奴隶制社会是人类历史上第一个阶级社会。随着奴隶制的建立和发展，生产力得到了一定的提高，一部分奴隶从劳动中解放出来，开始从事有关的艺术创造，艺术活动的范围随之扩大。绘画在“百家争鸣”的社会思潮中表现出了新的境界。

此一时期的绘画以人物肖像画为主，寓有兴衰鉴戒、褒功挞过之意，为维护礼教服务。主要绘画门类是壁画、帛画和青铜装饰画等。

夏商周三代壁画

夏商周三代时，壁画有了很大的发展。《说苑·反质篇》引《墨子》佚文云：殷纣时期“宫墙文画”，“锦绣被堂”。在殷墟小屯，1975年冬曾发现建筑壁画残片，据考证是白灰墙皮上以红、黑二色绘出卷曲对称的图案，颇有装饰趣味。

由于三代建筑现已无存，所以我们今天已无法看到完整的先秦壁画，但历史文献资料上的许多记载，描述了当时壁画的繁荣兴盛的情况。

西周时期，壁画艺术中曾出现重

大历史题材的绘画。郭沫若曾对江苏丹徒出土《矢毁》铭文进行了考释，得知西周初年曾有“武王、成王伐商图及巡省东国图”的壁画创作。《淮南子》《孔子家语》等书籍中记载说，在西周初，王室重要宫殿明堂的墙壁上；绘有古代贤明的帝王尧、舜和夏、商两朝亡国的昏王桀与纣。其用意在使后世的统治者从历史事件中汲取经验教训。到春秋末期，鲁国圣人孔丘观赏明堂时，还看到过墙壁上画的这些形象，以及西周初期周公姬旦辅佐