

气候学辞典 地理学家辞典 海洋科学
辞典 人文地理学辞典 自然地理学辞
典 邮政学辞典 公路工程辞典 管道
运输辞典 水路运输辞典 生物
遗传辞典 古生物学辞
典 生物化学辞典 生物技术辞典 化
学家辞典 物理化学辞
典 有机化学辞典 无机化学元素辞典
建筑设计辞典 建筑物理学辞典 外国
建筑艺术辞典 美术辞典 雕塑艺术辞典

XUESHENG SHIYONG GONGJU SHU CIDIAN XUESHENG SHIYONG GONGJU SHU

学生实用工具书

唐涛 吴晓 主编

- 一套学生必备的书!
- 一套教师必用的书!!
- 一套图书馆必藏的书!!!
- 一套让您受益匪浅的书!!!!
- 一套让您从此真正减负的书!!!!!!

绘画艺术辞典

工艺美术辞典 绘画艺术辞典 建筑艺术辞典 体育史辞典 球类运动辞典 武术运动辞典 体育组织辞典 田径运动辞典 大众体育运动辞典 水上、冰上运动辞典 明代历史辞典 宋代历史辞典 先秦历史辞典 元代历史辞典 秦汉历史辞典 清代历史辞典 隋唐五代历史辞典 三国两晋南北朝历史辞典

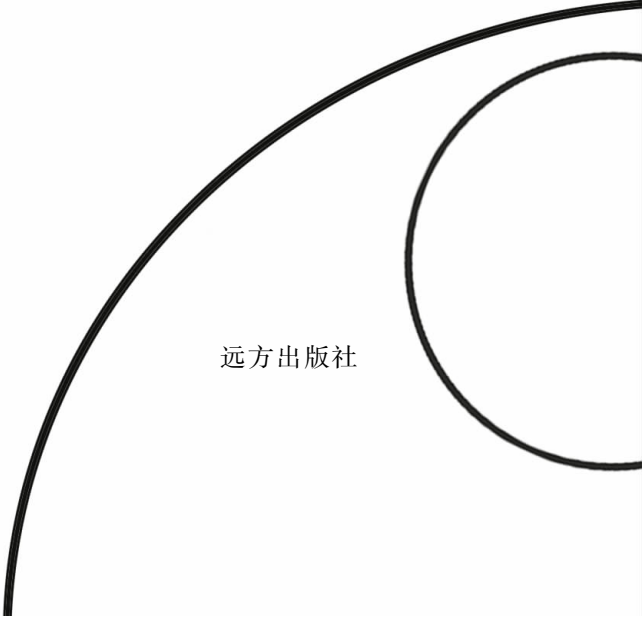
■ 远方出版社

学生实用工具书

绘画艺术辞典

唐涛 吴晓 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

绘画艺术辞典/唐涛,吴晓主编. —呼和浩特:远方出版社,2007.

11

(学生实用工具书)

ISBN 978-7-80595-982-5

I. 绘... II. ①唐... ②吴... III. 绘画史—中国—青少年读物
IV. J209.2—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 087769 号

学生实用工具书 绘画艺术辞典

主 编	唐涛 吴晓
出 版	远方出版社
社 址	呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编	010010
发 行	新华书店
印 刷	廊坊市华北石油华星印务有限公司
开 本	787×1092 1/32
印 张	230
字 数	6000 千
版 次	2009 年 2 月第 1 版
印 次	2009 年 2 月第 1 次印刷
印 数	5000
标准书号	ISBN 978-7-80595-982-5
总 定 价	1286.00 元(共 50 册)

远方版图书,版权所有,侵权必究。

远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

前言

当今社会已经进入迅猛向前发展的阶段,而社会发展是否进入高级阶段的一个重要标志就是看教育在这个国家所占的比重。在我国,教育一直占据着举足轻重的地位;从二十世纪末开始提出素质教育这一概念到今天,我国的教育发展取得了举世瞩目的成就。然而随着社会的更加快速的发展,不进步就意味着退步,所以教育在不断地进行改革,例如在学生的知识体系如何构建、教学理念如何创新以及素质教育的深入研究等方面。还有提高学生的全面素质,建立知识和谐型社会,这些都是全民普遍关注的问题在很大程度上引起人们的思索。

教育是提高国民素质和培养新世纪人才的重要手段。为全面提高教育质量,向广大学生提供高品位、高质量的精神食粮,为他们的成长和发展打下坚实的基础。同时,为了更好地贯彻“十一五”精神,更好地面对目前我们探讨的一系列问题,我们特推出此套学生实用工具书,包括历史、文学、体育、建筑、艺术、生物、地理、化学、戏剧、交通等多个学科和领域。各学科以实用为标准,进行科学的分类,力争将各个学科的知识进行归纳、整理,提炼出知识点、重点、难点。

本套丛书知识覆盖面广,而且深入浅出,通俗易懂并兼具知识性与实用性,是学生学习各种知识过程中不可或缺的一套实用工具书手册。

在本套丛书的编写过程中,我们得到了许多专家及学者的指导和帮助,在此表示衷心的感谢。

编 者

目 录

中国绘画

战国绘画	1
秦汉绘画	9
明代时期的绘画	19
清代时期的绘画	28

中国的绘画艺术作品

长沙楚墓帛画	38
楚帛书图像	40
汉代墓室壁画	41
金雀山汉墓帛画	72
汉代木板画和木简画	73
汉代的漆画	74

画像石	79
山东画像石	83
孝堂山画像石	85
武氏祠画像石	87
《图绘宝鉴》	89
明代寺庙壁画	91
明代宫廷绘画	94
明清时期的版画	97
明代画论和著录	102
清朝时期的木版年画	105
清代宫廷绘画	110
清代杨柳青年画	113
清代潍县年画	115
桃花坞年画	117
武强年画	119

中国绘画

战国绘画

绘画艺术在中国的历史悠久，源远流长，画家和匠师以汉族为主，同时包括各少数民族在内，创造了具有鲜明民族风格和丰富多采的形式手法，形成独具特色的中国传统绘画（即中国画）。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

经过了数千年，中国的绘画被不断丰富、革新和发展，风格鲜明，形式独特，在东方以至世界艺术中都具有重要的地位和影响。

早期绘画

关于中国绘画,最早的遗迹可以追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,近年在甘肃秦安大地湾原始房屋的地面上发现有人物和动物的绘画残迹;辽宁西部凌源、建平交界之牛河梁发现属于红山文化的女神庙遗址,出土的建筑构件中有彩绘墙壁残块,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。

从奴隶制社会向封建制社会转变的中国战国时代。各国相继变法,改革弊政,大大促进了生产力的发展,形成了中国历史上一个空前的经济繁荣、百家争鸣、文化艺术发达的局面。在此基础上,绘画也取得了全面而长足的进展。战国绘画的应用范围,较之商、西周时期已有所扩大。除继续大量以“冠冕车服之饰”,作为青铜器、漆器、玉石器、丝织品等的装饰性图案,以及作为宫墙文画,即壁画装饰之外,还出现了不依附于工艺品与建筑物的独幅主题性绘画,即作为铭旌用于墓葬的帛画。这时期的统治阶级已开始有意识地直接以绘画来为其政治目的服务。与此同时,绘画的题材也更加广泛,除传统的动植物纹样、自然气象纹样和几何纹样外,天地、山川、神灵以及“古贤圣、怪物行事”等历史神话题材与战争、田猎、宴乐、出行等现实生活题材也大量进入绘画,表现手法也更趋成熟,更加多样化。从现存战国帛画实物可以看出,以线条为主要造型手段的中国绘画传统,此时已经形成并达到了很高的水平。绘画艺术风格愈趋丰富多采,并显现出地域性特点。文献有“宋人善画”的记载。从现存实物来

看,南方楚国的绘画有着鲜明的飞扬流动、琦玮僂佹的艺术特色。此外,文献记载还表明,这一时期人们对于绘画艺术自身的一些性质特点也有了较前深入的认识。

文献中关于绘画的记载

战国时期的诗人屈原,他的著名的诗篇《天问》是他在参观楚先王宗庙壁画以后所作。据王逸《天问章句》序说:“屈原放逐,忧心愁悴,彷徨山泽,经历陵陆,嗟号昊旻,仰天叹息。见楚有先王之庙及公卿祠堂,图画天地、山川、神灵,琦玮僂佹,及古贤圣、怪物行事,周流罢倦,休息其下,仰见图画,因书其壁,呵而问之,以渫愤懣,舒泻愁思。”《天问》中反映出来的壁画内容极为丰富,有天象图及天上神怪,包括九层天图、群星图、日月图(日中有乌、月中有蟾蜍)、嫦娥奔月、王子乔死后化鸟、雨师屏翳、风神飞廉等内容;有大地的图像,包括鲧、禹治水、昆仑山图、烛龙图、雄虺九首及鯀鱼、等内容;有远古传说及历史人物,包括女娲、尧、舜、禹、伯益、启、后羿、寒浞、敖、桀、简狄、王亥、王恒、高汤、伊尹、商纣、姜源、周文王、姜太公、武王伐纣、周公辅成王直至春秋时期的齐桓公、晋太子申生、楚令尹子文、楚成王、吴王阖庐、楚吴战争等内容。这些历史画均按时代排列。另外还有四幅独立壁画:彭祖像、厉王奔彘图、伯夷叔齐采薇图、秦公子城与兄争犬图。由此可知,汉代流行于画像石和壁画中的人神杂糅、光怪陆离的绘画内容,是与战国壁画一脉相承的。此外,宋玉《招魂》篇里有“仰观刻桷,画龙蛇些”的描写,也说明了当时建筑物施以彩绘的情况。从楚先王宗庙壁画的宏大规模 and 丰富内容,亦可推见当时其他各国宫室殿堂及宗庙壁画

的一般情况。

《庄子·外篇·田子方》中描述了宋朝时期的画史们应召作画的情景,其中记述了一位迟到的画史,他不脱略礼节,“受揖不立”,而且还“解衣槃礴,裸”,表现出他高度入神忘形的心态,因此被宋元君称许为真正的画家。这表明当时宋国已有专为统治者服务的画史,也可见当时对绘画创作只有不受拘束方能进入最佳的构思状态这一特性的认识和理解。刘向《说苑》记载了齐国画工敬君,为齐王新造的九重之台作画,因“去家日久,思其妻,乃画其妻对之”,齐王因而知其妻貌美,以至给钱百万而纳之的故事。敬君应是当时身份地位较低微的画工。《韩非子·外储说》记载客有为周君画筴的故事,这位画家用了3年时间画出一件与普通髹筴同状的筴,在特定的日光照射下,可以见到“龙蛇、禽兽、车马,万物之状备具”的形象。同一书中还有一段关于齐王与客讨论画“孰难孰易”的记载,客答曰:“狗马最难”,因为狗马是人所熟悉的;“鬼魅最易”,因为鬼魅是人所未见过的。虽然上述记载多为战国思想家阐述他们的哲学思想时所编撰的寓言故事,但其中也显然反映出当时绘画艺术的发展水平。

关于绘画有什么社会功能的问题,战国时期的思想家们也都纷纷地提出自己的见解。荀子认为:“雕琢刻镂黼黻文章,所以养目也。”但同时又把绘画看作是维护统治的重要手段,认为:“知夫为人主上者不美不饰之不足以一民也”,“故为之雕琢刻镂,黼黻文章,使足以辨贵贱而已,不求其观”。韩非子认为:“和氏之璧,不饰以五彩,隋侯之珠,不饰以银黄。其质至美,物不足以饰之。夫物之待饰而后行者,其质不美也”,显然是本着老子的崇尚自然的思想,与荀子的观点相对立。墨子则从庶民阶级的立场出发,提出:“非以刻镂文章之色,以为不美也……然上考之不中圣王之事,下度之不

中万民之利。”又说：“女子废纺织而修文彩，故民寒；男子离其耕稼而修刻镂，故民饥。”这是针对当时统治阶级为满足其享乐生活的需要，而动用大量人力、物力、财力进行绘画装饰活动的社会现象而言的。

而道家则从另一方面否定上层统治阶级崇尚“错采镂金、雕绩满眼”的审美趣味，主张“绝圣弃智”，纯任自然。庄周认为“纯朴不残，孰为牺尊？白玉不毁，孰为珪璋？五色不乱，孰为文章？……夫残朴以为器，工匠之罪也；毁道德以为仁义，圣人之罪也”。以上几方面的见解对后来中国绘画的发展均产生了极其深远的影响。

战国时期的绘画实物

产生于战国时期的宫廷壁画，也都随着建筑物的消失而荡然无存了。墓室壁画已发现的，有湖北江陵天星观一号楚墓壁画，但只是画成田字形结构的门，其上描绘有菱形、卷云形和三角形花瓣状纹饰，还不足以体现本期绘画的发展水平。从迄今出土的战国帛画、大量彩绘漆器、丝织品以及青铜器、陶器、玉石器上的装饰纹样来看，可以窥见战国绘画已经具有的辉煌面貌。

湖南长沙楚墓出土的《人物龙凤》和《人物驭龙》帛画，是中国迄今发现最早的完整的独幅绘画实物。两幅帛画均表现“引魂升天”的主题，在丝帛材料上用毛笔勾线画成。后一幅人物兼用平涂与渲染的画法略施色彩。从这两幅帛画状物之精确生动、用线之流畅洒脱，可见早期中国绘画所达到的水平。长沙楚墓出土的一幅帛书四周画有12个神怪图像，造型奇特怪诞，运笔也轻盈自如。此外，长沙左家公山楚墓

出土的毛笔,与现在使用的毛笔大致相同,提供了本期绘画工具的实物资料。

到目前为止已经发现的战国时期的彩绘漆器大多数都出自南方。有湖北江陵楚墓出土的著名的虎座飞鸟、虎座鸟架悬鼓、镇墓兽、木雕小座屏、鸳鸯形豆、漆盾以及大量的盒、奩、杯、盘、尊、俎、几、案等生活用具上的彩色纹样,湖北随县擂鼓墩曾侯乙墓出土的彩绘漆棺、衣箱及鸳鸯形盒上的彩画,河南信阳长台关楚墓出土的锦瑟漆画残片,湖南长沙颜家岭楚墓出土的彩绘漆奩盒上的狩猎纹以及湖北云梦睡虎地秦墓出土的战国晚期漆盘上的装饰性绘画等。

绘在这些漆器上的画,都色彩斑斓,花纹繁丽,无论禽兽、神怪、人物都有夸张生动的造型。与商、西周时期的装饰性绘画相比,在装饰性与描绘性的有机融合方面,在对物象情态的体察与表现方面,其装饰与描绘技艺的纯熟,都显示出极大的进步。战国漆器的装饰纹样显然从商、西周时期青铜器、玉石器的云雷、夔、凤、蟠螭、蟠虺等纹样脱胎演化而来。但商、西周青铜器上严整的禽兽纹样至本期往往被分解、打散、变形,然后进一步图案化,再配合器物的造型,予以各种不同的组合,形成无数充满运动感的神采飞扬的奇异画面。尤其是云雷纹等自然气象纹,在战国漆器装饰纹样中占据了突出地位。常见的有纯用云气纹或转化为云形结构的龙、凤纹组成画面。这些纹饰萦回舒卷,相互勾连,飞舞灵动,给人以大气盘旋般的深邃感和生命机能的活跃感,达到了很高的艺术境界。

在战国时期的漆画中,其中所绘的禽兽、神怪、人物形象与《山海经》、《楚辞》等古文献所记载描写的天地、山川、神灵内容十分吻合。如战国早期曾侯乙墓漆棺上描绘的引魂升天的羽人、鸾凤、人面鸟身珥蛇践蛇的“禺疆”、“其身九曲,有

角鬻鬻”的“土伯”，衔烛以照太阴的“烛龙”；漆衣箱上描绘的“后羿射日”；战国中期长台关楚墓锦瑟漆画上的人面鸟身鸟爪、张翼的羽人，御龙遨游云气间的神人；曾侯乙墓漆棺、湖北江陵楚墓木雕座屏、湖南长沙颜家岭楚墓漆奁上都有啖蛇的大鸟，以及一些虎座上的飞鸟、镇墓的怪兽等，这些琦玮侏佹的神怪画像，使得战国漆画成为一个充满浪漫想象与激情的、包含着丰富神话内容的艺术世界。战国漆画中也有现实生活场景的生动描绘，如曾侯乙墓鸳鸯形盒两侧的撞钟击磬图和击鼓舞蹈图，长台关楚墓锦瑟上的狩猎、燕乐场景等。这些日常生活场景的画面也都具有造型夸张，乃至奇特怪诞的特点。

战国时期的漆画的基调是朱、黑两色，继承了“禹作祭器，墨染其外，朱画其内”的传统。除朱、墨两色外，还使用了黄、蓝、绿、白、褐、金、银等 10 多种色彩。总体感觉是对比强烈，变化丰富，呈现出富丽堂皇的气派。

在丝织品上织绣出来的纹样色彩，有与帛画、漆画同等重要的绘画艺术价值。现已发现的战国丝织品实物，主要属于南方的楚国。湖北江陵马山一号楚墓有“丝绸宝库”之称。该墓出土的丝织品，数量品种丰富，工艺精湛，且保存完好，充分反映出本期丝绸织绣图案精美、造型生动、线条灵活、色彩绚烂的特点。其织绣纹样所表现出来的艺术特征，可以窥见本期绘画艺术的风格和水平。

在楚国时期的丝绸刺绣的纹样，他的题材基本上是几何形与相互穿插、蟠叠的动植物形图案。动植物纹样常常合为一体，几何形图案以菱形纹最多。常以变化多端的菱形纹组成图案，或以菱形为骨格布局，穿插以动植物纹、人物纹，构成灿烂缤纷文采辉煌的画面。动物纹以凤纹、龙纹为最多，尤以凤的形态较为奇特、华美，生动无比。马山一号楚墓出

土的 17 幅有凤纹的刺绣品中,凤的形象无一雷同。凤的纹样在楚丝绸中明显占据主导地位,而龙、虎等纹样则一般只作为陪衬。这应当是楚族先民以凤为图腾的遗风在绘画上的表现。丝绸纹样中也有以现实生活为题材的,仅马山一号楚墓就出土了三幅人物纹的锦和绦,内容为乐舞和田猎。其中图案化的人物,或长袖飘举,载歌载舞;或御马驱车,张弓射猎,造型洗练而有意趣。战国丝绸的配色不多,一般不超过五色。但通过色相的对比、调和,以及将明度拉开层次等巧妙手法,造成既缤纷华丽又和谐统一的艺术效果。

战国时期的青铜器,纹饰大多是蟠螭纹、蟠虺纹和各种鸟兽形态的花鸟纹。制作上采用了印模捺印及镶嵌、金银错、鎏金等新工艺、新技术。与商、西周青铜器纹饰的神秘威严相比,显得精巧、繁富、华美,禽兽的形态尤能表现的活泼生动,精力弥满。本期绘画的重大发展之一,是许多现实生活场景出现在青铜器的装饰纹样中。已知春秋末期至战国时期以宴乐、射猎、战争、农事等活动为装饰图案的青铜器有 20~30 件。其中著名的有河南汲县出土的水陆攻战纹鉴、故宫博物院藏的宴乐渔猎攻战纹壶、河南辉县赵固出土的宴乐纹鉴、四川成都百花潭出土的宴乐攻战纹壶等。这些青铜器上的绘画,场面宏大,人物众多,构图布局有条不紊,造型手法活泼自由,充满韵律感,生动地反映着当时人们的真实生活。现实中人们的生活主题从此大量进入绘画。无论就题材内容还是形式手法而言,战国青铜器纹饰中对现实生活的描绘,都为汉代的画像石、画像砖艺术开创了先河。

秦汉绘画

中国从秦朝经过西汉,再到东汉灭亡,这个时期的绘画艺术在战国绘画发展的基础上,随着封建社会的日益巩固和上升,社会经济趋于繁荣和发展,而展现出新的面貌,更加重视绘画的政治功能和伦理教化作用。它将战国时期地域不同的绘画风格融合起来,形成雄厚博大、昂然向上的总的统一的时代风格。由于社会风俗习惯的改变,战国时期在绘画中占据主导地位的(从遗存物看)青铜器、漆器上的装饰性绘画,让位于纯绘画的宫殿壁画、地上建筑壁画、墓室壁画及与此相关的画像石、画像砖等。作为用于丧葬的丝织帛画继续流行,漆器上的绘画也得到进一步发展和提高。在对外交流中,不断吸收域外艺术的新因素。因此,秦汉绘画在题材内容和表现形式及技法方面,均较战国绘画有了巨大的丰富、提高和拓展,呈现出一派充满生机与活力的繁荣景象,为以后绘画艺术的发展奠定了坚实的基础,成为中国绘画史上的第一个发展高潮。

绘画的空前繁荣

在文献中早就有关于运用绘画来装饰建筑的记载,而且也包括关于战国时期的壁画的描述,但绘画的广泛应用于宫

室屋宇和墓室，无疑是在秦汉时期。

在秦始皇统一中国的时候，有记载“秦每破诸侯，写放（仿）其宫室，作之咸阳北坂上。南临渭，自雍门以东至泾、渭，殿屋复道，周阁相属”。在这些为了宣扬秦始皇统一大业及其拥有的无上权威，而建造的规模宏大的建筑群内部，绘制有许多壁画。

1979年，在咸阳的建筑遗址发现了车马人物的画像，这些画像提供了关于秦代壁画的实物凭证。到了汉代，从宫室殿堂到贵族官僚的府邸、神庙、学堂及豪强地主的宅院，几乎无不以绘画进行装饰。“富者土木被文锦，贫者常衣牛马之衣”，这既是汉代社会生活状况的如实写照，也是当时藻饰彩绘宫室屋宇的社会风习的反映。汉代皇宫中的壁画，仅见于记载的就有不少。文帝时未央宫前殿十分奢华，有“雕文五彩画”。武帝时在甘泉宫内作台室，画天、地、泰一、诸鬼神。宣帝时又在麒麟阁墙壁上图绘功臣像。东汉明帝时，在南宫云台四壁上画中兴二十八将像。灵帝时亦曾于鸿都门学中图画孔子及七十二弟子像。西汉末年不仅宫殿都绘有壁画，贵族府邸内也有不少壁画。见于记载的有鲁恭王刘余灵光殿内图画，有天地、山神、海灵、古代帝王、忠臣孝子、烈士贞女等形象；广川王刘去的殿门上也绘有短衣大袴长剑的荆轲像，以及另一广川王刘海阳的画屋中绘有“男女裸交接”的壁画等。一般官僚的府舍也都绘有山神海灵、奇禽异兽之类题材的壁画。两汉州郡也利用壁画图绘地方官吏事迹，并“注其清浊进退”以示劝戒，还利用壁画来表彰属吏和进行政治宣传。在对反抗者进行镇压之时，统治者甚至运用壁画作为手段。据《后汉书·刘縯传》记载，王莽在悬赏缉拿刘縯期间，就曾下令“使长安中官署及天下乡亭，皆画伯升（刘縯，字