

大中专艺术院校教学参考书

主 编：冯 远

副主编：张晓凌

中国书画发展史

上卷

天津人民美术出版社

（全国优秀出版社）

大中专艺术院校教学参考书

主 编：冯 远

副主编：张晓凌

中国书画发展史

上卷

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

中国绘画发展史·上卷/冯远主编. —天津: 天津人民美术出版社, 2006.6
ISBN 7-5305-3217-0

I. 中... II. 冯... III. 绘画史—中国
IV. J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 030726 号

史书系列

中国绘画发展史(上卷)

出版人: 刘子瑞
选题策划: 刘 正
责任编辑: 刘 正
撰 文: 冯 远 张晓凌等
总体设计: 刘 正
电脑设计: 张 璐
封面集字: (东晋) 王羲之
技术编辑: 李宝生
出版发行: 天津人民美术出版社
经 销: 全国新华书店
印 刷: 天津圣视野印刷公司
开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 25.25
印 数: 1—5000
版 次: 2006 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷
ISBN7-5305-3217-0/J
定 价: 120.00 元(上下册)

版权所有 侵权必究

作者简介：

冯远：1952 年生于上海。1980 年毕业于浙江美术学院中国画研究生班。历任中国美术学院（原浙江美术学院）副院长、教授、文化部教科司司长、艺术司司长等职。现为中国美术馆馆长、中国美术家协会副主席。中国画作品《秦隶筑城图》、《星火》、《秦嬴政登基庆典图》、《屈赋词意》、《世纪智者》入选第五、六、七、八、九届全国美展和其他国内外重要展览，获各类奖项十余项次。撰写的论文、评论有：《从生命意识到审美知觉》、《回到单纯》、《人的艺术和艺术的人》、《学院的当代使命》等；出版有：教材《水墨人物画教程》，画集《冯远画集》，专著《东窗秉烛》等。

史书系列

中国绘画发展史

选题策划：刘 正

责任编辑：刘 正

总体设计：刘 正

电脑设计：张 璐

技术编辑：李宝生

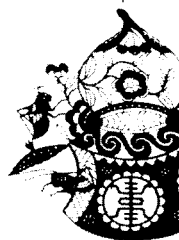
《中国绘画发展史》

序

冯 远

自民初陈师曾撰写《中国绘画史》(1925, 翰墨苑美术院)以来,学术界已有许多同类著作问世。其中,优秀之作为数不少,诸如潘天寿的《中国绘画史》(1926, 商务印书馆)、俞剑华的《中国绘画史》(1937, 商务印书馆)以及王伯敏的《中国绘画史》(1961, 上海人民美术出版社)等等。此外,中央美术学院、中国美术学院、南京艺术学院等各大艺术院校自编的各类画史教材,更因其应用之广泛而尤显其影响之深远。应该说,这些书都体现着不同历史背景下的成果与贡献,故而颇受推赞。然而,时至今日,因新的材料、新的方法不断涌现,前贤之作与当下人们不断深化的认识水平颇有渐行渐远之势。因此,再写一部能反映当前研究水平的中国绘画发展史,已逐渐成为今日学人的某种共识。

就历史的辩证眼光来看,现行众多的中国绘画史著作不同程度地存在着一些不足,主要表现在:一、缺乏对绘画审美精神的传承、发展脉络和不同时代的历史背景与文化意识的整体把握,从而使得论述在宏观的人文判断方面显得薄弱;二、过多凸显文人画的地位,较多地关注宫廷、精英层面的绘画发展,而忽略了作为中国文化整体下的各个层面上的绘画现象,使得一部中国绘画史变成了某些人、某些特定阶层的审美历程,从而失之于褊狭与主观;三、由于成书时间抑或其它的原因,不少行世的绘画史著作未能全面吸纳新发现的史料——文献与考古资料,同时也相对缺乏一种全新的研究视角与方法,从而难以体现当前的研究水平。有鉴于此,我与张晓凌先生及一千同仁不辞敝帚,群谋协力以成此书,前后历时三年有余。期间,寒暑数度,虽历经变故,然其初衷之志则未尝有丝毫之懈,其中辛苦酸甜虽不足与外人道也,却堪为

吾辈同仁弥足珍贵之回忆。

此书是集体劳动的成果，我们共同讨论全书的宗旨、基本观点及全书提纲，经全体编写人员商讨后分头执笔，是一个集众人智慧与辛劳的果实。当然，由于编写者是来自各个方面的研究人员，他们都有着相对独立的艺术史观，虽经商讨在中国绘画史的主要议题上获得了统一，但在具体问题的分析与展开中却仍难免带有个人风格。故而初稿成后，又由晓凌进行了全面梳理与统稿，努力保证全书相对统一的整体性。这种整体性体现为贯穿全书的主要思想与特色：

一、注重中国绘画本身的特征和各个时代之间的起承转合关系以及演进规律，力图勾勒出相对整体而全面的中国绘画发展线索与脉络；二、注重史料考证与理论思辨相结合，即从历史文献与考古资料的实际出发，对历史现象进行理论判断，不简单套用某一理论框架，而是将其纳入史料的考证中不断修正，并将这种判断落实在具体的史料分析中，从而将研究的主观性与客观性结合起来，达到一种动态平衡；三、注重绘画的整体发展，关注民间绘画与文人、宫廷绘画的互动，关注少数民族绘画与汉族绘画的互动，将绘画的发展还原为一种文化表现形态来加以探讨，而不是将某特定阶层或地区的狭隘的绘画样式孤立地从历史中抽绎出来进行研究；四、在历史文化及时代背景的研究基础之上，注重对中国绘画本体审美特性的分析与考察，强调中国绘画在艺术语言方面独特的发展历程，全面考察了绘画的形式、材料、表现题材及表现方式，从而确保了本书以大文化史研究为基础，并最终回归于艺术史研究范畴的特征；五、具体行文之中，在强调学术规范性的同时注重自然流畅的文风，避免华而不实的、空洞的理论术语与生

涩难懂的行文方式，从而使得本书具有了一种朴素而平实的可读性。

有鉴于此，相信该部《中国绘画发展史》的问世，必将对中国绘画史研究起到进一步的推动作用。它不仅对相关研究人员具有一定的参鉴价值，而且还能帮助一般读者更为深入地了解中国绘画发展的历史脉络及意义；同时，由于它在一定程度上表现了当前中国绘画史研究的最新成果，故而可充当相关专业本科学生与研究生的教材，当然，它亦可作为海外关心汉学的读者了解中国文化的优选读本。另外，需要指出的是，本书所取得的一点成绩离不开为数众多的先行者在本领域长期的辛勤耕耘。书中吸取了海内外众多专家学者的研究成果，其已为学界所熟知的，便不再一一注明出处，谨于此处一并致谢！

掩卷而思，应该说本书的构思、讨论与写作是伴随新世纪初中国日新月异的发展同步进行的。遥想百年前的此时，正是中国社会在外来压力之下被动进行变革图强的时代。期间，由于国力衰敝，造成中国文化屡受误识与歧见，中华民族的文化自信心屡遭挫败的不公正待遇。然而时过境迁，当前，中国正逐步实现着国家的全面崛起，它不仅体现为经济的飞速发展，同时也表现为中国传统文化的全面复兴。故而，我相信在这个特定的历史时期，本书的刊行，必将以其全新的研究视角凸显中国本土文化的自身价值，在全球化的历史背景中显现中国传统文化独特的魅力，同时，也必然有助于增强中华民族创建全新当代文化的自信心。

2005年2月26日于中国美术馆

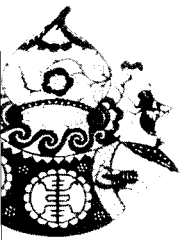
《中国绘画发展史》作者

- 提 纲:** 冯 远 张晓凌
- 统 稿:** 张晓凌 刘 正
- 序:** 冯 远
- 导 言:** 冯 远
- 第一章:** 杭春晓 吴士新
- 第二章:** 张晓凌
- 第三章:** 李永林
- 第四章:** 杜少虎 郑文宏 张馨之
- 第五章:** 陈绶祥 董立君
- 第六章:** 赵权利 李永林
- 第七章:** 冯 远 赵欣歌
- 第八章:** 赵欣歌 潘映熹
- 第九章:** 梁 江
- 第十章:** 林 木
- 年 表:** 赵欣歌 张馨之
- 跋:** 张晓凌

目 录

导言	1
第一章 史前绘画的起源	
引言	10
一、中国绘画概念的提出与绘画的起源	10
二、史前绘画的发展历程	12
三、史前绘画的特点	13
第一节 历史最悠久的绘画——岩画	14
一、岩画的分布及年代	14
二、岩画的题材及功能	17
三、岩画的审美理念	21
第二节 陶器上的绘画	22
一、陶器的产生及装饰观念的形成	22
二、半坡彩陶纹样的演变	22
三、庙底沟彩陶的写实图像	24
四、马家窑彩陶的大漩涡纹与蛙形纹	26
第三节 其他绘画样式	28
一、牙雕、玉器上的图绘	28
二、地画的发现及形象含义	30
第二章：神话与理性意识并存的夏商周绘画	
引言	34

一、从半神话社会到理性主义思潮的崛起	34
二、器物上的绘画与独立绘画的出现	36
三、夏商周绘画发展的几个阶段	37
第一节 青铜器上的绘画	40
一、青铜时代与青铜艺术	40
二、青铜器纹饰：从神话到现实	43
三、内容丰富的铜器画	45
第二节 宫廷绘画的滥觞	48
一、夏商周宫廷绘画的肇始	48
二、西周以后宫廷绘画的确立	49
第三节 绘画样式的独立	51
一、引魂升天的帛画	51
二、奇伟浪漫的漆画	53
三、富丽堂皇的壁画	56
第四节 中国绘画创作的奠基	58
一、绘画工具的初具规模	58
二、中国绘画法则的初步确立	60
第五节 孕育中的绘画美学思想	62
一、史籍记载的画事	62
二、诸子百家学说中的绘画理论	63

第三章 走向独立的秦汉绘画

引言	68
一、大一统帝国、儒家思想与秦汉绘画	68
二、绘画的礼教性质	69
三、神仙性绘画	70
四、秦汉绘画的类型	71
五、秦汉绘画的历史地位	72
第一节 绘画艺术性质的确立	74
一、书画分立以后绘画发展的新要求	74
二、绘画的功用与题材	76
第二节 独立性绘画样式的成熟	82
一、秦汉壁画	82
二、汉代帛画	87
三、秦汉的木板画和木简画	92
第三节 工艺与雕刻性绘画	93
一、工艺制品上的装饰性绘画	93
二、汉代画像砖、画像石遗存	97
三、汉画像砖、画像石的绘画要素	102
第四节 秦汉绘画艺术语言的探索	105
一、绘画造型的规律	105
二、用笔用色以及描法的雏形	107

第五节 秦汉绘画观念	109
------------------	-----

第四章 审美理念确立的魏晋南北朝绘画

引 言	112
一、魏晋社会生活对绘画的影响	112
二、魏晋玄学、清谈对绘画的影响	113
三、卷轴画走向独立	117
四、佛教绘画的兴盛	118
五、绘画理念的形成	119
六、新画科的萌芽	120
第一节 卷轴画走向独立（上）	122
一、上层画人与专职画师的贡献	122
二、魏晋的绘画	123
三、顾恺之	128
第二节 卷轴画走向独立（下）	134
一、南北朝的绘画	134
二、陆探微、张僧繇	137
第三节 佛教石窟壁画的兴起	141
一、新疆石窟壁画	141
二、敦煌石窟壁画	143
三、天水麦积山等地的石窟壁画	147

第四节 墓室壁画的兴盛	149
一、墓室壁画绘作风格之嬗变	150
二、魏晋时期的墓室壁画	152
三、墓室壁画的南北分野	158
第五节 山水画的肇始	164
一、山水画的兴起	165
二、卷轴画中的山水	166
三、壁画中的山水	168
第六节 绘画理论体系的建立	170
一、“传神论”的提出	171
二、六法体系框架的形成	174
三、山水画论	177
第五章 全面发展的隋唐绘画	
引 言	184
一、隋唐的一统与文化的繁盛	185
二、唐代绘画的全面发展	187
三、法式与楷模	188
四、样式与流派	189
五、工具材料及技艺的完善	191
第一节 人物画的高峰	195
一、阎立本与《历代帝王图》	195

二、画圣吴道子	197
三、张萱与周昉	200
四、其他人物画家	202
第二节 山水画的兴起	203
一、展子虔与《游春图》	203
二、李思训与李昭道	208
三、王维	218
四、其他山水画家	219
五、石窟壁画中的山水画	223
第三节 花鸟画的出现	224
一、花鸟画的发展历程	224
二、鞍马畜兽动物画对花鸟画的促进	225
三、花鸟画家	227
第四节 壁画艺术的繁荣	232
一、各种壁画遗存	232
二、画师的大量出现	233
三、石窟壁画样式的中国化	234
四、墓室壁画的发展	235
五、丰富的宫殿寺观壁画	238
六、壁画的技巧与手法	239
第五节 民间绘画	247
一、角色不同的各类画工	247

二、民间绘画的特点	248
第六节 绘画理论的丰硕成果	248
一、绘画理论的各种形态	248
二、张彦远和《历代名画记》	250
三、其它绘画理论	255

第六章 五代两宋时期的绘画发展

导言	260
一、崇文尚意时代的文化背景	260
二、关怀人性和生活的时代	262
三、宫廷意志与审美风尚	263
四、从士夫情怀到文人心性	265
五、宗教生活的世俗化及世俗生活的艺术化	266
第一节 画院的兴盛及其创作成就（上）	267
一、五代时期宫廷画院的兴起及“黄家富贵”之体	268
二、北宋画院的建立及其制度	274
三、北宋画院的创作发展	278
第二节 画院的兴盛及其创作成就（下）	287
一、南宋画院的成立、运行机制及创作状况	287
二、南宋画院的绘画成就	289
三、辽、西夏、金等政权的宫廷绘画创作	304

第三节 隐逸之士与山林情怀	306
一、五代时期的南北山水画派	306
二、李成、范宽及北宋时期的北派山水画	316
三、北宋时期的南派山水画	318
四、两宋其他山水画及辽、金山水画的成就	318
第四节 士人画的成立	321
一、苏轼的意义	328
二、从枯木竹石到米氏云山	334
第五节 生意兴盛的院外花鸟画景观	339
一、“徐熙野逸”	339
二、“写生赵昌”	341
三、其他院外花鸟绘画及辽、金花鸟题材作品	341
第六节 以人物画为主的宗教绘画以及墓室壁画、 版画等民间绘画的发展	348
一、宗教绘画的变异	348
二、道释、人物画家	352
三、墓室壁画、版画等民间绘画	361
第七节 五代两宋时期的绘画史论	367
一、重要的画史著述	367
二、重要的画论著述	373
三、苏轼等人的士人画理论	384