

● 聂瑞辰/编著

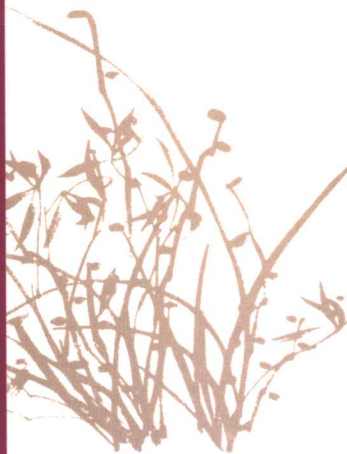
中国 绘画 赏析

Zhongguo Huihua Shangxi

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

滿幅皆君子其後入東刺
之何不益君子能安納人
無小人不能成君子故棘中之
蘭其尤更碩茂矣
石橋老哥君子也持此意以愛真哉
無怪不刊千里之外無所贈寄故於此
一筆成之也耳 壬午年 吳昌碩

中国绘画赏析

聂瑞辰 编著

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国绘画赏析 / 聂瑞辰编著. — 天津: 天津大学出版社, 2006.5

ISBN 7-5618-2270-7

I. 中... II. 聂... III. 中国画—鉴赏—中国

IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 012801 号

出版发行 天津大学出版社

出版人 杨欢

地址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编: 300072)

电话 发行部: 022-27403647 邮购部: 022-27402742

制版 北京精制轩彩色制版有限公司

印刷 保定市印刷厂

经销 全国各地新华书店

开本 140mm × 210mm

印张 9.75

字数 349 千

版次 2006 年 5 月第 1 版

印次 2006 年 5 月第 1 次

印数 1-4 000

定价 38.00 元

前 言

随着物质生活水平的提高，人的素质越来越显出其重要性。社会的发展归根结底要靠人的素质的提高。从关怀人的终极角度去思考，提高公民素质，构建和谐社会，成为社会科学人员研究的一个重要课题。

提高人的素质，仅着眼于智商是不够的，还必须加强人文、艺术和精神健康等方面的修养。其中，艺术欣赏起着重要的作用。它既是教化和审美的过程，也是形象思维、创造思维开发和培养的过程。它能陶冶人的情操，唤起人的主体意识，塑造起健全的人格。绘画欣赏对提高人的素质来说就起到了这种作用。绘画一直伴随着人类的成长，是人类的精神家园。绘画作品中优美生动的形式、内容，是对真、善、美的肯定。涵泳在这种高雅艺术中，人的鉴赏素质得到拓展，易于形成正确的世界观、人生观和价值观，对今后的生活道路影响深远。

本书从绘画赏析的视角深入分析了中华民族的优秀传统，生动形象地展示出中华民族文化的魅力。它使人们从全新的角度认识我们民族的过去，从而更好地展望未来。在与世界全面接轨的今天，认清这一点显得尤为重要。

中国绘画史就是中华文明的发展史，是历代社会风貌和政治的缩影。全书以历史发展为线索，分章赏析了从原始社会新石器时代一直到清代乃至近现代的绘画名作。每幅名作，都有一段独立成篇的赏析文字与之对应，文字言简意赅，深意涵蕴。透过表面，发掘内涵，使读者在美的体验中，接受人文、美学、历史方面的知识，促使审美力、感知力、想像力全面协调发展。

如果这本书能够带给读者一些知识，一点美的享受，或其他什么补益的话，作者的心愿便实现了。

目 录

第一章 原始社会绘画	1
第一节 综述	1
第二节 绘画赏析	3
第二章 夏商周绘画	11
第一节 综述	11
第二节 绘画赏析	15
第三章 秦汉绘画	22
第一节 综述	22
第二节 绘画赏析	27
第四章 魏晋南北朝绘画	48
第一节 综述	48
第二节 绘画赏析	57
第五章 隋唐绘画	79
第一节 综述	79
第二节 绘画赏析	88
第六章 五代两宋绘画	125
第一节 综述	125
第二节 绘画赏析	137
第七章 元代绘画	186
第一节 综述	186
第二节 绘画赏析	194
第八章 明代绘画	211
第一节 综述	211
第二节 绘画赏析	220
第九章 清代绘画	238
第一节 综述	238
第二节 绘画赏析	248
第十章 现代绘画	293
第一节 综述	293
第二节 绘画赏析	294
参考文献	305

第一章 原始社会绘画 (约 50 万年前—公元前 21 世纪)

第一节 综 述

我国是世界文明的发祥地之一，与古代埃及、印度、巴比伦并称为四大文明古国。在世界文明中，只有我国的文化从产生的那一天起，没有任何间断地发展到今天。我国文化博大精深，源远流长，她极富包容性，不断地吸收外来文化，将其作为新鲜血液，强健着自己的肌体，使中华文化成为世界上最优秀的文化之一。中国画艺术是伴着中华民族的诞生而俱来的，可谓历史悠久。在这漫漫的艺术长河中，我们的祖先留下的绘画遗迹是无数夺目的明珠，是人类文化的重要组成部分。

在远古，当我们的祖先开始制造并使用工具时，便可称为独立意义的人了，中华民族的历史即起源于百万年前旧石器时代。也就是从那个时候起，先民开始步入文明时代，其迈出的每一步都闪烁着文明的曙光。人类在改造自然、与自然搏斗的过程中形成了对周围事物的认识，并从中萌生出原始的审美意识。从旧石器时代人类使用的粗制石器到新石器时代中出现的光滑、匀称的精制石器，可看出先民的审美意识在不断增强。这些审美意识都是原始人类在同自然打交道的过程中获取的，这是最原始、最朴素的美的因素，中国远古时代的造型艺术即起源于此。

中国尚未发现旧石器时代的绘画遗存，有实物可考的绘画，最早要推新石器时代的陶器装饰绘画和在新疆、江苏、内蒙、云南等地发现的岩画遗迹。大约在一万

年前,我国的原始社会进入新石器时代。在进入氏族公社时期以后,磨制石器被广泛应用,装饰性的小工艺品也大量增加,而且出产了大批陶器,有瓮、瓶、罐、盆、缸等。陶器可以贮水,可以存粮,对当时黄河中上游地区的人们来说它是重要的生活器具。陶器不仅仅是作为物质生产出现的,它们还具有精神生产的意义,其自身优美的造型和器身美丽的彩绘证实了这一点。陶器上的图案十分丰富,可归纳为动物、人物、植物和几何图案几类,间接地反映了原始人类的智慧和思维。他们以自己对于事物的理解作为出发点,以高度概括的手法给我们留下了中华民族至为古朴的绘画形象。

原始社会生产力十分低下,这决定了社会生产不会有明确的分工。我们现在视为艺术品的遗迹,在当时并不是由专门艺术家制作出来的,它们虽然有精神生产的某些性质,也不过是当时生产、生活的一部分,所以这些艺术品从形式到内涵都与先民的劳动、生活密切相关。而且,因为当时文字还没有形成,这些所谓的绘画(包括陶器上的彩绘和边地先民留下的岩画)中,无论是动植物的形态,还是人物的行为、动作,在很大程度上都具有文字的记录和表述意义。尤其那些岩画,是原始人类用线“刻”或“画”出的一些形象,曾经作为一种氏族内部借以交流、沟通的符号,记载了先民的生产生活状况、意识形态,所以它们并不是独立意义的绘画作品。虽然我们民族的绘画有着用线造型的传统,与之有着一脉相承的关系,但绝不能简单地将原始社会的这些图案当作绘画来看待。

第二节 绘画赏析

这是一件制作于新石器时代的彩陶盆，出土于陕西西安半坡村，盆外壁的图案为鱼纹。新石器时代的绘画表现以彩陶为主要载体。陶器既是生活用具又是美术作品，从中可以了解当时艺术的

存带来了希望。自从捕鱼成为先民生存的一项基本技能，鱼自然而然地成为人们认识的对象。先祖将鱼纹绘在陶盆上，可能是要向后人传达认知的信息，告诉后人，这种形象的东西可以用来果

鱼纹彩陶盆

发展轨迹。陶器图饰显示了原始艺术家的造型能力，可以看作是中国绘画的萌芽。人类的文明总是先从河边产生的，因为水是人类得以生存的前提，是最先给人提供食物的场所。以鱼纹为图案的陶器很常见，其中似乎有着某种含义。在原始社会，人们的生产能力低下，对抗自然、搏击野兽的经验少，对能够为他们提供食物的动植物总是怀着一种特殊的情感和敬意，因为它们给人类的生

腹而无害。也有人分析，先民绘制鱼纹，是出于人类的一种生殖崇拜，因为鱼的生殖能力很强。还有一种说法认为鱼是原始人“图腾崇拜”的对象，这一点跟前两种解释不无关系，此外鱼还有人不能与之相比的应付水的能力，等等。虽然眼前抽象的鱼纹中蕴涵着我们难以解释的谜，但有一点是可以肯定的，即生存是第一位的，然后才可能传达其他信息。

这个彩陶盆也是在陕西西安半坡村发现的，属于新石器时代。人面鱼纹画在彩陶盆的内侧，将人面用鱼纹加以修饰。人的面部五官清晰、

简略、概括。人

的嘴巴两

侧各

有

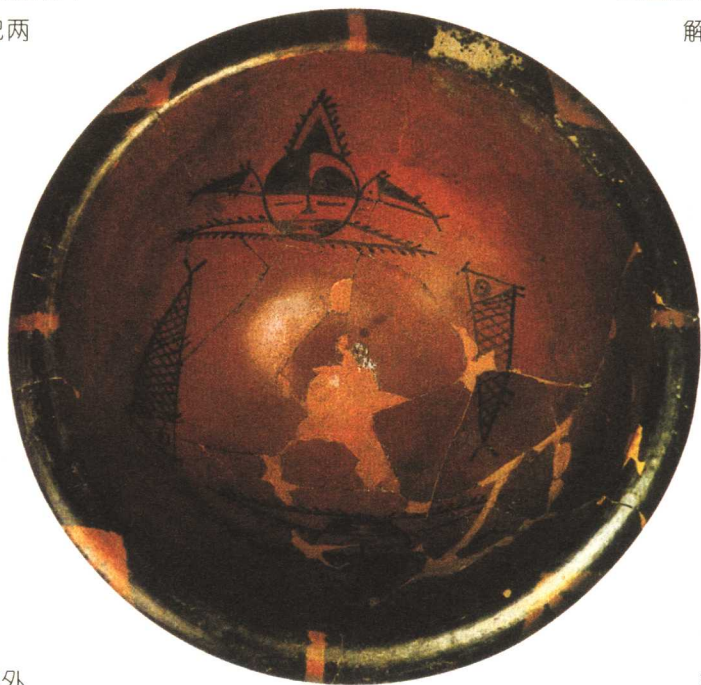
人类刚进入文明的时候，不免还带有某种低级动物的特征，人往往与动物相杂，形成人与动物的同构。人对自身与

动物的区别并不是很清楚，

对自然物不理

解而产

生崇

一条

尾巴朝外

的鱼，鱼体空

勾没有填色。人

头部为圆形，两条

鱼取代了人耳的位置，看上去有点像古代中国官员所戴乌纱帽的帽翅。人的头顶上也有一类似鱼体的部位。在饰有鱼纹的人面两侧，还各有一条鱼。可见鱼纹在其演变过程中，已由简单的记实演变为复合的抽象。这种人鱼相结合的现象似乎与埃及的狮身人面像有着某种契合，传达出人类所共有的一些信息。当

人面鱼纹彩陶盆

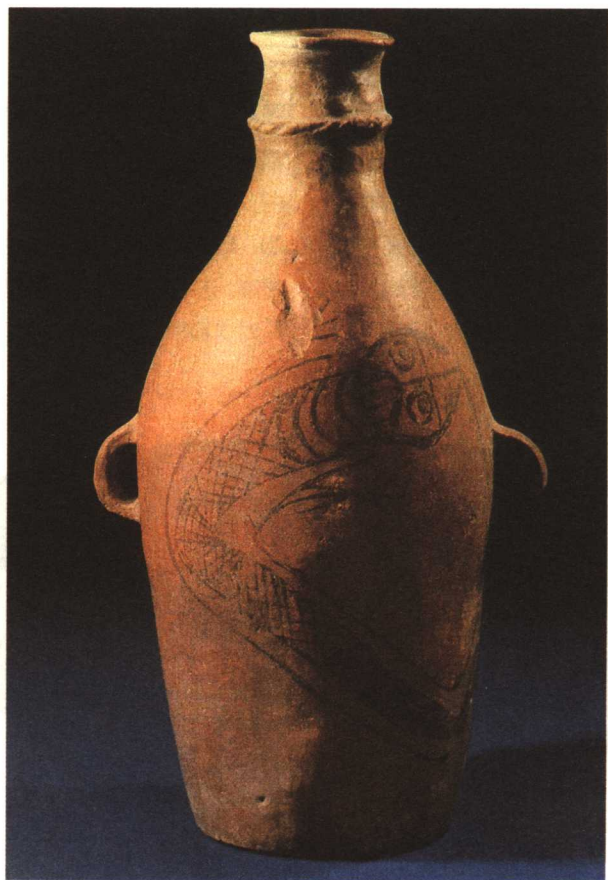
拜。这

个人面鱼纹

彩陶盆，所绘

的内容是半坡

人捕鱼的生活。可能当时在这个地区，人们以捕鱼为生，而对鱼的一些特征不甚了解，例如鱼的多产性、应付水的能力等，故而产生对鱼的神秘不可知感。又因鱼是维持人们生存的重要食物，故而先民对鱼产生了一种崇拜，并将它作为一种族徽，对内以示团结，对外以示区别。

彩陶瓶

这件陶器产生于新石器时代，在甘肃武山西坪出土。有人认为陶瓶上的纹饰图案是蜥蜴，其实是一个人首蛇身的形象，图案中人首的眼、嘴、眉都清晰可见，身上有几何线交织成的网状纹，似乎是蛇的鳞甲。这个图案与古籍中记载的伏羲相类似，《帝王本纪》中曾提及伏羲氏蛇身人首，这个图案使神话中的形象实物化了。由此也可以推出，彩陶上

所绘的图案是一种记录，记录着人类的历史和生活状况。在没有文字之前，画是人类记载文明的唯一手段和交流的工具，我们能从这些图案中找到先民生活的足迹。这些“画”无论是表音，还是表意，都是一定生活内容的反映。它们一方面与当时的图腾崇拜、原始宗教活动相关，又与当时的生活有密切的关系，反映出原始人类的某种意识。

这件彩陶盆是新石器时代的器物，属于距今六七千年前的马家窑文化，在青海大通县孙家寨出土。在盆的内壁绘有十五个舞蹈人物，他们五个人一组，每组间以几何图案相隔。人物均戴有头饰和尾饰。通过饰物的提示，可见他们

民在繁重的劳动后，把一种技艺变成舞蹈的形式来教育后人，达到传艺的目的。这对当时的生存来说是非常重要的，同时，这也反映出先民审美能力的提高。古书记载的“百兽率舞”，可能就是对这种舞蹈的记录。舞蹈中，人装扮

舞蹈纹彩陶盆

的头朝着同一方向，身体动态一致，手拉手跳着节奏轻快的舞蹈，以此来演示将猎物赶进包围圈的狩猎过程。通过对现存一些原始部落的研究证明，原始舞蹈起源于对自然或某种行为的模仿，先

成动物的模样，象征着力量和勇气，因为图案被画在盆的内壁，观者在俯视盆里时，容易从整体上观览整个画面，易于体会先民在劳动之余，围着火堆跳起舞蹈时的热烈、欢乐气氛。

这个陶缸是新石器时代的器物，出土于河南临汝阎村。陶缸外壁绘着一个鹤鸟叼着鱼的图形，在鹤鸟的对面是一把斧头。画中鹤鸟和鱼的形象十分概括、简练，具有一种儿童的天真。鱼为

后挺着身子，显得稚拙可爱。画中的斧头与鹤鸟叼鱼并没有情节上的联系，因为鹤鸟是不可能用斧头来捕鱼的。但斧头刻画比较精致，装饰性较强，可见它并不是画中次要的东西，反而正是画面

鹤鱼石斧图形陶缸

勾线平涂，鱼尾为黑色。鹤鸟除了眼睛为墨线勾勒以外，不论它的身体还是腿、足，全以白色平涂而成。因为鱼很大，为了保持力的平衡，鹤鸟不得不向

要表达的中心含义所在，也即它是权力的象征物和标志物。它可能表述了一个本氏族共同理解的抽象含义，即鹤氏族打败鱼氏族的事迹。

在中国许多地方发现了原始人画的岩画，是现代人研究原始人生产和生活的重要依据。原始美术起源于旧石器时代晚期，与原始人的生产生活、自然崇拜、祖先崇拜和巫术祀神活动息息相关。岩画的制作方法基本分为两种，一种是刻凿法（多见于北方），另一种是涂绘法（多见于南方）。不论哪种制作手法，岩画的形式基本都是以线组成形象（值得

注意的是，中外的原始绘画几乎都是以线作为造型基础的，只有中国先民才将绘画中线的运用继承下来，并不断丰富其表现形式，增强其表现力，使之成为重要的民族艺术特色之一），形式上由具象向抽象化、程式化发展，多种多样，不一而足。这幅《野牛》制作于新疆阿尔泰山山崖，产生于新石器时代，其绘制方式为刻线填色法，色彩较为鲜艳。

野牛

稷神崇拜图

这是发现于江苏连云港将军崖的一幅岩画，可能属于新石器时代的中晚期。这幅图画刻在将军崖南口一弧形巨石上，在这块平整、巨大的黑色岩石上，刻有人面、兽面、植物以及各种抽象符号。除此之外，在这块巨石上还刻有星象图，应该是当时天体崇拜所留下的痕迹。《稷神崇拜图》上有农作物，农作物与人面结合的植物身人面形以及各种抽象符号。人面与草状物相连，说明画中主题与植物崇拜有关，就像人面兽身与动物崇拜有关，人面鱼纹与鱼类崇拜有关一样。人是有思维有灵魂的，所以人面的出现表示神灵，而植物和动物则是崇拜、祈求的对象。因画中内容与祈求粮食丰收相关，故被专家学者断为谷物神崇拜的一个记录。这幅《稷神崇拜图》为阴线刻成，线条宽度2~3厘米之间，深约1厘米。从线条较为匀称、光滑的外表观察，这些线条的完成运用的是磨刻法。这组植物身人面形大小不等，参差错落，有聚有散。最大的一个人面形高90厘米、

宽110厘米，最小的仅高18厘米、宽16厘米。最大的人面形刻画得就像人间的老祖母，双目眯成鱼形，眼角下垂，似乎还有衰老造成的鱼尾纹。头上刻菱形双圈花纹，好像人间女性用以装扮自己的纹饰带，更有趣的是额头两边各有一缕发辫作为装饰，脸颊口鼻部位刻以放射状或交叉网状线条，似乎在人面中揉进了谷物肌理的刻画。其他几面的刻画与此类似，但又各不相同。它们的双目皆成圆形，像是有着孩子般稚拙、天真的眼神，脸上也布满类似谷物果实表面的那种网状纹。画中人面形与地面草状物相连，均无耳朵、手脚、躯体，酷似植物结出来的果实。

人面兽身形象在仰韶文化的彩陶盆上出现过，植物纹形象在浙江余姚河姆渡遗址的陶器上、兰州出土的原始陶瓶上也有发现，大概都与原始人祈求谷物丰收有关。但岩画中以人面与植物身相结合描写稷神的，目前在我国发现的仅此一幅，是应该予以珍视的。

原始社会没有文字产生，原始人类的生活也没有文字记录。这些所谓“绘画”已经具有了文字的功能和符号性。它们是当时社会的一个缩影，深刻地反映了先民的社会生活，传达出原始社会的信息，我们通过分析这些画，可以了解当时的一些情况，特别是关于先民的生活以及与此相关的“图腾崇拜”。与其说它们是艺术，还不如说是关于先民生存的记录。作为艺术，它们还相当稚拙，尽管从中已透露出一丝艺术的曙光。

第二章 夏商周绘画

(公元前 21 世纪—公元前 221 年)

第一节 综述

夏商周绘画按社会历史发展进程,大致划分于公元前 21 世纪夏朝建立到公元前 221 年秦灭六国这段时期内。

一、概述

夏朝是我国第一个奴隶制社会,其遗址尚未探明,故其绘画遗迹在美术史上至今是一片空白。

历史进入商、周两代,随着手工业生产的规模扩大,造型艺术发展很快。青铜文化集中反映了当时文化艺术的时代特点,于“百工”中独显其灿烂的光辉。因当时工具和武器以青铜器为主,故称为青铜时代。绘画艺术于原始社会末期已脱离了器物装饰的地位而独立存在,到商、周时期更是有了进一步发展。如商代绘画,有伊尹画九主与武丁梦画的传说;唐张彦远《历代名画记》卷四曾记载了西周封膜等画家;孔子也曾亲见周代的壁画,有“睹四门墉,有尧、舜之容,桀纣之像”之说。但因损毁遗失等原因,春秋以前史载的独立绘画作品至今没能找到实物资料来证实,只能从青铜器的造型和纹饰上间接了解这段时期绘画的表现力。

商、周时期还发生了一个重要的文化现象,即汉字初步定型,表现为我们称之为甲骨文和钟鼎铭文的形式。它们同半坡陶器上刻画的符号(我国原始文字的开

端)一脉相承,概括于绘画形象,属于象形文字。故而这些文字具有线性绘画所具备的结构、韵律和装饰的美,于和谐中体现出线与线之间的矛盾统一关系。自此,书法艺术脱离了绘画走上独立发展之路。其固有的特质,为后来文人画家所倡导的“书画本同”和“以书入画”等理论埋下了伏笔。

二、殷商西周时期绘画

殷商、西周时期,青铜纹饰的表现内容十分丰富,以对鬼神、魑魅、灵异的表现居多。其形象一反原始纹饰的活泼自然,大多给人以面目狰狞、气势威猛、神秘恐怖的印象,其中最常见、最有代表性的是人兽合一的饕餮纹。它们充当着统治阶级的精神武器,无声地推行着奴隶社会的道德和尊卑观念。

三、春秋战国时期绘画

1. 绘画在内容和形式上存在转变

春秋以降,奴隶制宗法观念开始萎缩,由此至战国时期是我国奴隶制向封建制过渡的转折期。这时,艺术创作的趣味有很大转变,内容上由殷商、西周时期对鬼神的表现,转为对现实生活的反映。虽然还有一部分绘画在形式上进行着夸张变形处理,但总算突破了商周以来的装饰格局,向写实迈进了一大步。器物上所有装饰绘画,都在追求新、变,风格多样,构思大胆,这是那个变革剧烈、思维活跃的时代的反映。

2. 史料记载及实物遗存

史料对春秋战国时期的绘画事迹有丰富记载,从中可大略了解当时各诸侯国的绘画发展状况。如楚国有个叫叶子高的公卿好画龙;宋国有画图众史;晋国宫殿有彩绘的“雕墙”;齐国的绘画存在着犬马和鬼神题材,画论中存在着题材难易之辩,等等。所载涉及绘画手法、画家逸事、画家风范、画论主张等诸多方面,可惜至今没能发现有关画迹遗存。幸好有湖南长沙出土的两幅战国楚墓帛画——《人物龙凤