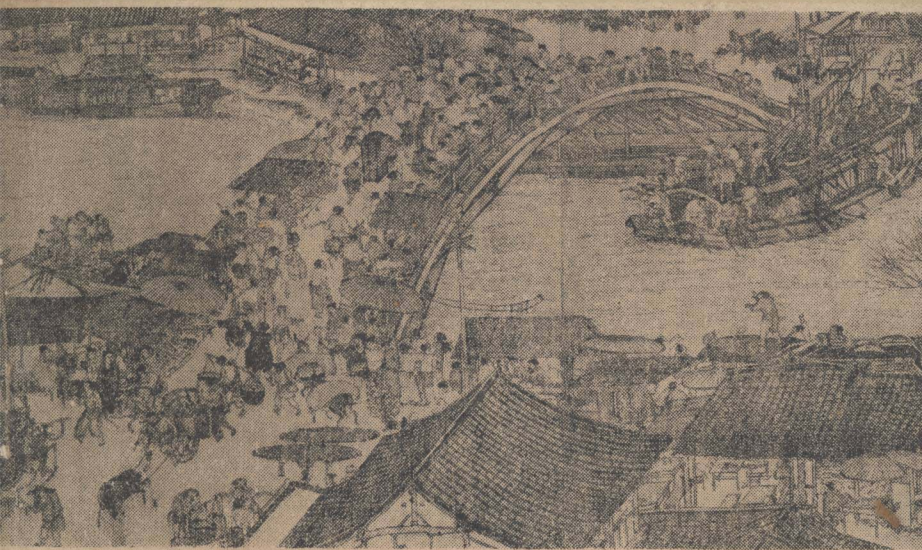

中國古代名畫家

雪 華 編 寫

历史知识丛书

中国青年出版社

中国古代名画家

雪 华 編 写

中国青年出版社

1964年·北京

作 者 的 話

中国民族繪画具有光輝的成就和悠久的历史。即使从战国楚墓中出土的一幅晚周帛画算起，已經有二千多年的历史。在这悠久而光輝的历史中，各个时代都产生了許多杰出的画家，形成了許多画派，也产生了无数的作品。这是一笔极其宝贵而丰富的文化遺產，需要我們很好地加以繼承和发展。

从新中国誕生以来，广大人民特别是青年同志，由于物質生活和精神生活的不断提高，对于艺术的爱好和兴趣日益浓厚。中国民族繪画的深远而微妙的意境，別致的构图，虛实、强弱、繁簡、浓淡的笔墨处理，对自然、人物的神态的描写，以及对自然和生活的典型的反映，还有古代的繪画理論，等等，已經愈来愈强烈地吸引着他們。要求了解、熟悉中国古代繪画的一些基本知識的青年同志，也愈来愈多了。

但是，由于中国古代繪画是一个极其丰富的艺术宝庫，要想了解它，熟悉它，需要有一个过程。特别是对这方面接触比較少的青年來說，更需要有一个逐步深入的过程。这本小册子的写作目的，就是尝试着通过繪画史上一些著名画家的生平事迹及其作品的簡要介紹，使一般青年讀者对中国古代繪画有初步的認識，并且懂得一些欣賞中国民族繪画的基本知識，为进一步学习中国古代繪画的特点及其成就，打下一个基础。同时，也可以从这些著名画家的創作生活中，吸取一些对

我們今天有用的东西，作为我們学习和工作的借鉴。

为了这样一个目的，这本小册子有选择地介绍了我国古代二十六个著名的画家。他們大多是繪画史中具有代表性的，或者是經常被人們談論到的画家。当然，如果从研究繪画发展史的角度来看，有些画家，例如五代的荆浩、关同、董源，宋代的李成、郭熙，明代的沈周等，也是應該选入的。但是，由于受了篇幅的限制，只好割爱了。

在写作上，这本小册子主要是对每个画家生平的重要事迹和成就，作一些簡要的介紹，而不是給每个画家写評传。所以，不可能叙述得面面俱到。但也力求照顧到每个画家的各个重要方面，以便給讀者一个比較完整的印象。

这些画家在本書中是按照他們生活年代的先后而排列的。每个画家自成一篇；有几篇把两个画家并在一起介紹，是因为他們属于同一画派，或者在繪画史上經常是相提并論，很难分开的。为了更好的帮助讀者了解中国古代繪画的发展情况，在这本小册子的前面，增写了一篇介紹中国古代繪画发展簡况的文章。

在写作过程中，作者学习并利用了已有的美术史方面的研究成果，但是，为了節約篇幅，对于利用他人研究成果的地方，未能一一注出，特此說明，并表示由衷的感謝。

限于作者的学識水平，这本小册子一定还存在很多缺点，甚至錯誤。希望得到讀者和专家們的指正。

1963年10月于中央美术学院

目 次

中国古代繪画发展簡况	5
顧愷之	39
展子虔和李思訓	44
閻立本	48
吳道子	52
王 維	57
张萱和周昉	61
曹霸和韓幹	66
戴嵩和韓滉	69
顧閔中	73
徐熙和黄筌	77
张择端	82
李公麟	87
赵 佶	91
馬远和夏珪	95
黄公望	100
徐 渭	104
陈洪綬	108
朱 耆	113

石 涛	117
郑板桥	120

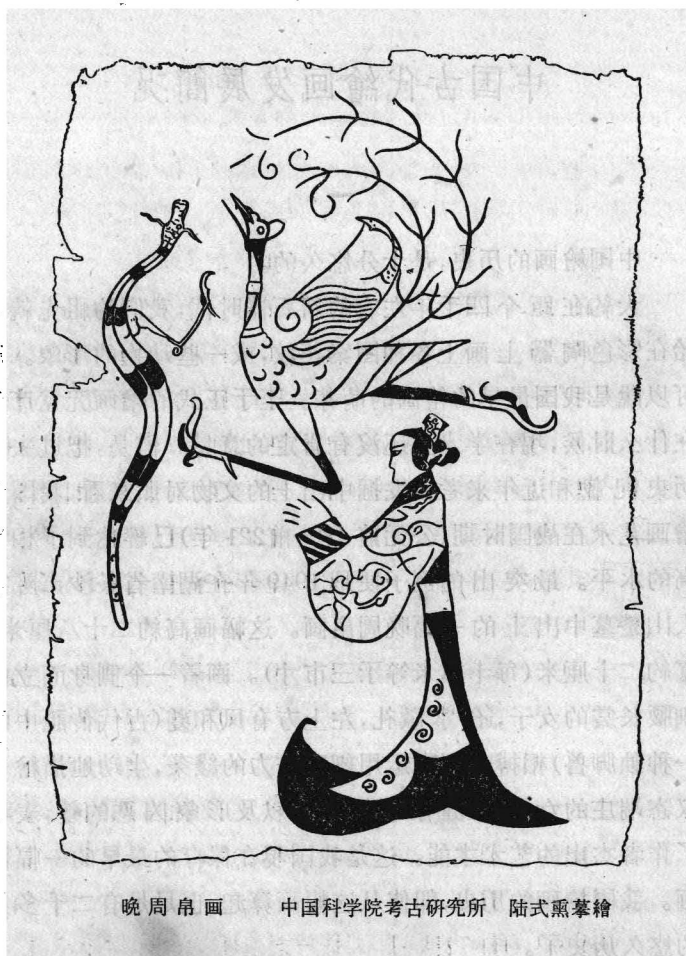
图 版 目 次

1. 《洛神赋图卷》(局部)	顧愷之
2. 《游春图》	展子虔
3. 《天王送子图》(局部)	传吴道子
4. 《簪花仕女图》(局部)	周 昉
5. 《牧馬图》	韓 幹
6. 《韓熙載夜宴图》(局部, 第一段)	顧闳中
7. 《芙蓉錦鸡图》	传赵 佶
8. 《踏歌图》	馬 远
9. 《富春山居图》(局部)	黃公望
10. 《墨葡萄》	徐 渭
11. 《孔雀》	朱 奎
12. 《风竹图》	郑板桥

中国古代繪画发展簡况

中国繪画的历史,是十分悠久的。

大約在距今四千年左右的新石器时代,我們的祖先就开始在彩色陶器上画上各种图案花紋,或一些动物的形象。这可以說是我国最早的繪画的萌芽。至于正式的繪画究竟产生在什么时候,現在学术界还没有肯定的意見。但是,把过去的历史記載和近年来考古发掘中出土的文物对照来看,我国的繪画艺术在战国时期(公元前 475-前221 年)已經达到了相当高的水平。最突出的例子便是 1949 年在湖南省长沙市陈家大山楚墓中出土的一幅晚周帛画。这幅画高約二十八厘米,寬約二十厘米(每十厘米等于三市寸)。画着一个側身而立的細腰长裳的女子,合掌敬礼,左上方有凤和夔(古代傳說中的一种独脚兽)相搏。画家运用細劲有力的綫条,生动地描繪了仪态端庄的女子,矫健有力的凤鳥,以及形象凶恶的夔,表现了作者杰出的艺术才能。这是我国現在保存的最早的一幅繪画。我国繪画的历史,即使从这幅画算起,也足足有二千多年的悠久历史了。

晚周帛画

中国科学院考古研究所 陆式熙摹绘

到了汉代(公元前206——公元220年),由于建立了中央集权的封建大帝国,封建经济得到了很大的发展,为绘画艺术的繁荣和发展提供了有利的社会经济基础。加上汉代的统治阶级直接利用绘画艺术作为他们重要的宣传工具之一,汉代宫廷中也有了专业画工和专门的绘画创作场所——“画室”。这些都促使汉代的绘画艺术日趋成熟。其中,成绩最突出的是壁画的盛行。这些壁画主要是画在宫殿、厅堂等贵族建筑,以及统治者的坟墓内的。宫殿等处的壁画,至今都已湮没无存。但从文献的记载,可以推知这些壁画内容主要是为统治阶级宣传封建思想、封建道德的。至于墓室壁画,我国在考古发掘中,已经在辽宁的辽阳、营城子,河北的望都等地发现了许多宝贵的汉墓壁画。这是我们现在所能看到的最重要的汉代绘画艺术遗产。

汉墓壁画反映了汉代统治阶级生前豪华奢侈的种种生活场面,和他们的思想意识。这些为了炫耀统治阶级的权势和豪华生活的壁画,也间接的揭露了那个苦乐不均、充满阶级矛盾的社会现实。当时的民间画工制作这些壁画的时候,虽然受到统治阶级的约束,但是,在这些艺术品里还是渗透着他们自己的思想感情的。

从汉墓壁画的表现手法和特点来看,大都是以朴实的墨线,勾出形象的轮廓,然后用朱、青、黄等明快的原色加以点

辽宁金县普城子汉墓壁画(局部)

染,具有技法古拙而风格鲜明的特点。

三

两晋、南北朝时期(265—589年),共经历了三百多年。在这三百多年中,民族矛盾和阶级矛盾都非常尖锐,封建割据和混战十分严重,生产遭到很大破坏。广大人民饱受封建统治

階級種種壓迫和連年戰亂的痛苦，產生了苦悶的情緒，容易接受宗教迷信。這就使東漢時就傳入我國的宣傳“靈魂不滅”、“因果報應”等思想的佛教，得到了廣泛傳播的社會條件。統治階級也就加緊利用佛教作為麻醉人民，維護封建統治的有效工具，極力提倡。這樣，佛教在這個時期就得到了空前的發展，並對我國古代的文化藝術產生了深刻的影響。在這種情況下，宗教題材的美術，不論是繪畫還是雕塑藝術，都佔據了顯要的地位，成為這一時期美術創作的主要特徵之一。

由於這一時期，全國盛行佛教，出現了許多宏大壯麗的寺院。這些寺院為壁畫的進一步發展，提供了客觀的物質條件。這一時期壁畫活動的規模與成就，大大地超過了漢代。過去在宮廷、殿堂畫的壁畫，一般人是很难看到的。而在這個時期，寺院中畫壁畫的動機往往就是為了吸引群眾去看的，以達到宣傳宗教思想的目的。這樣一來，繪畫和人民群眾的關係無形之中接近了。當時，在一些名城如平城（今山西大同）、洛陽、長安（今西安）、會稽（今浙江紹興）等地的寺院中，都有許多著名的壁畫。可惜這些作品都已不傳于世了。現在足以代表這一時期壁畫藝術的盛況的，當推舉世聞名的敦煌壁畫。

所謂敦煌壁畫，主要是指甘肅敦煌莫高窟的壁畫。莫高窟是敦煌城東南二十五公里的鳴沙山麓的四百多個洞的總稱。這許多洞窟和壁畫並非一個時代所建，而是開始於前秦建元二年（366年），經過北魏、西魏、隋、唐、五代、北宋、西夏、元等各個朝代的增修，才建成我們現在所說的敦煌壁畫的規模。現在敦煌莫高窟保存有藝術作品的洞窟還有四百多個。

在这些洞窟中，保存了大量的精美的壁画、塑像等艺术品。如果把所有的壁画连接起来，约有二十五公里长，塑像也有一千七百多个。此外，洞窟中还保存着许多有关工艺美术、古代抄写的卷子（包括经、史、文学、宗教等）的珍贵的文化遗产。痛心的是，可以移动的大部分文物卷籍，都被帝国主义分子斯坦因、伯希和等在二十世纪初盗窃走了！

敦煌壁画，总的来说是属于宗教艺术的范围。但是，它们也不同程度地曲折地反映了当时一部分社会现实生活和人民群众的感情和思想。而且其中还有不少直接反映各阶层人民生活状况的画幅，如《修建图》、《经夫妇图》、《宴会图》、《马厰图》、《耕种图》、《乐队图》（除《修建图》以外都是唐代的作品）等等。这些光辉夺目的壁画，是我国一千五六百年前的民间艺术家们的集体智慧的创造，是我国艺术遗产中的瑰宝。

这一时期绘画艺术的创造者，虽然大多数是民间画工，但是不可忽视的是，同时也产生了一批士大夫出身的著名画家。他们也常常参加宗教壁画的创作活动，为绘画艺术的繁荣与发展，增添了一支重要的力量。据历史记载，这一时期的著名画家约有一百多人。其中最早的一个是西晋的卫协。他在当时就有“画圣”之称。后来有许多画家都向他学习。其中，最著名的是顾恺之，他是我国绘画史上留有画迹的最早的大画家。

和顾恺之齐名的画家，还有陆探微、张僧繇和较晚的曹仲达。他们是两晋南北朝时期很重要的四个画家。陆探微的绘画是学习顾恺之的。因为他的绘画所用的线条有连绵不断的

狩猎壁画(北魏时期的猎兽图局部)

•

—

100

2

1.

P-2

1

3

1

1

个光彩夺目的阶段。特别是唐代,在广大劳动人民所创造的繁荣经济和强大国力的基础上发展和繁荣起来的文学艺术,是我国古代文化发展的一个高峰。而唐代的绘画艺术,由于继承和发扬了汉代和两晋南北朝时代绘画艺术的优良传统,又很好地吸收了外国文化艺术中的有用的因素,因而得到了空前的发展。唐代的绘画艺术,在画家众多、题材广泛、风格多样、技巧成熟等方面,大大地超过了前代。

唐代绘画艺术的主要成就及其变化,可以分以下几个方面:

首先,绘画题材的范围大大地扩大了。南北朝时期占统治地位的宗教题材的绘画,到了唐代,愈来愈明显的表现出一种世俗化的倾向。这就是说,根据佛教经典所创造的佛或菩萨等的形象,更多地具有现实生活中某些人的因素,例如出现了体态丰腴、容貌端丽,具有迷人的风姿的菩萨的形象。这在唐代的敦煌壁画中已经可以看得很清楚。宗教绘画的这种世俗化的倾向,标志着绘画艺术进一步面向现实生活。这种进步和当时人们对宗教观念的日渐淡薄,以及统治阶级要求绘画更多地反映现实的贵族生活,以迎合他们的欣赏趣味是分不开的。因此,唐代的绘画艺术,从题材范围上来说,它大大地突破了过去宗教题材的束缚。描写贵族妇女生活的仕女画,特别是适应统治阶级和士大夫审美趣味的山水画和花鸟画发展起来了。尤其值得注意的是,山水画已经从过去主要作为人物画背景的陪衬,而发展成为一门独立的画科,出现了像李思训、王维那样杰出的山水画家。同时,花鸟画也开始兴

起。当时能画花鳥一类的著名的画家已有二十多人。其中以唐代晚期的边鸾^①和刁光胤^②最为有名。此外,还出现了許多善于画某一类題材的画家,如曹霸和韓幹善于画馬,戴嵩善于画牛,薛稷善于画鶴,李漸善于画虎,卢弁善于画猫,馮紹正善于画龙,姜皎善于画鷹,李遜善于画昆虫,萧悦善于画竹,等等。繪画艺术中这种专题分科的现象,充分的說明了唐代繪画題材范围的进一步扩大和画家描繪现实生活的能力有了迅速的提高。

其次,唐代繪画艺术的风格丰富多采。即使是画同一种題材,也呈现出各种不同的风格。例如,吳道子的山水画,显然有别于李思訓的山水画;閻立本和张萱、周昉的人物画,也有明显的区别。同时,尽管风格不同,又都具有共同的時代特色,特别是盛唐时期(一般指从唐玄宗开元元年到唐代宗大历初,即約在713-766年)的繪画,大都具有鮮明的时代特征。这种特征主要表现在形象丰腴而瑰丽,結構豪华而緊湊,色彩絢烂而調和,表現了一种健康奋发的时代精神,以致使我們今天一看到这些作品,就可以容易的辨認出它們的年代来。这种时代特征,正是盛唐时期强大的經濟力量、新兴的政治力量和劳动群众无穷尽的創造力量在繪画艺术中的具体表現。

① 边鸾,唐代晚期的著名花鳥画家,擅长画孔雀、折枝花卉、蜂、蝶和各种名贵花卉禽鳥。

② 刁光胤,唐末避乱移居四川。善画竹石、禽鳥、猫、兔,尤以画花鳥最为精美。曾是五代著名花鳥画家黃筌的老师。

第三，唐代繪畫在創作方法和表現技巧方面，有着显著的进步。許多画家都重視写生，尤其是盛唐时期著名山水画家张璪所說的“外师造化，中得心源”^①的繪畫創作思想，成了后代画家进行艺术創作的重要箴言。在繪畫表現技巧方面，人物画中所表現的人体解剖知識，山水画和樓閣画中处理空間关系(远近)的方法，以及吳道子等名画家运用綫条刻划形象的特点，等等，都是唐代繪畫艺术的一种重要发展。

至于隋、唐时期的著名画家，据記載，約有二百多人。其中，常常被人提到的有展子虔、閻立本、吳道子、李思訓、王維、张萱、周昉、曹霸、韓幹、韓滉、戴嵩等，分別在人物画、山水画、动物画等方面，有着很高的成就。

此外，唐代繪畫艺术的昌盛和繁荣，还表現在繪畫理論的著述上。根据文献記載以及流传下来的唐代繪畫理論著作，計有二十多种，大多具有重要的理論价值和資料价值。重要的著作如：张彦远的《历代名画記》，朱景玄的《唐朝名画录》，裴孝源的《貞觀公私画史》，李嗣真的《后画品》，彦悰的《后画录》等。其中，以《历代名画記》价值最大，是我国繪畫理論的一本重要著作。

唐代繪畫艺术的这种繁荣昌盛的局面，使我国古代的繪画艺术又进入到了一个新的发展阶段，并为以后五代、两宋繪画的进一步发展和繁荣，奠定了穩固的基础。

^① 张璪曾回答友人，說他的画法是：“外师造化，中得心源”。大意是說，他画的山水画，一方面是以大自然（“造化”）为师，另一方面也是依靠自己对大自然的切身感受。