

中国美术

中学生素质教育课外读物

朱伯雄主编

杨孝鸿 著

山东美术出版社

中国美术

苏工业学院图书馆

中学素质教育课外读物

藏书章

朱伯雄主编

杨孝鸿 著

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国美术 / 杨孝鸿著. — 济南: 山东美术出版社,
2003.6

(中学生素质教育课外读物 / 朱伯雄主编)

ISBN 7-5330-1737-4

I . 中… II . 杨… III . 美术史 — 中国 — 青少年读
物 IV . J120.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 044933 号

出 版: 山 东 美 术 出 版 社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山 东 美 术 出 版 社 发 行 部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

制版印刷: 山 东 新 华 印 刷 厂

开 本: 787 × 1092 毫米 32 开 3.5 印张

版 次: 2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1-3000

定 价: 22.50 元

目 录

1	一、图腾世界——原始社会美术
1	1. 彩陶之美
2	2. 神秘岩画
4	二、巫觋礼天——战国秦汉美术
4	引魂升天的帛画、画像石艺术
8	三、气韵生动——魏晋南北朝美术
8	绘画之祖
11	四、大唐盛世——隋唐五代美术
11	1. 雍荣华贵的人物画
18	2. 青绿山水与水墨渲淡
22	3. 南北画风的奠定者——“荆关董巨”
26	4. 意匠惨淡的走兽画
28	5. 富贵气与野逸风——“徐黄异体”
31	五、生意盎然——宋代美术
31	1. 雄伟浑厚的“北宋三大家”
34	2. 栩栩如生的花鸟画
38	3. 市民趣味的风俗画
40	4. 形神兼备的人物画
44	5. 清奇峭拔的“南宋四大家”
48	六、文人逸气——元代美术
48	1. 元初的江南画坛
50	2. 重逸气的“元四家”
56	3. 清香沁人的水墨梅竹

七、文艺复兴——明代美术	58
1. 皇家赞助的“浙派”	58
2. 文人雅集的“吴门画派”	60
3. 复古的董其昌	64
4. 生意盎然的花鸟天地	66
5. 意趣高古的“南陈北崔”	70
八、派别纷争——清代美术	75
1. 正统的“四王、吴恽”	75
2. 张扬个性的“四僧”	80
3. 钟灵毓秀的“金陵八家”	84
4. 异域之风——传教士绘画	86
5. 个性怪异的“扬州八怪”	87
6. 雅俗共赏的“海上画派”	91
九、传统与新思潮——近现代美术	96
1. 传统的守望者——“南黄北齐”	96
2. 折衷中西艺术的“岭南画派”	97
3. 传奇人物——张大千	100
4. 现代美术教育的开拓者——“画坛三勇士”	100
5. 叱咤风云的“京江浙三杰”	103

一、图腾世界——原始社会美术

1. 彩陶之美

远古时代,我国有一个女娲抟黄土造人和炼五色石补天的神话传说,这大概是中华民族原始制陶的最初记录。农耕经济的兴起逐渐改变了氏族部落的生活方式,储藏粮食就必须使用适宜炊饮的各种器皿。他们在满足实用的前提下,开始讲究起器物的

造型与装饰来,在上面倾注了他们对美好事物的向往与追求。他们先在陶坯表面涂以天然矿物质颜料,然后入窑烧制,使橙红色的胎地上呈现出赭红、黑、白诸种颜料的美丽图案,形成纹样与器物造型的高度统一,达到美化装饰效果。由此翻开了中国绘画灿烂的第一页。

这些纹样有动物、人物、植物,还有图案,它们分别表示了不同氏

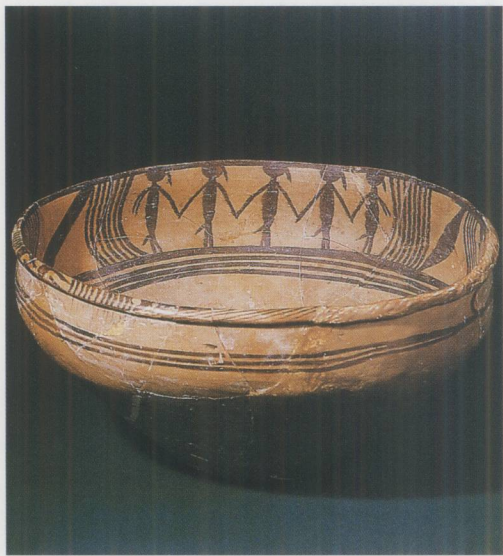

图1 《舞蹈纹彩陶盆》

族的现实生活或图腾符号。如出土于青海大通县的《舞蹈纹彩陶盆》(图1),属马家窑文化,距今5000年。内壁口沿画三组舞蹈人,各组均有五人,手拉手,头向一边侧着,两腿稍微叉开,头梳发辫,身有尾饰。从发辫和尾饰的运动方向,可明显看出这些人正手舞足蹈,劲歌健舞。陶盆中如放入半盆水,立刻会幻现出这样一个奇景:人们围绕在小小的池塘边歌舞,别具一番情趣。如此奇妙的匠心独运,不

仅使彩陶的纹样更添魅力，而且还使我们第一次目睹了原始舞蹈场面。无论从题材意义上，还是从装饰意义上，对于研究原始舞蹈和绘画来说，均提供了最珍贵的第一手资料。虽然是一番欢歌热舞，但它们仍然归属于图腾祭祀活动的表现，负载着浓郁的巫术色彩。

2. 神秘岩画

岩画，是一种刻凿或画在岩石上的图像。它是在特定历史条件下产生和存在的一种文化现象。岩画在我国的各地区均有所发现，仅内蒙古阴山山脉、贺兰山北部、乌兰察布高原等地发现的岩画就有两万多幅。

各地岩画的制作年代，目前说法不一，但肯定地说，属于新石器时代的原始岩画在我国是大量存在的。岩画，对于早期人类来说具有特殊的意义，成为他们日常生活中一个不可缺少的部分。

岩画内容可划分出狩猎、畜牧、人（兽）画像、舞蹈、天象、印迹等类型。其中狩猎画像是最精彩的，真实地反映出原始社会的各种观念与社会

现状。猎人在出猎前多举行祈祷仪式，以求神灵佑助，因为猎物是他们的衣食之源。远古时代，内蒙

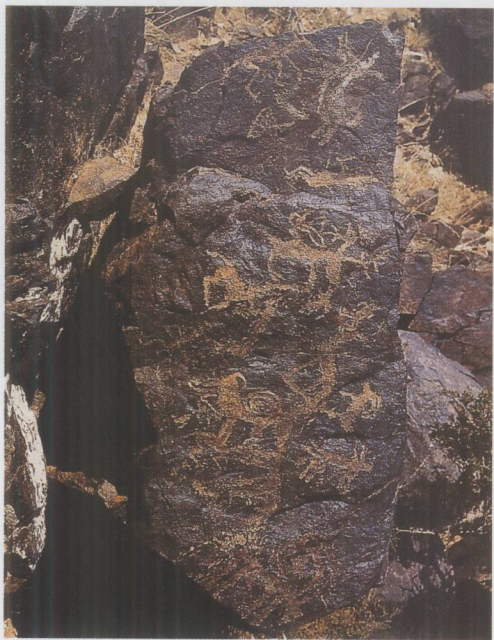

图2 阴山岩画的围猎图

古的阴山地区自然环境良好，森林、草场、溪涧处处可见，植被生长茂盛，为各类野兽出没森林、游荡旷野、往来溪涧提供了理想的场所。因此阴山地区的狩猎岩画时间最早，也最具特色，往往表现出各种集体围猎场面，非常惊心动魄。围猎场面也往往是最扣人心弦的，如阴山岩画的围猎图（图2）气氛生动逼人，仿佛围猎情景就在眼前。

总之，岩画是一种巫术活动的产物，成为人们消解黑暗、困苦生活的精神慰藉。

二、巫觋礼天—— 战国秦汉美术

引魂升天的帛画、画像石艺术

我国很早的时候就流行鬼神崇拜，有些人认为在人的身上存在着一种可以脱离肉体而活动的东西——灵魂，认为人死后其灵魂不死，高飏于苍茫昊天，庇护自己的部落，为自己的子孙后人排忧解难，祈祥佑福。他们也相信灵魂回归肉体之上，便可重新获得生命，所以特别流行招魂之俗。在春秋战国时期，楚地具有浓厚的神鬼思想，“信鬼而好祠”，敬鬼神、尊祖先，在各地建造了许多先王祖庙和公卿祠堂，为了祈神赐福，消灾祛祸，常常举行祭祀仪式。关于这些信巫崇鬼的民风，我们可以从楚国最伟大的爱国诗人屈原所作的大量诗篇中清晰地了解到，其中的《九歌》、《天问》等篇尤为突出。

诗人所看到的楚国庙堂的壁画虽然早已不存，但今日我们从考古发掘中获得的楚国绘画资料，不论是漆器上的画像还是帛画，都充满了神秘的色彩，同样具有浓郁的浪漫情调。长沙楚墓先后出土了两幅旌幡性质的帛画，为我们探讨先秦绘画面貌提供了极其珍贵的实物资料。其中的《人物龙凤》帛画（图3），绘有一位贵夫人神态端庄肃穆，拱手缓步徐行，向天国飞升。在其前方有一龙和一凤凌空飞舞，作为她前进的向导与护卫。这幅帛画，上端缝裹细竹箴，居中系以细绳，原来是用于悬挂的，下葬后才放入棺槨内，系葬仪的旌幡。它是用于导引墓主人灵魂升天的葬仪用品，强烈反映出战国楚人的鬼魂观念及对死后的企望。

当然，这幅帛画在当时并不属于专门欣赏之类的艺术品，但描绘得却工整认真，墨线勾勒得准确

图3 帛画《人物龙凤图》

流畅，施色既有平涂之法，也有渲染之效。不过由于受功能的限制，装饰色彩极为浓厚。这可以说是目前所能看到的中国古代最早的单幅绘画作品，确实是中国美术发展史中不可多得的艺术珍宝。

汉代又是一个崇尚黄老思想的时代，整个社会弥漫着神仙思想，追求羽化成仙，长生不老。加之又实行“察举孝廉”制度，助长了厚葬陋习，遂使墓葬艺术广泛兴盛起来，达到一个历

史高潮。此时的墓葬艺术包括墓室壁画、帛画、画像石和画像砖等。厚葬的习俗把现实生活和多种神话传说编织在一起，构成了此时墓葬艺术表现的基本主题。

西汉绘画可以长沙马王堆驮侯利仓妻子墓出土的帛画作为典型代表。长沙是楚文化的重镇，屈原曾在此行吟作诗，战国时期的帛画、漆器可以作汉画的先驱，在内容和形式上对楚地的汉画艺术都产生了直接的影响。长沙马王堆驮侯利仓妻子墓出土的帛画（图4）呈T形，全长2米多，汉代时称“非衣”或“飞衣”，是送葬出殡时用的“魂幡”，最后覆盖在内棺上。画面分上中下三层，描绘天庭、人世和冥界，是在楚帛画的基础上扩展而成的。三界

图4 马王堆一号墓
汉代帛画

的描绘既相互独立又彼此关联，主要是依靠龙和其它神话动物的穿插配置，其气氛是人神合一。天庭描绘的是神话世界，日月之神是生命的象征，位置显眼，而且涂绘得鲜艳明亮。冥界中的巨人（地神）擎举起大地，使墓主人得以在人世享受荣华富贵。在人世间，看到的是一位老妇人的侧身画像，在几位侍女的搀扶下持杖端行。身穿绮罗的贵妇人，面带笑容，愉快地享受生活。其周围陈放着华贵的祭器贡品，它们和墓中出土的漆器、陶器和丝绸织物一一对应，可看出这是按照真实性描绘的。所有形象皆以墨线勾勒，轮廓十分清晰，设色庄重典雅，展示了西汉绘画的卓越艺术水平。

目前在我国发现画像石、画像砖的省区有山东、山西、陕西、江苏、安徽、河南、四川、浙江等。画像石多表现墓主人的生前和死后升仙的情景，也有历史故事、神话传说等题材的出现。西王母、东王公和祥禽瑞兽等题材的表现，反映出画像石浓郁的墓葬艺术色彩，祈佑墓主早日升天成仙。

汉画像石中最具特色和代表性的是山东沂南画像石墓（图5）。它建于东汉初平四年（193）之前，在沂南县西八里的北寨村，保存相当完整。墓室前门外和里面各处石壁上，均雕满了人物、动物和云等题材的形象，显示出富贵奢华的气派。

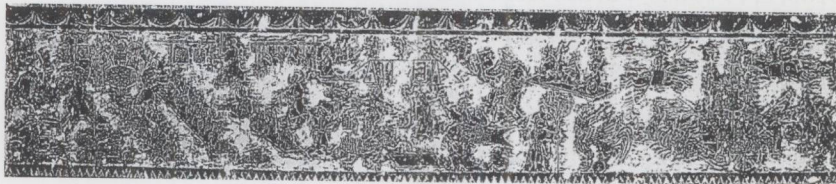

图5 山东沂南汉代画像石

三、气韵生动——魏晋南北朝美术

绘画之祖

历史进入魏晋南北朝时代，虽然是一个战乱动荡的时代，但由于士族的兴起，导致当时的文化艺术进入了一个大发展时期。士族在政治上享有特权，既有传世的文化教养，又有充裕的时间和优越的生活环境作为物质保障，给他们从事艺术创作带来了极大的便利。所以，这个时期的士大夫书画家们无不积极参与书画活动，其中最著名且有画迹流传下来的是东晋顾恺之。

顾恺之博学多才，是一个早熟的画家。20多岁时为江宁（今南京）瓦棺寺画维摩诘像而一举成名，流传下来的作品有《洛神赋图》、《女史箴图》、《列女仁智图》。虽然都是唐宋时代的摹本，仍可见其基本风貌。《女史箴图》是以封建女德为内容的历史人物画，含有“劝诫”之意。《洛神赋图》则描绘了一个美丽动人的悲剧故事。

《洛神赋》是三国时期大文学家曹植的一篇名作。全篇以浪漫主义的手法描写了一个优美的人与神相恋，但终因人神相隔而含恨分离的爱情故事。《洛神赋图》在古代曾被很多画家画过，而且还存有很多摹本，那些都被认为是顾恺之原作的摹作。

我们这里所介绍的是宋人摹本（图6），现藏北京故宫博物院。此图开始描绘曹植在侍从陪同下漫步于洛水之滨。残阳西落，暮色苍茫，天上飞来神龙瑞鸟，忽然间水面上出现了一位美丽的女子，就是他苦苦爱恋的洛水女神，“翩若惊鸿，婉若游龙”，回眸凝视，脉脉含情。接着描绘了曹植与洛神相会、游玩、离别。洛神乘龙辇飞驰而去之时，仍是两情依依，频频回首相望。而曹植也是怅然若失，“夜耿

图6 《洛神赋图》
(局部) 顾恺之

耿而不寐”，天明起程时还是恋恋不舍，回望洛川。

这幅画以长卷的形式表现了曹植与洛神相遇、相恋、相别的爱情故事，呈现出情节的连续性，但每个情节之间又不是那么截然分开，而是通过装饰性的树木花草等景物来有机地联系起来。画家以鲜艳的色彩、生动的人物形象、梦幻的环境布置，创造出

一种委婉凄切的感人意境。尤其是对人物的情态，刻画得更是微妙传神。曹植初见洛神时的惊异、激动之态，洛神的优雅姿势，“凌波傲步”，让人难以忘怀。文鱼、玉鸾、鲸鲵等神物，光怪陆离，神异非凡，渲染出似真似幻、扑朔迷离的情境。

《女史箴图》现有两种摹本，现存于大英博物馆的唐人摹本（图7），虽然也不是顾恺之的真迹，但其艺术价值与历史价值是非常高的，实为我国古代艺术的珍宝。这一幅图是根据西晋文人张华所撰的《女史箴赋》而作的，张华作此赋是针对晋惠帝时贾后专权善妒、荒淫放恣、乱政无德而发的。顾恺之将此赋创作成图卷，歌颂了这些受封建礼教思想影响的所谓贤淑女子的典范事迹，具有封建道德说教并起着劝诫作用的意义。有的直绘其形，有的托物比兴，也有的借题发挥，人物格调高古，画家以简练、高度概括的写实手法，将人物的形象、故事情

节以及内容的精神实质再现于画面上。全画包括人物、静物、山川、走兽、日月、云气、器具等，尤其对人物的衣冠服饰、习俗道具，均画得奇古朴茂，不同寻常；线条犹如“春蚕吐丝”，后人称之为“高古游丝描”，连绵蜿蜒，造成了含蕴飘忽的感觉，使人能在舒缓平静的联想中感到虽静犹动的效果。同时人物的容貌以浓色微微加以点缀，不求繁饰的典雅色彩，使全画产生了完美和谐的效果，给人以静而雅的美感。

顾恺之为一代宗师，他的画法对当时及后代影响极大。南朝宋时陆探微即师其法，此后的张僧繇、展子虔，以至唐代的阎立本、吴道子、周昉无不深受其影响。

图7 《女史箴图》(局部) 顾恺之

四、大唐盛世—— 隋唐五代美术

1. 雍荣华贵的人物画

唐代是中国古代人物画发展的最高峰。人物画是隋唐绘画中的主流，取得的成就也最为辉煌，在题材内容和表现方法上都走向了多样化。除了宗教壁画之外，画家们开始较多地表现社会生活中的重大事件和社会各阶层人物的生活状况。以阎立本和尉迟乙僧为代表的中原、西域画风，构成了初唐画坛的新面貌。在此基础上，盛唐时出现了包孕古今、融会中西的吴道子，随着封建经济的发达和上层社会的需求与审美趣味的转变，从盛唐到中唐的人物画也转向了大多表现贵妇人与婴儿等题材，人物个个体态丰满，雍荣华贵，构成新的绘画样式，张萱、周昉是其中的杰出代表。

唐代人物画的前驱者阎立本，代表着初唐中原画家的风格。阎立本初受其父的影响，近师郑法士，远师张僧繇，在艺术表现上广泛吸收前人之所长，变古通今，融会贯通，享有较高声誉。

他的写实技巧也着实让人惊讶，凡是看到他的画的人无不惊叹其神妙。他的这种写实画法正适宜当朝天子的雄才大略的需要，用来歌颂王朝的威德、表彰功臣勋将以及一些重大的政治事件，为巩固政权服务。

《步辇图》(图8)通过描绘唐太宗接见吐蕃迎亲使者禄东赞的情节，反映了贞观十五年(641)文成公主入藏与吐蕃松赞干布和亲的历史事件。画中唐太宗器宇轩昂，动态自若，威严中透着亲善。他的前后左右是抬辇、扶辇、持扇、张伞等的九位宫女。左边中间一人为禄东赞，身穿锦缎藏袍，饱经风霜，仍然透露出他的精明强干。他在礼宾官吏的引导下

图8 《步辇图》
阎立本

谒见唐太宗，略带拘谨的神情表现出对天朝皇帝的恭敬。画家通过服饰举止、容貌和神情的生动刻画，“主大从小，尊大卑小”的构图原则，既逼真地再现了禄东赞来迎接文成公主入藏时的友好心情，又极好地渲染出李世民的器宇轩昂、雍容大度，从而把汉藏通婚的政治意义恰如其分地描绘出来。

唐代到开元、天宝年间进入全盛时期，绘画艺术也由此揭开了新的一页。吴道子以他出色的技巧、辉煌的成就和大胆吸收外来文化的开放性，不拘一格开创出新的画风，而成为盛唐绘画的杰出代表，也赢得了“画圣”的称号，甚至在民间画工中被奉为祖师爷。

吴道子幼年时父母双亡，家贫孤苦，为了生活，他不得不从小就跟随民间画工、雕匠学艺，曾与雕塑家杨惠之同师于张孝师，后来又拜当时著名的书法家张旭、贺知章学习书法，以书法用笔来提高绘画用线用墨的技巧。由于他聪颖好学，15岁前就能熟练地掌握绘画的奥妙，显露出艺术天赋。

吴道子画壁画，虽说是信手挥洒，却能达到一种神奇绝妙的境地。据史籍记载：吴道子画在景云寺的《地狱变相图》，“风云将逼人，鬼神如脱壁”，