

祖國文化小叢書

談中國繪畫

李 奈 編

祖國文化小叢書

談中國繪畫

李 奈 編

四聯出版社出版

祖國文化小叢書
談中國繪畫

開本 762×1067 1/32 頁數：36

定價 2,500 元 • 字數 27,000 字

編 者 • 李 奈
出 版 者 • 四 聯 出 版 社
上海河南中路一三七號
印 刷 者 • 大 新 印 刷 廠
上海西藏北路二五一弄一三號
發 行 者 • 通 聯 書 店
上海九江路二九五號

1954年8月第一版 • 1954年8月第一次印刷 • 0001—3000冊

上海市書刊出版業營業許可證出〇六六號

前言

這本小書談的是中國古代繪畫，比較着重勞動人民的創造和它的寫實的傳統。

中國的繪畫，歷史悠久，部門繁多，分工細緻，技巧精到，理論深刻，並且遠在唐、宋時代，若干部門的繪畫便已經成熟。例如，唐代人物畫大師吳道玄（公元八世紀），比西洋文藝復興時候人物畫家達·芬奇要早七百年。（芬奇是公元十五世紀的意大利人，即一九五二年世界和平理事會的維也納會議所通過紀念的偉大文化巨人之一，因為一九五二年是他誕生的五百週年）又如五代、北宋間山水畫大師李成、范寬、董源等（公元十世紀）也比西洋山水畫成熟時期的特涅和康斯太卜兒（都是英國人，公元十八世紀）要早八百年。在某些部門的繪畫裏，更有專長某一題材的名家，例如植物畫方面有擅長蘭、竹、菊或梅的，動物畫方面有擅長馬或牛的，在魚類之中，甚至有專畫金魚的。山水畫方面則發展得愈加細緻，有專工雨景或雪景的，有專工某一種畫法的，如水墨山水、潑墨山水、青綠山水、淺絳山水，

更有專寫某一地區的風景的，如黃山、華山或錢塘江兩岸的山。這些情況說明了祖國繪畫藝術發展的高度，在世界其它國家的繪畫史上是很少見到的。關於繪畫的理論、技法，歷代更有專門的著述，關於名家的作品也有詳細的著錄和詩歌的描寫。這類的文字數量很大，到了清代，便有了總集，把以前歷代的繪畫體裁、繪畫理論、繪畫技法以及畫家傳記、作品說明、作品鑒定、分類編輯，多到一百卷，叫做「佩文齋書畫譜」。像這樣的「畫學大全」也可以說是中國所特有的。

以上這些特徵，都和中國繪畫的光榮歷史分不開的。尤以畫論、畫法的造詣，很是出色，大多是實踐的結果，並非玄虛的空話，其中更推線條、用筆、用墨等的理論和方法的總結，具有充分的科學性，在世界的藝術中佔有獨特的、卓越的地位。只不過這些都是專門的知識，用語又比較艱奧，本書意在通俗，而且篇幅有限，就不去多談了。但有兩個情況，這裏應該首先說明。

（一）我們繪畫的發展，曾走過寫實的創作道路，它的輝煌成就是這一道路的賜予。今天也還有一種看法，認為中國古代的繪畫是寫意的、主觀的，只有西洋的繪

畫才是寫實的、科學的，這是很不正確的。本書就是要談到有關寫實道路的一些故事和作品，來說明中國繪畫具有一貫的寫實的優良的傳統，有着豐富的寫實作品的遺產。

(二)在我們畫史所列的許多著名畫家出現之前，我們古代的勞動人民在繪畫上早就有了輝煌的創作。他們的創作把中國繪畫發展到相當高度，給後來的這些名畫家們鋪好道路，並且在這些畫家出現之後，他們仍舊繼續在創作，對中國繪畫的發展，仍有很大的貢獻。尤其是他們的貢獻一貫地表現在寫實精神這一方面，這一點應該特別着重指出。關於勞動人民畫家的功績，過去的中國畫史很少提及，本書要予以強調，從而說明祖國繪畫發展的基本面貌和勞動人民偉大的藝術才能。

目次

前言

一 汲縣出土銅鑑的「水陸攻戰圖」(原載「偉大藝術傳統圖錄」)	一
二 長沙出土的晚周帛畫(原載「偉大藝術傳統圖錄」)	二
三 漢畫磚「製鹽圖」	三
四 敦煌壁畫「獵野牛圖」(原載「民間文藝集刊」)	四
五 敦煌壁畫「緯夫圖」(原載「民間文藝集刊」)	五
六 宋泥塑裝彩羅漢像(原載「美術」一九五四年四月號)	六
七 宋人摹顧愷之「斲琴圖」(部份)(原載「偉大藝術傳統圖錄」)	七
八 宋許道寧「漁父圖」(部份)(原載「偉大藝術傳統圖錄」)	八
中國的繪畫是勞動人民的偉大創造	一

(一)	陶器上的繪畫·····	一
(二)	甲骨上的圖畫·····	四
(三)	銅器上的圖畫·····	五
(四)	木器、漆器上的繪畫，帛上的繪畫·····	七
(五)	磚上的圖畫，石上的圖畫·····	一〇
(六)	瓷器上的繪畫·····	一三
(七)	其它建築物上的繪畫，壁畫·····	一四
(八)	畫、塑兼工的勞動人民藝術家·····	一七
(九)	勞動人民藝術創造果實的掠奪·····	二〇
中國繪畫的寫實傳統·····		
(一)	人物畫·····	二二
(二)	畜獸畫，花鳥畫·····	二四
(三)	山水畫·····	三八

(四) 其它.....	四五
勞動人民其它的貢獻.....	四六
(一) 木刻，版畫.....	四六
(二) 繪畫的器材.....	四九
(三) 裝裱.....	五一
結語.....	五二

中國的繪畫是勞動人民的偉大創造

我們首須了解在中國史籍上所載的那許多名畫家之外，我們還有過爲數更多的無名畫家，他們都是具有一定藝術才能的勞動人民，被統治階級所迫，用他們的繪畫去給統治階級服務。他們的作品很早就出現在陶器、銅器、木器、漆器等上面，而這些器物也都是出於勞動人民的創造，而爲統治階級所使用。這許多無名畫家才是中國古代繪畫的真正的創造者，並且是中國畫史的主人翁，也是那些所謂著名畫家們的老師。現在且把他們的創作簡單地分類介紹一下。

(一) 陶器上的繪畫

公元一九二一到一九二二年間，瑞典的文化特務安徒生先後在河南澠池縣仰韶村、遼西錦西縣沙溝屯以及甘肅青海等地，發現彩畫的陶器，其中最早的約係公元前二千二百年到一千七百年，這些陶器有的完整，有的已成碎片，上面用各種彩色

畫着各式各樣的花紋，如動物身上的斑紋、植物葉子分佈的形狀或葉子的紋樣，和水面的波紋等，更有許多是幾何花紋，如直線、曲線、弧線、方、圓、三角等以及它們的相互交錯與配合。

這些彩畫，可以說是今天已經發掘出來的祖國最早的繪畫。但這些是什麼人畫的呢！為什麼要畫這些紋樣呢？關於這項問題，馬克思主義已經給我們作出了正確的解答。人類社會沒有階級之前，曾在氏族制度下從事集體的生產勞動。中國的情形當然也不例外。當時我們的勞動祖先並沒有階級的鬥爭，只有對自然的鬥爭，從而取得集體的生存。他們戰勝自然，用動物的皮、肉和植物的木、葉、果實，解決了自己衣、食、住的問題，跟着就把這些動植物畫了下來，以慶祝和鞏固他們已獲的勝利，並且鼓勵大家的勞動情緒，爭取新的勝利，更大的勝利。另一方面，當他們使用生產工具從事勞動實踐的時候，很自然地產生了有節奏、有韻律的動作，這種動作和沒有節奏的動作完全不同，能夠激起勞動的情緒，減輕身體上的勞動負擔，提高勞動的效力，增加勞動的果實。而且配合着這種有節奏的動作，他們口裏還

發出有節奏的聲音，以助長勞動的情緒，力量與成果。因此，這一種慶祝、鞏固以至發展勞動的思想感情，就產生了他們各種藝術的內容，而這一種具有韻律的動作，就產生了他們各種藝術的形式。而在他們的繪畫藝術的領域裏，也便有了關於這些勝利品的描繪，有了被征服、被使用的自然界中動植物的描畫，同時也產生了運用那些含有韻律的各種線條所表達的物象，以及這種線條所組成的方、圓、三角等幾何紋樣。這種多樣的繪畫隨着勞動祖先的生產勞動的發展而發展，世界上各民族、各國家的繪畫史上都有過同樣的情況。所以，我們今天應當認識我們中國的繪畫也是我們遠古的勞動祖先所創造，是勞動實踐的產物，和勞動分不開的。而像過去中國繪畫史時常提到的舜的女弟嫫蚩是中國的畫祖那種謬說，也就不攻自破了。

因此，我們可以肯定地說，方才所說那些陶器上的彩畫，是四千多年前中國勞動人民的產物，只不過到後來，這些彩陶他們自己已不能享用，而是被迫地給統治剝削階級製作的。至於那些圖紋既然都是他們現實生活的反映，都從現實的形象中來，所以在畫風方面也就必然地具有寫實的精神。

除了上述地區外，河南一些其它地點以及山西、陝西、新疆和台灣、香港等處，也陸續發現彩陶，年代大致都晚於仰韶彩陶。不過以祖國疆域之大，當然還有許多埋在地下，年代也許更早，有待我們發掘。近兩年來祖國各地的建設工程中，也已有一些新的發掘了。過去滿清皇朝和國民黨反動統治期間，聽讓帝國主義文化侵略者們連搶帶偷地搬去不少，安徒生所盜竊的那一批，有一部份給我們人民政府截留下來，如今陳列在上海博物館，使祖國最最珍貴的文物能和人民大眾見面了。我們看了這些彩陶，不要忘記祖國古代藝術對當時勞動生產曾起了推動和鼓舞作用，具有進步的、積極的意義，縱然這種藝術品是給統治階級服務的。

(二) 甲骨上的圖畫

公元一八九九年，距今五十五年前，在河南省安陽縣的小屯（即殷代故都），開始發現殷代的一片片的龜甲和獸骨（主要是牛骨），上面刻着文字，現在稱爲甲骨文，都是記載着當時統治階級卜吉凶的辭句。其中有個別的象形字，有以若干象

形字組織而成的畫面，都是先在甲骨片上畫好再刻的。因此，這一部份的遺物，也應視作中國古代的圖畫。甲骨文不論是描畫一件東西、一樁事情或一種思想情況，都能加以概括和集中，運用十分簡略的線條，突出對象的要點，生動活潑地傳出對象的精神，又比彩陶的圖畫推進一步，更富有寫實的作風。這些無名的畫人，乃是統治階級所強迫役使的勞動人民，他們以自己的藝術去給統治階級服務。

這些甲骨片也被帝國主義搶去不少。我們今天還保存了許多，解放以來發掘的也不少，據陳夢家「解放後甲骨的新資料和整理研究」，總共約有十萬片，其中完整的不過數千片。

(三) 銅器上的圖畫

此外，商代白色陶器具有精緻的圖紋，而商、周、戰國以及後來的銅器大多也有圖紋。這些圖紋是先畫在泥上或木上（即泥範或木印上），再用刀刻出，最後把鎔化了的銅倒進範裏，或把木印印在還未乾的陶器上，於是鑄成的銅器或印過的陶

器上便有了圖紋。至於戰國的銅器則係先把圖紋直接畫在器上，然後再用刀刻，省却中間的畫範、刻範那套手續，因此表現力量比較集中，而器上的圖畫也就比以前又進步了。例如一九三五年在河南省汲縣山彪鎮出土的戰國銅鑑（裝水在內，用來照面），上面刻有一幅描繪當時戰跡的圖畫，現在被稱為「水陸攻戰圖」，（插圖一）圖中共有二百九十二人，還有舟車、旗鼓、兵器（戈、戟、劍、盾、弓、箭）、用器（豆、壺）、魚鱉等，動作則約可分為格鬥、斬殺、督戰、射、御、襲舟、祝祭、跪送等。這鑑高只三〇・一公分，口徑只五四・五公分，却容納了如此錯綜複雜的形象，這表現了勞動人民的如何可驚的藝術才能啊！

漢代以前的銅鏡，背面已有許多美麗的圖紋，唐鏡花紋則更趨細緻，並且圖案の意味減少，而寫實的傾向加強。不過它比較更接近於浮雕，這裏且不多談了。

由商到漢的銅器約可分為飲食所用的食器，裝儲飲食的容器，以及樂器、兵器等，上面大都有花紋，不問是鑄的或是印的、刻的，先都經過一道繪畫的手續，也都由勞動人民所担任，而這些銅器製成之後，仍歸統治階級去享用。

(四) 木器、漆器上的繪畫，帛上的繪畫

大概在十多年前，湖南長沙郊外發現了戰國時代楚國的古墓一百多處，墓裏有大量伴葬的器物，內有畫着人物、禽獸的漆器，如杯、盤、壺、奩（盒子）等。又有些木俑（即殉葬的木人），面部用筆畫眉、眼眶、眼珠和鬚鬚，眼眶、眼珠係用細線條鉤出輪廓，鬚、眉則均用很粗的線條。以上這些都畫得相當生動，極有神氣，用筆更是精細而又爽利。一九五一年到五二年長沙楚墓的發掘，還繼續獲得這類的木俑。還有兩幅帛（古代的絹）畫。一幅在四角畫了植物葉，四周畫了動物和形狀可怕的鬼，中間是些很難認識的文字。這幅畫已是用筆直接畫出的，與後來紙上、絹上的繪畫完全一樣，所以就表現方式來說，它是已經發掘的祖國古代藝術品中最早的一幅繪畫。當時出土之後給一個裁縫工人所得，不久就來了一個美帝的文化強盜，向裁縫工人付了一點押金，說是把畫「借」回美國，却一去就不再來，裁縫工人只剩下那張洋文借據，國內也只有摹本了。另一幅則是一九四九年春天在長沙東南郊陳

家大山周塚內發現的（插圖二），據鄭振鐸和郭沫若兩先生前後的記述，畫的面積約高二八公分，寬二〇公分，畫一成年婦人，腰極細，面向左邊，梳着一個垂髻，花冠，長衣，下擺拖在地上，袖口寬大，她的對面有一個獨腳的夔，她的頭上，有一隻鳳。郭先生認為夔代表惡靈，鳳代表善靈，畫中鳳向夔展開鬥爭，而鬥爭的結果是夔的失敗，鳳的勝利，而這婦女則是站在鳳的一面；因此這畫反映了古代一位善良心腸的女子在幻想中祝禱着那經過鬥爭的生命的勝利、和平的勝利。

長沙楚墓內還有漆畫盒。據郭沫若先生的記述，這盒上有用八種不同顏色畫成的十一個女子，在涼廳下面舞蹈、觀賞、休息，可能是一部女樂輪流歌舞的忠實描繪。（以上帛畫、漆畫盒，均據郭先生「關於晚周帛畫的考察」，載「人民文學」一九五三年十一月號）

漆器上的繪畫，後來漢代繼續流行，例如一九一六到一九三二年間，日本帝國主義的朝鮮古蹟研究會曾在平壤府沿大同江一帶，發掘了一些漢代古墓，這地方原是漢武帝劉徹所置朝鮮四郡之一，當時叫做樂浪郡。這些古墓裏有很多漆器，上