

中国 画

林 茨 著

上海书画出版社

中国

人 文 中 国 书 系

中国绘画

林 茨 著

辽海传播出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国绘画/ 林茨著. -2版. -北京: 五洲传播出版社, 2010.1
ISBN 978-7-5085-1670-7

I. 中… II. 林… III. 绘画史 — 中国 IV. J209.2
中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第181103号

中国绘画

著 者 林 茨

责任编辑 张 宏

装帧设计 汤 妮

出版发行 五洲传播出版社 (北京市海淀区北小马厂6号 邮编:100038)

电 话 8610-58891281 (发行部)

网 址 www.cicc.org.cn

承 印 者 北京华联印刷有限公司

版 次 2010年1月第2版第3次印刷

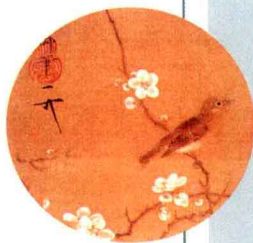
开 本 155×230毫米 1/16

印 张 10.5

字 数 100千字

定 价 46.00元

目 录

前言 1

圣贤的影响	1
中国画家的观看之道	7

从顾恺之到吴道子 15

墓室壁画与帛画	16
顾恺之最浪漫的画卷	19
“传神”论	24
存世最早的山水画——《游春图》	25
阎立本：为盛世帝王画像	30
“琦罗人物”与“鞍马人物”	33
“画圣”吴道子	41
最早的绘画通史——《历代名画记》	46

荒漠宝藏 47

佛光东渐	49
敦煌莫高窟	57

溪山清远 67

北方画家与南方画家.....68

宋徽宗及其时代.....76

《清明上河图》.....81

全景山水.....85

苏轼和米芾.....93

文人画 99

赵孟頫及元四家.....100

梅、兰、竹、石.....109

“南北宗”.....113

“四僧”和“四王”.....117

文人画的尾声与近代国画大师.....122

现代“中国画” 133

留洋的画家.....134

全新的绘画样式.....135

革命的写实.....139

“现代”与“后现代”.....147

附录：中国历史年代简表 154

前言

圣贤的影响

中国绘画的历史可追溯到史前时代。位于中华民族摇篮黄河流域的仰韶文化（大约在公元前5000—公元前3000，以农耕为主，属于母系氏族向父系氏族过渡的社会阶段，以黄河中游为中心，南达湖北，北抵内蒙，是黄河流域非常强大的一种远古文明，精美的彩陶是仰韶文化显著的特征）遗址、马家窑文化（距今约5000年—4000年，是黄河上游新石器时代晚期文化，其彩陶达到了中国古代彩陶艺术的巅峰）遗址和大汶口文化（大约在前4300—前2500，是黄河下游新石器时代后期父系氏族社会的文化

马家窑文化彩陶罐，距今5000年。

“父丁卣”，商代晚期（前13世纪—前11世纪），高35.5cm，腹横26.6cm，上海博物馆藏。

典型)遗址,都出土了大量的陶器,其表面出现了不同图案的彩绘画面,包括人物、虫鱼、鸟兽、花草,以及从自然万象提炼的几何纹样,因此,那一时期的文化类型被称为“彩陶文化”。

彩陶文化的成就,似乎是为后来的青铜文明而准备的,同时预示着瓷器的诞生。陶器、青铜器和瓷器,都是中国古代绘画的重要载体。附丽于“器物”的绘画,其作者是匿名的,比如彩陶的绘制者为刚适应农耕定居生活的部落妇女,而青铜器、瓷器纹样的作者则为工匠。在中国的封建时代,画工的职业是卑贱的,即使技艺高超、受到皇家录用而成为御用“画师”,想要青史留名,也是件困难的事。中国绘画以作者的身份区分,大抵有两种:画工从事的绘画和文人从事的绘画。

从孔子(前551—前479)时代的“学而优则仕”算起,中国知识阶层至少已出现了两千多年。他们一方面是封建社会官僚的主体,另一方面又是封建社会文化传承的主体。这个被统称为“文人”的社会群体,十分重视自身文化修养,而诗赋绘画正是其文化修养的一部分。孔子有句名言可用来阐释绘画之于文人的意义:“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,“道”就是真理,“德”、“仁”、“艺”都是道的一部分,通过“德”、“仁”和“艺”体验“道”,所以它们是密不可分

“父丁卣”(局部)

的。“艺”指艺术，孔子强调“士志于道”，而“技近乎道”，就是说，包括艺术在内的具体技艺与抽象的道之间有一种相似性。“游于艺”，并不是说艺术是精神修养和学术生活之余的一项休闲活动，尽管有娱情养性的功用，但更主要的，是认识、接触“道”的一种途径。

文人是掌握封建社会话语权的阶层，他们著书立说，反复阐述自己作画的思想、智慧和情感，讨论技法的优劣，因此实际上掌握了绘画的评判标准。这还是其次的，更重要的是，文人喜好发表画论，既然艺术是追求“道”的途径，画论即是对“道”的一种阐释。常用的论画术语无非“形”、“神”二字，所谓“写生”，不过是依物描摹；“写真”，是描画物的外形；由写生而写真，继而求传神，所有的中国绘画大师，无不在描绘自己对艺术真理的领悟心得，从而完成对美的本质的揭示。

文人作画，讲求遗貌求神。所以最受推崇的画家，不仅需要对画面有一种控制能力，而且要能通过绘画证明自己是一位哲人。宋代（960—1279）以降，文人画家更热衷于以漂亮的书法、以诗文的形式，将他们的高尚情怀和精妙见解题写在画上，文字的作用在于传意，绘画的作用在于传神，二者都超越了写实功能。中国现代著名画家黄宾虹（1865—1955）有云：“书画同源，贵在笔法。”汉字书法艺术的各种表现技巧被文人画家应用在绘画艺术创作中，在根本上奠定了中国绘画技法的基础。

以绘画为业的画工乃至“画师”，即便画艺高超，精神上仍是不自由的，受制于他人意志的支配。他们工于满足顾主意愿，描绘一般世俗和宗教场景，写山水人物花鸟鱼虫，主要作为装

饰。相反，社会地位较高、将绘画作为一项学术活动，或是兴趣、消遣和游戏的文人画家却享有更大的表达自由——绘画的目的不是模仿客观世界，对他们而言，描绘首先是为了抒发胸臆，心灵先于自然而存在，绘画中的“山水”并非自然风景的机械重现，而是结合了精神与自然的统一体。从事高雅绘画的人一般都是饱学之士。

事实上所有后世文人都是先贤思想的追随者、领悟者、阐释者和实践者。孔子《论语》有“智者乐水，仁者乐山”之说，经后世的儒学家反复阐释，将道德和个性取向与对自然景物的审美倾向联系起来，中国封建社会文人主动选择参与社会政治活动，亦或退隐江湖，都会受到道德的评判。这虽非直接针对绘画，却对后世绘画美学产生了深远影响。

老子（约前571—前472）的《道德经》谈的是哲学，同时也被看作是一部足以指导艺术创作的精练的画论。因为无论哲学还是画论，都以“道”为论述的中心话题，所谓“大音希声”、“大象无形”、“大巧若拙”都是非常深刻的经典语录。

另一位堪称中国画家集体“精神导师”的古代圣贤是庄子（约前369—前286）。他认为真正的画家与那些拘谨、斤斤计较于礼节的“众史”不同，应该自由自在、听任自己的性情发展。庄子的

“蜗身兽纹簋”，西周早期（公元前11世纪），高14.7cm，口径18.4cm，上海博物馆藏。

清湖西岸
新石器时代
文化遗址
出土文物
现藏于
中国历史博物馆

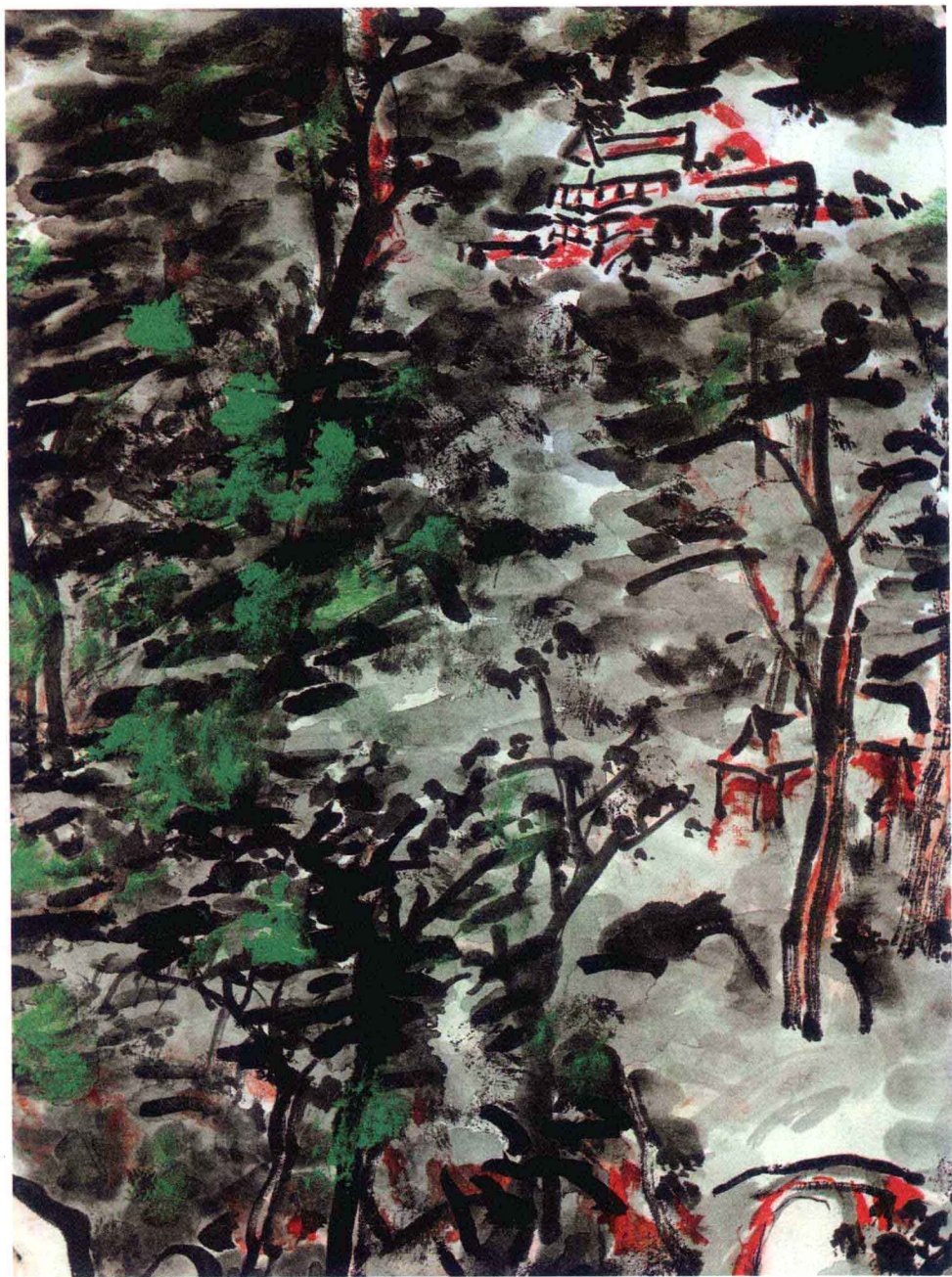
著作中不只一次地表达过这种思想：“天地有大美”（《知北游》），应“顺任自然”，“虚静”、“凝神”都是他提倡的艺术创作心理。庄子还讲过一个“解衣盘礴”（《田子方》）的故事：战国时期（前475—前221）宋国的国君请一些画家到他的宫殿作画，受邀的画家大多因受宠若惊，行为拘谨地恭立一旁。唯有一名画家放松自如，不拘礼节，不仅迟到，而且例行公事地行过礼后，便回到自己的住处。宋国的国君派人去观看，见他解衣裸身，盘腿而坐。宋国君主说：“好啊，这才是真正的画家！”

道家推崇素朴之美，反对雕琢、绚丽。老子说：“五色令人目盲”，“知其白，守其黑，为天下式”；庄子也有相似的言论，认为“五色乱目”（《天地》），“故素也者，谓其无所与杂也”（《刻意》），强调“朴素而天下莫能与之争美”（《天道》）。老、庄摒弃“五色”、推崇素朴以及“解衣盘礴”的思想，启示了代表中国绘画最高境界的水墨写意画。

中国画家的观看之道

1839年摄影术的发明，一度在欧洲画家中引起过恐慌。模仿自然曾经是西方画家的主要任务，当他们看到一种机械装置能轻而易举地完成他们的工作时，确实感到了某种绝望。画家保罗·克利（Paul Klee，1879—1940）说：艺术从此“不再去反映物质，而去表现精神”。自19世纪，西方绘画走向现代主义风格。摄影在其诞生大约十年后传入中国，却从未对中国画家产生如此强烈的冲击。尽管中国文人赞赏西式绘画逼真再现对象的魔力，甚至

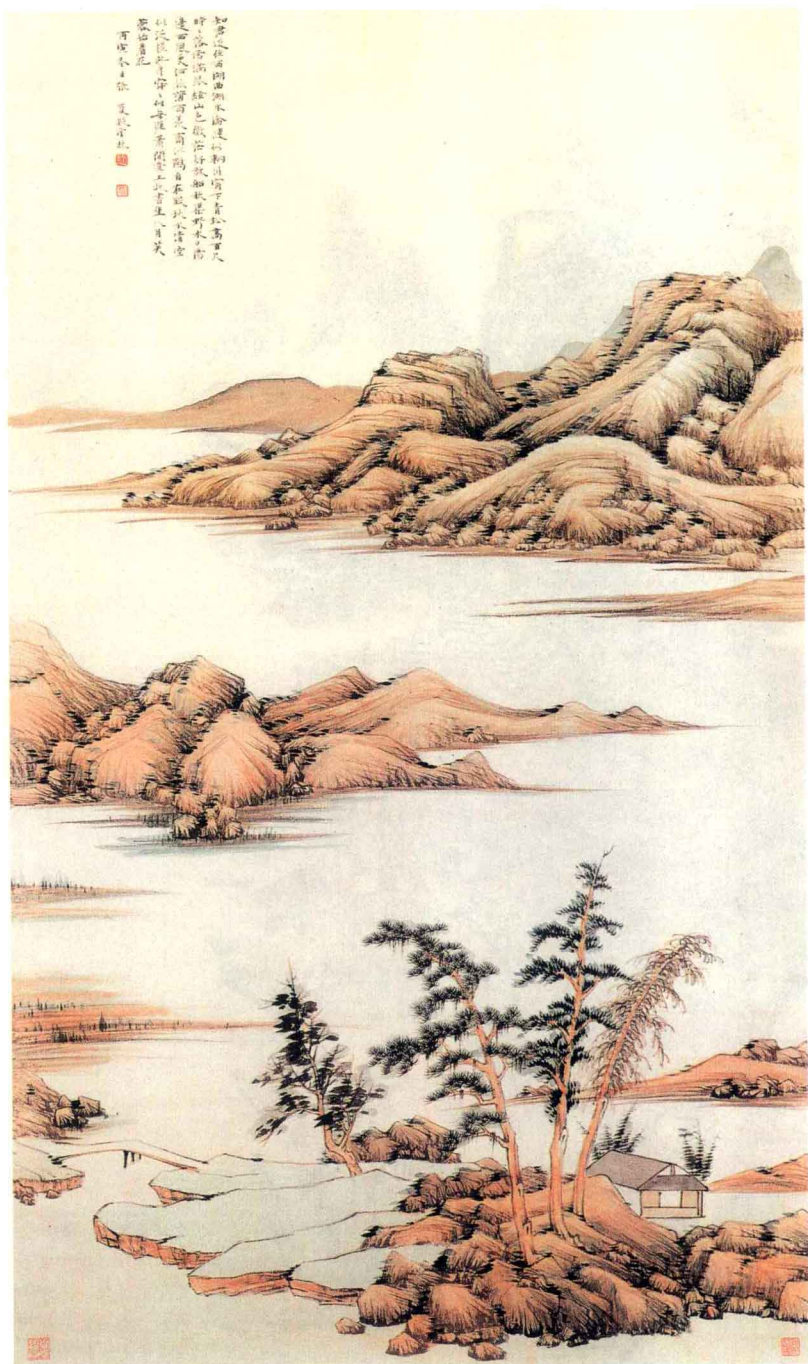

黄宾虹《设色山水》（局部）

有评论家称，黄宾虹在中国绘画史上的地位可比印象派在西洋绘画史上的地位，认为他完成了中国山水画古典传统的现代转化。黄宾虹《设色山水》（102cm×39cm）

张大千《仿倪雲林秋水清空》（182cm×79.5cm），1926年作，南京博物院藏。