

中 | 国 | 艺 | 术 | 简 | 史 | 丛 | 书

中国 绘画史

徐 琛 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

中 | 国 | 艺 | 术 | 简 | 史 | 丛 | 书

中国 绘画史

徐 琛 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

中国绘画史 / 徐琛著. — 北京: 文化艺术出版社, 2012.5
(中国艺术简史丛书)

ISBN 978-7-5039-5376-7

I. ①中… II. ①徐… III. ①绘画史—中国
IV. ①J209.2

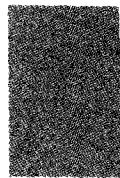
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第087116号

中国绘画史

著 者 徐 琛
责任编辑 齐大任
装帧设计 杨林青 姚雪媛 刘玲子
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条52号 100700
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 84057666 84057660 (总编室)
(010) 84057696 84057698 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2012年6月第1版
印 次 2012年6月第1次印刷
开 本 889 × 2194 毫米 1/32
印 张 13.75
字 数 223千字
书 号 ISBN 978-7-5039-5376-7
定 价 32.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

目录

第一章 概述

- 第一节 三代关于绘画的定义..... 5
- 第二节 三代绘画艺术的形式与内容..... 7
- 第三节 三代绘画的艺术分期和特点..... 7
- 第四节 中国原始绘画的起源..... 8

第二章 陶器上的绘画艺术

- 第一节 陶器绘画的起源..... 19
- 第二节 陶器绘画的发展与分期..... 21
- 第三节 陶器绘画艺术的风格和特点..... 25

第三章 岩画艺术

- 第一节 岩画的发现和分布..... 60
- 第二节 岩画艺术的起源..... 62

第三节 中国古代岩画的发展分期、

分区和分类..... 63

第四节 中国古代前期岩画的艺术特征..... 64

第四章 地画艺术

第一节 居室绘画..... 71

第二节 地画艺术..... 72

第三节 中国壁画艺术起源..... 74

第四节 夏商周三代壁画手法的应用..... 75

第五章 先秦绘画艺术

第一节 先秦绘画的代表——帛画..... 89

第二节 先秦时期的漆画艺术..... 97

第三节 青铜装饰绘画艺术..... 105

第四节 壁画及其他工艺装饰画·····	108	第八章 隋唐时代绘画艺术	
第五节 有关绘画艺术的概念·····	111	第一节 隋唐时代绘画·····	190
第六章 秦汉绘画艺术		第二节 隋唐时期壁画·····	204
第一节 「非衣」帛画·····	123	第三节 五代时期绘画·····	220
第二节 史上记载的画家·····	127	第四节 五代时期壁画艺术·····	231
第三节 秦汉时期的壁画艺术·····	129	第九章 宋辽金元时期绘画	
第四节 壁画题材的演进·····	134	第一节 辽金西夏绘画·····	242
第七章 魏晋南北朝绘画艺术		第二节 宋代绘画·····	244
第一节 三国两晋绘画·····	144	第三节 宋代山水画、宫廷绘画和花鸟画·····	250
第二节 魏晋画坛与画论·····	148	第四节 宋代文人学士绘画·····	263
第三节 南朝绘画·····	160	第五节 宋代风俗画和历史故事画·····	269
第四节 十六国北朝绘画·····	170	第六节 南宋山水画·····	274
		第七节 宋代画学著述·····	279
		第八节 辽代绘画和画家·····	282

第十章 元代绘画

- 第一节 元初画坛与遗民画家…………… 298
- 第二节 赵孟頫与元初画坛…………… 302
- 第三节 董巨传统与「元代山水画」…………… 307
- 第四节 元「四家」与元代山水画…………… 311
- 第五节 枯木竹石和花鸟画…………… 319
- 第六节 王冕和墨梅…………… 325

第十一章 明代绘画

- 第一节 明代社会与发展…………… 329
- 第二节 明代山水画的启承与发展…………… 332
- 第三节 明代院体山水画和浙派山水画…………… 335
- 第四节 明代中后期山水画…………… 339
- 第五节 明代花鸟画…………… 352

第六节 明代女画家与动物画家…………… 359

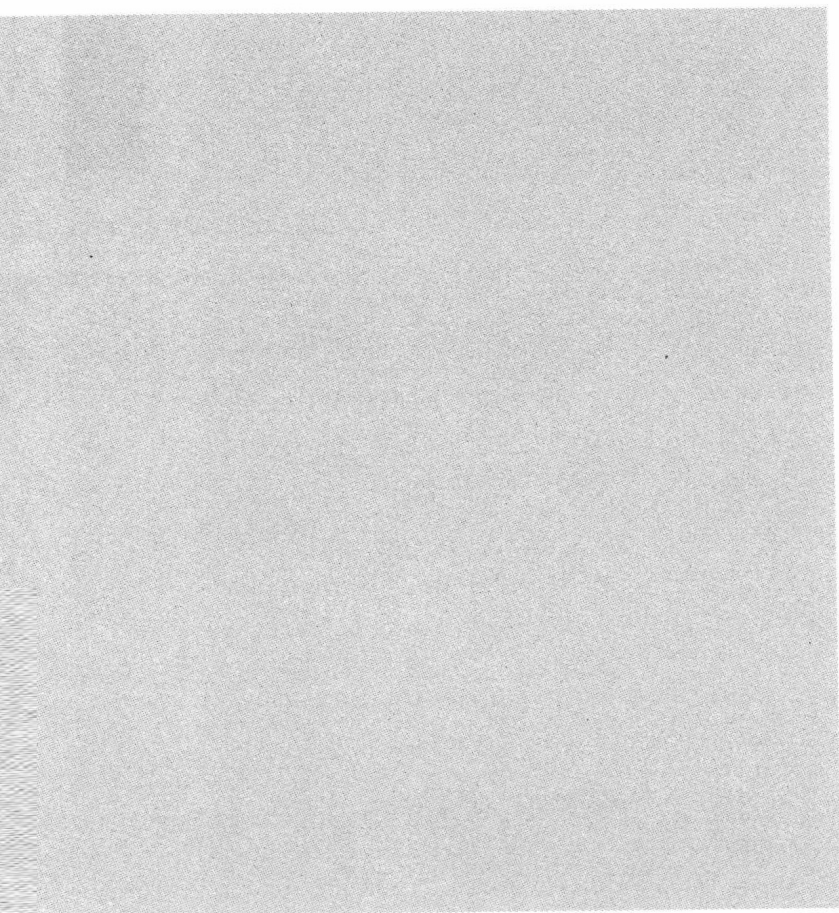
第七节 明代人物画与戴进、吴伟、仇英、陈洪绶等…………… 361

第十二章 清代绘画艺术

- 第一节 清代绘画与社会发展…………… 374
- 第二节 「四王」及其后学…………… 376
- 第三节 清初徽州地区的绘画…………… 381
- 第四节 清初金陵地区的绘画…………… 389
- 第五节 清初绘画的其他流派和名家…………… 391
- 第六节 清代宫廷绘画与宫廷文人画…………… 396
- 第七节 清代中期的扬州画派与「扬州八怪」…………… 407
- 第八节 清代后期山水画与仕女画…………… 410
- 第九节 「海派」绘画的兴起及成就…………… 413

第一章

概述

艺术是一切艺术门类的总称，是人类社会特有的一种精神意识和文化行为，是人类社会创造的一种精神文化产品。在人类社会的文化分类中，艺术有广义和狭义之分。广义的艺术包括文学、音乐、戏剧、电影、曲艺、杂技、舞蹈、园艺、书法和摄影以及美术在内；狭义的艺术在特定的场合通常仅指美术，如在叙述古代美术史时常见到的“古代艺术”“原始艺术”“史前艺术”等概念，大多属于狭义艺术概念。

由此可见，无论是广义的或是狭义的，美术都是艺术中一个最为重要的组成部分和艺术门类。“美术”一词源自古罗马的拉丁文“art”，原义是指相对于“自然造化”的“人工技艺”，泛指各种用手工制作的艺术品以及文学、戏剧、音乐等。

在欧洲，“艺术”和“美术”这两个概念是在文艺复兴时期才确立并被公认的，在古今欧美拉丁语系国家的语言中，“art”之意既是艺术又是美术，即没有艺术和美术之区分。

中国在“五四”新文化运动中开始普遍使用

“美术”一词，但早期使用的“美术”词义，与欧美国家的情况相类似，即与“艺术”的含义相混淆。大约在“五四”运动之后，中国的文艺界、教育界才逐渐把“艺术”和“美术”的概念区分开来。

“美术”或又被称为“造型艺术”、空间艺术和视觉艺术；美术中又通常包含着“具象美术”和“抽象美术”两种形态；“美术”的主要内涵和品类，通常包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等几个门类。

而绘画是美术中的一个最为重要的组成部分和表现形式，是一切画种和画品及其所有形式的统称，是用色彩和线条在平面上描绘形象的美术种类。绘画亦可区分出广义和狭义两类，广义绘画通常包括图案装饰纹样和建筑设计图等。

绘画借助于可被利用的物质材料和相应的制作方法来创造艺术形象，即运用各种材料制成的笔、刷、刀和手指等作为绘画工具，施用刻划、焙烧、涂抹、挥洒、拓印、腐蚀等种种绘制手段，将颜料、线条变化所产生的图像、图形效果依附到陶器、纺织品、漆木器、纸张、金属、皮革以及居住地面、墙壁和山崖岩壁等各种材质上，从而创造出有线条、块面和色彩明暗变化、有刻意构图和空间造型效果的平面

视觉形象作品。

绘画是一种发生于非常古老年代的艺术或美术门类 and 人类文化行为。据考古成果昭示，欧洲的西班牙、法国等地发现的旧石器时代晚期洞窟壁画，是迄今所见世界上最早的绘画作品。它标志着人类社会的绘画意识和绘画行为，至迟从距今三万年至一万年期间的旧石器晚期便已发生。中国绘画的历史，据考古资料和最新研究成果揭示，其渊源时间亦可上溯到远古至三代范围内，距今约三万年至一万年期间的旧石器晚期。

第一节 三代关于绘画的定义

中国远古至三代的时间，是包括从已知的最早的中国境内发现的古人类起源阶段开始，至进入早期阶级社会的西周时期为止，即从考古学分期的旧石器早期开始，历经新石器时代和夏、商两朝至西周晚期为止（距今二百万年前至公元前770年以前），时间跨度约二百多万年。

中国远古三代的绘画，就目前的考古发现而言，实际上主要是指从旧石器时代晚期起至西周晚期止，这一时间段里诞生的各种以简单色彩和平面线条构成为主的图画或图案形式。从分类原则而言，此一时期绘画品类当属于广义绘画类型。若从绘画的性质看，此一

时期绘画属于不完全绘画和非标准的绘画类型。

从中国绘画史的分期和艺术水准来看，此一时期属于中国古代具有真正严格意义的绘画萌芽、尝试和初现端倪期。此一时期绘画表现出一定的随意性、原始性、宗教性和装饰实用性的特征。

作品早期缺乏艺术的独立性和准确性，参与创作者既不使用绘画的固定工具，也不使用专用的画布或纸张，而作品大多依附在自然物、建筑物和实用器物上，使用的着色颜料主要依靠来自大自然的风化物：赤铁矿或天然朱砂，或者利用低温烧制的温度变化（如彩陶等）来控制人类希冀获取的简单色彩变化，作品通常大多仅仅只有单调的几种，如红色、黑色和白色等常见色彩。此外，此一时期的作品造型基本缺乏层次，没有太多复杂的变化，采用简单的涂抹和刮刷手法等，大体视觉风格可以归类于单调、平涂和平面化处理。

此一时期的绘画艺术，并不完全等同于后来严格意义上或狭义意义上的绘画艺术概念，而是属于一种既蕴涵着绘画的原始或基本概念的艺术形式，又融合了原始的工艺美术制作内涵与艺术意味的绘画艺术。如此理解，则此一时期的绘画艺术不是一种专门性的、独立性的和艺术性突显的艺术样式，而是一种随意的、兼容的、具有早期绘画萌芽和特征的率意而为的原始绘画艺术。

除去早期岩画和彩陶艺术上的简单涂鸦和率性的涂抹外，那些附着在器物、建筑体和原始手工艺品之上的简单绘画样式，也是一种属于绘画范畴的，但在作品形成初期属于尚未定型，而在后来逐步固定和接近于形成的一种早期绘画样式。

第二节 三代绘画艺术的形式与内容

中国远古至三代，是中国古代氏族民族文化从初创、早期发展至渐渐臻于成熟的重要时期。从中国古代美术的总体发展情况而言，此时期的绘画尚未成熟，还处于一种未定型的原始形式，是一种正在尝试、探索的原始艺术行为和形式。

此一时期的绘画形式和内容与原始工艺美术（尤其是雕塑）很难截然分开，它们之间往往是互为表里，互相融合。就目前考古发现的现状而言，中国远古暨三代绘画艺术的形式与内容，主要可区分出陶器绘画、岩画、居室绘画和其他绘画四大类。其中，陶器绘画又包括彩陶、彩绘、镂刻等；岩画包括彩画、凿刻形式等；居室绘画亦包括地画、壁画等形式；其他绘画则包括石器绘画、纺织物图案、青铜纹饰、漆器图案画、骨角纹饰画等类型。

第三节 三代绘画的艺术分期和特点

中国三代绘画的艺术分期，是从原始艺术的优劣程度和作品涌现的多寡比率情况分析，大致可分为早期、中期和晚期。就目前考古发现的现状来看，早期的时间包括从旧石器时代晚期至新石器时期早期，具体时间大致是距今三万年前后至公元前五千年以前。早期也可以称为发生期或者萌芽期，主要特点是绘画种类和作品数量少，仅见少量的骨刻、陶刻和彩陶作品，绘画手法原始粗犷和稚气十足，作品构图和色彩简单平淡。

中期时间包括大约从新石器时代中期至晚期止，即是公元前

五千年至公元前两千年时期。中期亦可称为初兴期或彩陶鼎盛期，主要特点呈现为绘画种类和作品数量骤增，彩陶一跃成为最典型、最流行的绘画品种。岩画风靡一时，绘画技巧明显提高，作品构图创意和色彩已经渐趋复杂多变、生动流畅和形似神似初现。

晚期时间上下限包括夏、商、周三代，即大约从公元前2000年夏王朝建立起至西周末年公元前770年周平王东迁以前。晚期也可称为渐臻成熟期，主要特点是绘画品种类别和数量更加符合青铜器时代的生产、经济和文化发展之大趋势，出现比较大的消长和变化，最明显的变化是，盛极一时的彩陶艺术衰落乃至匿迹。岩画在一定范围内仍在继续，壁画、铜刻图案画、织物图案画等兴起。绘画技巧渐趋成熟巧妙，构图讲究对称工整，创意以抽象为主流，从而成功熟练地创作出许多抽象意境和抽象题材的作品。

第四节 中国原始绘画的起源

中国古代绘画究竟起源于什么时候或者由于何种原因呢？学术界曾经经历了前后两大探索阶段。前期探索阶段或可称为传统推理阶段，此一阶段主要研究特点是完全依据古典文献传说记载资料来进行推理。由于传说资料的零星、来源不同和内容上的较大差异，故而产生的效果只能局限于公说公有理、婆说婆有理的多论共存的缺乏实物佐证的推理上，从而使得这种探索工作陷于僵局。后期探索性阶段，则可称为历史资料和考古实物资料验证促进阶段。此一阶段的主要研究特色是充分利用现代考古的发掘和研究成果来进行全方位的探索。

由于科学发掘的考古实物具有很大程度的形象具体性、直观性和真实可靠性，渗透着现代高科技因素的现代考古学的研究理论、方法、手段和成果，使得这一阶段对中国远古绘画起源的探索研究在客观上揭开了传说中的神秘面纱，并打破了传统研究的局限性，纠正了传统研究的方向偏差，使得研究工作不断取得实质性的突破和阶段性的成果。

一、早期传统文化阶段的探索

在现代考古学尚未出现或形成规模之前，先贤后哲们在论述画史、著书立说中，一般习惯将其假定在中国旧古史传说的开端时期，即三皇五帝时期，并据此演绎出一系列带有浓厚神话色彩和传说意味的说法。

伏羲八卦是绘画之先声或雏形

《周易·系辞下传》说：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜。近取诸身，远取诸物。于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”包牺即伏羲，古籍中又写作为庖牺、炮牺、伏牺、伏戏。伏羲观天象地法和鸟兽花纹、地貌等，取形画线凝聚成八卦，以象征天地日月、山川河流、风火雷电等。这种取形像物的做法和成果，与绘画之法如出一辙，故后人据此认为八卦应当与中国原始绘画起源有着密切相关，可能是中国绘画起源的雏形。

河图是绘画之源

《周易·系辞上传》说：“河出图，洛出书，圣人则之。”河出之图

是指图形、图画等形象之物，洛出之书是指文字书籍类物。后世圣人效法河图洛书而创制图画、文字。后人据此认为，河图是中国古代绘画发生之最早效仿物或启发物。

黄帝善画

《龙鱼河图》说：“黄帝遂画蚩尤形象，以威天下。”《云笈七签》中说：“黄帝以四岳皆有佐命之山，乃命灊山为衡岳之副以成之，时参政事，以辅佐之。帝乃造山躬形显象，以为五岳真形之图。”此二段记述表明，传说中的五帝时代，黄帝本人便是擅长绘画的一代君王。他不仅擅长画人物画，而且精于地图的绘制。与前述相似的记述在其他文献中亦可寻到。如《风俗通义》就载有黄帝绘画可执鬼驱鬼的神荼、郁垒二人的画像，立桃板于门以御鬼的故事。

史皇始作图

《世本》说，“史皇作图”；《画史会要》则说，“史皇与仓颉，俱黄帝臣。史皇善画，体象天地，功侔造化，写鱼龙龟鸟之形，以授仓颉而作文字”。在此“造画”“作图”对象均是指绘画，之所以使用“造”“作”动词来修饰画和图，无非是想突出说明黄帝臣子认同史皇首创图画、绘画的意义。

画嫫（女）是绘画之祖

《画史会要》说：“画嫫（女），舜妹也。画始于嫫，故曰画嫫。”《画尘》说：“嫫首脱舜于瞽象之害，则造化在手，堪作画祖。”嫫首或作嫫手，即古史传说中舜帝的妹妹嫫（女）。此说法将绘画的高帽子，给舜帝的妹妹戴上了。

上述关于中国古代绘画起源的种种说法，莫衷一是。究竟是谁对谁错，在考古材料大大丰富和弥补了古代文献之不足的今天，似

乎已无进一步辨析该论断的客观必要了。但从理论上而言，这些起源和立论大多是建立于古籍传说资料基础之上的，故而其结论的真实性和可靠度也只能如传说中的那样，具有一定的时代背景和参考价值，但失却了具体的准确的科研价值。

即便如此，鉴于传统绘画的起源诸种观点出发点和动机，都是在于为中国古代绘画起源寻求答案的良好初始，但是结果却可能千差万别。但其尝试和探索精神却是功不可没的，他们为后人提供了一种宝贵的研究角度和方式方法。

二、后期历史与考古论证阶段的成果和现状

20世纪90年代末，随着政治、经济、思想、文化、科技的迅速发展，科学研究的手段和水平也水涨船高。现代考古学是及时融合了高科技成分而在不断发展的边缘学科，并已取得令人瞩目的成果。过去的学术研究证明，经过科学考古发掘的古代文化遗产，对证实、补充、改写乃至复原已经消失的人文历史具有不可估量的学术价值和学术意义。有鉴于此，科学利用已有的考古材料，重新思考并探索中国古代绘画的渊源流变，可有效地弥补传统研究中的种种不足或者缺陷，从而达到和实现更加客观准确地还原中国古代绘画起源历史，还历史以真实面目的学术目的和学术意义。

从1921年河南渑池仰韶文化的首次发现到今天，中国的现代考古学从发生、发展到成长、成熟走过了近九十年的历史。近九十年间，中国的田野考古发掘所获取的不可数计的文物资料，在中国学者的才能智慧和严谨治学中，展现出现代学术中的关于人类、社会、