

中国历代绘画珍品鉴赏

先秦至唐五代绘画

艺术鉴赏

中国美术是华夏民族的聪慧与创造力最集中的表现之一，并在某种意义上标志着华夏文明在古典文化艺术领域的最高水准。远古壁画的神秘古朴，楚汉帛画的浪漫恢宏；魏晋佛画的绚烂庄严；隋唐界画的精湛瑰丽；五代山水的雄伟悠远；宋朝笔墨的飘逸出尘；元朝梅石的清秀隽雅；明清松竹的豪纵古拙；近代绘画的百花齐放……中国的艺术家用任意挥洒的笔墨构筑了中华民族独特的精神世界。

侯毅◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

中国历代绘画珍品鉴赏

先秦至唐五代绘画

艺术鉴赏

侯毅◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

先秦至唐五代绘画艺术鉴赏 / 侯毅编著. —西安: 陕西
人民美术出版社, 2011.4

(中国历代绘画珍品鉴赏)

ISBN 978-7-5368-2521-5

I. ①先… II. ①侯… III. ①中国画—鉴赏—中国—
古代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第008878号

先秦至唐五代绘画艺术鉴赏

侯毅 编著

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人: 李晓明

新华书店经销

三河市华新科达彩色印刷有限公司印刷

700毫米×1000毫米 16开本 12印张 200千字

2011年4月第1版 2011年4月第1次印刷

印数: 1-8000

ISBN 978-7-5368-2521-5

定价: 28.80元

地址: 西安市北大街147号

邮编: 710003

<http://www.msccbs.cn>

发行部电话: 029-87262491

传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

中国的绘画艺术博大精深、源远流长，是华夏民族的聪慧与创造力最集中的表现之一，并在某种意义上标志着华夏文明在古典文化艺术领域的最高水准。

中国画强调气韵，讲究意境，重视格调，通过感官作用于人们的思想，牵动人们的爱憎之情，使观者在愉悦身心的同时，又能有所收获和提高。

艺术是人类精神世界在现实中的投影，中国的画家们用笔墨为工具，在自由与严谨、幻想与真实之间追求着至高的精神境界，将现实生活中的一切喜怒哀乐物化为山川河流、花鸟草虫，用绘画构筑了中华民族独特的精神世界。

从古朴率真的远古壁画到浪漫神密的楚汉帛画，从绚烂庄严的魏晋佛画到精湛瑰丽的隋唐界画，从雄峻悠远的五代山水到飘逸简洁的宋元水墨，从明清各家各派的巍然壮观到近现代艺术大师们的异彩纷呈。中华民族的民族意识和审美情趣乃至对自然、人生、社会、政治、宗教、哲学、伦理、道德等许多方面的理解和认知，一次次地在历代艺术大师的

笔墨中得到诠释、升华。

通过欣赏优秀的绘画作品，能够改变一个人的艺术旨趣，改变一个人的心理状态，改变一个人的人生观、世界观，甚至改变一个人的命运。中国绘画艺术博大精深，有着众多的爱好者，但大部分爱好者由于条件所限，往往只停留在对著名作品的欣赏与临摹上，无法结合该作品的创作背景、艺术风格、画家生平等有关资料对其进行深入的了解和探索。

因此我们策划出版了这套《中国历代绘画珍品鉴赏》书系，选择了大量各时期的著名作品，结合相关文献资料，详尽地介绍了绘画艺术在我国的发展历史，将作品与其创作背景、艺术风格、画家生平等有关资料进行有机的结合，图文并茂、文图互补，使读者能够全方位、多角度的对这些艺术作品进行深入的了解和探索，既可作为普通读者了解绘画艺术，提升自身审美能力的读物，又可作为书画爱好者临摹学习的辅助教材。

目 录

CONTENTS

第一章 原始社会

概 述\2

第一节 陶器绘画\3

第二节 岩 画\14

第二章 夏、商、周及春秋战国

概 述\20

第一节 铜器上的装饰性绘画\23

第二节 漆 画\29

第三节 帛 画\33

第四节 典籍中有关绘画的记载\38

第三章 秦汉时期

概 述\44

第一节 壁 画\46

第二节 画像砖和画像石\49

第三节 帛 画\53

第四节 漆器画\56

第四章 三国两晋南北朝

概 述 \ 62

第一节 三国时期 \ 65

第二节 两晋时期 \ 72

第三节 南 朝 \ 82

第四节 北 朝 \ 89

第五节 石窟壁画 \ 94

第六节 三国、两晋南北朝的画论 \ 98

第五章 隋 唐

概 述 \ 102

第一节 人物画 \ 104

第二节 山水画 \ 127

第三节 鞍马画 \ 140

第四节 壁 画 \ 148

第五节 画史和画论 \ 151

第六章 五 代

概 述 \ 154

第一节 人物画 \ 155

第二节 山水画 \ 165

第三节 花鸟画 \ 176

第四节 画院的出现和绘画理论著作的发展 \ 183

The background of the entire page is a photograph of a prehistoric cave wall covered in paintings. The most prominent feature is a large, light-colored animal, possibly a bison or a horse, painted in the center. Above it, there are several smaller, more delicate drawings of animals, including what looks like a deer or a similar creature. The rock surface is uneven, with various textures and colors, ranging from dark brown to light beige. The lighting is somewhat dramatic, highlighting the paintings against the darker background.

中国历代绘画珍品鉴赏

ZHONG GUO LI DAI HUI HUA ZHEN PIN JIAN SHANG

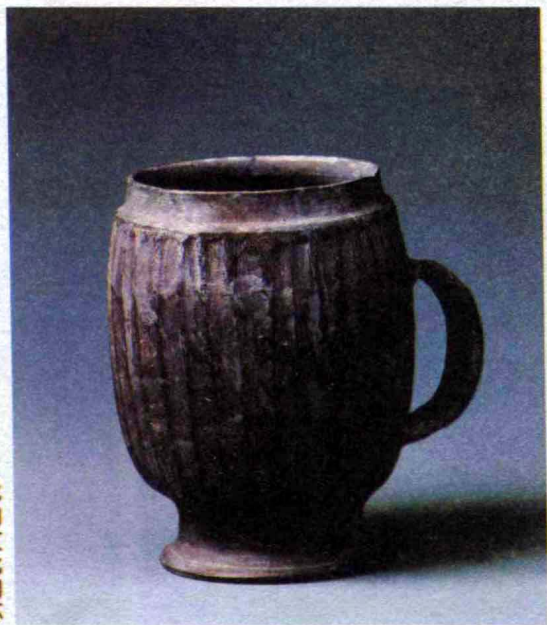
第一章

原始社会

概述

中国是一个历史悠久的文明古国。早在170万年前，我们的祖先就在这块广阔、富饶的土地上繁衍生息。旧石器时代，人类

龙山文化陶杯

开始使用符号和图像来记录身边的事物，并具有初步的审美意识。他们将图像刻画在岩壁石崖之上，形成了特有的岩画艺术。

新石器时代，社会生产力发展，渔猎、农业成为主要的生产行业。此时人类已初步掌握了形象的某些特征，开始创

作初具情节性的绘画作品，带有纹饰的彩陶出现了。彩陶多种多样，内容丰富，反映了当时的社会生活。新石器时期的人类已经使用毛笔之类的工具进行创作。彩陶是先民第一次成熟运用形式美原理的绘画创作，在中国绘画史上具有重要意义。

第一节 陶器绘画

新石器时期是人类发展的一个新阶段，研磨石器的出现大大推动了生产力的发展。农业和畜牧业快速发展，人类进入了定居时代，文化生活也取得了长足发展。

中国大约在公元前1万年进入新石器时代。中国的新石器遗址分布广泛，包括黄河中下游、辽河和海河流域等地，有河姆渡遗址、半坡遗址和大汶口遗址等著名遗址，在岭南地区、东北大部、内蒙古及新疆和青藏高原等地也有遗址分布。

这一时期，陶器已经广泛使用。陶器的发明在人类文明

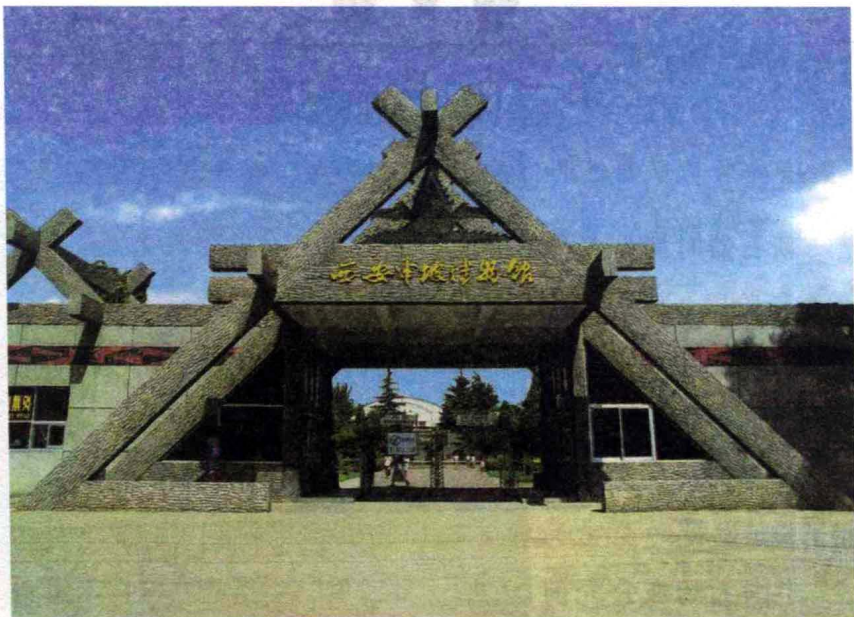
进程中具有重要意义，是人类首次利用自然物质，按照自己的意志创造出来的一种崭新的东西。从目前的考古发现来看，中国陶器的产生距今已有11700多年的悠久历史。新石器时期，中国的制陶技术得到了长足发展，人类已经能够生产出种类多种多样的陶器，有罐、钵、盆、壶、杯、碗、釜、鼎、鬲、甗、盃、觚、甗、尊、缸、瓮、斛、甗等。陶器的造型各异，富于变化，体现了人们的审美意识有了长足发展。

陶器绘画也随着陶器制作技术的发展出现了。陶器绘画在中国绘画史上占有举足轻重

的地位。这是中国原始先民首次使用成熟的形式美原理进行绘画艺术创作，也是人类初次了各式各样的纹路，随着人们审美意识的增强，他们逐渐将这种不规则的印痕转变为有意

半坡遗址博物馆

通过化学变化改造物质结构的科学创造活动。

陶器生产之初，没有刻意装饰的纹饰。人们只是通过手捏、片状物刮削、拍打器壁等方法将陶器塑造成为符合自己使用需要的形状。一般只是将泥胎放入窑中烧制而成。在加工过程中，往往会留下一些不规则的印痕。日积月累，形成

的、规则的纹饰，如成排的剔刺纹、一圈的手窝纹等。在新石器时期早期的一些陶器上，发现有大量绳纹。人们用缠绕在木棍上的绳索滚压器壁，形成的纹饰。这种纹饰一方面增强了陶胎的坚实程度，另一方面，又美化了陶器外表，起到了装饰效果，一举两得。日积月累，起装饰作用的纹饰种类

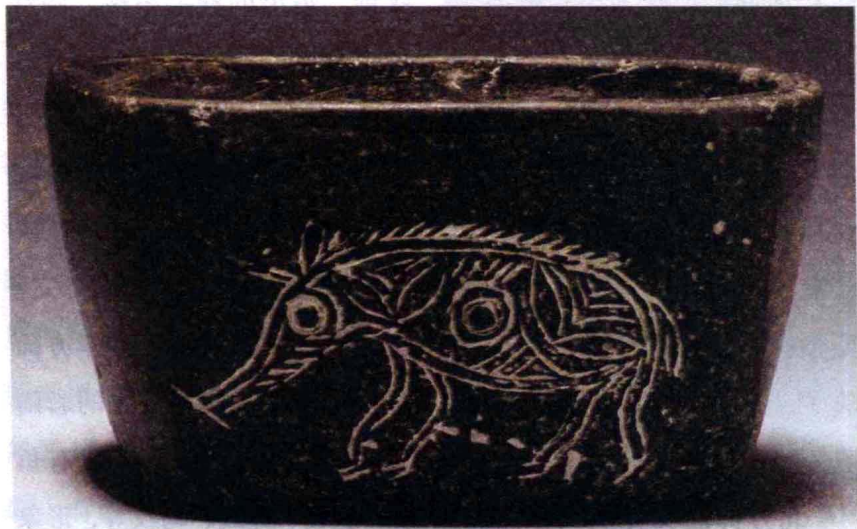
越来越多，人们对陶器的装饰也越来越注重。随着工艺条件具备，人们开始尝试用色泽的变化来装饰陶器，后世称之为“彩陶”。

彩陶的彩料颜色主要色调为黑、白、赭红三种。赭红彩的主要着色元素是铁，黑彩主要是铁、锰，白彩则为方解石和硬石膏的混合物及高岭土，都采自天然的矿物质元素。绘画者用羽毛或刻刀将彩色颜料涂抹在已经磨光的干陶坯上，

然后入窑烧炼，其色附着在陶壁上不易脱落，有时，也直接在烧成的陶器上面作画。

我国目前发现的最早的彩陶出土于大地湾文化，其色彩是偏暗的赭彩。新石器时代的陶器绘画艺术，反映了先民自然生活、社会生活、精神生活的状况，明显有先民特点的逻辑和思想，更有领悟和表现纯粹美感的能力。

新石器时代陶器绘画的以黄河流域的仰韶文化和长江流

猪纹陶钵

域的河姆渡文化成就最为卓著，最具代表性。彩陶上的花纹，特别是接近写实风格的花纹，大都采自和当时先民生活关系密切的自然界形象。有动物花纹，如鱼、鹿、鸟、虫、蛙、犬等；也有植物花纹，如枝叶花朵；还有可能是从劳动工具变化而来的网纹等。虽然画风稚拙，但都能扼要地捕捉住对象的形态特征，凝结着先民炽热的思想情感。一些图像或反映当时的渔猎畜养及农业生产活动，或作为图腾标志。目前出土的最早的新石器时代彩色陶器绘画，是浙江河姆渡文化遗址发现的线刻作品猪纹陶钵和稻穗纹陶钵，距今已有7000多年。陶器上的造型形象生动，神态逼真，反映了当地农业情况、自然环境情况。

北方仰韶文化、马家窑文化也有类似的特点。例如，出

土于青海省大通县上孙家寨的彩陶舞蹈纹盆就反映了实际生活的一个场景。陶盆内侧画了三组人物，他们手拉手，臂连臂，围着火塘边，相向歌舞，描写气氛颇为热烈的原始人火塘晚会场景。

仰韶文化的彩陶制作工艺相当成熟，较好地掌握了选用陶土、造型、装饰等工序。多为细泥红陶和夹砂红陶，采用泥条盘筑法成型，用慢轮修整口沿，在器表装饰各种精美的纹饰。造型的种类多样，陶器种类有钵、盆、碗、细颈壶、小口尖底瓶、罐与粗陶瓮等。

这些器物造型优美，最为突出的是双耳尖底瓶，线条流畅、匀称，极具艺术美感，反映了当时人们在艺术创作方面的聪明才智。仰韶文化的彩陶图纹色彩绚丽，图案花纹有鱼纹、鹿纹、蛙纹、鸟纹等，形象逼真生动，有不少是艺术珍品，

如水鸟啄鱼纹船形壶、人面纹彩陶盆、鸛衔鱼纹彩陶缸等。

仰韶文化的彩陶分为三种类型：半坡类型、庙底沟类型和西王村型。

半坡文化距今约6800至6300年，半坡人的经济生活为农业和渔猎并重。半坡型彩陶十分有特色，目前出土的陶器有粗砂罐、小口尖底瓶等，在色彩上一般为红底黑彩，花纹简单朴素，饰纹有人面、鱼、鹿、植物枝叶及几何形纹样等。

半坡彩陶纹饰中的动物形象已具有一定写实水平。其中有侧面游动的鱼，将鳞鳍各部均如实画出；有的鱼张口露齿，环绕陶盆外壁，呈现出首尾衔接的游动状态；还有的以剪影般的图案表现小鱼相互结伴游嬉，活泼优美而富有趣味；有的鱼纹经过了概括、变形和图案化，形象简洁明快。

其中最著名的一件为单体鱼纹陶盆。这件人面鱼纹彩陶盆出土于西安半坡，高16.5厘米，口径39.8厘米，藏于中国国家博物馆。这件陶盆上的彩绘是人脸和鱼的身体结合而成，非常巧妙和诡秘，盆的内壁绘有一个圆形的人面，头戴尖状物，眼、鼻、嘴明确，特别的是在位于耳朵的位置绘出两尾鱼，嘴里也衔着两尾

彩陶盆人面鱼纹图 新石器时代 仰韶文化半坡彩绘 纵16.5厘米 口径39.8厘米 1955年陕西西安半坡遗址出土 藏中国国家博物馆

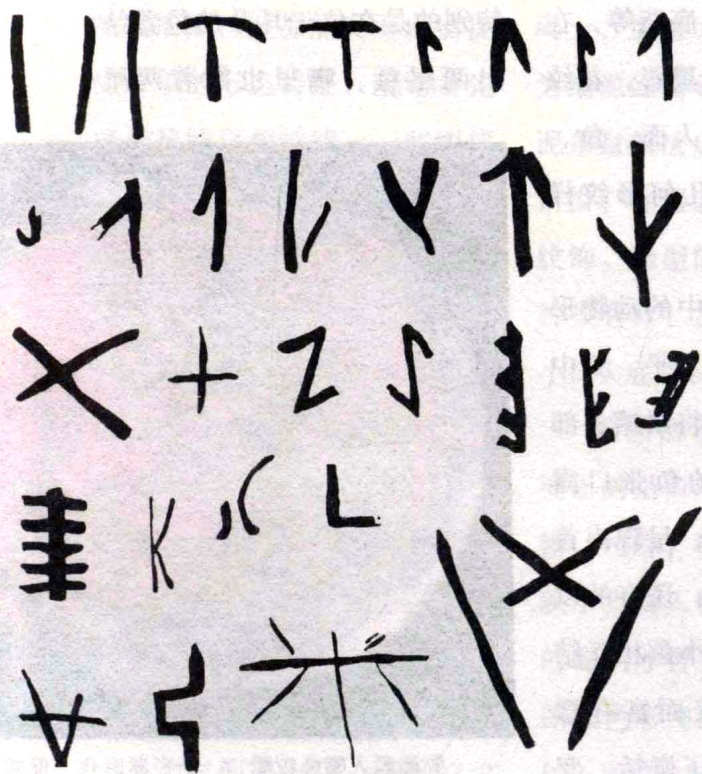
鱼，人面旁还绘有一尾形体略大的鱼，画面带有明显的装饰性和图案化。其含义目前尚不明确，有图腾符号说、祈求渔猎丰产或生殖繁衍象征说等不同看法。

半坡人赖以生存的重要资源是鱼，鱼纹在半坡类型彩陶装饰上占有很大比重，其纹样

图案丰富，构思设计巧妙，并且形成了完整的发展演变序列。从中可以明显地看出，半坡类型彩陶上的鱼纹装饰经历了一个从比较具象逐步到半具象半装饰化再到完全抽象的几何图案的演化过程。其中所展现的平面构成要素和造型规律，对探讨人类早期造型艺术的发展、发展和演变具有重要意义。

此外，神秘的人面鱼纹图案，也为原始文化尤其是早期巫术、信仰的研究提供了依据。

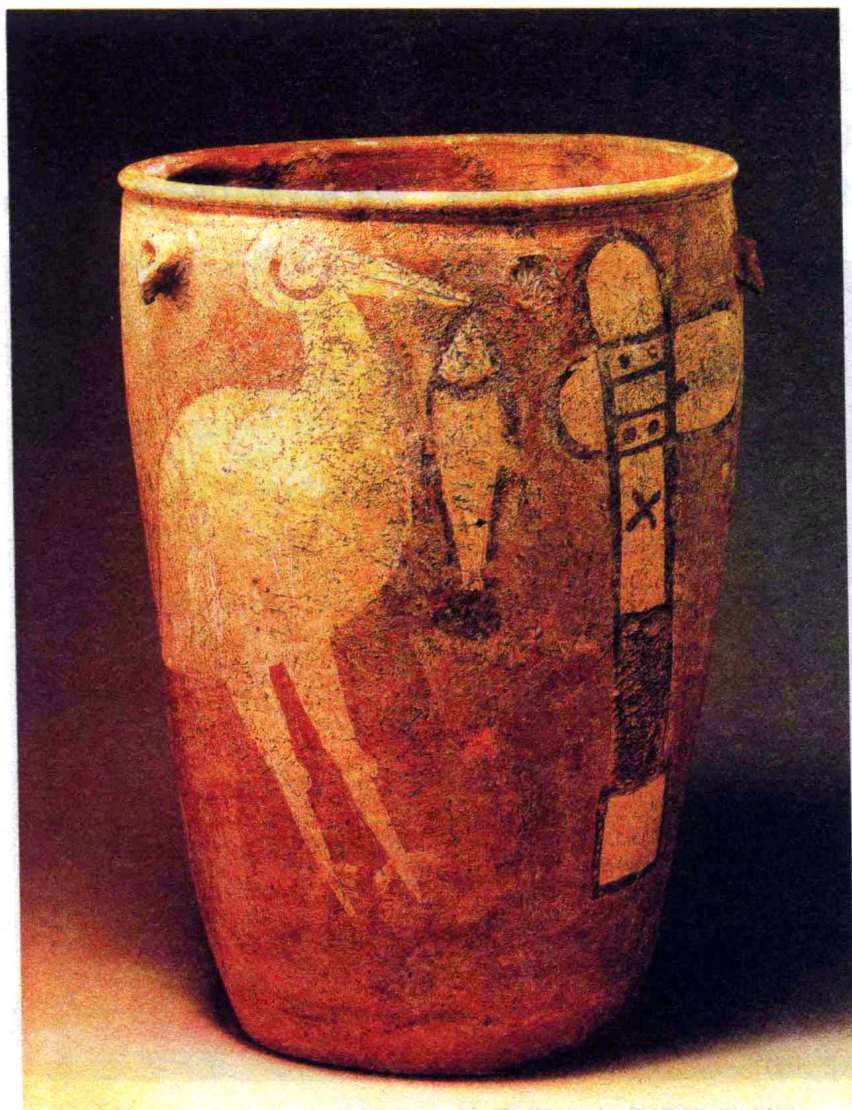
另外，在半坡遗址出土的彩陶上还发现有50多种刻划符号，可能具有原始文字的性质。

半坡、马家窑、姜寨等仰韶文化遗址中发现的陶文

庙底沟类型陶器以深腹曲底瓶等。在色彩上黑多红少，壁碗、盆为主，还有灶、釜、甗、罐、瓮、钵及小口尖底瓶等。纹饰主要为外彩而无内彩，纹饰主要有花瓣纹、钩叶纹、涡纹、三

彩陶盆绘鹤鱼石斧图 新石器时代 彩绘陶画 纵37厘米 横44厘米
1978年河南临汝县阎村出土 藏中国国家博物馆

角涡纹、条纹、网纹和圆点纹等，也有动物纹饰。这些纹饰交互组成，并不均匀周整，也无一定规律。

新石器时代彩陶装饰上出现了由多种形象组成的画面，显示了装饰内容的扩展和绘画技巧的提高。河南临汝出土的庙底沟类型的一件彩陶缸上的装饰较有代表性。装饰图像绘于器物的腹部，描绘一支高脚长喙的鹳鸟口中衔鱼，一侧画着一个竖直的石斧。鹳鸟通身白羽，用白彩涂出而不勾轮廓，以黑线画出炯炯有神的眼睛，鱼则以勾线塑造，形象质朴而生动。鹳鸟和鱼可能表现两个不同的氏族，石斧则寓示氏族首领的权威，以简略的形象组合表现了较复杂的社会内容，是原始绘画中的一件值得重视的作品。

半坡类型彩陶中也发现有此类的水鸟衔鱼的形象，如果

鱼和鸟具有图腾的意义，则两种形象的组合可能表现了两个氏族间的关系。

西王村文化在距今公元前3600至前3000年之间，陶器主要以红陶为主。陶器制作工艺较半坡文化时期有所提高，胎体制作精细而薄，很多器物造型也更加复杂了。在装饰方面，也有所变化，主要体现在彩陶上，主要有红地红彩、红地白彩两种。纹样有圆点纹、条纹、波折纹等。为加固坯体而拍印、刻画、堆塑的纹饰有绳纹、篮纹、附加堆纹、方格纹等。

从总体上来看，新石器时期的彩陶上的纹饰可以分为三类：几何纹饰、动物纹饰和反映生活的纹饰。

几何形主要有水波，菱形、三角形，卷云状等，在一些器物的口沿上，有折波、漩涡、斜线或锯齿等形状出现。