

中国古代绘画

徐改 著

中国绘画最早可追溯到遥远的史前时代，先人们凭借灵巧的双手和丰富的想象力开启了绘画之门：古朴的岩画、多彩的陶绘、精妙的彩绘帛画、宏丽的墓室壁画、清雅的水光山色与富丽的人物图卷……它们以不同的色彩和姿态唤起人们对那些时代的遐想……

中国读本

中国国际广播出版社

中国读本

中国古代绘画

徐 改 著

中国国际广播出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代绘画 / 徐改著. —北京: 中国国际广播出版社, 2010.11

(中国读本)

ISBN 978-7-5078-3263-1

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

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第148581号

中国古代绘画

著 者	徐 改
责任编辑	姚 兰
版式设计	国广设计室
责任校对	徐秀英
出版发行 社 址	中国国际广播出版社 (83139469 83139489[传真]) 北京复兴门外大街2号 (国家广电总局内) 邮编: 100866
网 址	www.chirp.com.cn
经 销	新华书店
印 刷	北京广内印刷厂
开 本	640×940 1/16
字 数	80千字
印 张	11.25
版 次	2010年11月 北京第一版
印 次	2010年11月 第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-5078-3263-1/J·141
定 价	18.00元

国际广播版图书 版权所有 盗版必究
(如果发现印装质量问题, 本社负责调换)

目 录

第一章 原始绘画	1
一 古朴的岩画	2
二 多彩的陶绘	5
第二章 先秦绘画（前 21 世纪 ~ 前 221 年）	9
一 记载中的绘画	11
二 精妙的漆绘与最早的帛画	13
第三章 秦汉绘画（前 221 ~ 公元 220）	17
一 多姿的世间景象	22
二 绚烂的人生归宿	26
第四章 魏晋南北朝绘画（220 ~ 589）	31
一 佛陀故事	33
二 宏丽的墓室壁画	36
三 虎头三绝	38

第五章 隋唐绘画 (581 ~ 907)	45
一 表现自然之美	47
二 盛唐风貌	52
三 神骏追风	61
四 妙绝动宫墙	66
第六章 五代两宋绘画 (907 ~ 1279)	69
一 描绘世俗人情	72
二 水光山色与人亲	85
三 野花珍禽并入画	94
第七章 元代绘画 (1271 ~ 1368)	101
一 笔墨情趣	103
二 清气满乾坤	113
三 永乐宫壁画	118
第八章 明代绘画 (1368 ~ 1644)	121
一 浙派和江夏派	123
二 吴门四家	127
三 董其昌与南北宗论	133
四 宫廷画师们的追求与创造	136
五 墨气淋漓开新风	140

六 老莲奇诡波臣写真	143
第九章 清代绘画（1644 ~ 1911）	147
一 四大画僧与金陵八家	149
二 被尊为正统的画家	155
三 扬州八怪	159
四 上海画派	164

第一章

原始绘画

中国绘画的起源，最早可追溯到遥远的史前时代。原始人在长期的劳动实践中，不仅创造了能使自己生存、繁衍的物质条件，也造就了灵巧的双手和思维想象能力。考古学的成果表明，大约在一万年以前，生活在黄河流域、长江流域以及黑龙江、珠江流域的原始人都留下了他们创造的艺术品：在高大的岩壁和坚硬的兽骨上刻出的各种花纹，在陶器上描绘的各种纹样，在居室的地面、墙壁上画出的人物和动物的形状等等。这些都是我国最早的绘画艺术作品。

对他们为何要画这些图画，学术界有不同解释。有的认为是某种巫术活动，有的认为是劳动之余的游戏，还有的认为是表达感情的方式，也有的认为是记录季节变换的符号……不管持哪种见解，有一点可以肯定，这些图画记述了与原始社会生活有密切关系的事物，表达了与他们生存有关的观念。现在，人们欣赏这些原始绘画，不仅会被它们那粗犷、古朴、天真、稚拙的形象所吸引，也会借助于它们去认识那个时代或唤起对那个时代的遐想。

一 古朴的岩画

岩画大抵包括用石器凿刻在岩石上的形象和用颜色画

在山崖上的图像两类。这种人类最早的造型艺术，在世界范围内都有所发现。中国是岩画分布最广泛、最丰富的国家之一。5 世纪的北魏地理学家郦道元就在他的《水经注》中记述了二十多处岩画遗存。近年来，考古工作者又在我国境内发现了大量岩画遗存。如内蒙古阴山岩画、江苏连云港将军崖岩画、广西花山岩画、云南沧源岩画、青海刚察县岩画，还有福建、新疆、宁夏等地的岩画。据考古学家鉴定，这些岩画许多是新石器时代人们的创造。^① 其中数量最多、分布最广、延续时间最长的首推内蒙古狼山地区岩画。最早的距今约有一万年左右。

狼山位于内蒙古阴山山脉西段，山里峰高谷深，山外平川万顷，是古代游牧民族生息繁衍的地方。在绵延 300 公里的崖壁上凿刻着成千上万幅岩画。这些岩画多是用硬石或石质工具敲凿或磨刻而成，轮廓沟深至三厘米。表现内容多与原始部族的狩猎生活有关。例如，在磴（dèng）口县与阿拉善左旗交界的托林沟发现的《狩猎图》，高 60 厘米，宽 70 厘米。图中有一猎人正拉弓准备射击，他的周围还有鹿、羊、虎等动物。图下方是一头山羊和一只虎样的野兽。山羊那三角形的头和弯弯的大角刻画得十分生动。它的腹下还有一只正在吃奶的小羊，抬着前腿，伸着脖子，很有情趣。

再如，托林沟中段石壁上的《舞蹈图》，高 73 厘米，

^① 有些作品的创作年代尚有争议。

宽61厘米。画中间，四人牵手而舞，周围还有许多人和动物。起舞者都伸着双臂，系着长长的尾饰，踏着同一节拍，气氛欢快而热烈。

当时，人们在坚硬的石壁上雕凿图画，目的不可能仅仅是为了欣赏，很有可能是记事或拜神。据有关学者考察，凿刻岩画的地点与石质都是经过认真挑选的，其题材与选择位置也有密切关系。“如类人像及神灵图像，大多刻在深邃的山谷里；舞蹈图像多半刻在沟畔的立壁上；动物图像则多刻在山顶或接近山顶的岩石上。也许，这都与当时人们的生活情况有关，山谷深邃适于祭祀；沟畔空旷，便于舞蹈；山顶峰巅则是野生动物出没之处。因地联想凿刻成画。”^① 这些情况，有助于我们对岩画内容的思考与理解。

在江苏省连云港将军崖南口弧形巨石上的一组岩画，则表现着原始人与植物的依存观念。全画由10个大小不同的人面植物组成，大的高90厘米，小的高18厘米，它们高低错落，又像是生长在土地里的植物果实。连云港地处东南海岸，古为东夷少昊氏族生活的地区，史书上说这里“土广而瘠薄，田野不辟，米粟不丰”，远古先民之所以在岩石上凿刻这些似人又似植物的图形，大约是对掌管谷物生长之神的祭祀吧。因为原始人相信，动物、植物、河流、山川都像人一样，是有生命的。画出的这些拟人化的形象，具有一种神秘的力量，可以影响自然的进程。所以，为了

① 盖山林《内蒙阴山山脉狼山地区岩画》，《文物》1980年第6期。

生存，他们在工具极其简陋的条件下，仍然不懈地凿刻岩石，希望通过这样的行为获得谷物的丰收。

用颜色在山崖上涂绘形象的岩画以广西南明县花山崖壁画为最，画面高达 40 米，长约 221 米，是我国境内目前发现的最大的岩画。在上千平米的崖壁上涂绘着各种剪影的人物、动物、铜

花山崖岩画

鼓、羊角等形象，皆以红色涂绘，密密麻麻，反复重叠，十分壮观。其中人物上臂和腿张开呈蛙形。这是祭祀祖先还是崇拜神灵，抑或是某个节日的庆典活动？专家们虽然有不同的推测，但这些图像本身都鲜明地体现出壮族先民瓯越人、骆越人的文化特色。

从艺术上看，这些岩画古朴、稚拙、粗犷，很像儿童笔下的形象，既刻画其所见，又直抒其所想，颇具自然天真之美。

二 多彩的陶绘

如果说岩画的创造者在作画时，还处于漫无边际的、无设计意识的状态，那么，在有形制品陶器上的描画，创作者则追求构图完整的设计了。因之，陶绘便更具艺术

特质。

在世界原始文化史上，我国的陶器占有重要地位。那些陶器上的绘画、纹饰多姿多彩，有千变万化的几何纹样，活泼奔放的飞鸟、野鹿，奇异神秘的人面鱼，生动优美的舞蹈人等等。

人面鱼纹盆

“人面鱼纹盆”出土于陕西省西安半坡遗址，距今约六七千年。全盆为赭（zhě）色，盆的内壁画着人面和鱼。人面为圆形，头上有发髻和冠，两耳左右各画一条

小鱼。在两个人面之间，有两条着笔简练、线条生动的游鱼相隔，形成均衡又有运动感的画面。对于其中的人面形象，学术界有不同解释，有的认为是图腾的标记，有的认为是纹身的写照，也有的推断是远古神话传说中的神人形象。不管哪种意见都肯定了这些创造与他们的渔猎生活相关联。人和鱼联结在一起，大约在表示祈求多捕鱼的愿望吧。

《鹳（guàn）鱼石斧图》绘制在河南临汝县阎村出土的一个陶缸上。画面高37厘米，宽44厘米，是目前发现最大的原始陶绘作品，距今约5000年左右。画面左方是一侧立的白鹳，长嘴、高足、短尾，通身白色，无勾勒线。长长的尖嘴上衔着一条鱼，用粗重而工整的黑线勾出鱼的轮廓，鳍和尾部画成重色，鱼身填以白色。鱼垂直着将要僵硬的

鹤鱼石斧图

身体，鹤却圆睁着眼睛，身体和颈稍稍后仰，似乎是在用力。右方是带柄的石斧，用粗重的黑线勾出，中间涂白色，显得稳重有力，并与鹤微微后仰的动势形成一动一静的对比。据一位考古学家分析，此图画在作为葬具的陶缸（也称瓮棺）上，可能具有纪念死者的象征意义。这个瓮棺大而特殊，死者可能是一位部落联盟的首长。以此推断，画中的石斧，当是一种权力的象征。白鹤和鱼可能是氏族的图腾形象。据《山海经》记载，远古中原地区，确有以鹤鸟为图腾的氏族。这件作品虽然是陶缸上的彩绘，但它有一个完整的构思，表达了复杂的感情和观念，它的出土，为研究我国传统绘画的源流和发展提供了极为珍贵的史料。

“舞蹈纹盆”出土于青海省大通县上孙家寨，距今约 5000 年左右。在盆内壁口沿画有三组舞蹈人，各组均为五人，手拉手，头向一边侧着，两腿稍微叉开，头上有发辫，

舞蹈纹盆

身上有尾饰。由于发辫和尾饰的运动方向，明显看出这些

人正在有节奏地舞蹈着。有的研究者认为，这是原始乐舞的欢乐场面，也有的认为这舞蹈是与某种巫术礼仪活动相关。但不论怎样说，它使我们第一次看到了人类自己所画的原始舞蹈场面。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，都具有不可忽视的价值。

第二章

先秦绘画

(前 21 世纪 ~ 前 221 年)

中国历史上将有文献记载的夏、商、周、春秋战国时代统称为先秦。在这二千多年的漫长岁月中，中国的社会结构经历了从氏族部落到奴隶制国家，再到统一集权的封建国家的演变。征战与杀戮和权力与财富的聚集并进；奴隶主、贵族的奢侈生活和奴隶与工匠艺人的辛勤创造共存，是这个时代的重要特征。

从 20 世纪 20 年代起，随着考古工作的不断深入，大量商周遗物被发掘出来，其中以青铜器物为最。在数量、制造工艺及造型纹饰诸方面，足以使世界震惊，所以史学界常将这个历史时期称为青铜时代。这似乎造成一个错觉：绘画艺术处于低谷。其实不然，我们从文献记载和实物考古中可以得出这样的结论：青铜时代的绘画载体已从坚硬的岩石、牢固的陶器转变为木质、丝织物或墙壁了。其功能也从单纯装饰器物逐渐向着状物、记事发展。因此许多学者认为，在中国，真正意义上的绘画形成于这个历史时期。遗憾的是，这些描绘在木头上的彩画、纤维织物上的帛画以及宫室墙面上的壁画，由于年代久远，大多腐烂、消失了，不过我们仍然能从史籍和墓葬品中窥见先秦绘画之风貌。

一 记载中的绘画

据魏人王肃撰写的《孔子家语·观周》记载，生活在春秋末年的孔丘，曾去瞻仰周朝的“明堂”（招待功臣、使节、选拔职官及举行祭祀大典的礼堂），看到四周的墙壁上，“有尧舜之容，桀纣之像，而各有善恶之状、兴废之戒焉”，“独周公有勋劳于天下，乃绘于明堂”。郭沫若也在《矢毁（guǐ）铭考释》^①中认为西周初年就有“武王、成王伐商图及巡省东国图”壁画。

在泥灰建筑的墙面上描绘形象，始于新石器时代^②，不过那时的描绘均与彩陶有关联。它们的意义在于新载体的发现和制作——先在墙面抹上一层草土混合泥，然后再涂一层沙浆，最后抹上白灰，这种方法一直被后人所采用。从上面的记载可知，庙堂壁画发展到西周时期已有相当大的规模，甚至能描绘出人物的“善恶之状”。

壁画发展到春秋战国时期更为兴盛。据东汉王逸《楚辞章句·天问》序文云：“楚有先王之庙及公卿祠堂，图画天地山川神灵，琦玮僂佹（yù guǐ）及古贤圣怪物行事。”又说诗人屈原“周流罢倦休息其下，仰见图画，因书其

① 《矢毁铭》出土于江苏丹徒。郭文刊于《考古学报》1956年第1期。

② 现已发现甘肃秦安大地湾和宁夏固原两处新石器时代壁画。