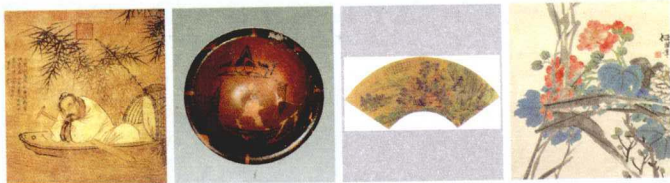

文化简史
WENHUA JIANSHI

中国古代绘画简史

◇ 李超 姚笛 张金霞 著 ◇

中华书局

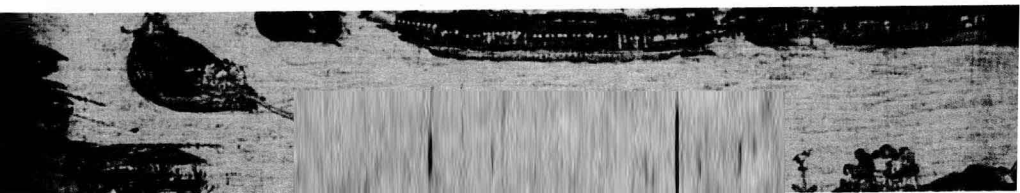
上海古籍出版社

文化简史
WENHUA JIANSHI

中国古代绘画简史

李超 姚笛 张金霞 著

中华书局

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代绘画简史/李超,姚笛,张金霞著. - 北京:中华书局,上海古籍出版社,2010.3(2010.10重印)

(文史中国)

ISBN 978-7-101-07055-2

I. 中… II. ①李…②姚…③张… III. 绘画史-中国-青少年读物 IV. J209.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第183948号

书 名 中国古代绘画简史

著 者 李 超 姚 笛 张金霞

丛 书 名 文史中国

责任编辑 盖国梁

出版发行 中华书局

(北京市丰台区太平桥西里38号 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail: zhbc@zhbc.com.cn

上海古籍出版社

(上海市瑞金二路272号 200020)

<http://www.guji.com.cn>

E-mail: gujil@guji.com.cn

印 刷 北京瑞古冠中印刷厂

版 次 2010年3月北京第1版

2010年10月北京第2次印刷

规 格 850×1168毫米 1/32

印张6¼ 字数60千字

印 数 6001-9000册

国际书号 ISBN 978-7-101-07055-2

定 价 25.00元

《文史中国》丛书 出版缘起

《文史中国》丛书的策划编撰，始于2004年。

这一年，中共中央、国务院明确了一项重大的文化战略：“对未成年人进行以爱国主义为核心的伟大民族精神的教育”，要求通过中华民族优良传统和悠久历史的教育学习，引导广大青少年“从小树立民族自尊心、自信心和自豪感”。

有鉴于此，中华书局和上海古籍出版社——中国南北两家以弘扬中华传统文化为己任的著名出版社——决定联手合作，出版一套为青少年量身度制的高质量的传统文​​化系列图书，其初命名为《长城丛书》，计16个系列、约160种图书。计划得到了有关部门的高度重视，很快列入了“‘十一·五’国家重点图书出版规划”与“国家古籍整理出版‘十一·五’重点规划”。

2005年，中宣部策划组织的弘扬伟大民族精神的重点出版工程——“民族精神史诗”全面展开。《长城丛书》之“文史知识”部分，又被吸纳为这项重大文化工程之一，并以《文史中国》为名，正式启动。经过近五年时间、数十位

学者的倾情投入，其第一批成果，终于以清新靓丽的面貌，呈现在广大读者的面前。

有别于以往的传统文化读物，《文史中国》的宗旨可概括为一句话：题材是传统的，眼界是当代的。因此除了科学性与可读性相统一的常规标准外，丛书从选目到撰写，更要求以一种世界性的文化视域来透析中华文化的深刻意蕴。而“中华”与“上古”深厚的学术底气与近十年来的创新精神，正是践行这一宗旨的可靠保证。

《文史中国》丛书首批共38本，分为四个系列：“辉煌时代”、“世界的中国”、“文化简史”、“中华意象”。四个系列互相联系，同时又自成体系，为读者多视角多侧面地展示中华文明。

“辉煌时代”系列共10本，选择中国五千年历史上十个辉煌的时代，作横断面的介绍与分析，以显示开放心态和创新精神是中华民族发展振兴的主体精神。

“世界的中国”系列共10本，集中表现中华文化与世界各民族文化的交流与融合，以展现中华文明是人类文明的共同组成部分，强调中国与世界的开放共荣、和谐共处是中华文化的固有精神。

“文化简史”系列共10本，从中国人文化生活的各门类

入手，历时性地介绍中国人知行合一的生活情趣，高尚优雅的审美理念，以及传承有序、丰富多姿的文化积累，从而为当代人的生活文化与中国文化走向世界提供启示。

“中华意象”系列共8本，选取最能够体现中华民族主体思想的、具有象征意味的意象，进行深入的解析。“龙凤”“金玉”等意象早已经成为中华民族的文化符号，它们以其特有的形象和意涵，展示着中国人特有的精神世界，并丰富着全人类的文化符号。

全中国的中小学生、全世界的华人学子，是《文史中国》丛书的当然读者。我们期待着读者们在清新优美的文字和图文并茂的情境中，感受到中华民族“爱国、团结、和谐、奋斗”的伟大的民族精神，成为一个出色的中国人。

今后，无论您走到世界的哪一个地方，无论您从事哪一项职业，无论您身处顺境还是逆境，您都可以骄傲地大声说：

“是的，我是中国人！”

中华书局 上海古籍出版社

2009年7月

目录

第一章 原始绘画	1
岩画艺术	1
彩陶纹样	7
第二章 先秦及秦汉绘画	13
帛画艺术	14
宫殿壁画和墓室壁画	18
第三章 魏晋南北朝绘画	23
人物画的“传神”新标准	24
佛教画的初传	30
绘画理论的初步成就及山水意识	32
第四章 隋唐五代绘画	37
人物画和道释画	38
隋唐五代的山水画	48
隋唐五代的花鸟画	57

张彦远《历代名画记》	62
 第五章 宋代绘画	65
“翰林图画院”和南宋花鸟画	66
北宋的山水画和南宋四家	76
宋代的文人画和道释画	88
 第六章 元代绘画	97
元初的士大夫画	98
元四家的文人山水	103
水墨花鸟和“四君子”	109
 第七章 明代绘画	115
明代院体绘画	116
浙派绘画	122
吴门画派	126
董其昌及其“南北宗”	134
“南陈北崔”和“青藤、白阳”	140
 第八章 清代绘画	149
“四王”和“四僧”	151
大写意花鸟画	167
西泠八家	175
海派绘画	179
 深入阅读	187

【第一章】

原始绘画

中国绘画在历史悠久的传承过程中，一直保持着非常独特而连贯的发展脉络，并逐渐形成和发展成熟了一套自成系统的绘画语言和表现元素。梳理中国绘画的历史，从另一个角度来说，也就是发现这些语言和元素产生、逐步成长、成熟、变化的过程。而这个过程的萌芽，就是在原始人尚不知道何为艺术的情况下，创造出来的原始艺术品里所蕴含的纯朴而自然的美感。

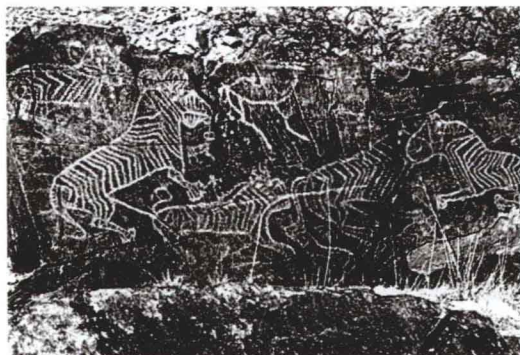
岩画艺术

中国绘画始于何时何地，这是一个争议不断的话题，因为不断有新的考古发现推翻或是修正那些既成的定论，但是，如果抛开严格或是片面的时间界定，而单纯从画面形式来讲，普遍认同的观点是：中国绘画最早的雏形是岩画。因为无论是从出现的大致年代判断，还是从绘画工具和技法的发展阶段来看，岩画的内容和形式都是最为原始天然的。

岩画，顾名思义就是那些凿刻或绘制在山崖岩壁上的画。这样的绘画手段也说明岩画的原始性和初步性。原始人只是凭借着天然的画材在天然的绘画空间——岩石上，开始了他们充满敬畏、

《人面图》内蒙古阴山岩画 内蒙古阴山岩画群

《五虎图》内蒙古阴山岩画 内蒙古阴山岩画群

感觉神秘的创作。如果从创作目的上讲，恐怕还很难把这样的作品称为艺术品，因为它们不是出于审美考虑为了艺术而艺术，原始社会的生产状况使这样的“艺术”活动，带有天然的功利性——记录生活和巫术崇拜。但是，我们却不得不承认原始艺术那独具的魅力，那些原始的线条、色彩、图案、形象，在稚拙的模仿自然的似与不似间，合物象的写实与情节的想象于一体，传达着人类让自然为自己服务的美好愿望，也传达了人类早期的智慧闪光。如儿童的蹒跚学步一样，原始

《动物图》内蒙古阴山岩画 内蒙古阴山岩画群

人类就是在这些岩画上，进行着关于点、线、面、色、形所构筑的美感的最初尝试。

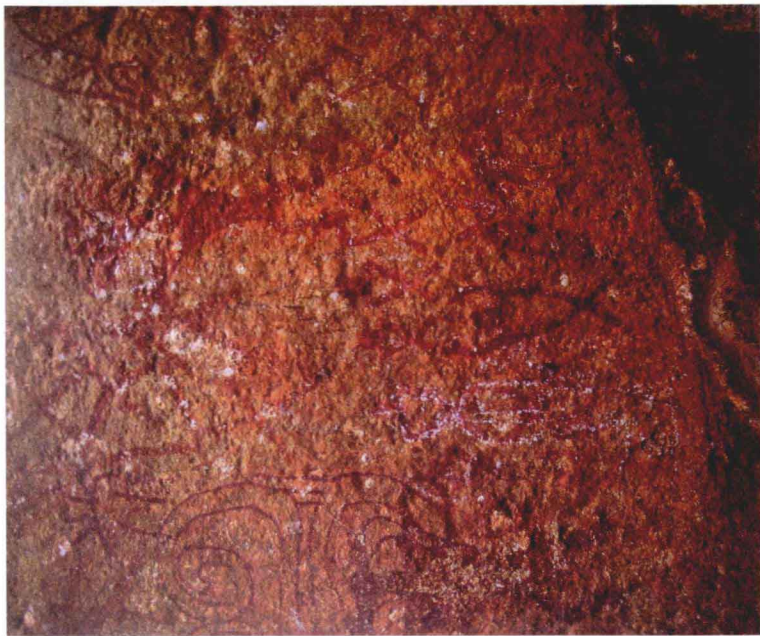
中国的岩画数量巨大，分布广泛。20世纪50年代以来，在中国南北方18个省或自治区均有岩画发现。北方主要分布于黑龙江、内蒙古、山西、宁夏、青海、甘肃、西藏和新疆等地，南方主要分布在福建、广西、云南、四川、贵州、江苏、台湾等地。由于自然地理环境和生产生活方式的不同，北方与南方的岩画各有特色。北方岩画多采用刻凿的方法，内容多以动物为主，典型代表有新疆的天山岩画、内蒙古的阴山岩画、甘肃的黑山岩画等；而南方岩画多采用涂绘的方法，内容也多以人物为主，典型代表有云南的沧源岩画、广西的花山岩画等。从时间跨度上来说，我国岩画也不仅存在于原始社会，而是贯通了整个古代发展史，从旧石器时代一直持续到明代，都有岩画的创作活动。其中多数作品

可以确知是原始社会晚期新石器时代或是青铜时代的遗存，有些年代晚的则属于广义的原始艺术范围。不同的时期，岩画的制作方法、题材、风格等都有不同。时间、空间的广泛分布，使得我国的岩画研究成为一个非常庞大复杂的工程。但是，这里我们关注的主要的对象，是那些原始的岩画早期作品，因为这是中国绘画启蒙阶段的最初形态。在这些庞杂的早期岩画中，最具有代表性的是北方内蒙古的阴山岩画和南方云南的沧源岩画。

阴山岩画群是世界上最大的岩画宝库之一。地点在内蒙古巴彦淖尔盟的阴山山脉中，东起乌拉特中旗的阿其尔山，西至磴口

《村落图》云南沧源岩画 云南省沧源县岩画六号点

《舞蹈》 云南沧源岩画 云南省沧源县岩画六号点

县的布敦毛德沟，东西横跨 240 公里的山地和草原的石壁上，镌刻、凿磨着数以万计的古代岩画，它们分布面积广，内容丰富，时间最早可以追溯到旧石器时代末期。早在北魏时候，阴山岩画就被地理学家郦道元发现，他在著名的《水经注》中对此作了详细的记述。阴山岩画主要反映了与北方草原游牧民族的牧猎生活相关的内容，主要有人物、动物、植物、天体、牧野、狩猎、争战、艺术等。岩画的题材，也多取材于游牧民族的狩猎活动。狩猎画数量可观，是整个岩画中最精彩的部分，表现了各种各样的猎手、武器、狩猎、围阵等场面，表达猎人获得野兽的强烈愿望和对狩猎成功的祝祷。此外，放牧画也是其中重要一部分，反映出当时人们已经懂得圈养动物，延续和保存其狩猎所得。另外，人物舞

蹈、车辆及出行、骑士列队、征战图、穹庐毡帐、人面形、人手足印、图画文字、星图等，也时有所见。

阴山岩画的作画方式主要有敲凿和磨刻两种。敲凿是利用比画面石料硬度高的金属器或石器，在岩壁上打击成理想图形。磨刻亦称研磨，就是用钝器在岩石表面逐渐磨凹出所构思形象。纵观阴山岩画群，我们可以从中见到原始游牧民族的艰辛和充满信心与自然抗争的原始生活，也可以通过那些鲜活和富于力量感的画面，来感受他们的不屈精神和早期智慧。

与阴山岩画相映成趣的，是云南沧源佤族自治县境内的沧源岩画，代表了南方农耕民族的艺术特色。这个岩画群有10个岩画点，图形1000多个。内容更多的与人有关，并有情节性。例如有一幅场面很大的村落图，中心是由不同样式的房屋聚合而成的村落。从中我们可以得知早期房屋的基本样式，是以柱杆支撑的干栏式；当时氏族的居住模式，村中心有氏族公用的大屋子。在这幅图中还表现了村落的两侧各有道路向外延伸，路上的人群似乎表示一场战争的交战与凯旋过程。其他还有表现原始舞蹈的，如手拉手的圆圈舞、手持牛角的围猎舞和手持盾牌的战争舞等。绘画方法也明显不同于北方的雕凿，是以赤铁矿粉调以动物血，用手指或毛羽工具蘸着颜色涂抹绘制的。

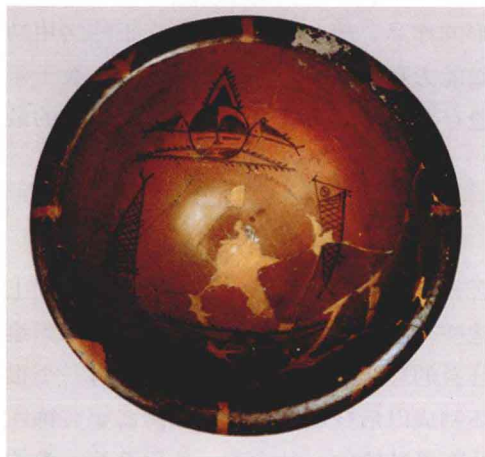
在这些岩画中，原始人用最天然的矿物材料，或是石质材料，来雕凿和涂绘他们最熟悉的生活，来与自然沟通。那些经过他们加工的图形，显得古朴、自然、抽象、凝重，充满生机。在这些岩画里，他们的造型能力和概括能力使我们极为惊叹。然而我们知道，他们并没有把自己的创作当成有意识的艺术，他们涂画这些图形的目的，本身是以巫术实用性为出发点的，尽管我们知道这样的所谓“实用性”，也只是一个并不能实现的美好愿望。但是，

那些写实中略带夸张变形的作品，却也确实担负了真正的实用功能，就是锻炼他们的认知能力和再现、表现能力。那些历数千年之久，数以万计的岩画遗存，就是后来美轮美奂的中国绘画的最初形式。

彩陶纹样

制陶本身应属于工艺范围，从陶土的选择、陶坯的制作到上色、施釉、烧制等等，这些工艺和技术都是。但是，梳理中国绘画史，却不能忽略原始社会的彩陶，因为在制陶过程中有一个很重要的环节，就是在陶坯制成以后烧制以前，部分陶器要装饰图案和纹样。彩陶装饰，是陶器装饰的一种类型，是用毛笔一类的绘画工具蘸取颜色，在半干的陶坯或是施过一层陶衣的陶坯上施绘色彩。同那些原始岩画一样，正是在这个环节中，原始先民们开始运用线条、颜色、构图来建构自己认为美的形象，来装饰陶器，或是赋予陶器以巫术的神奇力量，使其承载属于那个时代的精神和文化内涵。而中国古人的绘画能力和审美追求，也在这种实践中渐趋成型。而且，陶器由于比岩画具有更多的实用性，陶器在锻炼和培养先民的造型、审美能力方面，意义可能比岩画更大。但是，随着绘画和陶器制作的进一步发展，两者出于各自的需要渐行渐远，走向两条不同的道路，虽然也偶有交汇，但是一般来讲，已不再把陶瓷装饰归属于绘画。只有在原始社会，当实用的装饰和审美的绘画界线含混不清的时候，彩陶才作为原始绘画的一个内容，肩负着培养原始中国人绘画技能的重大意义，留下了许多值得称颂的作品。

我国的彩陶发展十分完备，出现过很多具有不同原始文化特点的不同式样，数量丰富，技术精湛，画面精美。其中，有河姆

《人面鱼纹图》新石器时代仰韶文化 彩绘陶盆

渡文化(前5000—前3300)、仰韶文化(前5000—前3000,分为半坡和庙底沟类型)、大汶口文化(前4300—前2400)、马家窑文化(前3800—2000,分为石岭下、马家窑、半厂、马山类型)、龙山文化(前2400—前2000)等等,每一个原始文化时期,都有属于当时历史时期的彩陶的上乘之作,现仅以几个代表类型举例。

仰韶文化在原始社会艺术发展中居于十分重要的地位,分布地域广、时间跨度大,彩陶艺术在仰韶

文化中经历了盛极而衰的过程。仰韶文化主要分布于黄河中游的河南、山西、陕西一带,北至长城沿线、河套地区,西抵甘肃、青海,已发现的文化遗址有千余处,彩陶艺术发展的高峰是在仰韶文化半坡类型和庙底沟类型。

半坡文化的鱼纹饰:距今约6000年前的半坡类型文化,主要

特点是以象生性纹饰为主，多模拟人、鱼、鸟、鹿等生物，其他还有叶脉纹和几何纹，形成美丽朴素的纹饰。其中鱼是半坡类型的彩陶中出现最多的图案，形象较写实，常见的是单独的鱼纹，多为侧面形象，比例准确。有一件三角纹彩陶盆，盆外腹绘有三条张嘴的鱼，以鱼的侧面形象造型，将鱼的身体和尾鳍简化为三角纹样，粗线条和大色块显得十分原始古拙，张开的鱼嘴和圆睁的鱼眼，强化了这种视觉效果，显得简洁生动。半坡的彩陶上，还有鱼与人面相结合的奇特形象。有一件红陶彩盆，在盆内画一人面，嘴的两旁对称地各衔一条鱼，人嘴外廓与鱼头构成共鱼形，这种鱼与人面相结合的形象，是半坡文化特有的现象，应该与他们的原始信仰有关。大概是因为半坡人和鱼的关系极为密切，他们出于自己的想象和愿望，把鱼的形象定格成画面，或许是祈祷捕鱼丰收，或许是作为部族的图腾，来表达他们对鱼简单天然的喜好和依赖。

庙底沟文化的鸟纹饰：庙底沟文化距今约6000年，主要分布在陕西、山西、河南三省交界。庙底沟彩陶以自然形的鸟纹为主。在河南省临汝县阎村出土一件高47厘米的彩陶缸，腹部绘着鸟含鱼的图像。画面占满了筒形腹部的一半，是目前彩陶上仅见的大幅画面。长喙、高脚、短尾、通体白羽的鹳鸟，嘴叼着一条大鱼，鸟眼圆睁。在鹳鸟和鱼的前方，画着一把差不多与鹳鸟等高的立置的长斧，斧柄上有装饰纹样，可能是象征权威的器物。这幅画白鹳用没骨法画成，鹳眼、鱼和长斧的轮廓用黑线画出，笔法灵活多变，古拙而有气势。

半坡类型文化彩陶上的鱼类图像和庙底沟类型文化彩陶上的鸟类图像，都被推测为是图腾艺术的表现，在与这两种类型文化邻近和交叉地区，彩陶上还出现了鱼和鸟相结合的图像，应是半