

中外艺术精品大观

绘画可以唤醒隐藏在我们心底的意识，它能把人们平庸的生活提升到真善美的境界，让生活显现在明亮的光环里，使人们的心灵更加阳光灿烂。

中国历史风俗画 精品鉴赏

中国画的发展史

几乎就是一部浓缩了的中国文化史

由于中国书画同源以及两者在达意抒情上都与骨法用笔、线条运行有紧密的联系，因此中国画同书法、篆刻相互影响，形成了显著而独特的艺术特征。

*Zhongguo Lishi Fengsuhua
Jingpin Jianshang*

陈小雷◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

中外艺术精品大观

中国历史风俗画 精品鉴赏

陈小雷◎编著

陕西出版集团
陕西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国历史风俗画精品鉴赏 / 陈小雷编著. —西安: 陕西人民
美术出版社, 2010.5

(中外艺术精品大观)

ISBN 978-7-5368-0678-8

I. ①中… II. ①陈… III. ①中国画: 风俗画—鉴赏—中国
IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第116040号

中国历史风俗画精品鉴赏

陈小雷 编著

陕西出版集团

陕西人民美术出版社

出版发行

出版人: 李晓明

新华书店经销

三河盛达印务有限公司印刷

700毫米×1000毫米 16开本 12印张 200千字

2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

印数: 1-8000

ISBN 978-7-5368-0678-8

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

前言

中西方的绘画艺术风格迥异，各有千秋。国画讲究言志抒情，西画则强调真实自然；国画讲究意境之美，西画则重视人体之美；国画讲究意会神似，西画则讲究完美再现……

中西方绘画的巨大差异来自于不同文明系统中形成的不同价值追求。国画是中国人“天人合一”哲学思想的体现，追求形象之外的“意”，同书法、篆刻相互影响，力求充分表达主观情感，是一种浓缩、升华了的真实，呈现的是哲学性的审美观。西方绘画具有与时代发展和人类精神发展同步运行的特点，从文艺复兴到两次工业革命，西方艺术对当时的经济、文化、思想产生了很大的影响。西方的画家，致力于研究物体本身的属性，充分运用自然科学的成果，追求真实之美、生活之美，从希腊、罗马、文艺复兴时期一直到十八、十九世纪，都强调忠于客观形象和规律，呈现的是科学性的审美观。

宗白华先生在《美学散步》中对中西艺术进行比较时说：“国画真像一种舞蹈，画家解衣磅礴，任意挥洒。他的精神与着重点在全幅的节奏生命而不沾滞于个体形象的刻画。画家用笔墨的浓淡，点线的交错，明暗虚实的互映，形体气势的开合，谱成一幅如音乐如舞蹈的图案。物体形象固宛然在目，然而飞动摇

曳，似真似幻，完全溶解浑化在笔墨点线的互流交错之中！西洋自埃及、希腊以来传统的画风，是在衣服幻现立体空间境中描出圆雕式的物体。特重透视法、解剖学、光影凹凸的晕染。画境似可走进，似可手摩，它们的渊源与背景是埃及、希腊的雕刻艺术与建筑空间。”

艺术是无国界的，绘画、雕塑、建筑等视觉艺术作品无需翻译，便可被人理解，因此，截然不同的中西方艺术依然能够实现共通、融合、促进。吴冠中先生曾将中、西方杰出的绘画作品形象的比作哑巴夫妻，虽语言有阻，却深深相爱。明清时期汤若望、郎世宁等人中西合璧的作品，便是这种融合的成果，我国近代画家徐悲鸿、刘海粟等人也都曾从西画中汲取创作的灵感。同样，现代著名西方画家凡高、马蒂斯等人也都曾钻研过中国艺术，学习中国艺术的优点。

在中国，绘画艺术历来都有着众多的爱好者，近年来，国内创作环境异常宽松，艺术市场也日益兴旺，学习各类艺术和参与艺术品收藏鉴赏的人群也日益增加，《中外艺术精品大观》系列图书荟萃中西方绘画艺术的经典作品一千余幅，以图文并茂的形式详尽地介绍了中西方绘画艺术的发展历程，深入分析了画家画风的演变，图片清晰，文字通俗，全面展示人类绘画艺术的辉煌成就，使读者在赏心悦目的阅读过程中，既能提升自身审美能力，又可获得意趣永恒的艺术享受。

第一章 两汉：历史风俗画的开启

第一节 两汉以前的中国绘画 /5

第二节 历史风俗画的开启 /11

第二章 从三国到南北朝：历史风俗画的大发展

第一节 三国到南北朝的绘画 /15

第二节 历史风俗画的大发展 /22

第三章 由隋至五代：历史风俗画的鼎盛

第一节 隋至五代的绘画 /29

第二节 历史风俗画的鼎盛 /40

第四章 两宋：历史风俗画的进一步发展

第一节 两宋时期的绘画 /59

第二节 历史风俗画的进一步发展 /77

第五章 元明清：历史风俗画的式微和中兴

第一节 元明清时期的绘画 /95

第二节 历史风俗画的式微和中兴 /135

第六章 近现代：历史风俗画的新生

第一节 近现代绘画 /169

第二节 历史风俗画的新生 /180

中国历史风俗画

历史画是指以历史事件为题材的绘画。广义上包括以神话传说、宗教故事为题材的绘画，有时还包括描绘与作者同时代事件的绘画。成为历史画题材的事件，往往是该民族众所周知的大事，并常有民族英雄出场；画家在表现上，一般都呈现理想化、典型化的方法。因此，历史画的意义与其说在于对史实的忠实纪录价值，不如说在于对事件的重大历史意义和宏伟场面情节的追求。

风俗画是指以社会生活风貌为题材的人物画。中国汉代已有了这种类型的绘画（见辽阳、望都等地墓室壁画和画像石、画像砖）；唐宋卷轴画中，有《货郎图》、《清明上河图》等，清末吴友如的作品中，多有风俗画题材的描绘。

文姬归汉图

第 ❶ 章

两汉：历史风俗画的开启

驭龙图

第一节

两汉以前的中国绘画

中国绘画始于原始社会，至少有6000年以上的历史。

中国的原始绘画主要是些分布广泛的岩画，其次，比较普遍的是彩陶上的装饰图像。

在中国原始陶器工艺的彩绘艺术中，绘画的主要因素是点、线、面、形、色，这些已得到广泛而深刻的认识，运用的技巧也有相当高的造诣。特别是用线，往往以流畅、劲健、充满节奏感而见称；用色鲜明而单纯，孕育着中国绘画最基本的形式特征。在描绘对象时，原始中国人重抽象变形与装饰性甚于重写实。

中国原始社会绘画的发展有自己的特点，这和中华民族的形成过程有关。中华民族是由各区域的不同部族融合而成的，因此随着各族的不断交融，绘画表现的社会内容愈来愈丰富，除去写实的表现方法外，还有运用想象的表现方法。从这特点来说，对以后中国绘画的发展方向产生了深刻的影响。

刻划符号在我国原始社会的遗址里有多次发现。1954年西安半坡遗址出土的一百多件陶器上发现的刻划符号共约一百余个，二十余种。此外，在陕西宝鸡北首岭、长安五楼、临潼姜寨等仰韶文化遗址也发现了刻划符号。其后，又在青海乐都柳湾遗址里出土了五十余个彩绘符号。其中一些刻划符号与西安半坡遗址的相同或相似。近年又在山东的大汶口遗址的75号墓内、山东莒县陵阳河遗址及山东诸城前寨遗址的陶器上

发现了一些比仰韶文化刻划符号更先进的象形刻划符号，共十余个。这些符号，应看作是我国最古老的文字。

原始社会后期彩绘也很盛行。出土的彩陶上绘有三角纹、线纹等各种纹饰和枝叶、游鱼、人头、几何等精美图画。半坡遗址出土的彩陶上鱼的形象与真鱼十分相似，各部分比例匀称，神态生动，惹人喜爱。还有一只人面网纹盆，人面画得圆而胖，头戴尖尖的饰物。眯合两眼，咧开着嘴，还有几根直直的胡须，是很好的工艺美术品。青海大通县上孙家寨出土的舞蹈纹陶盆，彩盆内壁上面画一舞蹈场面，共15人，翩翩起舞，姿态生动，是一件珍贵的原始人物画。同时，还发现了原始社会

彩陶盆绘舞蹈纹图

新石器时代 彩绘陶画 盆高14.1厘米 口径29厘米 腹径28厘米 底径10厘米

1973青海大通县上孙家寨墓地出土 藏中国历史博物馆

盆外及盆沿以平行带纹、弧线三角形及勾叶圆点纹饰，内壁腹部和口沿的两组带纹之间画以三列相同的舞蹈场面。每组五人，手牵着手，排列整齐，动作一致，面朝左，头上饰物斜向右，下面有尾巴齐向左摆，双腿略弯，似在应节而舞，最外边的两个人胳膊分别画了两道，似有上下翻飞的动作。两组人物之间的条纹、树叶及脚下的条纹，构成了一幅场景：在杨柳依依的河畔，一群头插羽毛的人，手拉手，随音乐而起舞。画笔简朴，画面有强烈的节奏感与装饰味。

狩猎图

春秋至西汉 黑山岩画 石壁敲凿 纵10厘米 横80厘米
1972年以来在嘉峪关市西北黑山四道鼓心沟内发现

《狩猎图》表现较大的狩猎场面。画面有庞大的野牛和长角鹿均作侧面两足处理。野牛牛尾高翘，体态雄伟，长角鹿形体较小，但很健美，个个头上长着美丽的鹿角。在野牛和长角鹿周围，前有猎人堵截，后有猎人引弓待射。群鹿惊慌逃窜，而野牛却处变不惊。这种对比手法的使用，源于画者对动物习性的了解，实为黑山地区崖刻狩猎图中的佳作。

的岩画，江苏连云港市郊将军岩的岩画，主要内容为人面、农作物、兽面及各种符号，画面反映了四千多年前东方沿海地区经济和文化的貌。1987年，在新疆呼图壁县境内发现了以

“生殖崇拜”为主题的、规模宏大的摩崖雕刻画，画面十分明显地显示出祈求生殖、繁衍人口的要求。这样大型的“生殖崇拜”岩画，是举世罕见的。

雕刻也是当时重要的艺术，有骨雕、牙雕、陶雕和石雕等，以平面线刻为主。河姆渡出土的鸟纹骨匕，刻有两组双鸟纹图案，形象栩栩如生，准确地刻画出鸟的特点。大纹口出土的透雕象牙筒，透雕出4个花瓣交错的图案，新颖别致。此外，还出土了陶塑：有猪、羊和人面像。造型艺术在此时也出现了，1987年6月在河南濮阳西水坡出土了用蚌壳堆塑的龙，龙身长1.78米，是我国目前所知最早的龙造型。

中国商、西周、春秋时代的绘画处于发展的初期阶段。绘画应用的

范围主要是壁画、章服以及青铜器、玉器、牙骨雕刻、漆木器等的花纹。早期基本上是装饰性图案，到西周以后，开始有以表现人物活动为主的纪事性绘画作品，其实物遗存，最早的见于春秋晚期的青铜器刻纹与镶嵌图像纹饰。绘画的作者是百工。

在夏商周三代青铜器中，有一部分装饰是以绘画性的语言来进行构思的。尽管它们尚未自觉，还没有脱离工艺装饰而独立，但它们已反映出比较深刻、广泛的社会内容。这些装饰性绘画，艺术性很强。它们重视刻画人物动势，并具有平面化的装饰趣味，为秦汉画像石、画像砖的发展奠定了良好的基础。

这些工艺性装饰绘画，主要表现宴乐、射礼、采桑、乐舞、狩猎、水陆攻战等情节，集中在春秋战国时期的青铜器上。

春秋战国的青铜器装饰绘画，人物形象都取平面剪影式，赋予构图中的每一个人物鲜明的特征，构图严密而不拘谨，整个画面充满了活跃的气氛，充分反映了战争时代王公贵族的社会生活，具有很强的观赏性。

战国绘画的应用范围，较之商、西周时期已有所扩大。除继续大量以“冠冕车服之饰”，作为青铜器、漆器、玉石器、丝织品等的装饰性图案，以及作为宫墙文画，即壁画装饰之外，还出现了不依附于工艺品与建筑物的独幅主题性绘画，即作为铭旌用于墓葬的帛画。这时期的统治阶级已开始有意识地直接以绘画来为其政治目的服务。与此同时，绘画的题材也更加广泛，除传统的动植物纹样、自然气象纹样和几何纹样外，天地、山川、神灵以及“古贤圣、怪物行事”等历史神话题材与战争，田猎、宴乐、出行等现实生活题材也大量进入绘画，表现手法也更趋成熟，更加多样化。从现存战国帛画实物可以看出，以线条为主要造型手段的中国绘画传统，此时已经形成并达到了很高的水平。

湖南长沙楚墓出土的《人物龙凤图》和《驭龙图》帛画，是中国迄今发现最早的完整的独幅绘画实物。两幅帛画均表现“引魂升天”的主题，在丝帛材料上用毛笔勾线画成。后一幅人物兼用平涂与渲染的画法略施色彩。从这两幅帛画状物之精确生动、用线之流畅洒脱，可见早期

中国绘画所达到的水平。

秦汉绘画建立在战国绘画发展的基础上更加重视绘画的政治功能和伦理教化作用。它将战国时期地域不同的绘画风格融合起来,形成雄厚博大、昂然向上的总的统一的时代风格。由于社会风俗习惯的改变,纯绘画的宫殿壁画、地上建筑壁画、墓室壁画及与此相关的画像石、画像砖等成为这一时期的主导。作为用于丧葬的丝织帛画继续流行,漆器上的绘画得到进一步发展和提高。秦汉绘画在题材内容和表现

形式及技法方面,均较战国绘画有了巨大的丰富、提高和拓展,呈现出一派充满生机与活力的繁荣景象,为以后绘画艺术的发展

驭龙图

战国 帛画 墨线 着色 纵37.5厘米 横28厘米 藏湖南省博物馆

画面正中描绘一有胡须的男子,侧身直立,腰佩长剑,手执缰绳,驾驭着一条巨龙。龙头高昂,龙尾翘起,身平伏,略呈舟形。在龙尾上部站着一只鹭,圆目长喙,顶有翎毛,仰首向天,神态十分潇洒。画的上方为舆盖,三条飘带随风拂动;左下角为一鲤鱼。画幅中舆盖飘带、人物衣着和龙颈所系的缰绳,都是由左向右拂动,表现了风向的一致。所绘物象,除鹭首向右上方向外,其余人、龙、鱼都朝向左方,更表现出是在行进之中,赋予画面以动势,所有这些,反映出画家状物的精心细致。

奠定了坚实的基础，成为中国绘画史上的第一个发展高潮。

秦汉时期以绘画为专门职业的画工日益增多。被罗致到宫廷的专门画家被称为“黄门画者”或“尚方画工”。知名者，西汉时有毛延寿、陈敞、刘白、阳望、龚宽、樊育等，东汉时有刘旦、杨鲁等。据文献记载，上层社会中的一些文人士大夫(如张衡、蔡邕、刘褒等)也开始进入绘画领域，这意味着绘画日益受到重视和绘画者社会地位的提高。

秦汉绘画极大地拓展了中国绘画的表现题材和领域，发展了中国绘画描绘现实生活及刻画人物性格的能力，丰富了中国绘画的表现手法和艺术技巧。正是在秦汉绘画具有空前规模的艺术实践的基础上，中国传统绘画中以传神论为美学核心、以顾恺之为代表的三国两晋南北朝绘画才得以发展起来，而灿烂的外来佛教绘画艺术也才得以找到它可能生根开花的丰厚土壤。