

丛书主编/黄 惇

绘画卷

费泳一 编著

艺术中国

南京大学出版社

绘画卷

费泳一编著

艺术 中国

OF CHINA

南京大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术中国 . 绘画卷 / 费泳著 . —南京: 南京大学出版社,
2010. 3
ISBN 978-7-305-06793-8

I. ①艺… II. ①费… III. ①艺术史—中国 ②绘画史—中国 IV. ①J120.9②J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 035178 号

出版者 南京大学出版社
社 址 南京汉口路 22 号 邮编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出版人 左 健

丛 书 名 艺术中国
书 名 绘画卷
主 编 黄 惇
编 著 者 费 泳
责任编辑 赵 秦

编辑热线 025-83621411

印 刷 南京爱德印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16 印张 20.5 字数 338 千
版 次 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-06793-8
定 价 108.00 元

发行热线 025-83594756
电子邮件 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com (市场部)

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换。

总序

黄惇

ART OF CHINA

十九世纪至二十世纪初叶，半封建半殖民地的中国，饱受帝国列强的侵略与内乱的苦难，一些期望通过学习西方来振兴中华的有识之士，也同时把中国的文化、艺术归结为落后、愚昧的根源，康有为 1917 年在其所著《万木草堂藏画目》中云：“中国画学至国朝而衰弊极矣，岂止衰弊，至今郡邑无闻画人者。其遗馀二三名宿，摹写四王、二石之糟粕，枯笔数笔，味同嚼蜡，岂复能传后，以与今欧美、日本竞胜哉？——墨井寡传，郎世宁乃出西法，它日当有合中西而成大家者。日本人已力讲之，当以郎世宁为太祖矣。”他希望中国画发生变化，但是，这种美好的愿望乃是以郎世宁、以西法为太祖，从中不难看到在盲目崇拜西方的同时，中国传统的绘画艺术也倍受责难。类似这种典型的西方文化中心论，在相当长一段时间内十分流行，就连中国的方块字也在打倒之列。上世纪五十年代，这种思潮又与苏联的强势文化宣传联系起来，以至谈论中国的艺术，必须纳入西方的艺术体系，甚至西方没有的中国书法艺术不被认可为艺术，艺术理论界与专业艺术团体、艺术院校的标准也被西化，以至到今天仍多可看到这样的影响。今天的中国日益强大，在复兴中华的历史进程中，人们越来越多地反思近代以来的各种思潮，也越来越清晰地认识到中国五千年文化的伟大，对于中国艺术的关注和热爱亦与日俱增。甚至可以说与文章开头提到的二十世纪崇洋的艺术思潮，发生了相当大的改变。

中国的艺术与中国的文明、文化相伴而生，源远流长自成体系。如果与西方艺术比较，当然有着许多共同性，在今天的艺术中，有许多品种本身就是历史上吸收外来文化而形成的，也就是说中国传统艺术从来就具有海纳百川的包容性。不过这种包容的结果都曾经有过“化”的过程，而最终化为有中国特色的艺术，这种特色使得中国艺术从原理、思想到品藻方式，从工具材料到表现手法、传承手法、教育方式到文化功能都与西方艺术大相径庭，这是中国历史、文化、宗教与西方不同，并经过数千年长期积淀的结果。尽管今天的世界进入信息时代，地球村把世界不同的文化“超市化”、“标准化”，但扎根于中国五千年文明中的中国艺术，仍然融化在中国人的血液之中。因此欣赏中国艺术，就必须尊重中华民族的历史性格、历史传统，否则，就难以在本质上理解中国艺术精神之所在。

我们拟议这套丛书的目的不言自明，就是要在当前这个“现代化”进程中，抵御全球化浪潮对我国传统艺术的冲击，主张坚守本民族文化的立场。因为我们坚信，只有是中国特色的艺术，才可能是世界的，才可能使其列于世界艺术之林。因此，本丛书以“艺术中国”为名，其主旨则是从中国立场出发，对中国传统艺术进行一次巡

礼，丛书各卷从中国传统艺术各门类中，抽绎出具有代表性的艺术作品对之进行赏评，以凸显中国传统艺术的民族特征与魅力，同时也是为塑造现代中国之艺术品格提供有价值的精神基础。

中国的传统艺术，种类繁多，其间古朴精美的彩陶玉器、气势撼人的泥塑石雕，笔蛇龙走的行草书法，色彩绚烂的佛道壁画，雄浑华滋的宋元山水，逸笔纵横的写意花鸟，如春兰秋菊各擅其芳，一同缀出繁花似锦的中国气象。进入本丛书视野的首批各卷侧重于视觉艺术，包括绘画卷、雕塑卷、书法卷、器具卷、服饰卷等，以后还将扩展到其他各艺术领域，如园林、音乐、舞蹈、戏剧、民间艺术等，其中亦包括那些濒临消失的属于非物质文化遗产的传统艺术形式，如刺绣、织锦、剪纸、皮影、木雕、竹雕、木版年画、编制艺术以及各种与民俗、民族节令礼仪联系在一起的民间艺术，这些民间艺术与诗、书、画、印等传统精英艺术一样，皆蕴涵着中国人独特的认知思维与艺术表现方式。因此，对一些因现代生活方式改变而逐渐远离人们生活的艺术形式进行整理与介绍，也是本丛书计划之中的一个目标。

之所以将这套出版物命名为“艺术中国”丛书，其初衷是要与一般的艺术史读物有所区别，它不仅要求本丛书的作者能够坚持中国艺术精神的独立立场，同时，尽可能地将关于艺术的研究视野扩展至更广阔的文化领域，用更新颖的观念，更丰富的视角，更多样的形式来对之进行阐释，力求使读者能够从中接受到更多的中国艺术信息。因此，本丛书的定位是面向大众的通识读物，藉此给读者提供一个全景式的艺术浏览平台，从各门类艺术的滥觞流变、历史典故、流派风格、收藏鉴赏等多个面向调动读者的阅读愉悦，寓学于乐，寓乐于心，陶冶心性，培植情操。

文字与图像结合的叙述方式即所谓“读图”，业已成为时尚。反映在本丛书中，尤其重视近年来艺术考古的发掘和发现，利用新见的图像资源，图文并茂地传递中国艺术源远流长的文化信息，以点带面地将艺术史从作品史引申到它所胎息的自然环境与人文空间，更有助于读者从形象鲜明的感受中加深对艺术形式美的认识。在图文编排体例上，本丛书仍然是以史为纲，以图辅文，力求将图像说史的视觉文化功能最大程度地释放出来。此外，本丛书的编写初衷十分朴素，我们倡导的写作风格在恪守史学意义的基础之上，追求雅训与通俗并举的叙述方式，尤其是推崇叙事的流畅和构思的新颖，使读者在轻松的阅读情境中触及中国艺术精神的脉搏。同时，也期望本丛书成为众多期待进入中国艺术门径的人们的备览读物。

目 录

第一章	岩画与地画	001
	动物与生殖崇拜	001
	娱神祭祀舞蹈	008
	人面像与仙字	014
	穿越时间隧道	018
第二章	器物画	021
	灵魂出入	021
	鱼的图腾	023
	舞蹈与蛙神	027
	山岳精英	029
	青铜挥尘	035
第三章	帛画	040
	魂幡与月神	040
	天、人、冥三界	046
第四章	画像砖石	056
	神仙灵兽与西王母	056
	世间生活百态	063
第五章	墓室壁画	072

绚丽的地下宫殿	072
升仙的引路人	077
奢华的宫廷生活	084

第六章 石窟壁画及绢画 092

旖旎的藏经洞绢画	092
庄严醒世的故事画	097
供养人与飞天	113

第七章 历史人物画 116

传世最早的卷轴画	116
人物实录	124
披图鉴史	128

第八章 仕女画 135

雍容华贵，秾丽丰肥	135
端庄纤丽，貌若女仙	145
才子伯虎，个性老莲	150

第九章 青绿山水画 155

金碧辉映	155
文人情致	162
精工而有士气	166

第十章 五代宋水墨山水画	171
水晕墨章，淡墨轻岚	171
全景大轴，写真山水	180
米氏云山，文人墨戏	186
边角一景，苍劲清旷	189
第十一章 五代宋花鸟图	194
黄家富贵，徐熙野逸	194
院体花鸟，格物写生	200
折枝册页，水墨禅意	207
第十二章 墨竹画	194
文人墨竹，不阿气节	212
第十三章 道释人物画	222
西来佛像，中原仪范	222
神貌怪诞，调伏心性	228
白描道释人物	231
减笔写意人物	235
第十四章 元明清水墨山水画	242
铁骑驰骋，书法入画	242

元四大家，逸品山水	246
浙派吴派，董氏新论	259
四王四僧，笔墨章法	265

第十五章 元明清花鸟画 274

墨花墨禽，黑白精工	274
写意花鸟，畅意抒怀	278
文人花鸟，笔情墨趣	286

第十六章 人物肖像画 300

肖像之写真	300
肖像之传神	304

【名词解释】

『蚩尤』中国远古神话中东方九黎族首领，有兄弟八十一人，相传以金作兵器，并能唤云呼雨。后与黄帝战于涿鹿，失败被杀。

动物与生殖崇拜

北方岩画，以各种动物及生殖崇拜图像，表现了狩猎是北方民族赖以生存的主要方式，也表现了某种原始巫术思想或对人丁兴旺的渴求。

绘画的起源

追溯中国绘画的起源，文献记载中有诸多说法，有说绘画起于黄帝，在《鱼龙河图》一书中提到黄帝画蚩尤的形象以威震天下（图1）；有说书画同源于仓颉，我们知道中国的文字是象形文字，是根据自然界中物的形象而创制的，如☉为日，山为山，川为水，书画同体而异文；也有说黄帝的臣子史皇为最早开始图画之人；还有说舜的妹妹画嫫为绘画之祖……

现已无从考证各种说法的真实性，实际上，在这些有史籍可查、并有着明确姓氏的人物出现以前，原始人类就已经开始了最初的绘画创作。由目前考古实物来看，史前的岩画、地画、陶器、玉器上的图画，无疑是了解绘画的起源及远古时代人们思想生活最真实的资料。这些实物是几千年，甚至上万年前的先民们亲手绘制的，在没有文字记载情况下，我们只能从这些稀少的遗存中努力去接近当时人们的生活方式、文化背景及人

图1 蚩尤像（来自《山海经现代版》）

类思想。或许那些原始人创造着现代人称之为“艺术”的作品时，是伴随着劳动、巫术信仰、游戏活动而产生的，也或许这些初始的艺术出于某种实用的目的，是一种“本能审美观”的反映。

射猎与巫术

中庞大刚健的牛与射击的猎手形成鲜明的对比。在原始时期，人类面临最强大的敌手就是凶残的动物，而狩猎又是北方民族赖以生存的主要方式，每一次的外出猎食都不知是否能安全而返，在他们内心对强悍的动物是恐惧的。

英国泰勒认为，野蛮人的世界观就是给一切现象凭空加上无所不在的人格化的神灵作用。原始人会认为闪电是老天爷在发怒，一次洪水的暴发是上天在哭泣。史前，无论是在中国外露的山崖，还是在外国洞窟内的岩画，都大量描绘被射击、鞭打的动物

■ 图2 内蒙古阴山岩刻

■ 图3 西藏当雄岩画

如鹿、牛、骆驼、马、狼、羊、虎、鹰、驴、豹、蛇等。内蒙古阿拉善右旗曼德山的一处岩画（图4），描绘了北方游牧民族的生活，有骑马的人、手拿弓箭的人，还有牛、羊、马、狗等驯养动物形象，可以看出这一时期畜牧业十分发达。

有趣的是，我们能够根据某些动物的

种类，判断出岩画的绘制时代。一些动物因环境和气候条件的改变只活动在某个特定的时期，此后就灭绝或迁移于其他地区。大角鹿也在距今一万多年前就已经灭绝。如果岩画中出现这类动物形象，那么岩画的制作时间则可以推断，我们在内蒙古阴山的岩画中发现有鸵鸟和大角鹿的形象，

<<深度搜索>>

[中国是世界上文献著录岩画最早的国家]

岩画在世界五大洲均有大量发现，遍布于七十多个国家和地区，目前最早的岩画大约创制于四五万年以前。中国时代最久远的岩画在距今一万余年的旧石器时代晚期。《韩非子》、《史记》中就已有关于脚印岩画的记述，北魏地理学家郦道元撰写的《水经注》中，有二十多处有关岩画的地点、内容的记载，中国应是世界上文献著录岩画最早的国家。

因而能判定该地岩画的时间最早应在距今一万年前的旧石器时代晚期。

在内蒙古白岔河《射狼图》(图 5)、宁夏贺兰山《武士图》、青海刚察《骑射牦牛图》(图 6)

这几幅岩画中,刻画着类似的射猎题材。在光滑的岩石上《射狼图》中,一人骑在马上,面对着一匹巨大凶残的野狼正准备射杀,野狼张着大嘴,强硬的四足,卷曲上翘的尾巴,在它面前,人显得瘦小

而弱不禁风,同样,《骑射牦牛图》中,一个骑马猎人正弯弓搭箭追捕一头牦牛,画面形象,如著名的西班牙阿尔塔米拉洞穴中受伤的动物、法国尼沃洞穴中

带箭的野牛、佩钦——梅尔洞穴中的手印与马(图 7),表现出绘画不像后来是为了教化、自娱、欣赏功能,这是原始人所崇尚的一种巫术。他们认为狩猎之前画什么,

就会在现实的生活中获得什

么,从岩画中能够看

到动物身上有的

插着箭,有的

的被棍棒

打得血迹

斑斑,

还能看

到动物身上

或四周画有人的

手印,标志着占有与

捕获,使人不得不相

信这些最初的艺术与巫术有关。

■ 图4 内蒙古曼德山岩画摹绘图
(采自《古代岩画》)

■ 图5 内蒙古白岔河《射狼图》

据说最早的人物塑像的产生也起源于巫术，原始人想使某人死掉，便收集他身上的指甲、头发、眉毛、唾液，用蜂蜡粘成人像，连续七夜在灯焰上烤化，要谋害的人就将死去。这使人联想到现在很流行的蛊惑玩具“巫毒娃娃”，有许多样式，其中一款名为“草人插针”

的巫毒娃娃（图8），甚至还配备两根银针，如果你憎恨某人，在心口处写上这个人的名字，然后用针扎施以诅咒，对方就会倒霉、受到折磨。在古巴比伦和中国历史上也有类似的诅咒方式，这种行为在史料记载和文学

■ 图7 佩钦——梅尔洞穴中的手印与马

作品中经常出现，在中国常被称为“扎小人”或“镇魔”等。

■ 图6 青海刚察《骑射牦牛图》

■ 图8 蛊惑玩具“巫毒娃娃”

生殖与人丁兴旺

北方岩画除了大量表现动物图像外，在新疆呼图壁县康家石门子，我们看到了有关生殖崇拜独具特色的岩画（图9），这幅岩画凿刻于东西长14米，南北宽9米的一处赭红色崖壁上，距地面高约10余米，布满了造型相似、大小不等的两、三百个人物形象。人物上身基本用倒三角形来表现，双臂平抬，一手上举，一手下垂，头部简单地刻画出五官，形成一种典型的符号化特征。从人物大小比例和突出特征差异推测，男性多

腿细腰粗，有生殖器。女性臀宽腰细，在形体上往往大于男像，最高大的一尊女

像高达2

米，还有

成队的小

孩像及羊、

马、虎等动

物形象。由图

中少量的男女交

媾像及突显的男性

生殖器，让我们知

道这组岩画体现了生殖主题，如此大幅面表

■ 图10 内蒙古阴山《猎人图》

■ 图9 新疆生殖崇拜岩画

【名词解释】

『红山文化』我国新石器时代的一种文化，1935 年首次发现于辽宁赤峰红山，故名。主要分布在辽宁西部一带。

现生殖主题在国内也是罕见的（图 10）。

在人类的生存史上，人丁兴旺是至关重要的，世界各地遗留下来许多有关生殖崇拜的雕塑、绘画作品，如奥地利出土的“维林多夫维纳斯”（图 11），制作于公元前 25000 年，是一尊体态丰满，有着巨乳肥臀夸张的女性雕像，象征着丰产与母权，也是古罗马人心目中“美和爱之神”。还有法国洛赛尔出土的“持角杯的少女”，同样具有悠久的历史，突出双乳与凸腹，手拿牛角杯也有着丰产的涵义，体现了女性在当时的社会中的地位较高。1979 年，在中国新石器时代的红山文化遗址发现了两件孕妇陶塑雕像，均为裸体，腹部凸起，形体丰硕，这里的凸腹孕妇形象与祈求生育、地母崇拜紧密联系在一起。据研究，出土孕妇雕像的地方是一处氏族或部落祭祀的场所，他们费尽心机地建造了大型的祭坛建筑，其材料的加工和砌筑技术都是相当考究的，祭祀的对象即女神和地母，表达了人们对于生命繁衍、氏族昌盛的强烈愿望。

我国现存的岩画主要分布于边境省区的少数民族居住区，并且大多数刻绘在山地，这并不意味着只有少数民族才制作岩画，而主要由于中原和汉族居住的地区人口密集、社会变迁频繁，使岩画容易遭到损毁，有些生活在中国边缘地带的游牧民族，即使已进

■ 图11 奥地利维林多夫维纳斯雕像

入 10 世纪以后，他们的社会生存状态仍为原始时期。此外，在中原地区文字产生得很早，从世界范围看有一个不成文的规律，一旦文字出现，岩画就会逐渐消失。因此，最早的岩画，在某种意义上具有类似文字记录历史的功能。

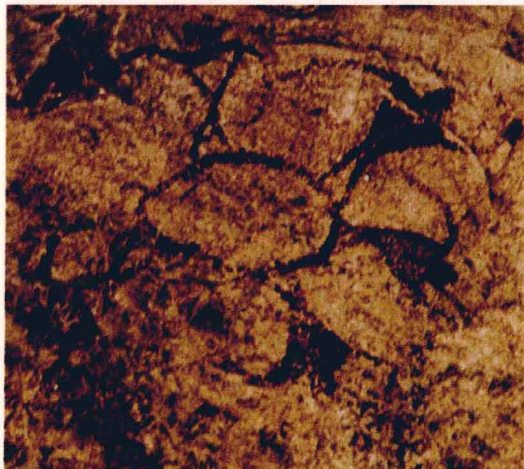
娱神祭祀舞蹈

西南岩画，大多用红色颜料绘制而成，所描绘的舞蹈、房屋、牧放图具有浓郁的生活气息。而太阳神与祭祀舞蹈，则向人们展现了神秘的西南风俗。

阿佤山传说

北方岩画时代相对较早，多描绘狩猎与游牧生活。而以农耕生活为主要表现内容的西南地区岩画，具有浓郁的地方特色，其在题材、表现手法上与北方迥然不同，主要以云南的沧源及广西的花山岩画为代表。

云南沧源佤族自治县发现了十个岩画点，有房屋、村落、牧放、舞蹈、特殊符号等题材，频繁出现的还有人物图像。其中以《圆舞图》最为著名（图 12），中心画一圆圈，

■ 图12 云南沧源《圆舞图》

五人围着圆圈等分站立，人物双腿分开，两手平抬，基本呈“大”字形，整个画面像是从俯视角度在看五人跳圆圈舞，通过人手臂上下舞动来体现节奏韵律，人物造型非常简洁，连五官也未刻画，但能感受到一种轻松愉快的欢乐气氛。另一幅《群舞图》（图 13）表现热闹的群舞场面，画面顶部拖出一根线条，上立六人，均一臂高扬，一臂后摆。其下方有两个较大人形，头饰长羽，双臂高举，两腿下蹲，应为领舞者。左下方有卷云纹图案，并画有一高大人形，双手叉腰，应为神圣的首领或巫师形象。

这里的岩画都是用红色颜料绘制的，经科学分析，颜料的主要成分是铁，应是用动物血与赤铁矿粉调和而成，大多用手指蘸颜料绘成，也有用羽毛或毛刷作工具，虽历经沧海桑田，岩画的色彩仍旧很鲜艳。

在云南阿佤山上，至今还流传着有关岩画的动人传说，故事讲述的是：开天辟地时的人类食量惊人，毫无节制，最后将树叶、草皮都吃光了，上天告知他们一场毁灭性的