

话说中国古代绘画

—先秦汉唐的绘画艺术—

簪花仕女

话说中国古代绘画

簪花仕女

先秦汉唐的绘画艺术

● 文 / 邵琦

上海人民美术出版社

责任编辑 庞先健
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

话说中国古代绘画

簪花仕女——先秦汉唐的绘画艺术

著者：邵琦

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2.5

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1999-2/J·1883

每套(五本)定价：23.00元

簪花仕女 - 先秦汉唐的绘画艺术

目录

- 1 ● 绘画的始祖
  - 4 ● 彩陶上的生活
  - 7 ● 神圣的青铜
  - 11 ● 《楚辞》的灵感
  - 13 ● 最早的作品
-
- 17 ● 形神兼似
  - 19 ● 毛延寿与肖像画
-
- 21 ● 砖头上的历史
  - 24 ● “曹衣出水”和“误笔成蝇”
  - 27 ● 传神写照 阿堵之中
  - 31 ● 以形写神
  - 34 ● 画龙点睛

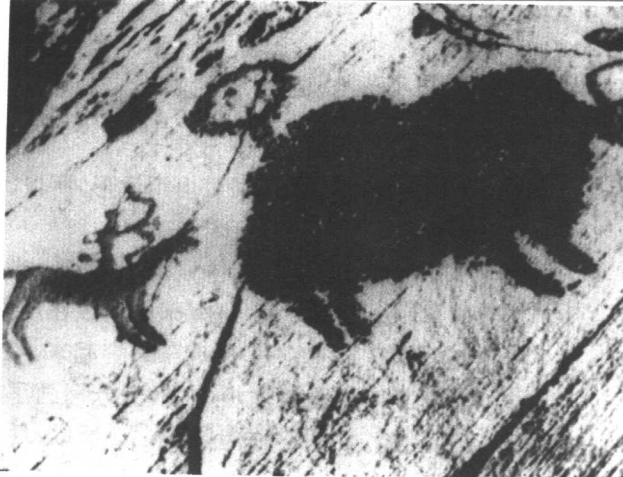

目录

- 36 ● “畅神”和“卧游”
- 39 ● 青山绿水 咫尺千里
- 42 ● 驰誉丹青的宰相
- 46 ● 来自吐火罗国的中国画家
- 49 ● “画圣”吴道子
-
- 53 ● 麾下“三千毛瑟兵”驰骋画坛称将军
- 57 ● 画中有诗 诗中有画
-
- 60 ● 外师造化 中得心源
- 62 ● 马厩里的“老师”
- 65 ● 斗牛与画牛
- 68 ● 簪花仕女
- 71 ● 敦煌宝窟

绘画的始祖

刚察岩画骑射牦牛图

中国绘画渊源流长，它伴随着中华民族的诞生而诞生，伴随着中华民族的成长而成长。是古老中华民族文化的菁华与瑰宝。

关于中国绘画的源起，目前还无法作出肯定的回答，其实，中国绘画和整个世界的绘画一样，其历史源头都是混沌不清，似是而非的。确切地说，文化(包括绘画在内)肯定有一个源起发生的阶段，但是，它的源头却是一个永远也揭不开的亘古之谜。

正因为没有一个明晰的历史开端，在我们的历史记载中，就出现了各种充满想象的猜测：

有一种记载认为：先帝神农氏的一位叫白阜的大臣，

他首先用图画的方式记录了山川地形，所以，他应该是中国绘画的鼻祖。

另一种观点认为：绘画发端于黄帝。当时有两个叫神荼和郁垒的人能够捉鬼，把捉来的鬼放在度朔山的桃树下，挑出其中作恶无道的鬼，用芦苇捆绑起来，喂老虎。黄帝就在门口立了两块桃树木板，在板上分别画了神荼和郁垒的像，用来驱鬼，并把它称为“仙木”。所以，后人把黄帝看作是绘画发起人。

也有的认为绘画之祖是舜帝的妹妹：嫫。因为她善于图画，历史记载中又称她为：画嫫。

最接近历史本身的观点，就是所谓的“书画同源”。自古以来，很多历史学家都相信：书法和绘画是上古时代黄帝手下的大臣史皇和仓颉共同发明的。也有人考证认为：史皇和仓颉本来就是同一人。从我们最早的文字字形中，能够十分清楚地看到，那时的文字，与其说是字，还不如说是画。如：☉(日)，☾(月)，⺶(山)，氵(水)，𩺰(鱼)等。这些文字都以自然界的万物为依据，描摹它们的外形，再加以进一步的简略、抽象而成为文字。中国的文字来源于绘画，绘画的要早于文字，所以，上古时代，在文字还没有形成以前，中国文化是以图画的方式得到保存的。这也是中国古老文化区别于西方文化的一个最重要的方面。中国文字发源于绘画图形；西方文字依据于语音声调。东西方文化中出现和存在的种种差异，都与各自不同的发源有关。

关于绘画的始祖，是绘画已经成为一门灿烂的艺术以后，人们在寻根问祖时才提出的问题，以极为有限的能力和

材料去面对浩渺无垠的上古时代,尽管艺术的想象可以弥补能力的缺乏,但是,对于这些凭借想象而造就出来的画祖——嫫、史皇、仓颉、白阜、黄帝,他们的可信度,也只能局限在神话、传说的范围内。

然而,从这些活灵活现的神话传说背后,我们大抵可以得出这样的结论:历史上的第一位画家,已经永远不可能被我们知道了,但是中国绘画在黄帝时代已经非常发达、极为灿烂辉煌却是可以想象并可以相信的史实。

祁连山岩画行猎图

彩陶上的生活

新石器时代的彩陶和岩画，是迄今为止能够证明绘画发展的历史阶段和水平的实物证据。在没有新的考古出土的实物证据以前，这些刻画在陶制器皿和岩石上的纹样图案就是中国绘画最早可以确定的源头了。

今天看来这些描绘在陶盆、陶罐、陶壶上的各种动物、植物及人物形象，所使用的绘画技巧都十分单一、稚拙，但是，他们所反映的当时人们的生活方式和审美情趣，却是十

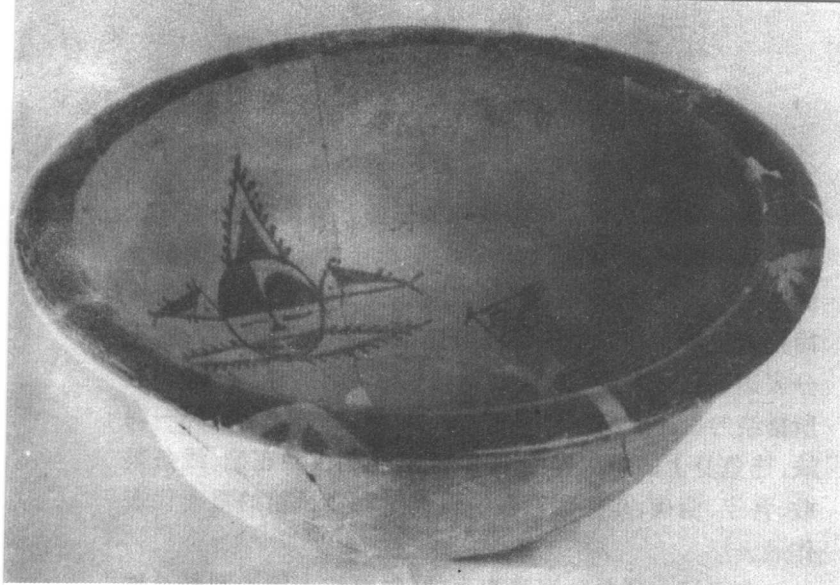
鱼纹彩陶

分生动,非常典型的。

我们知道,黄河是中华民族的摇篮。鲜美的鱼,也就成为生活在黄河边上的人们向往的美味佳肴。由于当时捕鱼的工具十分简陋,所以,鱼,因其稀少而变得珍贵,因其美味而使人更加向往。西安半坡遗址出土的《鱼纹彩陶》,就充分表达了当时人们对鲜美食物和幸福生活的追求。彩陶上所描绘的鱼的形象非常完整,头、身、尾、鳍各个部分无一漏缺,连鱼身上的鳞也详细画出,而且比例大致正确,线条果敢、肯定、明确,是彩陶绘画中偏向于写实风格的重要代表作品。

在青海大通县孙家寨出土的《舞蹈纹彩陶》,则是一件图案型的原始绘画的代表作。这里画家只用寥寥数笔,就成功地描绘出一幅人们劳作之余携手共舞的欢乐场面。在舞蹈着的人的背后,都有一条尾巴状的装饰,它表明:原始人类的娱乐和劳作是浑然一体的,舞蹈既是一种休息,也是一种交流,更是一种获取生存所需食物的技巧的训练,他们摹仿动物的动作行为,为的就是熟悉动物的习性,提高捕捉动物的成功率。也许正因为这幅画的作者就是在这样的环境中生活的,所以,他可以用如此简单,又具有高度概括力的几根线条记录下了生动的生活场面。

另一件西安半坡遗址出土的《人面鱼纹彩陶》,是一件具有浓厚的神秘气息的作品。在一幅略微夸张的脸部两颊上,添画了类似鱼纹的三角形图案。对于这幅图案,人们有不同的解释:有的认为是因为人们想获得鱼,所以把鱼画在了头脑中;有的认为是当时的神秘宗教意识的具体

人面鱼纹彩陶

表现；更有的人认为这幅图画的出土，证实了人类的进化与鱼的关系，为人类是从鱼类中逐渐进化而来的观点提供了历史证据。不管这种种解释是否正确，有一点是可以肯定的，这就是这幅作品表达了人与自然密不可分的关系，形象地表达了中国古代“天人合一”的观念。

毫无疑问，彩陶上的绘画决不是中国绘画最初的发源，而是中国绘画已经达到相当成熟水平的标志，只是因为我们还没有发现比这些更早的绘画作品实物，所以，史书上才把他称为最早的原始绘画。

中国新石器时代的彩陶，其中特别是仰韶文化的彩陶纹样最丰富、最精美，它不仅是人类早期智慧与创造的结晶，也是中国远古时代灿烂文化的重要标志，是人类文化史上的一个里程碑。

神圣的青铜

夏代、商代和周代，合称为中国历史上的“三代”或“上古三代”，同时，又有一个别称“青铜时代”。

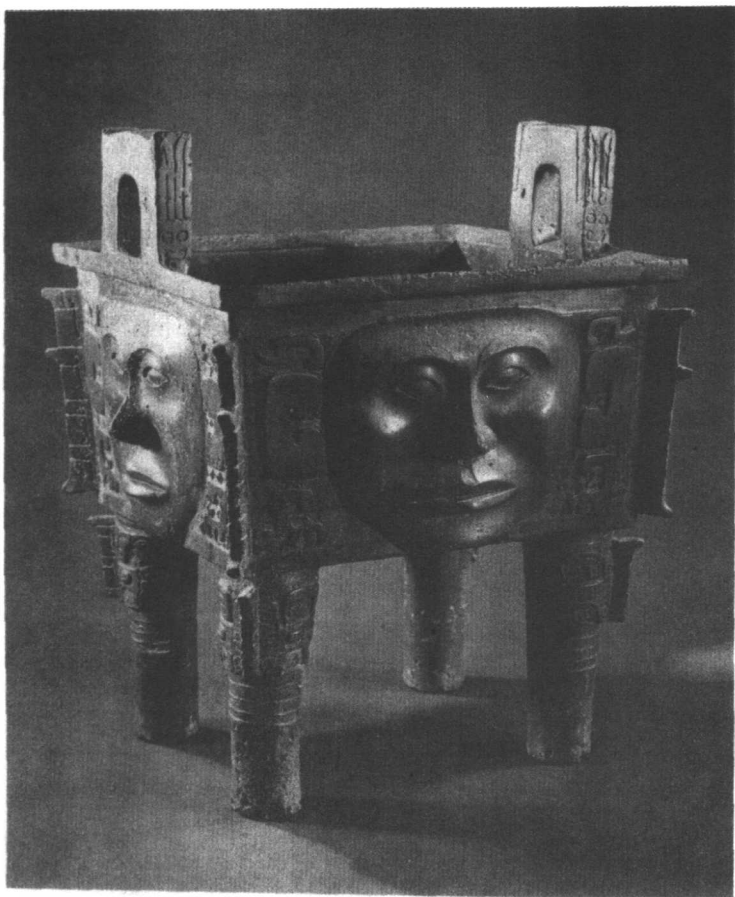
青铜器的发明和广泛运用，是人类发展史上的巨大一步，大大地改变了人类的生存质量和生活方式，是我国古代劳动人民智慧和艺术创造力的集中体现。

灿烂的青铜艺术，为中国古代文化添上了光彩夺目的一笔，揭开了美术史上全新的一页。

青铜器，是上古三代最珍贵的器物，一般只能为大奴隶主所用，除一部分用于日常生活外，主要用来装备军队和祭祀。所以，青铜器实际上是“兵器”和“礼器”的合称。从出土的青铜器中，我们可以看到斧、戈、矛、刀、钺等兵器，而更多的则是鼎、鬲、爵等祭祀用的礼器。

当时，拥有青铜器的多少、大小，不仅是财富的象征，更是地位与权力的象征。如：鼎是天子用来祭祀天地的，而祭祀天地，是天子的专利。所以，除天子外，一般文武百官和平民百姓，一生都无缘见到鼎的模样。由于鼎是天子地位的象征，所以，如果一个人倘若去打听别人的鼎的大小、重量——“问鼎”，就被看成是一种谋反或侮辱行为，是犯大忌的事。

装备兵器和祈求神灵，他们的一个共同特点是：祈望

禾大方鼎 青铜

获得上天神灵的力量和保佑。所以，装饰在青铜器上的纹样，都是有助于人们超凡脱俗，与天神相通，可以赢得非凡

力量的动物纹样和自然天象纹样，如传说中的饕餮、夔、龙、蟠螭、虺、凤、鹤和云、雷、波浪、漩涡以及几何形的方格、菱形等。

青铜器上的图案纹样，在形象造型能力上已经达到了炉火纯青的水平，如《禾大方鼎》的四周鼎壁上装饰着的四个人面造型浮雕，不仅比例匀称，而且双目凝视，神态端庄。再比如在湖南宁乡与安化交界处出土的《虎食人卣》，整个青铜器是一尊虎口怒张的老虎与虎口下一个断了头发、赤裸双脚的人所构成的，老虎的形象运用夸张、变形的手法，强调老虎的威慑与力量，相比之下，虎口下的人的塑造则完全采用了写实的手法，比例、形象与真人完全吻合。这大概是中国美术史上最早的写实裸体人物形象之一，恐怕也是世界艺术史上最早的写实裸体人物形象之一。

在青铜器上，除了写实的形象外，更多的是几何纹样，这些纹样基本上都以自然界的物象为基础，经过变形、提炼、概括，最后形成了青铜器上的几何形纹样，这些纹样与端庄肃穆的青铜器合为一体，大大增加了青铜器物的神圣性和隐秘性，进而又增加了人们对青铜器物的敬畏心理。

青铜器上的纹样，是铸在青铜器物上的绘画作品，这些绘画作品是在具有写实造型能力的基础上，进一步提炼、抽象而成的一种特殊的绘画形式，它是专门为人类祈求获得上天神灵超凡力量的起辅助作用的装饰纹样，是神圣的纹样，具有特殊性能的纹样。

虎食人卣 青銅

《楚辞》 的灵感

在距今2200多年的楚国，人们经常能看到一位面部清瘦、神情郁悒的老人，在二三个学生、侍从的伴随下，出没于山林江湖之间。

一天，他们又来到了楚国先王的祠庙里，踏进庙门，迎面而来的是满墙满壁的图画。这里有自然天地的神奇变幻，有山川的巍峨奔涌，有玮奇诡谲的神灵，有楚国的先祖，更有历代以来圣人贤者的行为举止。面对这些栩栩如生的人物、形象，老人突然神情激越，一边看一边口中念念有辞，“帝高阳之苗裔兮，朕皇考曰伯庸……”声音越来越响，情绪也越来越激昂，责天问地，惊神动鬼……

这位披头散发、形神枯槁的老人，就是中国古代伟大的诗人——屈原。他口中念念作声的，就是后来成为中国诗歌史上千古绝唱的《离骚》。

楚国先王祠庙里的壁画，深深地引发了屈原对自己身世的不幸、社会的黑暗和政治的昏庸的忧愤，于是他责天问地，为我们留下了今天听来依然情绪激昂的名句。

壁画激发了屈原的创作灵感，这里除了绘画与诗歌天然的“血缘”关系外，我们一定还能推想出当时那高超的绘画水平。

春秋战国时期，是中国社会迅速发展的历史时期，社会