

北京市高等教育精品教材立项项目

史论系列教材

中国插图艺术史话

祝重寿 编著

清华大学出版社

北京市高等教育精品教材立项项目

史论系列教材

中国插图艺术史话

祝重寿 编著

清华大学出版社
北 京

北京市高等教育精品教材立项项目

编 委 会

主 任: 王明旨

副主任: 李当岐 何 洁

委 员: (以姓氏笔画为序)

马 泉	王进展	王培波	包 林	卢新华	田 青
刘巨德	严 扬	吴冠英	张夫也	张树新	李砚祖
杜大恺	杨永善	杨 霖	肖文陵	陈 立	陈进海
尚 刚	杭 间	郑 宁	郑曙旸	柳冠中	洪兴宇
祝重寿	赵 萌	奚静之	曾成刚	鲁晓波	

前言

由清华大学美术学院教师编著的北京市高等教育精品教材立项项目中的教材，从现在起将陆续出版发行。

清华大学美术学院（原中央工艺美术学院）是我国从事艺术教育的著名高等学府，自1956年创办以来，聚集了一批在国内有影响的艺术专业学术带头人，拥有雄厚的师资力量。经过长期实践积累，形成了优良的学术传统与平实求是的学风，注重艺术与科学的结合，建构了较完善的学科布局，形成了具有中国特色的研究型艺术教育体系，并取得了丰硕的教学成果，培育了一届又一届优秀的艺术人才，为国家经济和文化建设做出了重要贡献。目前，学院设有设计分部、美术分部和史论分部，10个专业系。具有设计艺术学和美术学两个学科的硕士和博士学位授予权，设有艺术学博士后科研流动站。2002年1月，“设计艺术学”被教育部评为全国高等学校重点学科。

改革开放以来，全国高等教育中艺术设计教育的发展速度很快，各高校纷纷开设此类专业，作为直接为国家经济建设培养艺术设计人才的学科，肩负着更大的责任。艺术设计已成为增强国家竞争力的一种重要手段，发展艺术设计教育，为国家建设培养高级艺术专业人才，是国家经济建设和社会可持续发展的需要。

随着社会的发展，艺术教育将面临前所未有的挑战和机遇，面对新的形势，更需要进一步深化教育改革。教育改革和学科建设的重要方面是抓好课程建设和教材建设，本项目系列精品教材涉及到艺术设计、绘画、雕塑、艺术史论及工艺美术等诸学科，反映了学院优良的学术传统和学术优势，体现了我们致力于建构有中国特色的艺术教育体系的不懈努力。清华大学美术学院从建院伊始就将“为人民大众的生活而设计”作为艺术教育的主旨，确立了艺术为生活服务、为国家的经济和文化建设服务的办学思想。从20世纪50年代参与北京十大工程的设计与建设、70年代北京机场壁画创作到80、90年代一系列国家重大工程的设计与建设项目，学院始终将教学和艺术实践与国家的经济和文化建设相结合，并在社会实践中得到提高和发展。

近五十年来，学院一直在探索一条既具现代性又具民族性的艺术教育发展之路。一方面立足于本民族传统，自觉以民族文化艺术为基础，继承中国工艺美术的优秀传统，注重向民间艺术学习；一方面关注国际相关学科的发展，在全国最早引入现代设计教学理念和教学体系，借鉴国外先进的设计、创作经验，并融合到现代艺术教学与设计、创作之中。经过几十年的努力，通过不断探索、改革，学院的教学体系、内容、方法以及教材不仅具备了一定的前瞻性，而且具备了中国文化艺术的深厚底蕴，更加适应新的时代要求。

我希望通过本项目系列教材的出版，为广大师生提供更多的选择和参照。教材中存在的不足之处，还希望得到大家的批评指正。

清华大学美术学院院长 王明旨
2004.7

序

三四年前，在参加“景德镇国际民间陶艺研讨会”途中，我与祝重寿教授相识。北京赴会的学者、艺术家在火车上闲谈，当时我与重寿教授谈我国插图艺术方面的话题，得知他正在准备撰写一本中国插图史的著作。

祝教授这部著作去年已经完稿，今年出书，请我写篇短序，基于我自己热爱，并多年专职从事插图艺术创作之情，就答应下来了。

重寿先生在清华大学美术学院艺术史论系从事教学工作，有渊博的艺术学识和丰富的教学实践，他主攻中外美术史和工艺美术史(为教学主课)，著有《中国壁画史纲》(文物出版社1995年出版)、《欧洲壁画史纲》(文物出版社2000年出版)、《东方壁画史纲》(文物出版社即将出版)等艺术史论图书。本书中部分章节(《应当开创中国插图史的研究》、《插图和壁画是人类绘画最重要的两大画种》、《刘龙田刊本〈西厢记〉插画的再认识》等)近年已在艺术杂志(例如《装饰》)上发表，得到了艺术界、出版界业内人士和读者的好评。我读过《中国插图艺术史话》书稿后有一些学习体会，分述如下。

我国插图艺术历史悠久，作品精湛。早在一千多年前，我国就有了精美的木版插图——唐代咸通九年(868年)的《金刚经》卷首插图。从唐代至明代，中国木版插图已经发展到鼎盛时期。18世纪到20世纪初欧洲插图艺术日益发达。20世纪30年代我国著名的文学家鲁迅、曹清华、萧乾等先生将外国版画介绍到中国来，推动了“新兴版画运动”的发展，也推动了中国现代插图艺术的发展。新中国成立后，各出版社组织一批优秀画家从事插图创作。艺术创作与理论研究应是并行的，但我国插图艺术同其他画种一样，理论研究一直落后于创作实践。《中国插图艺术史话》是我国当今惟一的一部论述我国插图艺术史的理论著作。它填补了中国插图史研究上的一项空白，有助于我国插图艺术事业的发展。

在《应当开创中国插图史的研究》一文中，作者指出插图在艺术与文献两方面的巨大价值，提到“中国插图艺术代表了中国人物画的艺术风貌，追求神似，讲究意境，构图灵活，以线造形，生动传神……艺术水平很高，在世界画坛上独树一帜。由此可见，中国插图艺术在中国绘画史上有着举足轻重、不可或缺的重要地位”。同时也提到，“中国古籍历来就包括文字和插图(图籍)两大部分，可是我们的古籍整理与研究工作，一直是只见文字，不见图籍(插图)。中国古籍图文并茂，互相说明，缺一不可，这样才能全面、正确地理解‘古籍’二字，因此对中国插

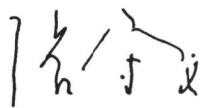
图史的研究也为古籍整理填补了一项空白”。

作者认为插图和壁画是人类绘画最重要的两大两画种(《装饰》，2002.11)，并从时间最早、地域最广、内容最丰富、人民性最强、装饰性最强、艺术水平最高、影响最大等方面加以论证，这一观点为今后中外美术史的探索与研究提供了可信的论据。

在一部文学作品中，插图是作家与画家在文字与美术上紧密结合的一种艺术形式，二者互相补充。插图艺术所具备的价值包括艺术性和思想性两方面。我国古代和现代各个时期的珍贵插图，都为文史研究提供了大量真实可靠的形象资料。作者在《中国古代木版插图不宜称作“版画”》一文中，指出我国唐代以后的木版插图不应作为“版画艺术”来研究，认为“中国古代木版插图是白描(线描)插图的复制品(印刷品)，好的插图要求如实复制画稿，不露刀痕，不见刻工，根本就不讲刀刻、木味等，与其称之为‘版画’，还不如说它是‘白描’(线描)更确切。它是复制笔意，而不是创造刀法……由此可见，我们长期以来将中国古代木版插图定位在‘版画’上是一大误导。”

见解独到，论证具体，学术思维横向的论题贯穿到书的很多章节之中。例如作者在明代戏曲图书《刘龙田刊本〈西厢记〉插图的再认识》一文中，坦然直陈自己的意见，对中国版画史上“建阳刘龙田刊本《西厢记》插图影响了金陵插图”这一定论提出了质疑，认为不是建阳影响了金陵，而是金陵富春堂、世德堂插图影响了建阳。

《中国插图艺术史话》一书的出版，不仅对我国插图艺术理论研究和创作实践有所贡献，而且对艺术院校艺术理论教学和各画种的理论研究也提供了一些可贵的学术依据。

2005年2月于京城

(张守义先生是中国书籍装帧艺术委员会主任)

目录

1	第1讲	插图和壁画是人类绘画最重要的两大画种	87	第11讲	明刊本《西厢记》插图艺术
9	第2讲	应当开创中国插图史的研究	99	第12讲	刘龙田刊本《西厢记》插图的再认识
13	第3讲	中国古代木版插图不宜称做“版画”	107	第13讲	明刊本诗歌插图艺术
17	第4讲	中国插图艺术的起源——战国秦汉的帛书插图	113	第14讲	明刊本教化类书插图艺术
21	第5讲	顾恺之——中国最早的著名插图大师	119	第15讲	明刊本科技类书插图艺术
27	第6讲	唐代敦煌插图艺术	125	第16讲	明刊本画谱类书插图艺术
	附录		131	第17讲	明刊本佛经插图艺术
33	第7讲	唐代回鹘摩尼教插图艺术	137	第18讲	清代插图艺术
37	第8讲	宋元印本(木版)插图艺术	145	第19讲	中国现代(20世纪)插图艺术
45	第9讲	明刊本小说插图艺术	153	附图	
69	第10讲	明刊本戏曲插图艺术			

第1讲 插图和壁画是人类绘画最重要的两大画种

人类绘画史像一条五彩缤纷的河，源远流长，波澜壮阔，奔流不息。壁画和插图是世界绘画史上最古老、最重要的两大画种。但因年代久远，渐渐被人遗忘，以至于我们今天的美术史、绘画史都不提，或很少提，即使提及，也没有将它们放在应该放的重要地位上。今天本文重提它们的重要性，就是要恢复世界美术史、绘画史的真实面目，以期引起人们的关注。

壁画画在墙上，美化建筑，说明建筑，属于建筑装饰绘画。壁画除手绘壁画外，还有浮雕壁画和各种材料的工艺壁画。古代的浮雕壁画原来都上颜色，只是后来因年代久远都脱落了而已，并非我们今天所看到的那样光秃秃的（实际上不论中外，古代雕塑都施彩绘，雕塑不上颜色是从文艺复兴时才开始的）。

插图画在书上，美化书籍，说明书籍，属于书籍装饰画。插图除手绘插图（写本插图、细密画）外，还有雕版印刷的插图，一般是木版雕印，故称“木版插图”（印本插图）。木版插图往往被称做“版画”，笔者以为不妥，笔者认为木版插图是复制素描（白描、线描）原画，而版画是为了表现刀刻、木味之美，二者目的不同，追求不同，效果（画风）也不同，不能混为一谈。

壁画和插图都属装饰画，一大一小，贯穿于整个世界绘画史。

壁画和插图都是人类绘画史上最古老的画种。

且不说原始社会旧石器时代的岩画。笔者对所谓的“原始岩画”一直持怀疑态度，拙作《中国壁画史纲》（文物出版社1995年出版）已有阐述。

目前所知世界最早的绘画都是壁画。

例如中国，春秋战国时期绘画和雕塑刚刚从工艺美术中分化、独立出来。目前已知最早的绘画作品是文献上记载的春秋时代东周庙堂壁画（《孔子家语》）和战国时代楚国庙堂壁画（屈原《天问》），现存最早的壁画实物是秦代首都咸阳的宫殿壁画残片，与上述战国楚国庙堂壁画相距不到百年，都距今约有2200多年。此外这时还有帛画（湖南长沙战国楚墓出土的帛画，属工笔重彩画）。此后1200年（公元10世纪）才出现水墨画。这1200年一直以壁画、插图和工笔重彩卷轴画为主。

欧洲现存最早的绘画也是壁画，即克里特壁画，距今约有3500年。此后3000年（公元15世纪）才出现油画，这3000多年一直以壁画和插图为主。

古埃及现存最早的绘画也是壁画，即古王国时的墓室壁画，多为浮雕彩绘壁画，距今约有4500年。

再如西亚现存最早的绘画也是壁画，即古代两河流域文明苏美尔—阿卡德的纪念碑浮雕壁画，距今约有4500年。

印度现存最早的绘画也是壁画，即阿旃陀壁画（公元前1、2世纪—公元6、7世纪），距今约有2000多年。

墨西哥现存最早的绘画也是壁画，即古典期（3世纪—9世纪）壁画，距今1500年左右。

上述六大文明古国的绘画史都表明，世界最早的绘画是壁画。

插图也是人类最古老的一大画种。

且不说最早的文字都是象形文字，既表意，又造形；既是文字，又是绘画；既有可读性，又有观赏性。一般来说，有了文字就有书籍，有了书籍就有插图，所以历来都是“图书”并称，很难分开。但是目前所见，保存下来的图书年代都比较晚，这是因为图书材料不易保存，早期的图书毁灭殆尽，能流传至今的可谓凤毛麟角，其中的插图就更是微乎其微了。由此可见，插图艺术是人类绘画宝库中的宝中之宝、重中之重，应引起我们足够的重视。各国古代图书的材料不尽相同，这是由各国的环境物产、风土人情所决定的。

中国现存最早的书是写在丝帛和竹木上的，即战国时代的帛书和简牍（当然刻在甲骨、青铜器、石头上的文字也算书，那是广义的书，就更早了）。中国现存最早的插图就画在战国帛书上，是1942年长沙楚墓出土的帛书插图，帛书中间是文字，四周画十二神像，采用工笔重彩勾线平涂画法，现藏美国耶鲁大学博物馆。这幅帛书插图与长沙楚墓帛画及上述楚国庙堂壁画差不多同时，距今约有2200多年。唐代发明雕版印刷复制技术，发明木版插图，创作了人类最早的印刷品——《金刚经扉画》（唐代咸通九年，868年）。从此以后开创了由唐至清这一光辉灿烂的本版插图时代。这是一段“体面的历史”（鲁迅《“木刻纪程”小引》），是中国绘画最重要的组成部分之一。而唐代以前仍然是手绘插图时代。

古埃及现存最早的书是写在纸草上的纸草文书，现存最早的插图是画在纸草文书上的《死人书》插图，也是采用工笔重彩勾线平涂画法，作于新王国时期（公元前16世纪—公元前11世纪），距今约有3000多年，可能是目前所知世界上最早的插图。

古西亚最早的书是楔形文字泥版文书，最早的插图可惜没有流传下来。但是举世闻名的《汉谟拉比法典纪念碑》具有插图艺术的性质。《汉谟拉比法典》成于公元前18世纪，是世界上最早的成文法之一，用楔形文字刻在纪念碑上。纪念碑上图下文，互相配合，互相说明，堪称世界上最早的插图作品之一。西亚两伊现存最早的插图艺术是伊斯兰细密画插图，堪称世界上最精美的插图艺术之一。

古印度最早的书是写在树皮、树叶、竹木、棉布上的文书，最早的插图是贝叶经插图。贝叶经是佛教经典，是用铁笔刻写在贝多罗（梵文）树叶上，公元1世纪—10世纪流行，以后广泛影响中亚，中国新疆、西藏、云南，尼泊尔，东南亚等地。近代（16世纪—19世纪）细密画插图大发展，出现了黄金时代，最能代表这一时期细密画水平的主要是伊斯兰（莫卧尔）细密画和印度教（拉笈普特）细密画，也是世界上最精美的插图艺术之一。

欧洲最早的书是写在羊皮上的，最早的插图也没有流传下来，但是精美绝伦的希腊瓶画具有插图性质。希腊瓶画多画希腊神话、荷马史诗、希腊戏剧、历史故事、日常生活等，内容丰富，包罗万象，堪称古希腊文化的百科全书，不仅代表了古希腊的绘画和壁画的水平，也代表了古希腊的插图艺术的水平。此后中世纪、近代、现代，欧洲插图艺术不断发展，不断提高。

墨西哥最早的书以兽皮、树皮等作为书写材料，当时的插图也没有流传下来。现存最早的插图都比较晚，作于后古典时期（9、10世纪—15、16世纪），主要是玛雅插图和阿兹台克插图，凤毛麟角，极为珍贵；都是手写本细密画插图，采用

工笔重彩勾线平涂画法。

上述六大文明古国的插图艺术情况说明了插图也是人类绘画中历史悠久的一大画种。

壁画和插图在世界绘画史上不仅历史最悠久，而且是分布最广的两大画种。如上所述，几大文明古国都有这两大画种。在这些文明古国的影响和带动下，世界各国都开始发展这两大画种，使壁画和插图成了世界通行的两大画种，目前尚未发现哪个国家没有这两大画种。有建筑就会有壁画，有书籍就会有插图，这是人类生活的共同需求。

从世界壁画史上来看，壁画艺术分布很广。壁画精华主要集中在东方，集中在亚洲。

中国壁画现存最多，各朝都有，从未中断。实际上现存的壁画只是原有壁画的很少的一部分，中国古代壁画绝大部分都已毁灭了。就是这劫后余生的一小部分壁画，从世界现存壁画的数量来看，也是最多的，可见中国是壁画大国。现存的中国古代壁画主要有地上寺观壁画和地下墓室壁画。中国壁画一直影响到朝鲜、日本等国。

日本壁画与众不同。日本壁画主要是画在障壁和屏风上的障屏画，这是日本的和式建筑所决定的（建筑决定壁画是壁画创作的一个原则）。日本障屏画虽然深受中国文化影响，但更主要的是日本本民族风土人情、建筑环境决定了日本障屏画的画风，小巧精致，装饰性很强，民族特色很浓，可谓独树一帜。

印度创造了佛教和佛教艺术，并广泛深远地影响到亚洲东部，诸如中国、朝鲜、日本以及中亚、东南亚。印度佛教壁画现存很少，除上述阿旃陀壁画外，还有一些佛教寺塔上的浮雕壁画。印度佛教艺术后来还影响了印度教、伊斯兰教等艺术。

东南亚壁画一方面深受印度文化影响，一方面又有鲜明的民族特色。柬埔寨的吴哥古迹和印度尼西亚的婆罗浮图都有世界上无与伦比的浮雕壁画，被誉为东南亚两大奇观。

现存西亚两伊壁画多为古代浮雕壁画，描绘古代帝王文治武功，歌功颂德，精致写实，装饰性很强，艺术水平很高，向西影响到欧洲，向东影响到中亚、印度和中国。

非洲埃及壁画的精华是古代壁画。埃及古代壁画极为发达，古王国（公元前27世纪—公元前22世纪）、中王国（公元前21世纪—公元前18世纪）、新王国（公元前16世纪—公元前11世纪）都有创作，古埃及壁画以地下墓室壁画为主，也有地上神庙壁画，以浮雕壁画为主，也有彩绘壁画。古埃及壁画装饰性很强，极为成熟，艺术水平之高，让我们今天的艺术家自叹不如！古埃及壁画影响极大，向西影响到欧洲，向东影响到亚洲。更令人惊奇的是我们今天的艺术还常常受到古埃及壁画的影响。

美洲墨西哥的古代和现代壁画最精彩。墨西哥古代壁画集中在古典期（公元3世纪—9世纪），最精彩的是提奥蒂华甘壁画和玛雅壁画，一北一南，风格迥异，提奥蒂华甘壁画装饰性很强，玛雅壁画比较写实，被誉为“美洲的希腊”。更令人

惊奇的是20世纪墨西哥现代壁画仍很发达,在世界现代壁画艺术中遥遥领先。

欧洲壁画像中国壁画一样,一直没断,古代、中世纪、近代、现代都在创作,而且各个时代皆有精品。欧洲古代和中世纪壁画主要是向东方学习(当然希腊化时期曾影响东方),近代和现代又反过来影响到东方(当然现代派刚开始时曾向东方学习),东西方就是这样互相学习,共同提高的。欧洲壁画史上画风变化较多,显得丰富多彩,气象万千,这是因为欧洲壁画采用的材料种类多,工艺手法多样,不像东方壁画,材料、手法比较单调,千年不变。

世界插图艺术的分布情况也大致如此,也主要分布于中国、日本、印度、一些伊斯兰教国家、埃及、墨西哥、欧洲等国家和地区。

中国古代插图艺术以木版插图为主,这一点与众不同,这是因为中国最早发明雕版印刷复制技术,并且很快将其运用到插图艺术中去,从而又发明了木版插图。后来中国的雕版印刷复制技术和木版插图传到国外,各国才逐渐出现木版插图,可见中国古代木版插图对世界的影响远远超过壁画和其他画种,这是最值得我们自豪的!

日本的插图艺术以绘卷物为主。绘卷物是手卷式的写本插图细密画,纸本手绘,采用工笔重彩勾线平涂画法,描绘精细,色彩华丽,装饰性很强,民族特点显著。12、13世纪以后,中国宋、元、明版图书大量传入日本,日本大量翻刻中国图书,中国木版插图随之也传入日本,17世纪日本也出现了木版插图。与此同时,中国明代木版插图还直接影响了世界闻名的日本浮世绘艺术。总之,日本绘画主要由障屏画和绘卷物这两大部分组成,障屏画属壁画艺术,绘卷物属插图艺术。

印度的插图艺术主要是近代写本插图细密画,最精彩的是莫卧尔王朝伊斯兰细密画和拉笈普特印度教细密画。莫卧尔王朝细密画深受波斯细密画文化影响,拉笈普特细密画则受传统的贝叶经插图文化影响,二者堪称印度插图艺术之双璧。

两伊插图艺术主要是伊斯兰细密画。伊斯兰细密画广泛分布于北非埃及、土耳其、西亚两伊、中亚、印度等地,既有描绘精细、色彩华丽、装饰性很强的共同点,又有各自的民族特色,既有共性又有个性,风格迥异,丰富多彩。尤其是波斯细密画,堪称世界上最美的插图艺术。

埃及的插图艺术现存极少,古代有《死人书》插图。中世纪伊斯兰时代有马木鲁克(奴隶)王朝(1250年—1517年)细密画,属伊斯兰细密画中的一派。埃及插图都是写本插图,采用工笔重彩勾线平涂画法,艺术成就远不如壁画。

墨西哥的插图艺术也是如此,现存极少,仅有后古典期(9、10世纪—15、16世纪)玛雅和阿兹台克几本写本插图细密画,凤毛麟角,极为珍贵。这些插图都是采用工笔重彩勾线平涂画法,描绘精细,色彩华丽,装饰性很强。

由此可见,壁画和插图是世界上分布最广的两大画种。

壁画和插图这两大画种具有最广泛的人民性(大众性)。

壁画和插图这两大画种的人民性首先表现在它们直接面对广大人民群众上。众所周知,壁画和插图就是画给广大的人民群众看的,尤其是古代、中世纪,广大人民群众都不识字,统治阶级要对他们进行教化(或欺骗),最理想的文化传播

工具就是画在建筑上的壁画和画在书籍上的插图，这些都属于公共艺术。统治阶级不惜工本，大力提倡、大力扶持、大量投入，使古代、中世纪壁画和插图获得大发展，而且精益求精，远远超过其他的艺术。统治阶级为了达到教化的目的，采用人民群众能够看懂的、喜闻乐见的通俗的形式、装饰的形式、民族的形式，写实与装饰相结合，使壁画与插画艺术通俗易懂，朴素大方，深受人民喜爱。于是乎上下配合，共同创造了一批炳耀画史、辉煌灿烂的壁画和插图。

其次，壁画和插图的人民性表现在这两大画种的创作主体是广大人民群众，是广大的无名工匠。古代、中世纪的宫廷艺术和宗教艺术都是广大的无名工匠们创造的，当然他们创作时要按照统治阶级的规定来绘制，但他们也不可避免地、自然而然地画进了自己的思想感情、理想愿望，画出了他们所看到的真实的社会生活。中世纪末期、近代初期，城市商品经济发展起来，市民阶层兴起，市民文化兴起，市民艺术为市民服务，由市民创作，人民性就更强了。

正是由于壁画和插图这两大画种是人民创作，人民欣赏，因此具有极为广泛的人民性。再加上这两大画种历史悠久，分布广阔，才使得壁画和插图数量极大，受众极广，作用极大，影响极大，远远超过其他画种，在人类绘画史上占绝大比重，因此理所当然地是绘画史的主角。（注意这儿写“极”字）

壁画和插图的内容极为广泛。尤其是插图艺术，借助书籍这一人类文化的载体，同文字互相配合、互相说明，共同反映社会生活。插图艺术的内容无所不包，比任何画种都广泛得多。以中国古代木版插图为例，诸如佛经道藏、儒家经典、文物考古、人文教化、诗词画谱、戏曲小说、山水方志、家谱肖像、科学技术、建筑造像、生活用书、启蒙读物等等，应有尽有。其中最精彩的是明代戏曲、小说插图。

壁画艺术也是如此。宗教壁画宣传宗教思想；墓室壁画反映墓主人生前生活情况；宫殿壁画描绘统治阶级文治武功，为其歌功颂德；历史故事壁画教化人民群众。壁画艺术全面反映社会生活情况，堪称“百科全书”。

总之，壁画和插图的内容包含广泛，二者都有极高的历史认识价值，是我们今天研究当时社会生活情况的可靠的形象资料。

壁画和插图虽然大多是无名画工创作的，但艺术水平极高，丝毫不比画史上所谓的“名家大师”逊色。壁画作为建筑装饰绘画，插图作为书籍装饰画，都富有装饰性。艺术中的装饰性是众多因素干预和综合（合力）的结果，信息量大，是衡量艺术水平高低的一个很重要的尺度。而且壁画和插图这两大画种的创作难度极大。壁画是巨型装饰画，一般都有几米高，长度就更不用说了，有的壁画甚至长达百米。例如世界级的精品《永乐宫（三清殿）壁画》高4.26米，长94.68米。众所周知，画幅越大，画起来难度也越大，所以说壁画艺术是大画面，大构图，大气势，大制作，大投入，大手笔，既是鸿篇巨制，又讲高雅韵律，如同史诗一般，是档次最高、要求最高的绘画艺术，要求画壁画的人艺术水平高，艺术功底厚，绘画史上的壁画家是当时社会的一流大师。

插图是袖珍装饰画，又称细密画，一般是一尺左右，画幅虽小，但艺术水平、艺术价值却不低。画插图的人文化水平要高。给书籍画插图，首先要了解书籍的

内容,对书的理解要比一般人更深刻,如同学者,如同诗人,是在书的基础上进行再创作,既要服从书的内容、风格,又要表现自己的艺术风格。这是很难的。例如中国明末(崇祯)木版插图《金瓶梅插图》的作者就是一位了不起的艺术大师,他以多达200幅的插图作品将小说的丰富内涵表现得淋漓尽致,并且还一一落实为具体的可视形象,没有深广的阅历和渊博的知识是画不出来的。更难能可贵的是,构图多变,场面开阔,人物众多,互相呼应,形象生动,极为传神,整体看上去,自然、写实,如同电影画面。郑振铎先生评价它说:“横恣深刻地表现出封建社会的现实生活……有的是平平常常的人民的日常生活,是土豪恶霸的欺诈、压迫,是被害者们的忍气吞声,是无告的弱小人物的形象,实在可称为封建社会时代的现实主义的大杰作,正和《金瓶梅》那部大作品相匹配。”(《中国古代版画丛刊》总序)

此外,壁画和插图这两大画种材料多样,工艺手法多样,也是其他的画种无法比拟的。材料、工艺的多样性不仅为这两大画种增光添色,而且还为绘画艺术后来的发展开辟了广阔天地。

综上所述,壁画和插图这两大画种在世界绘画史上的重要意义就不言而喻了。

下面再分述几大文明古国的绘画史来说明其重要性。

中国绘画史上最早出现的画种就是壁画和插图,如前所述战国时代就已出现,同时还出现了帛画(工笔重彩)。汉代出现画像石、画像砖,也属壁画。魏晋南北朝出现工笔重彩卷轴画(但是我们今天看到的都是摹本,没有原作)。隋唐五代工笔重彩卷轴画除敦煌绢画外,也几乎都是摹本。唐代出现木版插图。直到五代宋初才出现水墨画。明清木版年画盛行。清末西方油画传入中国。

由此可见,中国壁画和插图这两大画种的历史长达2500年,而人们常说的水墨画还不到一千年,所以中国绘画史应以壁画和插图这两大画种为主,以卷轴画为辅,而水墨画又是卷轴画发展到后期的一个分支。中国艺术的优良传统、中国绘画的装饰传统也主要集中在壁画和插图这两大画种上。中国壁画和插图的创作者主要是广大没有留下姓名的工匠,正是千千万万的无名工匠创造了辉煌灿烂的中国绘画。而文人水墨画只是中国绘画的一支,由此可见,认为“中国画史主要是文人水墨画史”的观点不符合中国画史实际情况,是十分幼稚的。

欧洲绘画史也是如此。最早出现的画种也是壁画和插图,如前所述,欧洲最早的绘画是爱琴海(克里特、迈锡尼)壁画。古希腊时随着史诗、神话和戏剧的兴起,插图艺术也兴起了,可惜当时的图书都没有流传下来,我们今天只能从希腊绘画最杰出的代表——希腊瓶画——上看到希腊插图艺术的风彩。中世纪壁画和插图(写本细密画)这两大画种都发展到很高的艺术水平。文艺复兴(15世纪)时发明油画,从此以后小型架上油画获得大发展。与此同时中国发明的造纸术和印刷术传入欧洲,欧洲也出现了雕版印刷的插图(一般人称之为“版画”)。油画和印本插图大发展,逐渐取代了壁画和写本插图。这两个取代是个进步,但是笔者认为不无遗憾(参见拙作《欧洲壁画史纲》,文物出版社2000年出版)。20世纪现代壁画兴起,材料、工艺(画法)经多方试验,大为改进。现代插图也同时兴起,也是广泛试用各种材料、画法,画面效果比以前丰富得多,装饰性更强,艺

术水平更高。几乎所有的现代派大师都参与了这两大画种的创作。

东方绘画史更是如此。

印度及东南亚现存绘画最精彩的是宗教（佛教）壁画，此外还有建筑装饰浮雕和细密画，建筑装饰浮雕属壁画，细密画属写本插图。

西亚两伊现存绘画，古代主要是建筑装饰浮雕（属壁画），插图失传。中世纪以后伊斯兰主要是细密画（属插图），壁画失传。

埃及艺术主要体现在古埃及艺术上，古埃及绘画主要是壁画（浮雕彩绘壁画和彩绘壁画）和《死人书》细密画（写本插图，画在纸草上）。

美洲墨西哥绘画也是如此。墨西哥绘画以壁画闻名于世，古代、近代、现代都有创作，其中最精彩的是古代和现代壁画。此外还有手写本细密画插图，也很精彩。

综上所述，不论从世界绘画史，还是从中国绘画史来看，壁画和插图都是最重要的两大画种。如果用这一崭新的观点来衡量的话，我们发现现行的美术史、绘画史，尤其是中国绘画史和欧洲绘画史都存在很大的问题。我们一直没有认识到壁画和插图这两大画种的重要地位，因而也就不符合上述人类绘画史的实际情况。今后我们重写绘画史时，不仅应该将壁画和插图这两大画种补写进去，而且还应将它们放在最重要的地位上，争取写一本以壁画和插图这两大画种为重点的、以广大无名工匠为主体的、侧重艺术作品的美术史。

中国传统的士大夫文人的偏见，严重地歪曲了中国绘画史，中国文人历来独尊文人水墨画，认为“中国画史主要是文人水墨画史”。他们看不起无名工匠画的壁画和插图，认为它们“匠气”、“不登大雅之堂”。这与他们在文学史上独尊文人诗文，看不起市民戏曲、小说如出一辙。这些都是旧文人的偏见所致。好在文学史上有一些有识之士（王国维、鲁迅、胡适、郑振铎等先生）站出来为戏曲、小说辩护，最后终于在文学史上明确了唐诗、宋词、元曲、明清小说的历史地位。认为“中国画史主要是文人水墨画史”与认为“中国文学史主要是文人诗文史”同样荒唐可笑。可是在美术史研究上旧文人的偏见至今还占据着统治地位，元代壁画、明代木版插图、清代木版年画的历史地位至今还没有得到学术界确认。这也说明了我国美术史研究落后于文学史研究。

研究历史是为了开创未来。在21世纪的今天，随着建筑和书籍的大发展，装饰美化它们的壁画和插图这两大画种也将获得大发展，并成为绘画创作的主流。其发展的方式应该是精益求精，而不再是以往的泡沫泛滥，为此，我们不仅要讲求多元化，而且更要追求美，美才是最重要的。

第2讲 应当开创中国插图史的研究

中国绘画理论（诸如中国画学、中国画史等）的研究与中国绘画的创作实践差不多同样地历史悠久，但是中国绘画的理论研究远不如中国绘画的创作实践丰富多彩，正如歌德所说：“生活之树常青，而理论总是灰色的。”中国绘画博大精深，丰富多彩，而中国绘画理论却是残缺不全、干巴巴的，总是跟不上绘画创作的发展，远远落后于实践。而照理说理论应该是源于实践，总结实践，指导实践。这是中国画论在理论与实践问题上的大矛盾。中国绘画源远流长，博大精深，是中国传统文化中很重要的组成部分。中国绘画在长期发展过程中，逐渐形成了壁画、插图、卷轴画（包括工笔重彩画和水墨写意画）、年画、工艺美术品上的装饰画等几大画种。其中壁画和插图是人类绘画最重要的两大画种（《装饰》2002年第11期）。《中国壁画史》近十年来已有出版，卷轴画、年画等画种也早已有专门画史研究，惟独中国插图史，至今还没引起人们注意，仍然是中国绘画史研究的一大空白。

插图艺术是美化书籍、说明书籍的绘画形式。插图插于文字之中，与文字互相说明，图文并茂，对读者很有吸引力。中国古代插图艺术与世界各国插图艺术情况一样，也是分写本手绘插图（细密画）和印本雕印（木版）插图两大类。所不同的是外国插图史以写本手绘插图（细密画）为主，中国插图史以木版插图为主，这是因为中国最早在唐代就已发明了雕版印刷复制技术和木版插图，此后中国插图艺术就以木版插图为主。中国这一伟大发明，后来随着中外文化交流逐渐传到海外，欧洲直到文艺复兴（14世纪—16世纪）才出现木版插图。中国插图史以唐为界，唐以前全是手绘插图（多为卷轴画），唐以后以木版插图为主。可非常遗憾的是，中国后期（唐以后）插图中的木版插图长期以来一直是被当做“版画”，按照版画的规律和概念去研究，这是一个研究方向上的错误。中国古代木版插图不宜称作“版画”（《装饰》2001年第6期）。雕版印刷仅仅是一个复制手段，不是艺术创作的目的。中国古代插图艺术历史悠久，内容极为丰富，作用极大，影响极广，艺术水平极高，上述一连用了四个“极”字，是想说明其在中国绘画史上的重要意义。

春秋战国时，中国绘画和雕塑从工艺美术中分离出来，开始独立发展。壁画和插图这两大画种当时就已出现，战国壁画实物尚未发现，但有文献记载（请见拙作《中国壁画史纲》，文物出版社1995年出版）。战国插图实物是在湖南长沙战国楚墓中出土的，现藏美国耶鲁大学博物馆，是现存最早的中国插图艺术。此插图中间是文字，四边画插图，似为12个月的月神，可能是一本战国时代的历法方面的图书。中间文字是手写的楚国大篆，四边插图采用工笔重彩勾线平涂画法，是写、画在丝织品（帛）上的，既是帛书，又是帛画，属战国插图，是目前所知中国最早的插图。此外长沙楚墓还出土了两幅帛画，一为《人物御龙》（画一男人乘龙升天），一为《人物龙凤》（画一女人祈祷，上有龙飞凤舞），这两幅帛画经常有人介绍，这里就不再赘述了。上述3幅帛画都是长沙楚墓出土的，都属于战国时代楚国绘画，都是采用工笔重彩勾线平涂画法，工整细致，装饰性很强，开创了