

漫步中国画廊

赵苏娜 著

人民教育出版社

漫步中国画廊

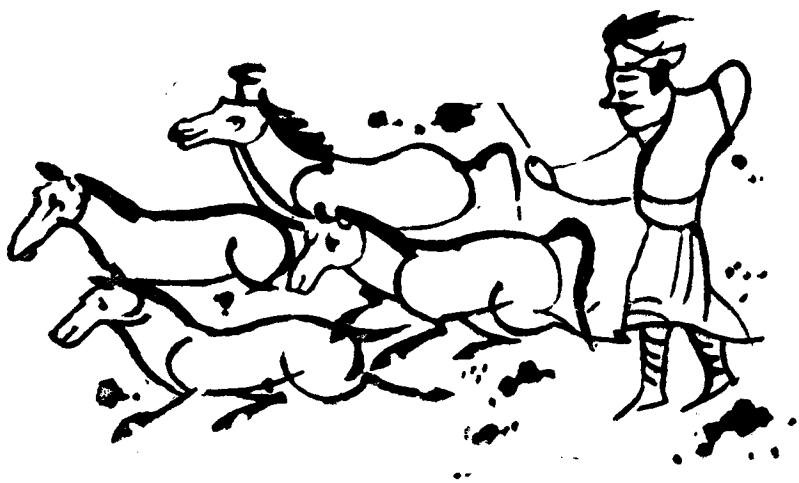
吕敬人 著

人民美术出版社

漫步中国画廊

赵苏娜 著

人民教育出版社

漫步中国画廊

赵苏娜 著

人民美术出版社出版

新华书店总店科技发行所发行

联华印刷厂印装

开本 787×1092 1/32 印张 4.625 插页 8 字数 75,000

1989年9月第1版 1989年9月第1次印刷

印数 1—1,460

ISBN 7-107-10371-7
G·1419 定价 2.50元

前言

文化是一个民族的精神。一个国家可以用武力消灭，但这个民族的文化却不能轻易随国家的灭亡而灭亡。正如举世闻名的古代希腊、罗马文化一样，几千年后，体现这个民族精神的精湛艺术仍闪耀着天才、智慧、勇武、健美的光辉，被不同国家、不同民族的人们敬慕、赞叹、向往、研究，成为全世界人民共同的文化财富。古代希腊、罗马民族也由于他们艺术的流传，永远不被人们遗忘。

中国地大物博，历史悠久，有5000多年历史，是世界四大文明古国之一。在漫长的社会变迁和各民族不断融合中，中华民族的文化艺术从没终止，一直在世界的文明中放射着灿烂的光芒。

中国的绘画艺术是中国文化的重要组成部分。勤劳、勇敢、聪明、含蓄的中华民族以她独特的审美趣味，创造出以毛笔、墨为工具，以线条运动为主要形式的绘画风格。它同西方绘画鲜明对比，成为世界两大画系之一的东方绘画。中国绘画以自己延绵不断的历史，丰富的内容，多样的题材，成熟的技巧和清新沉着的风格，争辉于世界画坛。中国

绘画的独特风格是中华民族的骄傲。

中国绘画大致经历了由原始社会到汉代的幼稚时期，魏、晋、隋、唐的发展成熟时期，宋代的全盛时期，元、明、清文人画普遍发展的时期，以及近、现代学习西方绘画，发展民族绘画时期。

我国原始社会从旧石器时代进入新石器时代，无论在生产上，还是在文化上，都有了长足的进步。新石器时代的文化遗址分布在我国黄河、长江流域以及辽西、内蒙、台湾等广大地区。黄河中下游的仰韶文化，黄河中上游的马家窑文化、长江下游的河姆渡文化，都是这个时期文化的代表。尤其是仰韶文化彩陶上的各种图案，代表了母系氏族艺术的主要成就。仰韶文化晚期，甘肃秦安大地湾地画的发现，标志我国创造性绘画已从实用美术中分离出来，它是我国画史迄今为止第一幅绘画。

夏、商、西周、春秋是我国奴隶制社会，也是我国历史上第一个阶级社会。这时的绘画，史书已有记载，遗憾的是，至今没有发现独立性绘画作品的遗存。艺术风格是通过青铜器上的纹饰及各种造型反映出来，体现了这时期狰狞神秘的艺术风貌。

春秋末年，奴隶制解体封建制确立。战国是我国漫长的封建社会的开始。战国、秦、汉是我国古拙质朴的绘画风格极大成熟发展时期。这时的绘画大

多以帛、素壁、瓦当、砖、石为材料，流传下来的作品有战国《人物龙凤帛画》、《人物驭龙帛画》和西汉马王堆一号汉墓出土的丁字形帛画。它们可代表这时的绘画水平。其次可供借鉴的有秦代瓦当上的图纹，汉代的画像石、画像砖和墓室壁画。这时绘画广泛发展，渗入社会生活各个方面，积累了绘画经验，为魏晋南北朝，特别是隋唐的绘画打下了坚实的基础。

远在汉代，印度的佛教即传入我国。魏晋南北朝，宗教美术很快发展起来。现在新疆一带的佛教艺术遗迹、敦煌莫高窟及河西走廊的佛教石窟、云岗、龙门、天水麦积山等地的壁画雕塑群，都是规模宏大，制作精美的佛教艺术。宗教美术的迅速兴起是这时艺术的主要特点。另外史料记载了真正以画闻名的画家，如东吴的曹不兴、西晋张墨、卫协，东晋顾恺之、戴逵，刘宋文帝时的陆探微，梁武帝时的张僧繇等人，在他们影响下，写实风气受到画家的重视和应用，以肖像画、风俗画、山水画、鸟兽画为内容的手卷立轴画开始发展。绘画理论方面，南齐谢赫在他的《古画品录》中提出评价绘画的著名“六法”。这些都标志绘画艺术发展到新的水平。

隋朝结束了魏晋南北朝300多年来的分裂割据的局面。隋朝的短暂统一，不仅为大唐帝国经济的繁荣奠定了基础，而且为大唐帝国文化艺术的发展

铺平了道路。由于隋朝最高统治者注重“雕铸灵相，图写真形”，所以短短的30多年间，在绘画方面，却能综合秦汉以来南北各地发展起来的各种形式与各种流派的艺术表现方法。隋朝的绘画，承前启后，成为中国绘画史上的一座桥梁。隋朝的宗教画仍沿袭了南北朝的宗教石窟艺术，但在其它绘画方面，出现了展子虔、董伯仁、郑法士等著名画家，其中展子虔的山水画结束了过去那种“人大于山”、“水不容泛”的稚拙阶段，达到咫尺千里的艺术境界。

唐代是我国封建社会文化发展的鼎盛时期，诗歌、书法、科学技术都站在世界最前列。绘画完全结束了古拙质朴的幼稚时期，开始向成熟多样的绘画风貌发展。这时美术仍以宗教画为主。敦煌的千佛洞、龙门的奉先寺造像，各地许多寺院庙宇大规模开凿兴建，使佛教美术达到历史高潮。佛教美术逐渐形成多种民族风格，并向世俗方面转变。这时著名的画家和雕塑家是吴道子和杨惠之，特别是吴道子创作出新的中国佛教美术样式——吴家样，对当时和后世都产生了深远影响。世俗美术，人物画主要描绘帝王贵族的社会活动和生活，代表画家有初唐的阎立本，中唐的周昉、张萱等人。山水画做为独立画种，成为最富有东方特色的艺术，在表现远近和透视技巧上都达到相当水平。不同风格的山水画竞相出现，李思训、李昭道父子的青绿山水，

王维、吴道子的水墨山水，都以独立画风争辉画坛。花鸟、鞍马画在唐代也与人物画分离。初唐画鹤名手薛稷，中晚唐花鸟画家边鸾、滕昌祐、刁光胤、画鞍马、牛等著名的曹霸、韩幹、韦偃、韩滉、戴嵩等人的艺术成就都对后世产生很大影响。

五代十国继唐帝国之后又一次大分裂，政治、经济中心移向东南。唐代许多著名画家文学家不断南来，位于长江流域的西蜀和南唐变成当时艺术最发达的地区。

西蜀画家多父子相传，全家善画，其中最杰出的是黄筌、黄居案父子，他们“黄家富贵”的画风统治画坛近百年之久。

南唐画院在五代晚期发展较快。人物画家主要有曹仲玄，周文矩，顾闳中等人。肖像画普遍发展，反映贵族生活更深入到表现精神状态，形象刻画进一步精确，构图丰富而统一。

山水画以董源最为杰出，他同中原山水画家荆浩、关仝代表了五代山水画的水平。

画院外的花鸟画家徐熙创作了水墨淡彩画，画史上把他和黄筌的花鸟画合称为“徐黄体异”。五代，花鸟画摆脱了唐代花鸟画做为装饰艺术的形式，在中国画史上占据独一席位。

宋代是我国绘画发展的全盛时期，由于帝王的大力提倡，两宋宫廷画院十分兴旺。画家云集，互

竞高低，现实主义美术极大发展，画家深入自然，观察生活，表现世俗生活的绘画成为这时的主流。宫廷画家、士大夫画家、民间画家，艺术创作十分踊跃。由于宋代手工业生产不断发展，促进了城市商品经济的繁荣。雕板印刷术广泛应用，木制版画、年画形成一种手工业行业，适应着市场的大量需求。绘画的极大繁荣，涌现出许多不同风格的著名画家。北宋山水画家巨然、李成、范宽、米芾父子和郭熙最有成就。南宋李唐、刘松年、马远、夏圭为当时楷模。花鸟画在“黄家富贵”画风的长期统治下，熙宁年间崔白以“体制清赡，作用疏通”为特点的花鸟画出现，扩大了花鸟画的表现范围。南宋画僧法常最早把水墨用于花鸟画，进行了大胆尝试。以梅竹为题材的花鸟画在文人画家的推动下开始兴起。人物画，李公麟的“不施丹青，光彩照人”的白描法，梁楷的减笔法，丰富了人物画的表现形式。风俗画出现张择端《清明上河图》巨作，成为反映当时社会的现实主义杰作。

入元以后，最著名的画家是技术全面，文学造诣极高的赵孟頫。他与钱选等人倡导文人画，主张书画同源，以诗入画，并把它作为评画标准。另外，当时一些文人画家隐居山野，寄情书画，特别重视笔墨技法的表现效果，水墨山水应运而生。许多画家争相追摹，水墨山水成为元代绘画的主流，促进了

中国现实主义绘画的转变。著名画家黄公望，吴镇，倪瓒，王蒙成为明清以来山水画家心目中的旗帜。

入明以后，绘画恢复了南宋画院画风。明代帝王许多都善画，往往与宣和(北宋帝赵佶年号)争胜。宫廷内外画派很多。画家中有学五代、北宋画风，有追法南宋墨迹，有奉元山水画为师，也有兼学各家师法自然者。而大部分画家追求前代笔墨技法，风格创新较少。明代绘画，山水花鸟较盛。山水画最有影响的是以周臣、唐寅、仇英为核心的“院派”，以戴进为首的“浙派”，以沈周、文征明为主体的“吴门派”，还有以董其昌为首的“华亭派”等。花鸟画在明初林良、沈周之后，陈淳、徐渭继承水墨花鸟画，创大写意，对画坛产生很大影响。他们的大写意，周之冕，孙克宏的勾花点叶和边文进的工笔形成明代花鸟画三大派系。人物画则有丁云鹏、陈洪绶、崔子忠等人。特别是陈洪绶一生的艺术活动，扩大了我国版画的影响。

清代，绘画活动仍很活跃。宫廷绘画基本是画家临时奉旨应制，规模仍十分可观。这时绘画继承明代摹古之风达到高峰，以王时敏、王鉴、王翬、王原祁、吴历、恽格为首的“娄东派”、“虞山派”画家，专以仿古为能事，不求新意，是清初势力最大的山水画派。而清初四僧弘仁、髡残、八大山人、石涛却十分重视师法自然，追求作品新意。尤其八大山

人和石涛打破摹古陈规，自用我法，竖起了清初绘画创新的旗帜。画家高其佩也以指画独步画坛。

清中期，扬州地区画家最盛，以金农为首的十几名画家，绘画中追求个性，不拘成法，以新奇不合正统的画风引起人们注意，画史称其为扬州八怪。清末，起于赵之谦，盛于任颐、吴昌硕的“海上画派”成就最高，对近百年绘画产生了巨大影响。清代民间绘画十分兴旺，年画作坊遍及河北、山东、天津、河南、苏州、福建、广州等地，年画成为民间文化生活不可缺少的部分。

明末以后，西方传教士不断到中国，带来了西方的绘画和审美趣味。一八四〇年以后，中国闭关自守的状况被打开，中西文化交流有了更广阔的前景。一些画家到西方学习绘画，取西画之长发展民族绘画。徐悲鸿是这一潮流的代表人物。

原始社会到近代，中国画人才济济，画派林立，勇于创新、善于总结的艺术家都以独立的面貌和新颖的画风丰富着中国画史。这本小册子由于文字有限，画史虽大只能拾取最精华的作品和最有创造的少数画家做浮浅介绍，使初涉中国绘画的朋友从中了解中国画史的几个横断面，并对中国绘画的发展有一粗浅认识。如果这本小册子能对普及中国绘画常识，对初识中国绘画的朋友有些帮助的话，则是我衷心的愿望。

在这本小册子写作过程中，曾得到中央美术学院薄松年，薛永年老师，人民教育出版社几位编辑同志的热情指导，并经薄松年老师校读，在此表示衷心的感谢和深深的敬意。

由于水平有限，此书在编写中定会存在不少缺点和错误，衷心希望各位师友批评斧正。

作者

一九八八年二月

晋 顾恺之《女史箴图》

晋 顾恺之《洛神赋图卷》

敦煌壁画 北魏《鹿王本生图》

敦煌壁画 唐《西方净土变》

