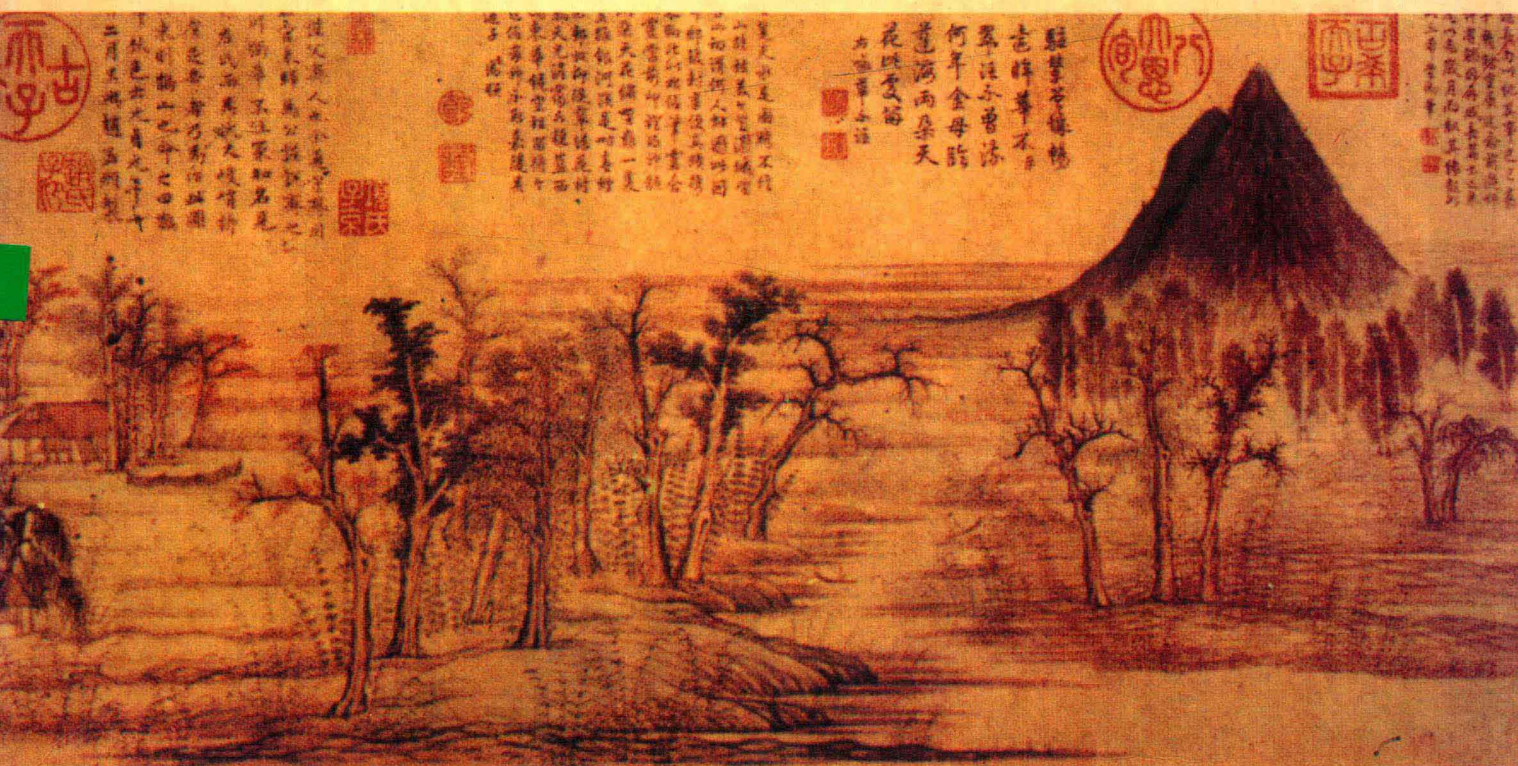

任道斌 主编《中国水墨画初级教材》之一
关乃平

中国美术学院国际培训部
日本东洋美术学校
国际水墨画交流协会

中国绘画史

任道斌 合著
关乃平

任道斌 主编《中国水墨画初级教材》之一
关乃平

中国美术学院国际培训部
日本东洋美术学校
国际水墨画交流协会

中国绘画史

任道斌 合著
关乃平

图书在版编目(CIP)数据

中国绘画史/任道斌 关乃平

—江西南昌:21世纪出版社,1997.10

(中国水墨画初级教材/任道斌 关乃平)

ISBN 7—5391—1236—0

I.中……

II.任……

III.绘画史、中国、普及读物—艺术

IV.J·172

《中国水墨画初级教材》之一

中国绘画史 任道斌 关乃平合著

21世纪出版社出版发行(南昌市新魏路17号)

(21世纪版图书凡属印刷、装订错误请随时向承印厂退换)

版权所有 不得翻印

南昌市印刷二厂印刷 开本 850×1168×1/16

各地新华书店经销 印张 6.25 1997年10月第1版

1997年10月第1次印刷 印数 1—5.000

ISBN 7-5391-1236-0/J·172

定价: 25.00元

任道斌 关乃平

任道斌简历

原籍安徽省滁县,浙江杭州人。

1981年 毕业于中国社会科学院研究生院,获历史学硕士学位,并在中国社会科学院历史研究所从事中国历史与文化研究。

1988年 中国社会科学院历史研究所副研究员。

1989年 调杭州为中国美术学院美术史论系副教授,不久兼任学报《新美术》副主编。

1992年 应邀访问美国,讲学与鉴定中国文物。

1993年 中国美术学院美术史论系教授。

现为中国美术学院美术学博士生导师、教授、学术委员会委员。

著有《中国古代社会与绘画》、《中国少数民族美术史》、《赵孟頫系年》、《董其昌系年》等,兼写山水,作品为美国、加拿大、日本、新加坡及台湾、澳门等地收藏。

关乃平简历

生于北京。父亲为留英归国的著名画家、清华大学教授关广志。母亲王汝澜毕业于日本早稻田大学,擅长民俗学。

1961年 考入中央美术学院附中学习。毕业后在北京文化馆任美术教师,作品八次入选北京美术作品展。

1983年 赴日本,从事中日美术教育交流与美术研究。十一次举办个人作品展,并十余次参加美、瑞、韩、奥等国展览。

1986年 东京东洋美术学校创立中国画科,担任首任主任。

现为东洋美术学校中国画科主任、教授,中国中央美术学院客座副教授,中国美术学院国际交流委员会委员、国际培训部客座教授。中国潘天寿基金会理事。

著有《中国水墨画教科书》、《树木画技法》、《彩墨情》及数十篇论文译著,出版《关乃平画集》。

目 录

序言	3
概论	6
第一章 民族风格初步形成的上古秦汉绘画	7
1、中国绘画的滥觞——原始岩画	8
2、朴拙奔放的彩陶图案	9
3、瑰丽奇谲的青铜纹饰	9
4、简朴玄思的战国帛画	10
5、婉秀劲健的先秦漆画	11
6、朴实率真的秦汉墓室壁画	12
7、浪漫的马王堆汉墓帛画	13
8、现实的写真——汉画像石与画像砖	15
第二章 承上启下的三国魏晋南北朝绘画	16
1、“佛画之祖”曹不兴	17
2、画坛“痴人”顾恺之	18
3、南朝梁元帝与《职贡图》	18
4、名士风范与《竹林七贤》画像砖	20
5、北朝的绘画殿堂——敦煌莫高窟	21
6、西域美术奇葩克孜尔千佛洞壁画	22
7、边关岁月——嘉峪关墓室壁画	23
8、“澄怀观道”与山水画因缘	24
第三章 迈向高峰的隋唐五代绘画	25
1、卷轴山水画的兴起	26
2、“画圣”吴道子	27
3、趋于成熟的山水画	28
4、曲尽其妙的花鸟走兽画	30
5、绚烂多姿的敦煌壁画	30
6、迷恋人世的墓室壁画	32
7、顾闳中与《韩熙载夜宴图》	33
8、北有荆关 南有董巨	34
9、黄家富贵 徐熙野逸	35
10、精致工丽的界画和热闹非凡的风俗画	37
第四章 全面发展的宋辽金绘画	38
1、宏伟壮观的北宋山水画	39
2、“白描大师”李公麟	41
3、苏轼与文人画新潮	42

4、宋徽宗与北宋画院花鸟画·····	43
5、张择端的《清明上河图》·····	44
6、马一角 夏半边·····	46
7、辽金绘画与游牧风情·····	47
8、禅宗水墨画的兴起·····	49
第五章 以文人画为主流的元代绘画·····	50
1、文人画大师赵孟頫·····	51
2、少数民族美术家高克恭·····	53
3、元四家·····	54
4、诗书画印题跋与梅兰竹菊松石·····	56
5、富丽堂皇的永乐宫壁画·····	57
第六章 流派纷呈的明清绘画·····	59
1、明初“华山派”与宫廷绘画·····	60
2、戴进与“浙派”·····	61
3、“吴门画派”·····	62
4、“青藤白阳”与写意花鸟·····	63
5、董其昌与“南北宗论”·····	66
6、变体人物画家陈洪绶·····	67
7、四僧与明遗民画派·····	68
8、四王与清正统画派·····	72
9、“西画东渐”与清宫廷绘画·····	73
10、“扬州八怪”·····	75
11、明清的民间风俗画·····	76
12、雪域绘画“唐卡”·····	77
第七章 推陈出新的近现代绘画·····	78
1、“海上画派”与“岭南画派”·····	80
2、弘扬传统的齐黄潘傅·····	82
3、兼容中西的林徐刘吴·····	87
4、蒋兆和的《流民图》·····	89
5、蜚声世界的张大千·····	90
6、李可染与陆俨少·····	91
画家人名索引·····	93

任道斌 主编《中国水墨画初级教材》之一
关乃平

中国美术学院国际培训部
日本东洋美术学校
国际水墨画交流协会

中国绘画史

任道斌 合著
关乃平

序 言

中国的绘画,历史悠久,内涵丰富,魅力无穷;一部中国绘画史,通过历代画家艺人的笔墨丹青情结,反映了中国的政治、经济、军事、思想、文化艺术、中外关系等方方面面,它那可视的画面,几乎是一部浓缩的中国文化史,而深深地吸引着无数热爱中国文化的海内外各界人士。

作为美术院校讲授中国美术史的教师,我们不仅被跌宕起伏、佳作如潮、人才辈出的中国绘画史本身所迷恋,而且也为海内外学子如饥似渴、兴致勃勃的学习态度所感动。随着中外文化交流的不断扩大,编写一部简明扼要、通俗易懂、图文并茂的中国绘画史,弘扬中华优秀传统文化,已成为时代的迫切需要。

在中国美术学院院长潘公凯、日本东京东洋美术学校校长中込三郎,以及中国美术学院副院长兼外事处处长许江、国际培训部宋学善等先生的热情支持下,我们终于完成了这部适合外国留学生和海内外广大美术爱好者所需的中国绘画史。

基于图象资料在美术史上的重要地位,和大文化背景对美术发展的深刻影响,因此本书力求以图阐史,以史证图,并注意绘画与社会文化的关联,使读者能较直观地了解中国绘画的发展和文化的演进。

在编写过程中,我们参考了张安治、王伯敏、金维诺、薛永年、卢辅圣、洪再新、何延喆、谢成林等先生,以及美国高居翰、方闻,日本铃木敬、古原宏伸,台湾石守谦、傅申等教授的论著,中国美术学院的摄影家范厉先生为图版的制作付出了辛勤的劳动,谨此表示衷心的感谢!

任道斌 关乃平

1997年3月于北京

目 录

序言	3
概论	6
第一章 民族风格初步形成的上古秦汉绘画	7
1、中国绘画的滥觞——原始岩画	8
2、朴拙奔放的彩陶图案	9
3、瑰丽奇谲的青铜纹饰	9
4、简朴玄思的战国帛画	10
5、婉秀劲健的先秦漆画	11
6、朴实率真的秦汉墓室壁画	12
7、浪漫的马王堆汉墓帛画	13
8、现实的写真——汉画像石与画像砖	15
第二章 承上启下的三国魏晋南北朝绘画	16
1、“佛画之祖”曹不兴	17
2、画坛“痴人”顾恺之	18
3、南朝梁元帝与《职贡图》	18
4、名士风范与《竹林七贤》画像砖	20
5、北朝的绘画殿堂——敦煌莫高窟	21
6、西域美术奇葩克孜尔千佛洞壁画	22
7、边关岁月——嘉峪关墓室壁画	23
8、“澄怀观道”与山水画因缘	24
第三章 迈向高峰的隋唐五代绘画	25
1、卷轴山水画的兴起	26
2、“画圣”吴道子	27
3、趋于成熟的山水画	28
4、曲尽其妙的花鸟走兽画	30
5、绚烂多姿的敦煌壁画	30
6、迷恋人世的墓室壁画	32
7、顾闳中与《韩熙载夜宴图》	33
8、北有荆关 南有董巨	34
9、黄家富贵 徐熙野逸	35
10、精致工丽的界画和热闹非凡的风俗画	37
第四章 全面发展的宋辽金绘画	38
1、宏伟壮观的北宋山水画	39
2、“白描大师”李公麟	41
3、苏轼与文人画新潮	42

4、宋徽宗与北宋画院花鸟画·····	43
5、张择端的《清明上河图》·····	44
6、马一角 夏半边·····	46
7、辽金绘画与游牧风情·····	47
8、禅宗水墨画的兴起·····	49
第五章 以文人画为主流的元代绘画·····	50
1、文人画大师赵孟頫·····	51
2、少数民族美术家高克恭·····	53
3、元四家·····	54
4、诗书画印题跋与梅兰竹菊松石·····	56
5、富丽堂皇的永乐宫壁画·····	57
第六章 流派纷呈的明清绘画·····	59
1、明初“华山派”与宫廷绘画·····	60
2、戴进与“浙派”·····	61
3、“吴门画派”·····	62
4、“青藤白阳”与写意花鸟·····	63
5、董其昌与“南北宗论”·····	66
6、变体人物画家陈洪绶·····	67
7、四僧与明遗民画派·····	68
8、四王与清正统画派·····	72
9、“西画东渐”与清宫廷绘画·····	73
10、“扬州八怪”·····	75
11、明清的民间风俗画·····	76
12、雪域绘画“唐卡”·····	77
第七章 推陈出新的近现代绘画·····	78
1、“海上画派”与“岭南画派”·····	80
2、弘扬传统的齐黄潘傅·····	82
3、兼容中西的林徐刘吴·····	87
4、蒋兆和的《流民图》·····	89
5、蜚声世界的张大千·····	90
6、李可染与陆俨少·····	91
画家人名索引·····	93

概 论

中华大地，东滨太平洋，西峙昆仑山，北紫流沙广漠，南邻佛教诸邦，山川锦绣，气象万千。数十万年前就有先民生息于此，创造灿烂的华夏文明。从远古的岩画、新石器时代的彩陶图纹，直至现代的水墨画，千百年来画坛奇峰迭起，名家辈出，在世界美术史上蔚成大观，卓然独立。

中国画以毛笔、墨、绢、纸为主要工具，以线条为其生命，散点透视，造型构图，赋物以神，故与十五世纪以来以油彩作于布上，注重色彩明暗、讲求焦点透视的西洋画迥然不同(插图1)。

而且中国画与其孪生姐妹汉字书法一样，强调笔墨功夫，皆以毛笔落墨的轻重疾徐，造成线条刚直、柔和、严整、飘逸等不同变化；水墨浓淡亦往往随着画家情感的宣泄而出现微妙的韵律，色阶层次，百态千姿，在宣纸上发挥得尤为淋漓尽致。

中国画还与诗文相辅相成，互得益彰；与印章珠联璧合，对应成趣。在文人画兴起的宋元以下，更是诗书画印、长款短跋溶成一体，寄情感，

(插图1) [唐]阎立本《步辇图》(局部,宋摹本)

吐心声,内涵丰富;或寓意,或象征,充满哲理,素称“无声诗”(插图2)。

此外,中国卷轴画的特殊装裱形式与分门别类,也与西洋画有所不同。东方的文雅含蓄,与西方的生动奔放,特色自具,难分轩轻。诚如画坛大师潘天寿所说,中国画与西洋画宛如两座并峙的大山,各有高峰,而巍然屹立于世界艺术之林。

(插图2) [元]赵雍《挟弹游骑图》

(插图3) [汉]墓室壁画《上林苑斗兽图》(局部)

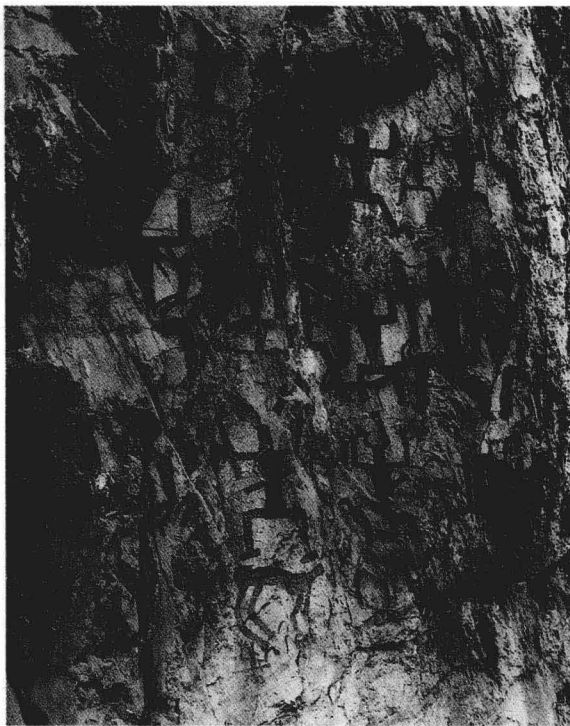
第一章 民族风格初步形成的上古秦汉绘画

中国绘画从原始社会发展至儒、道、释思想俱备的汉代,起初表现的仅是原始先民的朴素的理想和生活,进而更多地为上层社会政教服务,同时也反映各时代跌宕的社会风貌与世俗的生活图景(插图3)。

在这漫长的历程中,绘画与工艺美术结合,带有装饰风。汉代的民间匠师艺人已经能利用各种物质材料,创造多种绘画技巧、形式和风范。幅员广阔的中华大地,不同地区相互影响与交流,初步形成了明显的民族风格:重视以形写神,重视点睛传神,追求形神兼备、气韵生动。

(插图 4) [原始]黑山岩画《猛虎捕食图》

(插图 5) [原始]花山岩画《祭神舞蹈图》

1、中国绘画的滥觞——原始岩画

古代先民创造的原始岩画是中国绘画最早的遗存，它们大多分布在西北与西南，据说是游牧或少数民族部落所为。也许自然地理环境的不同，北人食肉勇悍，南人食蔬文雅，故而西北与西南的岩画各有特色。

西北岩画以刻凿为多，图案以动物为主，新疆天山岩画、内蒙古阴山岩画、甘肃黑山岩画（插图 4）等为其代表。除动物之外，还有狩猎、生殖崇拜、放牧等内容，粗犷雄浑。

西南岩画以涂饰为多，图案以人物为主，云南沧源崖画、广西花山岩画（插图 5）等为其代表。除人物之外，还有房屋、树木、神灵祭器等内容，朴拙神秘。

然而无论南北岩画，其以线条为构图，或斫凿，或涂饰，以线成面，大多形成阴面造型，富有幼稚、夸张的特点，充满力度之美，则是互相一致的。

2、朴拙奔放的彩陶图案

距今 4—7 千年的新石器时代，先民的生活由游牧、游耕而转入定居为主，陶器在农业、渔猎及日常生活中占有重要的地位，彩陶乃成为这一时期的文化象征。其彩绘大致可分为图案、图画两类。

图案主要为植物或几何线条纹，有些条纹象征着起伏的波浪、同心扩散的水波、绳革、丝网等。红黑相间，朴素而匀称，流畅而简洁。河南浍池的仰韶村、西安附近的半坡、甘肃的永靖，皆有大量的遗存(插图 6)。

图画有穿衣的人物、野禽、奔鹿、游鱼、伏龟等，形状生动，明快活泼。如青海省大通县孙家寨出土的一只彩陶盆，口内绘有 3 组相同的舞蹈人物，每组 5 人，手挽着手，面向一致，足下四道平行带纹，代表地面。如果盆中盛有青水，微微晃动，则舞姿似动非动，更加绰约多姿，奔放灵动，富有节奏美感，堪称我国原始绘画中的上乘之作(插图 7)。

3、瑰丽奇谲的青铜纹饰

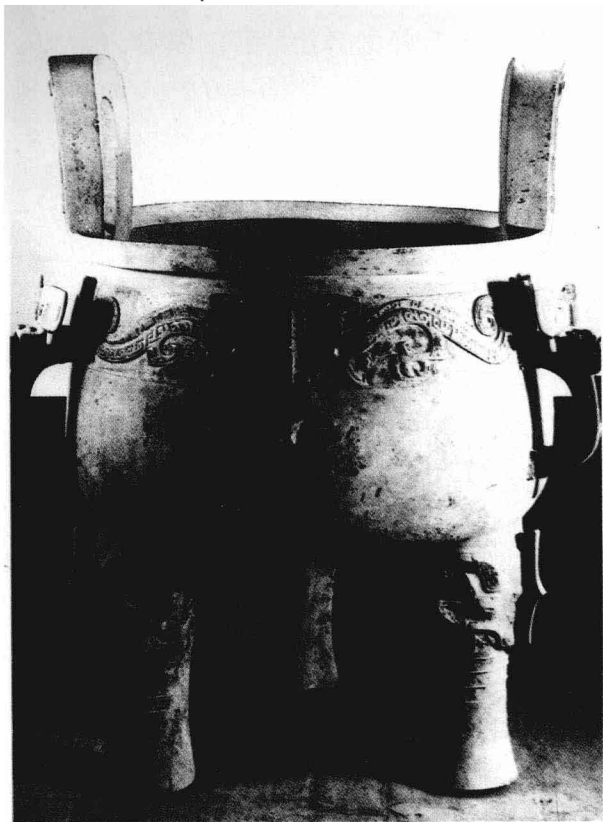
进入夏、商、西周(约前 2000—前 770)的奴隶社会后，集绘画、雕刻、造型、金属冶铸为一体

(插图 6) [新石器时代]几何线条纹彩陶

(插图 7) [新石器时代]舞蹈人物图彩陶

(插图 8) [夏商西周]兽面纹大铜鼎

(插图 9) [战国]嵌错花纹图案铜壶

的青铜艺术,成为当时美术最为辉煌的代表,司母戊大方鼎、毛公鼎等礼器则是青铜艺术中最主要的成就;它们大多造型庄严凝重,纹饰富丽奇谲,采用立体形象、平面浮雕和各种刻纹;纹饰题材有云雷纹、乳钉纹、龙纹、犀纹、饕餮纹、兽面纹(插图 8)等,或象征神秘莫测的天象,或代表威力无穷的神兽,给青铜鼎增添了权力至高无上的威严。

到了战国时期(前 475—前 221),青铜纹饰出现了战争、狩猎、歌舞等现实生活的场景。如四川省成都市百花潭出土的战国嵌错铜壶,花纹图案以三角云纹为界,分上、中、下三层,分别展示了采桑、宴乐、保卫家园战斗的不同场景,富有思想性与立体感,图案结构严谨,比例和谐,人物生动美观(插图 9),表明当时的绘画艺术已从附丽于装饰逐渐向独立发展。

4、简朴玄思的战国帛画

最能代表战国时期绘画艺术成就的遗物,为湖南省长沙出土的《美女龙凤图》、《人物御龙图》帛画。这两幅世界上最早的丝织物绘画均是随葬的“铭旌”,具有送死者灵魂升天的含意,表

(插图 10) [战国]帛画《美女龙凤图》

(插图 11) [战国]帛画《人物御龙图》

达了楚文化中简朴的道家思想。

《美女龙凤图》帛画所绘墓主为女性，头后挽髻束冠，细腰婀娜，长裙曳地，合掌侧立。她的左上方有神龙祥凤，似在引导死者灵魂升天成仙。图上黑白的搭配、虚实的对比、动静的处理，变化有致，充满灵动。全图以墨色线条为主，略加暗红色的淡彩，线描简劲而古拙(插图 10)。

《人物御龙图》帛画正中绘一有胡须的男子，峨冠博带，上遮华盖，侧身驭龙。龙身前下方有一大鱼开道，龙尾立一白鸟护卫，显示主人的华贵。全图人物形象富有神采，尤其是佩长剑、执缰绳的姿式，颇具大丈夫气概(插图 11)。线条亦有轻重刚柔之变，色彩平涂与渲染兼用，运笔潇洒自如。可以说，我国绘画以线条描绘人物的民族传统风格，至此已经形成。

5、婉秀劲健的先秦漆画

中国是世界上最早发明漆器的文明古国，先秦漆器，特别是战国漆器上的绘画，在中国绘画史上熠熠生辉。虽然当时漆画主要为装饰图