

中国文化速成读本

主编

杨飞

中国文史出版社

光明日报出版社

中国绘画

P
R
E
F
A
C
E

前

P
R
E
F
A
C
E

目

PREFACE

中国文化是中华民族精神财富的总和，是历代先民智慧的结晶，是现实中国的精神母体，是中国历史积淀的灵魂，它孕育并影响着我们民族的未来。鲁迅先生说过：只有民族的，才是世界的。著名科学史家贝尔纳曾说：中国在许多世纪以来，一直是人类文化和科学的巨大中心之一。在日益全球化、国际化、信息化的今天，作为中国人，应义不容辞地承担起传承文化的责任，保持中华民族鲜明的文化特征，借鉴前人的智慧，提高自身人文素质。

为了使读者能够在短时间内全面、系统、快捷地了解中国文化的精髓，使中华民族数千年的文化成为读者取之不尽、用之不竭的思想宝库和智慧殿堂，让更多读者更深入地感悟到中华五千年的光辉历程和灿烂文明，我们组织编写了这套中国文化速成读本系列丛书。这套图书系统、完整地展示了中国文化的博大精深，多视角、全方位地开掘中国文化的丰富内涵，将传统文化与现代理念有机地结合在一起，总体风格简明扼要、高雅美观。这本《中国绘画》是其中的一本。

中国绘画渊源流长、博大精深，是中国古代文化的重要组成部分，被视为东方绘画中的奇葩。毕加索曾说：据我所知，世界上有四个国家的艺术最具魅力和影响力，一是埃及，一是印度，另外是中国和日本，而日本的艺术又大多源于中国。在中国五千年艺术长河中，绘画一直具有特殊的作用，唐张彦远《历代名画记》中即说：夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运。中国绘画反映了中国人的精神世界和思想内涵，体现了中国人的审美观念和修身养性的道德规范。对于艺术爱好者来说，中国绘画无疑是一座巨大的文化宝库，一幢辉煌的艺术殿堂。

本书以中国绘画的历史为主干，详尽叙述各个时期中国绘画的成就和特点，精心搜罗挑选历代绘画名家名作，选画精当准确，图片精美丰富，版式新颖独到，文字精炼详实，生动、完整、真实地再现了中华数千年的绘画史，力求使读者多角度领略中国绘画的民族风格和美学价值。

由于编者水平有限，不足之处，请有关专家学者和广大读者多多批评指正。

目录

远古时期的涓涓细流	2
粗犷质朴的远古岩画	2
色彩缤纷的陶画	4
夏商周三代的曙光	6
充满神秘色彩的帛画	6
内涵丰富的镶嵌画	8
形象夸张的针刻画	8
蕴含神秘色彩的漆画	9
秦汉人文思想的反映	10
瑰丽的咸阳宫壁画	10
画像砖的初现	11
升仙思想的再现	12
遥远历史的重演	12
传神的辽阳墓室壁画	14
天象纵横的金谷园壁画	14
真实的官吏生活	15
和林格尔汉墓壁画	15
祈祷灵魂升天的帛画	16
震古烁今的画像艺术	18
星光灿烂的漆画	20
高古宏阔的绘画典范	22
汉风的另类延续	22
传神写照的大师	24
西部壁画的辉煌	26
西域风格的移植	28
意象深远的南朝壁画神韵	30
殉身艺业的帝王	32
包前孕后的陆探微	32
北齐之最杨子华	32

神似顾恺之的屏风画	34
体现民族融合的固原漆画	35
众彩纷呈的敦煌壁画	36
衣袂飘然的麦积山壁画	37
技艺高超的娄睿墓壁画	38
富有民族风尚的高句丽壁画	39

成熟后的气象辉煌 40

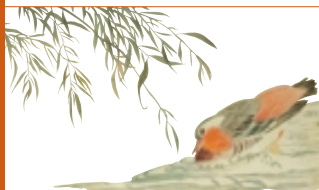
唐画之祖展子虔	41
“智海”董伯仁	41
阎立本得南北之妙	42
国朝山水第一	43
千古画圣吴道子	44
鞍马仕女留唐风	46
诗中有画，画中有诗	47
善画山水的张璪	48
韩干画肉不画骨	48
韩滉与《五牛图》	49
周昉仕女画为古今之冠	50
孙位继承魏晋笔法	51
中国绘画的千年宝窟	52
中西合璧的新疆石窟壁画	54
辉煌灿烂的唐墓壁画	56
荆浩笔墨照耀千古	58
关家山水深造古淡	59
董源半幅江南	60
巨然平淡趣高	61
黄筌富贵	62
徐熙野逸	63
周文矩人物画典雅浓丽	64
顾闳中与《韩熙载夜宴图》	64

绘画的黄金时代 66

李成山水百代标程	66
----------	----

山水画巨匠范宽	68
李成画派的传人——许道宁	71
“燕家景致”无人能及	72
黄居寀创黄氏花鸟	73
赵昌旷代无双	74
惠崇小景得苏黄推赏	75
易元吉“逸色笔”清淡俊雅	76
宋朝吴生武宗元	78
东坡写竹传神	80
文同创“湖州派”	81
崔白花鸟画形神兼备	82
郭熙学李成开“李郭画派”	84
王诜善画词人墨卿难状之景	86
文人画大家李公麟	88
米家云山	90
宋徽宗创宣和体花鸟画	92
风俗画神品《清明上河图》	94
王希孟与《千里江山图》	95
李唐首创南宋院体山水	96
萧照的历史画卷	99
墨梅大家扬无咎	100
苏汉臣婴孩画栩栩如生	101
“二赵”山水得丹青之妙	102
李迪兼善豪放、婉约之作	104
林椿灵秀婉约	105
马和之《诗经图》声名最著	106
赵孟坚诗画交融	108
梁楷开写意人物画新风	110
刘松年画风清丽严整	112
马远马一角	113
夏圭夏半边	114
法常笔墨淋漓尽致	116
风俗画巨匠李嵩	118

归隐山林的高逸 120

何澄开逸笔风气	120
老钱丹青今世无	121
龚开以瘦马自喻	122
郑思肖画兰露根	123
高克恭善画青山白云	124
画坛领袖赵孟頫	126
画马名家任仁发	128
刘贯道人物画冠绝古今	129
北方大家商琦	130
王振鹏界画元代称胜	130
柯九思以书入画	131
百代之师黄公望	132
梅花道人孤洁高标	134
王冕墨梅见精神	136
放逸派的最高峰	138
倪瓚聊写胸中逸气	140
王蒙万壑在胸	142
中国古代壁画的巅峰之作	144

江南画派的崛起 146

宫廷花鸟画的鼎盛时期	146
浙派始祖戴进	148
浙派主将吴伟	149
吴门画派的创立者沈周	150
吴门画派的旗手文征明	151
风流才子唐伯虎	152
画苑良工仇英	153
陈淳写意花卉明净放逸	154
徐渭水墨入妙品	155
“华亭派”领袖董其昌	156
武林派的开创者蓝瑛	158
“画史之董狐”项圣谟	159
崔子忠超尘脱俗	160

陈洪绶追六朝古法 161

最后的夕阳与新兴的曙光 162

集古人大成的四王 162

天主教画家吴历 166

恽寿平工笔花鸟画清代第一 167

师法造化四画僧 168

龚贤具黑白两种面目 172

扬州八怪 174

郎世宁参酌中西画法 178

法国人王致诚画艺精湛 178

索引 180

远古时期的涓涓细流

新石器时代的绘画主要体现在岩画和陶画上。岩画是刻划或涂绘在山崖上的图画。中国的岩画遗址有上千处，最重要的有内蒙古阴山岩画、新疆阿尔泰岩画、云南沧源岩画、江苏连云港岩画等近三十处。以绚烂为特色的仰韶文化、大汶口文化、马家窑文化的彩陶画代表了陶画的最高成就，其中仰韶文化的人面鱼纹陶盆、鹳鱼石斧陶缸、马家窑文化的人物舞蹈盆是艺术性最高的作品。

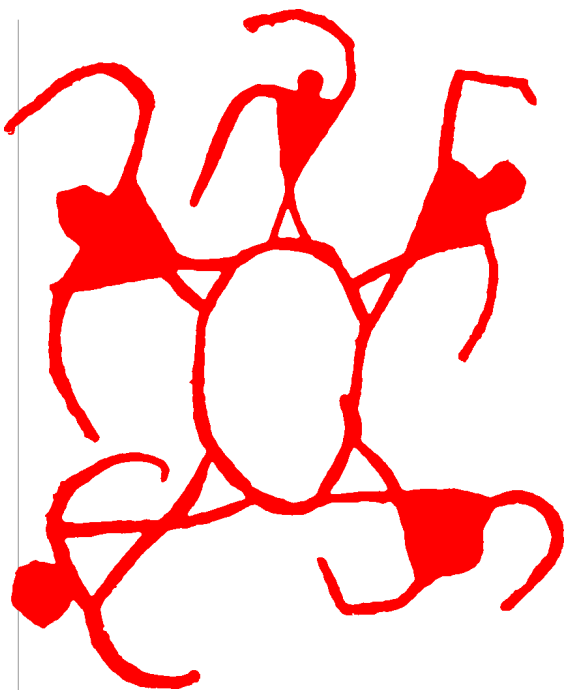
粗犷质朴的远古岩画

岩画是一种画在岩石上的画像。中国是世界上岩画分布广泛的地区之一，在内蒙古、新疆、甘肃、广西、云南、宁夏、黑龙江、西藏以及福建、江苏等处都有发现。在内蒙古阴山山脉、贺兰山北部、乌兰察布高原等地，已经发现有两万多幅岩画。

北方岩画以内蒙古阴山岩画为典型，甘肃、新疆的岩画也颇有风格。阴山岩画内容丰富多样，有生动的形象、浓厚的生活气息，全方位地反映北方游牧人的日常生活。

中国西南地区(包括滇、黔、桂、川、渝等省市区)的岩画在制作方式上多数用绘制。在用色上，经常用土红色。这种颜料是由赤铁矿石制成的。西南地区岩画的内容有人物、器物、动物、房屋、神话人物、符号和手印等，表现当地居民狩猎、放牧、战争、舞蹈等日常生活。中国西南地区岩画隶属南亚岩画的一部分，画风接近于周边国家。

内蒙古阴山岩画中以动物为内容的画

舞蹈图

新石器时代 岩画 云南省沧源市

面占全部岩画的90%以上。在甘肃省嘉峪关黑山,在青海湖附近的哈龙沟、黑山舍不齐沟,在新疆天山南北,在宁夏贺兰山口,在内蒙古乌兰察布草原,已发现的岩画中也大多以动物形象为描述内容。

江苏省连云港将军崖南口,有一块刻有星象图和植物身人面形的弧形巨石。星象图可能与天体崇拜有关,植物身人面形则可能是谷物神崇拜的记录。10个人面形全都用线与地上草状物相连接,很像植物结出来的果实。

广西省宁明花山岩画宽达130米,高达40米,画中形象以人物图像最多,然后

是动物、器物 and 符号。动物有狗和禽鸟等,器物有环首刀、带格符号剑和羊角纽钟。符号有空心圆、同心圆、星纹等,它们可能表示铜鼓、车轮和星、月、日等形象。其中人像达1300多个,紧凑地刻满上千平方米的崖壁。

云南省沧源岩画第七地点一区有一幅舞蹈图,高处有一个人形,头部残缺,上面插着两根羽毛、羽毛比身体还要长。下面有五个人,两只脚都连着一个圆圈,每个人都好像一条胳膊被反扭住似的。还有一些头上插着长长的羽毛,上臂和膝部扎着短羽毛手舞足蹈的形象。

● 人物图 新石器时代~东汉
岩画 广西壮族自治区宁明县花山

● 放牧图 新石器时代~铁器时代
岩画 新疆维吾尔自治区昆仑山

色彩缤纷的陶画

新石器时代的陶画作品多数是画在器物上作为装饰的。

青海省大通县孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆,在盆的内部盆壁上,画出五人为一组的舞蹈纹样,共三组,一共十五个人。画中的人,手拉着手,脸朝左边,头两侧有辫子,全部放在头的右方,身体下方又有向右斜

的饰物。这些人物花纹饰样,都以曲直粗细的线条来体现,却能抓住大体方向。五个相同的人物形象和统一的朝向,反映了舞蹈的整齐节奏,形象地体现了欢乐热烈情景。

甘肃、陕西、河南诸地出土的彩陶,以鱼纹样为多;西安半坡的彩陶中,有用黑色描绘鼻尖翘起、张着口的鱼,就像在水中游一样,有的露牙张口,就像活的一样。宝鸡金陵河西岸出土的陶瓶上所绘的鱼,作为

人面鱼纹钵 新石器时代 仰韶文化 红陶·彩绘 陕西省西安市半坡遗址出土

另一类,绘画手法也不同。此外,临潼姜寨的彩陶中也绘有蛙和鱼,造型简单、纯朴,很有意味。

河南省临汝阎村发现一件彩陶缸,是仰韶文化大河村类型。这件陶器上面,画一鹳衔鱼,面对着旁边一件立着的带柄石斧。画面37厘米高,44厘米宽,约占缸体面积的一半。鹳眼又大又圆,嘴又长又尖,身体用柔和而有力的线条体现出来,形象特征特别明显。鹳的腿、爪用没骨法画出来,其余部分则是用勾线平涂。画中轮廓线和鹳眼、鱼鳍、鱼尾及石斧柄上缠的绳索,都是用不同深度的棕色来体现;鹳羽、鱼身、斧柄及斧体都用白色来装饰,它们被淡橙色的陶缸映衬着,显得简洁明快。

陕西省半坡发现的人面鱼盆,其口沿图案与内壁图案的格局已表现了中国彩陶

● 鹳鱼石斧图缸 新石器时代 仰韶文化 红陶·彩绘 河南省临汝县阎村出土

● 人面鱼纹盆 新石器时代 仰韶文化
红陶·彩绘 陕西省西安市半坡遗址出土

● 鱼纹盆 新石器时代 仰韶文化
红陶·彩绘 陕西省西安市半坡遗址出土

纹最初的结构形式。这类彩陶鱼纹盆多在内壁设置四个纹样并使它们相互对称,口沿的八个纹样以“米”字形把圆形器口进行分割。有趣的是,内壁的四个纹样正好位于两条相互垂直的分割线上。由此看来,这是以对等分割圆周的直径来确立方位的。这种用分割器物口沿来确定位置的方式,后来被普遍应用在器物外壁的纹饰结构中。

夏商周三代的曙光

黄帝时中国已有绘画，殷商时期出现“宫墙文画”，西周时期壁画更加繁盛，孔子观睹西周明堂时就看到过尧、舜、桀、纣的画像。春秋战国时期，诸侯并立，壁画尤胜，漆画、帛画、青铜器画也各擅胜场。壁画内容浩繁，琦玮谲诡；帛画形象夸张，表现超现实的力量；漆画色泽明艳，稚拙而传神；青铜器画场面宏大，常表现宴饮、狩猎、歌舞、采桑、战争等活动，生活气息浓厚。

充满神秘色彩的帛画

「人物龙凤图」

人物龙凤图是1949年在湖南省长沙发现的，也是迄今为止发现的最古老的帛画之一。画上画有一位妇女，向左转着脸站着，衣长拖着地，身子很大，袖口很小，两掌往前伸出，双掌相合。妇人上面画着一只向左的凤凰，左边是一条龙。有人说画中凤凰之大非龙而是夔，因为画中的动物只有一只脚，这是夔的象征，进而引申为凤夔相争，而凤胜于夔。近来，湖南省博物馆将这幅帛画再一次进行整理，看清画中野兽的头部两边根本没有犄角，反而身体两边各有一只脚，尾部并未下垂而是卷在一起，因此画中即为龙。实际上这是一幅妇人为死者祈祷的作品，描绘龙与凤，体现了正在将死者的灵魂引领上天。

人物龙凤图

战国 前4~前3世纪 绢本墨笔
湖南省长沙市陈家大山战国楚墓出土

「人物御龙图」

此图出土于湖南省长沙子弹库，用细

● 縑书 战国 前4~前3世纪 绢本墨笔
湖南省长沙市子弹库1号战国楚墓出土
美国纽约市大都会博物馆藏

绢做成，被发现时摆放在棺盖与外棺中间的隔板之中，画面朝上。

图画中的一个男子，向左侧着身站在画的正中间，扎着头发，戴着发冠，脖子系着带，穿着长褂，长长的拖地裙子遮护脚面，衣袖肥大，腰间佩戴着宝剑。男像的头顶戴着盖子，一只巨龙被踏在脚下，龙头下方系着绳索，男像两手拉着龙头的绳索前进。龙头在男像之前，龙尾在男像的身后，外形就像一叶扁舟，下面是层层白云衬托。龙的前下方有一只鲤鱼向前游动，仿佛在说男像驾着龙在天河中乘风破浪勇往直前。华盖下的流苏、人下巴下的系带都向后飘动，而且人像身体画得微微后仰，表明正在向后用力拉缰。

此画用单线描绘，色彩平填于画上，略加染色。画中部分用上了金白粉彩。这是迄今最早使用这种画法的作品。

「縑书画像」

縑书 1942 年发现于湖南省长沙东郊子弹库，现收藏于美国纽约市大都会博物馆。縑书周围一圈依次排着 12 段边文和 16 幅图像。有着树木形象的 4 幅图画放在四个角上，剩下的 12 幅画像绘制了奇形怪状的鬼神形象，平均每边各有 3 幅。此书十二月神用 12 个形态各异的神怪形象表示。其大致轮廓是用线勾勒的，仅涂上单色。列于四角的树木，依次用青、赤、白、黑四种颜色绘制。

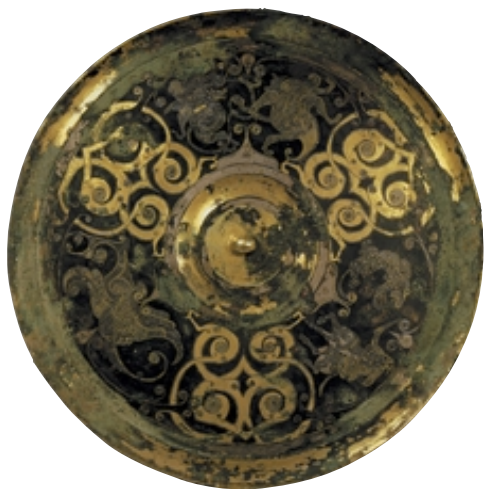

● 人物御龙图
战国 前4~前3世纪 绢本墨笔
湖南省长沙市子弹库1号战国楚墓出土

内涵丰富的镶嵌画

镶嵌画主要是在青铜器的外表按画面构图和其具体形象在器壁表面上刻出沟纹，再镶嵌红铜而成。

战国时期的青铜器，比如宴乐渔猎攻战纹铜壶，现被故宫博物院收藏，从壶口到圈足，都是用红铜镶嵌，壶身被斜角云纹的界带分为上、中、下三层画面。以壶肩部两个耳朵为准，分装饰区为前后图像相同的两面。采桑、习射和狩猎的场景在壶的颈部装饰中体现出来。在壶腹中部以上右方，有一个似为双重台榭的楼房，许多人在上层宴饮，下层有一个翩翩起舞的女子，并有伴奏者和敲磬击钟的人，还有人在最右边烹饮。而左方画的是弋射飞禽，池旁有群雁伫立，也有的在空中飞翔，猎人仰头射大雁，被射中的雁贯矢下坠，还拖着长长的缴。最

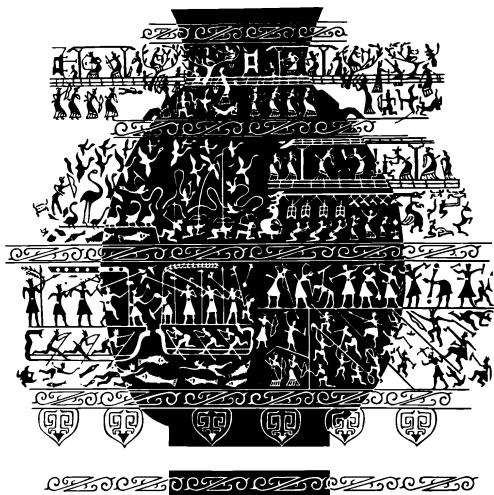
斗兽纹镜 战国 前5~前3世纪
青铜·金·银 河南省洛阳市金村出土

大的装饰区是在壶的下腹部，右边画着激烈的攻防战，城上的士兵似在防守，城下的士兵则用云梯攻城，他们拿着许多兵器，如戟、矛、剑、弓和盾等。还有从高空跌下的被砍头的尸体。左侧是水陆战斗的场面。

形象夸张的针刻画

针刻画是用高硬度的刻刀，把人、兽以线条的方式勾勒而画成的。

河南省洛阳金村出土的金银错狩猎纹铜镜由三组双涡纹、一组人物和两组动物组合而成。其中两组动物修饰分别为展翅的大鸟和搏斗的两兽。最精彩的要数人物那一组，只见身披盔甲的战士骑在全身披甲的马上，持剑向虎刺去，怒虎转身扑过来，极为凶猛。英姿飒爽的勇士、咆哮的马和恶虎的外形都被完全展现出来。

宴乐渔猎攻战纹壶(纹饰) 战国
前4世纪 青铜 北京市故宫博物院藏

● 车马人物出行奁 战国 前4世纪
漆器 湖北省荆门市包山2号墓出土

● 鸳鸯盒 战国 前433年
漆器 湖北省随州市擂鼓墩曾侯乙墓出土

蕴含神秘色彩的漆画

东周时期的漆画，大部分是在湖北、湖南、河南、山东等省的春秋战国墓中出土的。

湖北随州市擂鼓墩曾侯乙墓漆棺内壁髹朱漆，棺外壁上还绘制出许多神怪，上面的方相氏是人身兽面，手拿双戈，脚蹬火焰；羽人人面鸟身，头有两角，手拿双戈；鸾凤鸡头、蛇脖、龟背、鱼尾，展开翅膀，张开双爪；禺疆是人面鸟身，头长两角，耳有对蛇，脚踩两蛇；烛龙是人面蛇身，头上

面有只鸟；人面蛇身的土伯，头长着长角。

同时出土的还有鸳鸯漆盒，其器腹左右两边各画有一幅舞乐图。左边为《撞钟击磬图》，右边为《击鼓舞蹈图》。

湖北省荆门市包山2号墓发现的车马人物漆奁以黑为底色，用红、黄、金三种颜色作衬托，上面画有树木、车马和人物的图像，还有许多人物以及一些树木、犬、雁等等，都很传神。

● 车马人物出行奁 战国 前4世纪 漆器 湖北省荆门市包山2号墓出土

秦汉人文思想的反映

秦汉时期的绘画艺术包括宫殿壁画、墓室壁画、帛画、工艺品绘画和画像石及画像砖。秦代咸阳宫壁画是中国目前保存完整的最早的宫殿壁画。两汉时期的绘画以墓室壁画和帛画最有代表性。河南、河北、内蒙古的墓室壁画形式多样，内容丰富，技巧高超。汉代帛画以山东银雀山和湖南马王堆出土的最为精彩。汉代画像石和画像砖形象丰富，其中山东、南阳、四川三地的最具特色。

瑰丽的咸阳宫壁画

陕西咸阳秦代故城遗址第一号宫殿遗址埋藏有400多块壁画残片，壁画色彩鲜艳明快，五彩缤纷，风格雄健，整齐中富有变化，突出代表秦文化的艺术特色。

1979年，考古工作者在咸阳第三号宫殿建筑遗址中又出土了车骑、人物等秦代壁画。

较为完整的是东壁北组的《车马图》。四匹枣红色的马拉着一辆车，马头上有白色面具作为装饰物，带有衔镳，颈上套着白轭，腰部也有装饰物，分别为白色或黑色的飘带。拉车飞奔的马体态雄健有力，精神抖擞。单辕的车上有盖，车厢开有窗户。

现在我们看到的车马图，有的是较为完整的四匹马，有的只剩下三匹或二匹，这些马多为枣红、黄、黑等色，呈飞奔状，充满了动感。东壁还画有四棵树，位于北组和中组车马图之间。

宴钦图 战国~秦 前3世纪
画像砖 陕西省凤翔县彪角镇出土