

中国美术全集

书画卷 一

于明主编

中国绘画与书法(代序)

绘画是用色彩和线条在平面上描绘形象的美术种类,书法是文字书写的艺术,绘画与书法是同根同源的,这是中国传统书画理论中的一个重要观点。它包括两方面的涵义:一是指中国文字与绘画在起源上有相通之处;一是指书法与绘画在表现形式方面,尤其是在笔墨运用上具有共同的规律性。后者曾经成为文人画兴起的重要理论根据之一。

中国绘画艺术历史悠久,渊源流长,以汉族为主包括各少数民族在内的画家和匠师,创造了具有鲜明民族风格和丰富多彩的形式手法,形成独具特色的中国传统绘画(即中国画)。

商周时代的甲骨文和金文中保存有大量图画文字,这些字包括象形与指事两种功能。这些文字具有一定的绘画因素和广泛表现范围。它首先是对于人自身的表现,包括对人的身体外形、手足、五官,男女长幼、人的活动、人际关系、人与环境的关系等;其次是由于山川、草木、鸟兽、天文气象、居住环境、服饰、器用等方面的表现,进而发展到表现抽象概念,如方位、数字等。文字的形成与发展反映出人对自身和客观事物的观察能力、思维能力和表现能力的发展,同时也反映了人的绘画意识的发展。随着图画文字由图案化的形象符号逐渐演变为由线条构成的文字,人们也提高了对于线自身表现力的认识,并逐渐发展用毛笔的技巧,形成了独立的书法艺术。而运用毛笔的线条来描绘图像,也正是中国传统绘画的重要特点之一。在这一意义上,书法与绘画正是在同一出发点上发展起来的。

唐代张彦远在《历代名画记》卷一“叙画之源流”中,第一次从理论上阐述了书画同源的问题。他认为:在造字之时,书画同体而未分。书(文字)、画的区分来自目的的不同。文字的作用在于传意,绘画的作用在于见形;字学六体中的鸟书也就是画。周官教国子以六书,其中的象形,即是画的意思,由此可知书与画本是异名而同体的

事物;他认为到后世绘画与文字分离,绘画的作用才得以充分发挥,绘画的形象作用超过了用文字书写的记传与赋颂。张彦远的论述反映了早期对于书画同源的认识。

宋元以后,文人画家由于对于笔墨的重视,又从新的角度强调了书画同源的观点,其用意在于强调绘画用笔本身独立的形式趣味和审美意义。元代书画家赵孟頫在题《枯木竹石图》中说:“石如飞白木如籀,写竹还应八分通,若还有人能会此,须知书画本来同。”明代王世贞在《艺苑卮言》一书中从两个方面分析了书画同源:一方面在用笔的技巧上,例如画竹,干如篆,枝如草,叶如真,节如隶,郭熙、唐棣画的树、文同画的竹、温日观画的葡萄,都是由草书中得来的;另一方面从书体所体现的审美理想上,如龙跳虎卧、戏海游天、美女仙人、霞收月上等境界,更是书画相通的。现代画家黄宾虹也曾说:“书画同源,贵在笔法,士夫隶体,有殊庸工(《古画微》)。”这些论述主要强调了绘画用笔与书法用笔的相通之处,并以此说明文人画家和书法家需具备广博的修养和丰富的艺术想像。

明清以来,特别是辛亥革命以后,随着封建社会的崩溃,外来绘画艺术不断传入,丰富了中国绘画的体裁。中外艺术交流日益频繁,使画家从中得到吸收和借鉴,中国绘画创作发生了前所未有的变化,油画、水彩画、漫画、宣传画等相继发展起来,特别是中华人民共和国建立以后,各个画种都展示出新的面貌。

近现代中国书画发展的道路曲折不平,中华人民共和国的建立,开始了中国美术的一个新阶段。开放改革以来,中国书画的艺术个性逐渐复苏,美术理论研究空前活跃,一部分书画作品趋向商品化,并由此带来了艺术价值、艺术生产方式和种种观念的变异。这为我们积累了许多经验、教训,也有待于我们去总结和思考。

编者

中国美术全集 书画卷——目录

先秦 两汉 魏晋 南北朝

人物御龙图	8
车马出行图	9
东王公、乐舞庖厨画像石	10
君车出行图	11
屏风漆画列女古贤图	12
出行图	13
职贡图(局部)	14

隋 唐 五代

游春图	16
维摩诘像	17
舞伎图	18
礼宾图	19
江帆楼阁图	20
明皇幸蜀图	21
照夜白图	22
牧马图	23
高逸图	24
张议潮统军出行图	25
五星二十八宿神形图(局部)	26
十六尊者图(局部)	27
关山行旅图	28
调马图	29
罗汉图	30
寒林重汀图	31
勘书图	32
重屏会棋图	33
高士图	34
卓歇图	35
江行初雪图	36
匡庐图	37
四天王图(选一)	38

两 宋

读碑窠石图	40
山鹧棘雀图	41
层岩丛树图	42
溪山楼观图	43
朝元仙仗图	44
雪景寒林图	45
秋江渔艇图	46
窠石平远图	47
写生蝴蝶图	48
双喜图	49
古木怪石图	50
墨竹图	51
临韦偃牧放图	52
五马图(之一)	53
渔村小雪图	54
云山小幅	55
千里江山图	56
清明上河图	57
女孝经图三才章	58
碧桃图	59
雉鸡待饲图	60
采薇图	61
溪山行旅图	62
溪山清远图(局部)	63
白莲社图(局部)	64
中兴瑞应图	65
四梅花图(局部)	66
竹雀图	67
四景山水图	68
梅石溪凫图	69
疏荷沙鸟图	70
牧牛图(夏)	71
果熟来禽图	72
薇亭小憩图	73

目 录

四羊图 74

八高僧故事图 75

泼墨仙人 76

海棠蛱蝶图 77

枇杷山鸟图 78

湖山春晓图 79

云龙图 80

文姬归汉图 81

赤壁图 82

先秦两汉魏晋南北朝时期

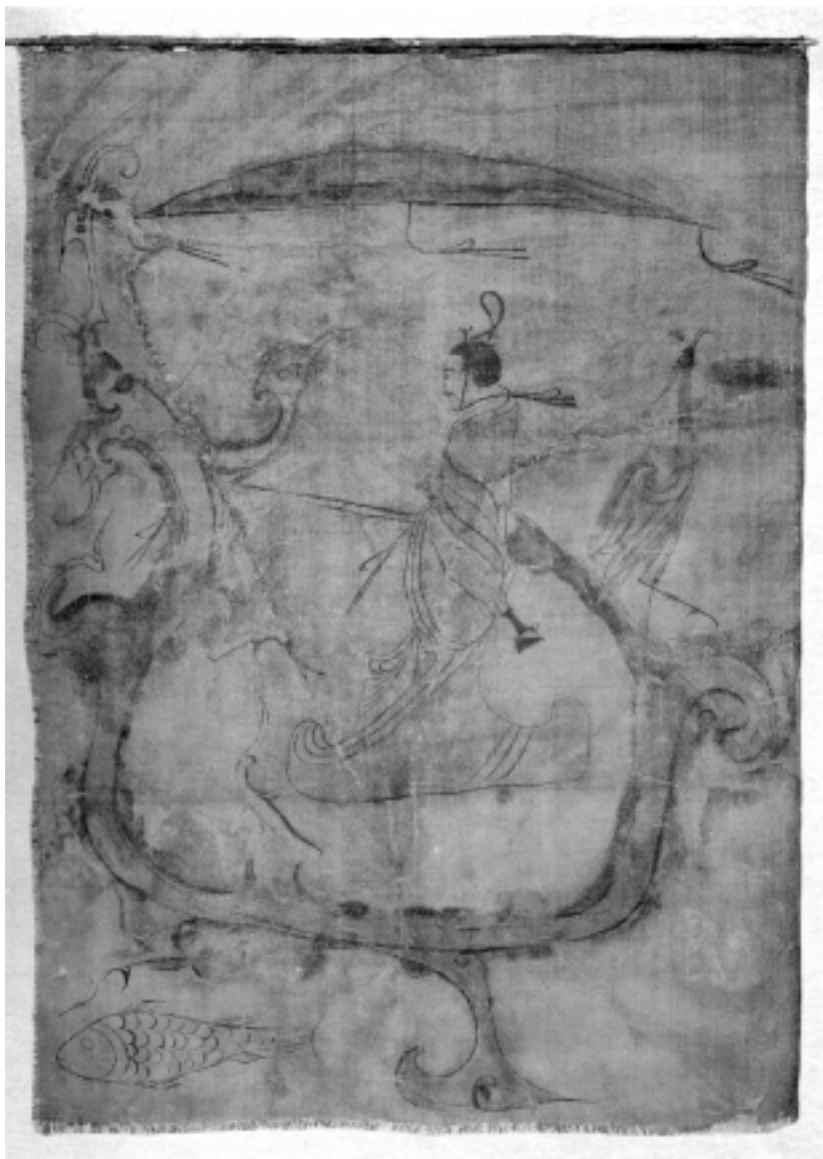
中国绘画历史渊源流长,名作之多,堪称奇观。早在新石器时代,就出现了陶绘艺术。陶器的出现是人类文明的重要标志。彩绘是陶器装饰画中最卓越的技法。大汶口文化彩陶、红山文化彩陶、河姆渡文化彩陶等皆美仑美奂,仰韶文化彩陶与马家窑文化彩陶最具代表性。

先秦两汉时期的岩画、陶绘、帛画、壁画、漆画、画像砖均已达到了很高的艺术水准。云南苍源岩画、广西宁明县的花山岩画、甘肃嘉峪关西北的黑山岩画,都是中国古代先民留下来的杰作。

魏晋南北朝时期,佛学的兴起,民族文化和地域文化的融合导致文化艺术迅速发展。这一时期留下来的壁画作品极其丰富,其中敦煌莫高窟艺术规模宏大,珍品众多,震惊中外。这些优秀作品,对我国绘画艺术的发展产生了积极且深远的影响。

此图于1973年再次清理长沙子弹库楚墓发掘遗址时发现。画面正中绘一侧面男子，他身材修颀，腰佩长剑，驾驭着一条巨龙。龙头高昂、龙足伸张、龙尾上翘。龙尾上部伫立一只鹭、鹤之类的水禽。整个画面动感极强。

此图乃陕西咸阳秦宫遗址三号宫殿的长廓上的长卷式车马出行图的一部分。画面中枣色骏马飞驰，隐约可见车驾相连。此群马形态整齐划一，动感十足。此图因年代久远颜色剥落，但写实手法高超，群马惟妙惟肖，具有很高的欣赏价值。

这幅《乐舞庖厨》及东王公组图，先将所绘外部形象以浮雕刻出，然后再以阴线刻出内部细线。画中主要人物为东王公，旁有异人舞蹈；二层描绘技艺表演，诸多艺人各具形态，生动活泼。三层描绘的是庖厨场面，刻出内部细线。画中主要人物为东王公，旁

有异人舞蹈；二层描绘技艺表演，诸多艺人各具形态，生动活泼。三层描绘的是庖厨场面，刻出内部细线。画中主要人物为东王公，旁有异人舞蹈；二层描绘技艺表演，诸多艺人各具形态，生动活泼。三层描绘的是庖厨场面，刻出内部细线。画中主要人物为东王公，旁

《君车出行图》展现的是墓主人生前车马出行的浩荡声势。画面自上而下分四层，车马数量众多，气势恢宏。车为双辕白盖轺车，轮廓用浓墨勾出，骏马昂首奔驰。马具如辔头、辔、靳、鞅、等处施以朱红色，鲜明华丽，艺术水平很高。

此图乃屏风漆画，漆画题材源自《古列女传》。图中人物形态各异，古风古韵，衣纹舒展自如，惟妙惟肖。其中女子身姿动态尤为美妙。此漆画屏风共五块，另有残块。此图红漆为底，敷有黄白、青绿、橙红等色，画面富丽雅致，颇见功力。

此图乃嘉峪关魏晋五号墓壁画，场景宏大，人物形象生动。其中一骑前行，数骑殿后，呈万马奔腾之势。画中人物面目庄严，神态悠然。整个场面气氛井然，人物前后互相呼应。在此壁画中，人物鞍马被刻画得十分逼真，气韵横生，线条豪放，造型生动。

此图描绘十二位使者朝贡时的形象，古游丝描为主，间施兰叶描的手法。为各民族历史、服饰等的研究提供了重要的形象及文字资料。

隋 唐 五 代 时 期

隋唐五代时期，我国绘画艺术逐渐步入繁荣昌盛阶段。隋朝绘画起着继往开来、承前启后的作用，至唐朝形成了一代新的画风。

隋代绘画已经达到了一定高度。人物画对形与神的表现能力有所提高；山水画较好地表现了“远近山川，咫尺千里”的真实空间感。

唐代各时期均有名家涌现，并形成不同的阶段特色和迥异的个人风格。吴道子的宗教画；张萱、周昉的仕女画；李思训的山水画；韩幹、韩滉的动物画等都足以代表唐代绘画的新高度。

五代绘画继承了唐朝时期的画风，特别是山水、花鸟、人物画得到了充分发展，诞生了一大批在历史上享有盛誉的画家，如董源、周文炬、卫贤、贯休等。同时，五代绘画又为两宋绘画的发展奠定了坚实的基础。

此图在辽阔、平远的山川景色中点缀 两岸山峦重叠，游客如织，往来不断。青绿山
着人马和舟船，描绘了一派明媚的春天气 水，茂密丛林，经细细点染，自然景色一览
息和士人踏青郊游的情景。河面水波浩淼， 无余。意境深远。

在唐代描绘维摩诘形象绘画作品中，上，前倾身躯，神态矍铄，惟妙惟肖。此作线描流畅，衣纹飞动，刻画精细，神清韵绝，不愧大家之作。

