

第九课

中国古代绘画撷英

中国绘画历史悠久，
源远流长，如果上溯
到原始社会的彩陶时
期，中国绘画已经过
了七千年左右的发展
里程。在如此漫长的
岁月中，中华民族的
祖先为我们留下了丰
富多彩、辉煌灿烂的
艺术瑰宝！

现在就让我们带着
自豪一起走进『形神
兼备，迁想妙得』的
中国古代绘画！

一、我国早期的独幅绘画作品

——帛画

帛画主要指丧葬出殡时张举的一种在绢帛上绘出图画旌幡。也有人根据墓中出土的“遣策”称之为“非衣”。入葬时作为随葬品将其盖在棺上。



人物御龙图



战国楚墓帛画，绢本 墨绘 纵31.2cm 横23.2cm。所谓「帛画」，专指古代画在丝织物上的图画，早在专门的纸、绢尚未发明之前人们往往把字画绘在木版、石板、器物或丝织物上。帛画可以说是传统卷轴画这一艺术样式的代表。

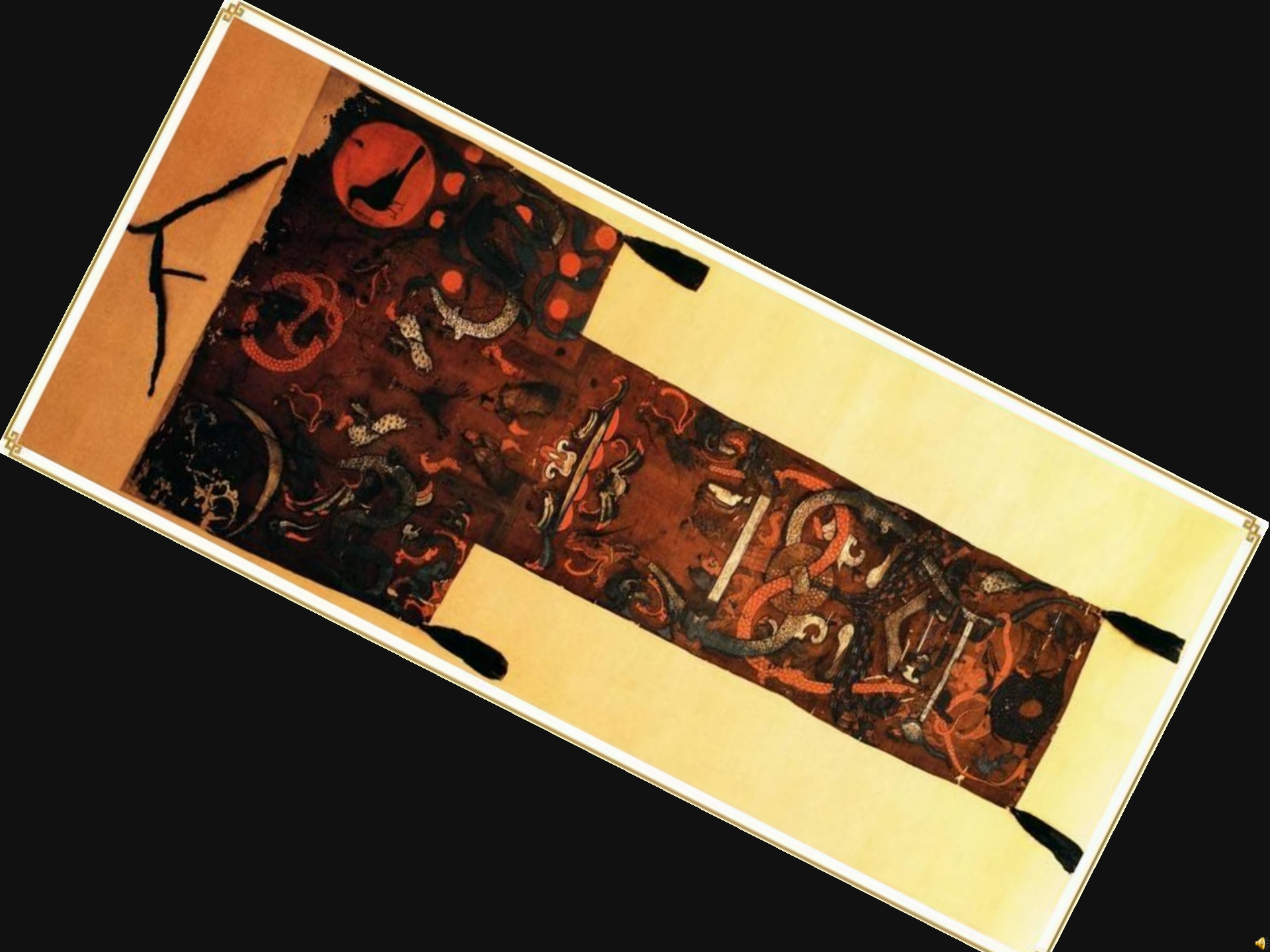
《龙凤仕女图》1949年2月在湖南省长沙市陈家大山楚墓出土。全画的主题是祈求飞腾的龙凤引导墓主人的灵魂早日登天升仙。

帛画《升天图》

1972年长沙马王堆一号汉墓出土。纵

205厘米，上横92厘米，下横47.7厘米。

出土时画面向下，覆盖于内棺上。根据记载，这种形式的帛画在当时称为「非衣」，是出殡时张举的铭旌。帛画的构图分为天上、人间、冥府三部分。天上部分取「下」字形的横幅面来表现，绘有金鸟、蟾蜍、蝎龙、翼龙和天堂的守门神「帝阎」等；人间部分则描绘了年迈的妇人即墓主人拄杖而立，有三个侍女陪同，在众家人的祭奠中，正告别人间，缓缓升天；冥府部分则绘有巨人站在鲸鲵之上托举着大地。整个画面通过两条穿璧的游龙联成一个有机的整体，具有丰富的神话内容和瑰丽的浪漫色彩。





二、敦煌莫高窟的壁画

汉唐雄风吹拂着敦煌，丝路驼铃吟咏着敦煌。“敦，大也，煌，盛也。”今日的敦煌故城已是一片败壁残垣，玉门阳关，故址萧然。但悠久的历史 and 灿烂的文化却使之焕发出令人夺目的光华。莫高窟、榆林窟、西千佛洞，恰如颗颗明珠，点缀在茫茫大漠中。

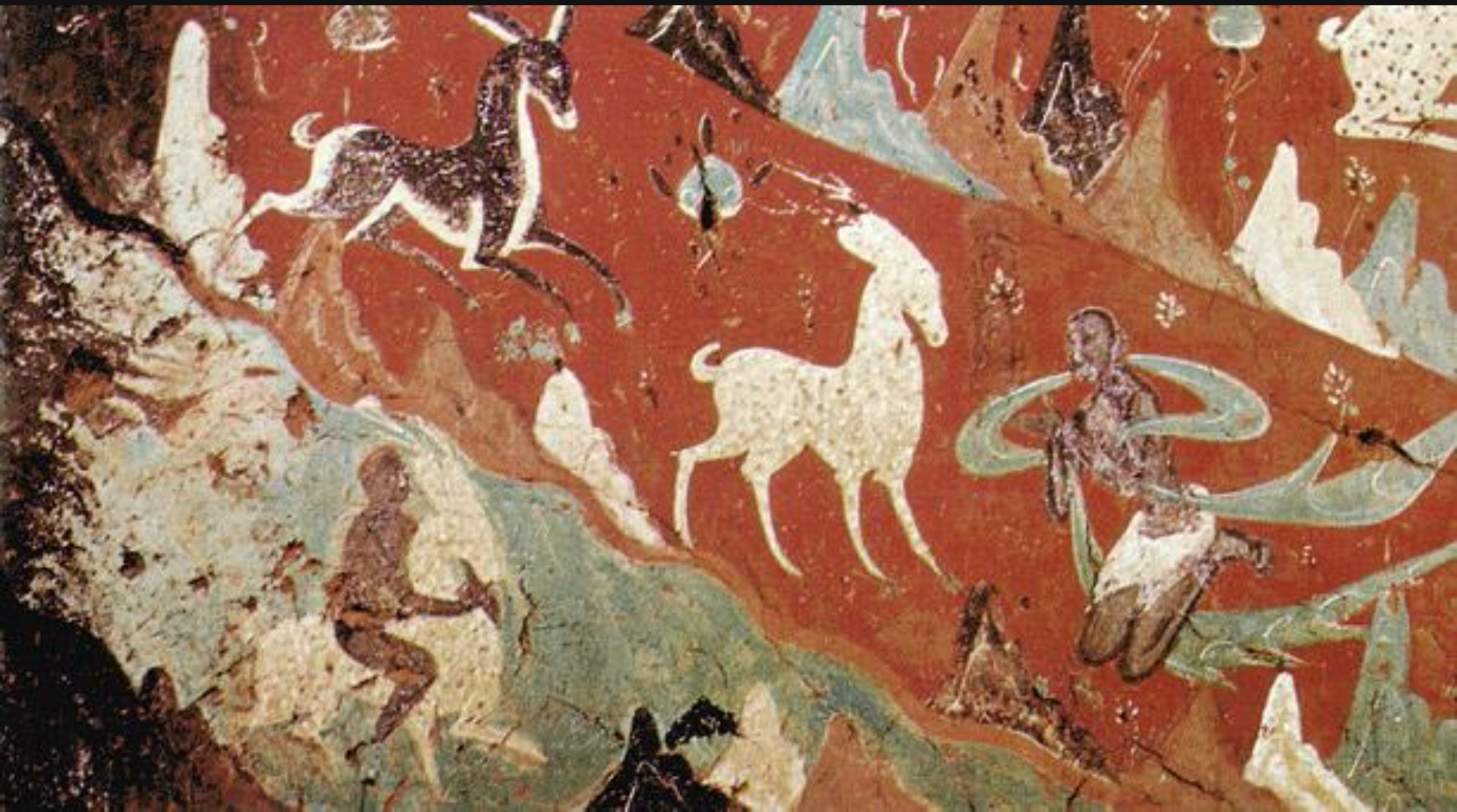


《鹿王本生图》

《鹿王本生图》是敦煌莫高窟第257窟的北魏时期的壁画。本生故事是指佛教创始者释迦牟尼生前所经历的许多事迹。释迦牟尼原是古代印度北部一个小国——迦毗罗卫国净饭王的儿子，传说他因看到人世生、老、病、死很苦，便出家修行，以求解脱，后来成了『佛』。

『鹿王本生』说的是释迦牟尼前生是一只九色鹿王，他救了一个落水将要淹死的人反被此人出卖的故事。本生故事画是表现『舍己救人』这一题材的。上边的故事有着浓厚的宗教色彩，宣传的是善恶报应思想，赞扬了九色鹿王的无私精神。

《鹿王本生图》 局部



《鹿王本生图》 局部



《鹿王本生图》 局部



三、中国古代人物画

人物画的历史，就是中国绘画的历史，早在远古的彩陶、岩画上就有以人物活动为题材的纹样和符号，汉代画像石、画像砖，东晋的《洛神赋图》、隋唐的《步辇图》、元代的《消夏图》、明代的《张卿子像》都堪称其中的经典之作。



步辇图 阎立本（唐）



唐太宗面目俊朗，目光深邃，神情庄重，顾盼之间充分展露出盛唐一代明君的风范与威仪。为了更好地凸现出唐太宗的至尊风度，作者运用对比手法进行衬托表现。以宫女们的娇小、稚嫩，以她们或执扇或抬辇、或侧或正、或趋或行的体态来映衬唐太宗的壮硕、深沉与凝定。



侍官及禄东赞等三人，虽动作形态较一致，但表现出三个人的神态各不相同。红衣侍官身体微倾，神态平和，禄东赞及随从身体亦前倾，双手合握于胸前，谦恭而略显紧张，三人虽同为一种站姿，但神态各异，心情不一，且吐蕃使者体形被画成小于侍官及唐太宗李世民，体现了画家身为万国来朝的大唐臣民的优越感。



张 卿 子 像

(明)
曾鲸



最能反映“波臣派”代表风格的就是曾鲸作于五十九岁的这幅《张卿子像》图轴。

被董其昌、陈继儒称为“奇才”的诗人兼名医张卿子乌巾朱履，左手捻须，意态安详。画像面部先用淡墨多层烘染，再行敷色，赭石中略掺铅粉，耳朵等部位则用较浓的赭色勾提，达到笔墨色浑然一体、形神兼备。



中国古代人物画的其他经典之作



朝元图（局部）山西永乐宫壁画 元



李白行吟图 梁楷 宋



四飞天 敦煌莫高窟第320窟窟顶(唐)

中国古代人物画的其他经典之作



荆轲刺秦王(山东嘉祥县武梁祠画像石,汉)

四、中国古代山水画

中国古代山水画的主要描写对象是自然风景。它不但表现了丰富多彩的自然美，而且体现了中国古代人民的自然观与社会审美意识，甚至从侧面间接地反映了社会生活。中国山水画作为一个独立的画科比人物画晚，隋唐时期才进入成熟阶段，但它在中国绘画史上得到了突出的发展，在元代至明、清两代，成了中国古代绘画艺术的主流。在长期的发展中，中国古代山水画形成了多种画法和艺术风格。主要的有：青绿山水或称金碧山水、水墨山水或称墨笔山水、浅绛山水或称淡着色山水、小青绿山水、没骨山水等。

中国现存最早的水墨画——《游春图》（隋朝 展子虔）



六君子图

（元 倪瓒）

所谓六君子就是以松、柏、樟、楠、槐、榆六种树木作为某种象征。



元至正五年(1345)四月八日他在无锡弓河的船上，挑灯为友人卢山甫写下著名的《六君子图》，上有黄公望题诗。画面上松、柏、樟、楠、槐、榆六种树木，疏密掩映，姿势挺拔，远山一抹，意趣横溢。此时，倪瓒的作品，已在继承传统的基础上，融会贯通，形成了自己的独特风格。

汉江无尽图卷 (清 龚贤)

这幅长卷连笔墨功力深厚的龚贤亦不得不“十日一山，五日一石”地潜心创作，历时二年多，才完成该幅堪称中国山水画史上的力作。

此卷生动地表现了江南溪山浑润丰华的景象，同时也较全面地体现了龚贤在山水画上“笔法健、墨气活、丘壑奇、气韵雄”的美学追求。



龚贤其人

他生活的时代，正是一个“天崩地解”的时代。他深受国破家亡之苦，主张抗清复明，在当时历史条件下，是一条符合人民要求的进步的道路，他不只是一个有成就的画家和诗人，而且还是一个热忱的爱国主义者，一生都关怀着国家的命运和民族的兴亡。


龚贤(1618—1689)，又名岂贤，字半千、半亩，号野遗，又号柴丈人、钟山野老。江苏昆山人，流寓金陵(今南京市)，他是明代著名的遗民画家。

此画的中间段的表现极为重要，起着承上启下的转承作用，它的起首须是前段结尾的延续，它的结尾须是后段起首的外延。为此龚贤巧于构思，精于设陈布势。

全幅虽绘秋林草屋，流泉飞瀑等景象繁多，但穿插有致、有条不紊。



留白处的虚与浓墨点染处的实互为映衬，画面饱满而又不失空灵。



山石用“积墨法”，以笔含墨，层层积点石面，将山石向背虚实块面体积以及雨后的湿润之感都真实地表现出来。

五、中国古代花鸟画

中国的花鸟画源远流长，原始彩陶上花鸟的图形、青铜器上的花鸟纹饰、战国帛画中的凤、西汉帛画和漆器上的朱雀等等，构成了上古质朴而色彩斑斓的花鸟形象。

芙蓉锦鸡图

赵佶



不
爱
江
山
爱
丹
青

赵
信



宗鑑宗真像

帝名禧神宗之子
在位二十五年總覽

不
爱
江
山
爱
丹
青

赵
佶

赵佶(公元1082-1135年)，
即北宋徽宗。他是中国历史上昏庸无能的帝王，但在诗词书画方面却具有非同寻常的才艺。他年轻时就爱好书画艺术，他在即位后曾自叹道：“朕万几余暇，别无他好，惟好画耳。”在他即位前为端王时，就向当时在其王府任职的吴元瑜学画，其画法还受到王诜、赵令穰的影响。赵佶花鸟、山水、人物无所不能，尤以花鸟成就最高，还有独创的瘦金体。



整幅画以锦鸡、芙蓉为主体，同时配以轻盈跳动的蝴蝶，将观者的视线上引，下面又有菊花支撑，因此构图既稳定庄重又显变化丰富，其构思是颇具匠心的。《芙蓉锦鸡图》采用双勾重彩的画法，总体风格近于黄筌一派，其设色富丽典雅，而勾线要比黄筌一派生动和粗重，因此又具有徐熙画法的某些特征。是北宋后期院体花鸟画的精典之作。

宣和殿御製并書 一



画面中间有一只羽翼丰满、带有长尾十分珍贵的锦鸡，它攀栖在婀娜妩媚的芙蓉枝上，可能是芙蓉枝过于纤弱，或是锦鸡太重，芙蓉枝被压得摇曳晃动低垂下来。锦鸡回首仰望着画面上方两只翩翩飞舞的蝴蝶，这两只蝴蝶尽情地层示着翅膀上美丽的斑纹，然而锦鸡不为所动，显得安逸而高雅。



画面下方是数枝拒寒凌霜的菊花，似乎对芙蓉的华美不屑一顾，显得孤傲不阿。