

形神兼备 迁想妙得——
——中国古代绘画撷英

中国画的种类

从题材上分有：**人物画、山水画、花鸟画**

从形式上分有：**工笔、写意两种**

工笔的特点是：**工整 细致 写实**

写意的特点是：**简练 夸张 变形**

葵
風
雨成軒
十北
原

分组 讨论 活动

**第一组：中国早期的独幅绘画作品-帛画、
敦煌莫高窟壁画**

第二组：中国古代人物画

第三组：中国古代山水画

第四组：中国古代花鸟画

一、第一组思考问题：什么是帛画？它画的主要内容是什么？敦煌莫高窟壁画的内容？说说色彩的特点？

第二、三、四组思考问题：各中国画种类发展概况？（年代 发展时期 代表人物 代表作品）以及该画种类的特点？

**二、四个组各选一位代表具体分析评价一幅代表作品：
①内容②艺术语言③渗透自己的一些观点与认识**

一、我国早期的独幅绘画作品——帛画

第一组问题：

1.什么是帛画？它的主要内容是什么？

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。

我国最古老的独幅帛画是《龙凤仕女图》和《人物御龙图》

》

《龙凤仕女图》 战国楚墓帛画

战国楚墓帛画，绢本墨
绘，纵31.2cm横23.2cm。

《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。

人物御龙图

图正中画一男子，有胡须，侧身直立，神情潇自若，身材修长，高冠长袍，腰佩长剑，手执缰绳，特御一巨龙。龙尾翘起，龙身平伏，略呈舟形，似在冲风扬波。所绘当为墓主乘龙升天，反映了战国时盛行的神仙思想。龙尾上立一鹤，圆目长喙，昂首仰天，古时种鹤为神鸟，高踞于天国，并供神人骑乘。人物上方舆盖，三条飘带随风拂动，画幅左下角有鲤鱼，似在为龙舟前导。画中人物比例相当准确，使用单线勾勒和平涂于渲染兼用的画法，技巧已越成熟。人物略施彩色、龙、鹤、舆盖基本上用白描。画上有的部分用了金白粉彩，是迄今发现用此画法的最早作品。

二、敦煌莫高窟壁画

——世界最大的艺术宝库

1. 莫高窟始建于前秦建元二年（366年），历经前秦、北魏北周朝、隋、唐、五代、宋、辽、西夏、元、朝代。

2. 敦煌莫高窟壁画的内容？说说色彩的特点？

色彩特点

- 1.甘肃气候常年干燥，少雨，洞窟内壁画的泥层不宜脱落，所以大都被保存下来。
- 2.敦煌莫高窟的洞窟都是封闭的，或者是窟口很小，阳光不能直射，颜色得以很好地保存。
- 3.颜料在当时用的大部分颜料都是矿物质的，还有一部分是从西域运来的，所以西夏时期壁画都特蓝特绿都是用蓝绿宝石研制的，经久不会变色，时间越久越鲜艳。
- 4.重修那里的壁画和造像都是一代一代重修的，壁画损坏在后代都要重修，现在洞窟内大多壁画都是明清时期重彩绘的，相当于破坏。
- 5.前代的壁画有些还没有损坏就被下一朝代的壁画给盖住了，但时间久了，外面的掉了，里面的却还保存的很好。

敦煌莫高窟简介

❖ 莫高窟（Dunhuang Caves）俗称千佛洞，被誉为20世纪最有价值的文化发现，坐落在河西走廊西端的敦煌，以精美的壁画和塑像闻名于世。它始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大的规模，现有洞窟735个，壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地。近代发现的藏经洞，内有5万多件古代文物，由此衍生专门研究藏经洞典籍和敦煌艺术的学科——敦煌学。1961年，被公布为第一批全国重点文物保护单位之一。1987年，被列为世界文化遗产。

❖ 敦煌是古代丝绸之路上的重镇。敦煌莫高窟所珍藏艺术珍品是中外交流的瑰宝。

❖ 敦煌壁画形象逼真，尤其是：“飞天”图案，被唐朝人赞誉为“天衣飞扬，满壁风动”，成为敦煌壁画的象征。

❖ 莫高窟的壁画上，处处可见漫天飞舞的美丽飞天——敦煌市的城雕也是一个反弹琵琶的飞天仙女的形象。飞天是侍奉佛陀和帝释天的神，能歌善舞。墙壁之上，飞天在无边无际的茫茫宇宙中飘舞，有的手捧莲蕾，直冲云霄；有的从空中俯冲下来，势若流星；有的穿过重楼高阁，宛如游龙；有的则随风漫卷，悠然自得。画家用那特有的蜿蜒曲折的长线、舒展和谐的意趣，呈献给人们一个优美而空灵的想象世界。

敦煌莫高窟的分类

- ❖ 一、**佛像画**：作为宗教艺术来说，它是壁画的主要部分其中包括各种佛像。
- ❖ 二、**经变画**：利用绘画、文学等艺术形式，通俗易懂地表现深奥的佛教经典称之为“经变”。
- ❖ 三、**故事画**：佛转、本生、因缘、佛教史迹、寓言等，目的是为了吸引广大群众、大力宣传佛经、佛法。
- ❖ 四、**供养人画像**：就是信仰佛教出资建造石窟的人的画像。他们为了虔诚信佛，留名后世，在开凿洞窟时，在窟内画上自己和家族，亲眷和奴婢等人的肖像。
- ❖ 五、**山水画**：遍布石窟，内容丰富，形式多种多样。大多与经变故事画融为一体起陪衬作用。
- ❖ 六、**装饰图案画**：丰富多彩的装饰图案画主要用于石窟建筑装饰，也有桌围、冠服和器物装饰等。

鹿王本生图

《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

名称：张议潮统军出行图（局部·乐舞仪仗）

时期：唐代

类别：壁画

规格：纵130厘米 横830厘米

敦煌第156窟南壁下层，此画为张议潮侄子张淮深为纪念其叔父推翻吐蕃在河西地区统治的功绩所绘，也是敦煌壁画中最早出现的“出行图”。

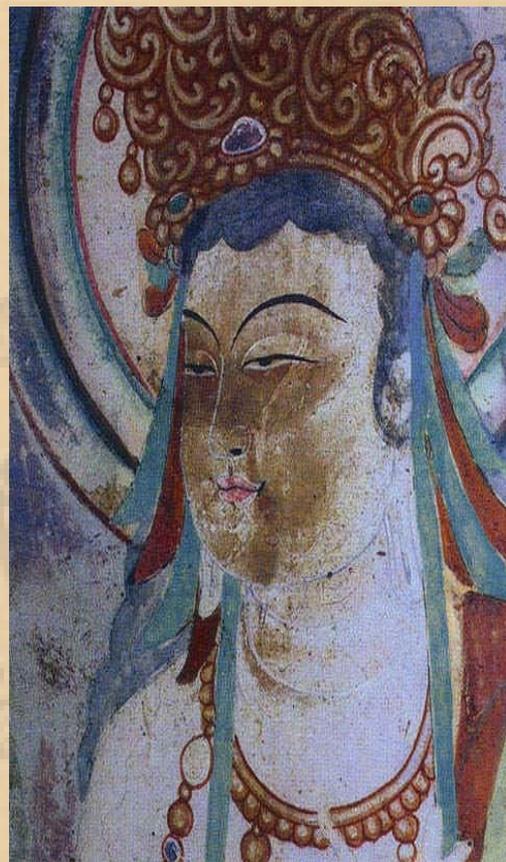

《五百强盗成佛壁画》

记录佛教故事的

描绘神佛形象的

中国古代人物画

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/125144011211011200>