

觅 大 师 画 迹 之 宝 典 · 传 璀 璨 文 化 之 画

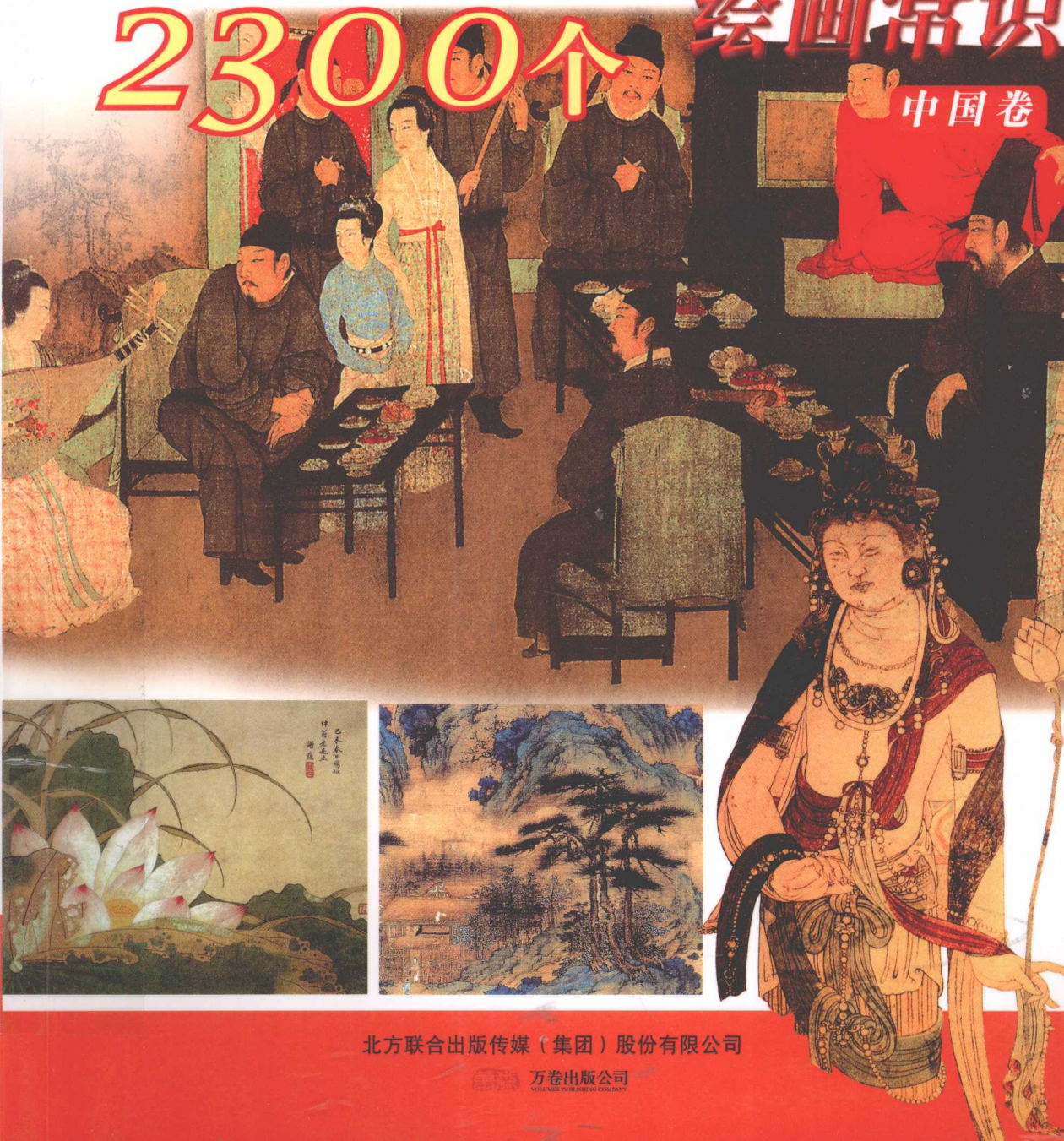
国人必知的

总策划：李 克 / 主 编：周晓孟
沈 智

2300个

绘画常识

中国卷

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

万卷出版公司

WUJUAN PUBLISHING COMPANY

国人必知的

23000个 绘画常识

中国卷

J209.2/34

2009

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

万卷出版公司
VOLUMES PUBLISHING COMPANY

© 王兴东 2009

图书在版编目(CIP)数据

国人必知的2300个绘画常识. 中国卷/王兴东编著.
沈阳:万卷出版公司, 2009.8

(国人必知: 11)

ISBN 978-7-5470-0071-7

I. 国… II. 王… III. 绘画史—中国—通俗读物 IV.
J209.1-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第124908号

设计制作/ 智品书业
ZHIPIN BOOKS

国人必知之十一

国人必知的2300个绘画常识(中国卷)

-
出 版 者	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
万卷出版公司
地 址	沈阳市和平区十一纬路29号
邮 编	110003
联系电话	024-23284089
电子信箱	vpc_tougao@163.com
印 刷	北京九天志诚印刷有限公司
经 销	各地新华书店发行
幅面尺寸	720mm×1000mm 1/16
印 张	31
字 数	450千字
版 次	2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷
责任编辑	苏 萍
书 号	ISBN 978-7-5470-0071-7
定 价	29.80元
-

丛书所有文字插图版式之版权归出版者所有 任何翻印必追究法律责任

每一个国家民族，应有自己独立的文艺，以为国家民族的光辉。民族绘画的发展，对培养民族独立、民族自尊的高尚观念，是有重要意义的。

——潘天寿

独树一帜的中国绘画

中国绘画用毛笔、水墨和颜料创造的“以形写神”、“妙在似与不似之间”的意境，是中国画家追求的最高境界，这种能够使人超越有限的物象和场景，来领悟自然、人生、历史而获得哲理性感受的艺术形式，在世界上独树一帜。但是这种独特的艺术是开始于何时何地的呢？古语说：“书画同源。”因此有人认为伏羲画卦、苍颉造字，为书画之先河。

我国的原始绘画最早可追溯到新石器时代的彩陶纹饰和岩画，这一时代是中国绘画的萌芽时期，伴随着石器制作方法的改进，原始的工艺美术有了较大的发展。这一时期对动植物形态特征的描绘，一般被用作生活装饰品。随着铜器和铁器的相继发明和推广，各种手工业得到迅速发展。除了为礼教服务的青铜艺术、商周的玉石雕刻及战国的彩漆木雕以外，庙堂壁画和人物肖像画，也受到了当时统治者的普遍重视。这些“宫墙之画”是我国壁画的开端，绘画艺术进入了雏形阶段。

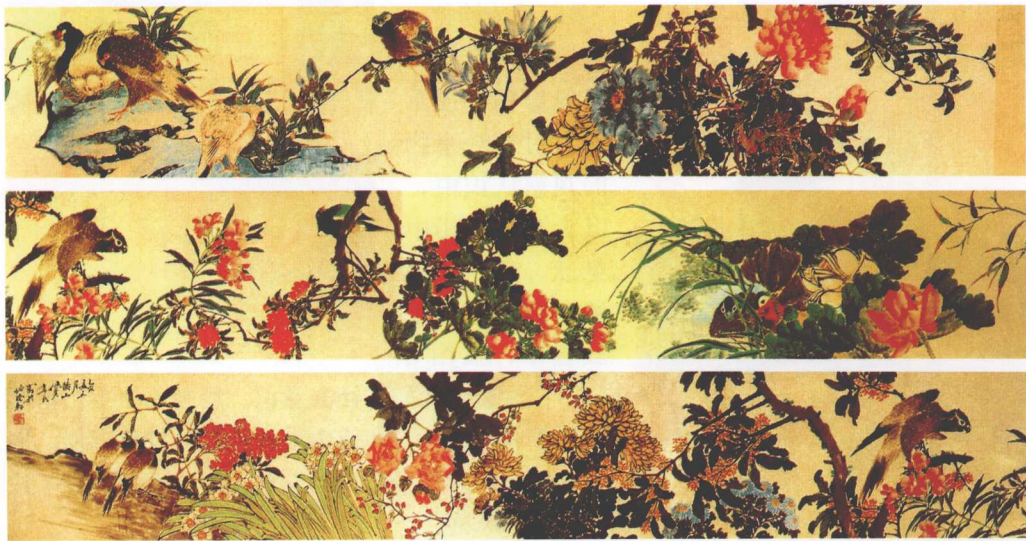
秦汉时期，我国疆域辽阔，国势强盛，绘画艺术获得了巨大发展。壁画及画像砖、画像石以及随葬帛画，塑造了一系列现实、历史和神话中的人物形象，气魄宏大，笔势流动，或粗犷豪放，或细密瑰丽，丰富博杂，多姿多彩。魏晋南北朝时期战争频繁，民生疾苦，但是随着佛教的传播，佛教美术蓬勃兴起。麦积山石窟和莫高窟都保存了大量此时的壁画，艺术造诣极高。另外，玄学的流行，崇尚飘逸的文人开始著作画史画论，山水画、花鸟画开始萌芽。隋唐时期结束了370年的南北分裂局面，人物画创作达到了高峰，成为隋唐的主流。

两宋时期，中国的绘画艺术进入鼎盛，山水画、花鸟画发展到高峰，出现了荆浩、关仝、董源、巨然为代表的南北山水画家，佳作纷呈，而且在理论上和创作上亦形成了一套独立的体系，其内容、形式、技法出现了丰富精彩、多头发展的繁荣局面，成为中国山水画发展的里程碑。绘画发展至元、明、清，山水画、花鸟画占据了绝对的地位。山水画的创作以及水墨写意画盛行，画家把精力花在追求笔墨情趣方面，画作形式面貌更加多样，强调抒发主观情绪，不求形似，不趋附大众审美要求，并且画家在作画的过程中往往十分自然地将写字的笔法运用到绘画中去，落款后加相关的题记或诗文，而画家的钤印，也从此时开始成为惯例，在诗、书、画之外，又融入了印章艺术，使中国绘画将笔墨情趣与诗、书、印有机融为一体，形成了独特的绘画样式。及至清末，传统的中国绘画在吸收外来文化的基础上又出现了新风貌。徐悲鸿、林风眠等一大批留学海外的画家进一步融合了中西方绘画艺术，在作品中尝试着融入了新的表现手法，为中国绘画开拓了更广阔的领域。

在中国绘画史上，三足鼎立的人物画、山水画和花鸟画，创造了独特的民族艺术风格，构建出了完整的中国绘画世界，那些对人的描绘，对花草树木、山水丘壑的描绘，为我们创造了一个丰富博大的艺术世界，将作为伟大的传统而延续永远。这本《国人必知的2300个绘画常识（中国卷）》对我国各个时期的绘画艺术进行了详细的介绍，思路清晰，体系严整，将数千年中国绘画史生动形象地展现在了读者面前，使读者既能获得感性的审美享受，又能展开理性的审美思索，希望读者朋友们能够喜欢。

夫画者，成教化、助人伦、穷神变、测幽微。

——唐·张彦远《历代名画记·叙画之源流》

意存笔先，画尽意在

中国绘画简称国画，在古代一般称为丹青，指用毛笔、墨和颜料在特制的宣纸或绢上所作的卷轴画，题材主要有人物、山水、花鸟，技法分工笔和写意两种，绘画强调“外师造化，中得心源”，要求“意存笔先，画尽意在”。

洛神赋图 顾恺之

仕女图 焦秉贞

国画的观物取景，经营构图，具有极大的自由度和灵活性。为了构造出画家心目中的时空

境界，风晴雨雪、四时朝暮可以出现在同一幅画中，虚中有实，实中有虚。中国绘画以其特有的笔墨技巧作为状物及传情达意的表现手段，以点、线、面的形式描绘对象的形貌、骨法、质地、光暗及情态神韵，富于传统特色，反映了中华民族的社会意识和审美情趣。

构思立意，落墨创作

一幅好画要生动活泼而富有情趣，近看结构整饬，远看笔墨雄伟，景物造型形神兼备，着色赋彩清净真实。构图立意是实现创作意图的第一步，反复构思立意后，开始正式落墨创作。“墨以笔为筋骨，笔以墨为精英”，画面上，笔与笔、笔与墨、墨与

卢鸿草堂十志图 王原祁

墨或穿插、或重叠，对客观事物的观察认识中，以大观小、小中见大，“明劝诫，著升沉，千载寂寥，披图可

鉴”，渗透着人们的社会意识。绘画还注重艺术形象的主客观统一，即使山水、花鸟等自然事物，也能抒情言志。历经数千年发展，中国绘画形成了独特的艺术风格。

五牛图 韩滉

清淡幽雅，笔歌墨舞

中国绘画以线条见长，是用笔、墨、纸、色将无穷的诗情画意还原成象的艺术，是自成体系的意境绘画。绘画用的笔即毛笔，柔软而富有弹性，笔端尖而有锋，利于线描勾勒。墨以纯细的桐油烟或松烟精制而成，其笔墨痕迹也体现了

粉彩云凤纹羊毫笔

翠玉葡萄松鼠笔洗

中国为水墨画。绘画用纸主要是宣纸、皮纸和绢，好的宣纸棉、白、细、匀，纸上墨色生润，笔痕清晰。

从新石器时代的彩陶开始，中国绘画即以黑色为作画的唯一色彩，无黑无白，不成其为中国画，后又定“青、赤、黄、黑、白”为正色，形成了中华民族对色彩的特有认识。中国绘画的笔墨纸与色彩相得益彰，构筑了一个笔歌墨舞的艺术世界。

流派林立，佳作纷呈

画家在创作中，其生活环境、思想倾向及成长经历往往会在艺术作品中呈现出来，这就是画家的风格和气派。画家之间，风格与技法结合上的不同，造就了各具

特色的流派。流派有个人形成的，也有艺术兴趣和表现方法有共同情调形成的，还有“艺术风格”相近或因地域关系形成的。在中国绘画史上，最具有影响力的是以三任兄弟为代表的海派，和以高剑父、陈

树人，现代以赵少昂、黎雄才为代表的岭南画派，在西北以石鲁、赵望云为代表的长安画派。此外，还有黄派、徐派、浙派、米派、六朝三杰、元四家、明四家等派系，他们的继承和创新，促进了中国绘画的大发展。

春山瑞松图 米芾

松岩楼阁图 髡残

中国绘画的常见画法

我国自古就有艺术批评的传统，一直可以追溯到南朝的谢赫，他在《古画品录》中提出了绘画的“六法”，这“六法”即是作画的方法。

虞山森壑图 倪瓒

人物画通常先用炭笔勾画轮廓，再画主要的线，涂墨，色逐渐加重，接着画次要的线与色面，用墨画后再上颜色，着色时依据人

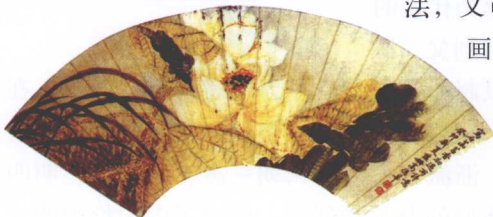

松下闲吟图 马远

物的结构、明暗关系来增加色彩变化，反映人物的精神和表情。山水画家多用笔墨、色彩、技巧，灵活经营，使自然风光之美跃于纸上，传统画法有水墨、青绿、金碧、没骨、浅绛、淡彩等。花鸟画由于表现景物的不同，各部分应当有繁简、强弱的差异，以使整体协调，其表现方法有白描、勾勒、勾填、没骨、泼墨等。

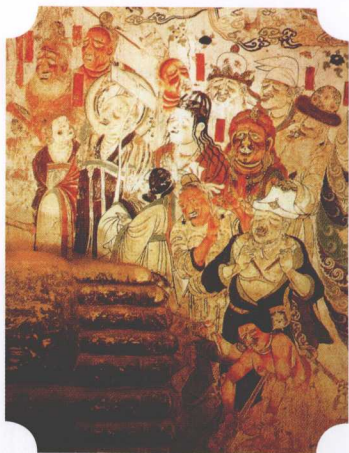
画分三科

中国绘画具有非常悠久的历史，是独具风格的民族绘画体系。北宋《宣和画谱》记载画分十门，即道释、人物、宫室、番族、龙鱼、山水、鸟兽、花木、墨竹、果蔬等；按表现方法有工笔、写意、勾勒、设色、水墨等技法形式，设色又可分为金碧、大小青绿，没骨、泼彩、淡彩、浅绛等几种；按表现形式则有壁画、屏幛、卷轴、册页、扇面等画幅形式；按其使用材料和表现方法

荷花图 清 恽寿平

法，又可细分为水墨画、重彩、浅绛、工笔、写意、白描等。现在所

各国王子图 佚名

说的画分三科，一般指分为人物画、山水画和花鸟画三大类。

中国绘画的理论著述

“凡画山水：先立宾主之位，次定远近之形，然后穿凿景物，摆布高低。落笔无令

太重，重则浊而不清；不可太轻，轻则燥而不

润。”这是宋代李成所撰《山水诀》中的话。古往今来，

气韵生动、形神兼备、情景交融，一直是中国绘画所追求的境界。在漫长的历史进程中，中国绘画凝聚了中华民族

的艺术追求和时代精神，成了解读中国古代文化的一部历史画卷。关于这部历史画卷的观念内涵与形式技法，中国历代画家都进行了归纳和研究，总结出一整套绘画理论。

晴峦萧寺图 李成

《芥子园画谱》插图

中国绘画欣赏

中国的绘画，气韵生动，笔墨简洁，线条流畅，具有鲜明的民族特色和悠久的传统，凝聚了历代画人探索奋斗的结晶，是东方文化宝库中的一颗璀璨明珠。中国的绘画强调物我融合与形神

兼备，其完美的意境是中国古典美学的重要范

采薇图（局部） 李唐

青绿山水图 董其昌

畴，既是画家的创作原则，也是人们的欣赏原则。情与景的完美交融，表现出主体与客体、形与神、虚与实、动与静、情与景等方面高度完美的统一，是中国绘画的精髓，是绘画作品追求的最高境界。本书将带您漫步三千年的中国画廊，体会绘画艺术形有尽而意无穷的审美想象空间。

选目：以大众必知和广为人知为原则，精选了2300个读者感兴趣的中国绘画常识，便于读者查阅，轻松自如地获取知识、拓展视野。

• 307 •

版式：精心设计的版式，给读者直观的视觉美感，使读者一目了然、豁然开朗。

目 录

国画基本常识

国画种类

中国画	2
彩陶画	3
岩画	4
壁画	5
帛画	6
漆画	7
木简画与木版画	8
小品画	9
扇面画	10
人物画	11
山水画	12
花鸟画	13
仕女画	14
风俗画	15
水墨画	15
界画	16
指画	17
工笔画	18
写意画	19
院体画	19
文人画	20
没骨画	22
连环画	22

章法名词

章法	24
宾主	25
聚散、繁简、疏密	25
开合	26
虚实	27

动静	28
之字构图法	28
满构图法	29
其他构图法	30
计白当黑	31

设色名词

重彩	33
淡彩	34
粉彩	34
泼彩	35
青绿	36
浅绛	36
渲染	37
其他设色名词	38

理论术语

六字诀	39
三字诀	40
胸有成竹	41
迁想妙得	42
形似与神似	42
意到笔不到	43
败墙张素	44
粉本	44
书画同源	44
画谱	45
笔墨	46
墨分五色	47
十八描	47
线画法	48
湿笔干笔	48
颤笔	49

皴法	49
三远、七观	50
落墨	51
墨法	51
点染法	53
水法	54

国画技法

山水画技法

树干画法	56
叶子画法	56
松树画法	57
树皮树根画法	58
山石皴法	58
山石画法	59
山水画设色	60
云的画法	61
水的画法	62
屋宇画法	62

人物画技法

白描人物画法	63
工笔人物画法	64
写意人物画法	65
小品画法	66

花鸟画技法

梅干的画法	67
梅花的画法	68
兰花的画法	69
兰叶的画法	70
竹子的画法	70
菊花的画法	71
荷花的画法	72
牵牛花画法	73
牡丹的画法	73

桃花的画法	75
紫藤的画法	75
鸟类的画法	76
虾蟹的画法	77

国画器具

笔

毛笔	80
羊毫笔	80
狼毫笔	81
紫毫笔	82
兼毫笔	83
宣笔	83
湖笔	84

墨

松烟墨	85
油烟墨	86
集锦墨	87
徽墨	88
曹素功墨汁	89
一得阁墨汁	90

纸绢

楮纸	91
棉纸	92
宣纸	92
笺纸	93
澄心堂纸	95
毛边纸	95
硬黄纸	97
绢帛	97

砚

歙砚	99
端砚	100

洮砚	101
澄泥砚	101

颜料

矿物性颜料	103
植物性颜料	104

辅助器具

印章	105
印泥	106
笔架	107
笔洗	108
笔筒	109
镇纸	110
衬垫	111
胶	112
砚	113

绘画装裱

装裱品式

立轴	116
屏条	117
横披	118
扇面	118
对幅	119
斗方	120
册页	120
手卷	121
镜心	122

装裱材料

宣纸材料	123
锦	124
绫	125
绢	126
天地杆	127

轴头	127
骨别子	128
铜吊圈与纲绳	129
精面粉、明矾和骨胶	129
墨汁和国画颜料	130

装裱技法

正、反镶	131
挖嵌	132
套嵌	132
卷边	133
正、覆托法	133
揭心	134
接笔	135
覆褙	136

装裱工序

上浆	136
复画上褙	137
上下墙	138
上蜡、研光	139
裁齐边口	140
配杆	141
包头、装轴、安铜鼻子	142
上天杆	142
上地杆	143
拴纲结带	144

历代画论

传神写照——六朝绘画理论

顾恺之《魏晋胜流画赞》	146
顾恺之《画云台山记》	146
宗炳《画山水序》	148
谢赫《古画品录》	148
梁元帝《山水松石格》	149
姚最《续画品》	149

神妙能逸——唐五代画论与画品

- 张彦远《历代名画记》.....150
朱景玄《唐朝名画录》.....152
王维《山水论》和《山水诀》.....153
彦棕《后画录》.....153
裴孝源《贞观公私画录》.....153
荆浩《笔法记》.....154

格法理趣——两宋画论

- 李成《山水诀》.....156
黄休复《益州名画录》.....157
刘道醇《圣朝名画评》.....158
郭若虚《图画见闻志》.....159
郭熙《林泉高致》.....159
董道《广川画跋》.....160
《宣和画谱》.....161
邓椿《画继》.....162

胸中逸气——元代画论

- 李衍《竹谱》.....163
汤垕《古今画鉴》.....164
庄肃《画继补遗》.....164
饶自然《山水家法》.....165
夏文彦《图绘宝鉴》.....166

宗古新变——明代画论

- 王履《华山图序》.....167
王绂《书画传习录》.....168
赵琦美《铁网珊瑚》.....168
李开先《中麓画品》.....169
董其昌《画禅室随笔》.....169
顾凝远《画引》.....170
朱谋堉《画史会要》.....170
王世贞《艺苑卮言》.....171
唐志契《绘事微言》.....172

正奇之变——清代画跋与著录

- 梁同书《频罗庵画跋》.....172
丁皋《写真秘诀》.....173
钱杜《松壶画忆》.....174
邹一桂《小山画谱》.....174
沈宗騫《芥舟学画编》.....175
王翬《清晖画跋》.....176
王昱《东庄论画》.....176
王原祁《麓台题画稿》.....176
王毓贤《绘画备考》.....177
吴其贞《书画记》.....177
陆时化《吴越所见书画录》.....178
梁章钜《退庵金石书画跋》.....178

名家及流派

峥嵘百代 熠熠生辉——古代名家

- 曹不兴.....180
顾恺之.....181
陆探微.....182
张僧繇.....183
展子虔.....184
阎立本.....184
李思训.....185
吴道子.....186
周昉.....187
王维.....188
张萱.....189
韩滉.....190
李昭道.....191
黄筌.....192
徐熙.....193
顾闳中.....194
荆浩.....194
董源.....195

巨然	196
王诜	197
文同	198
米芾	199
米友仁	201
赵佶	201
易元吉	202
张择端	203
范宽	204
高克明	205
苏汉臣	206
李唐	206
萧照	207
梁楷	208
赵伯驹	209
牧溪	210
马远	211
马麟	212
刘松年	212
赵孟坚	213
夏圭	214
陈居中	215
钱选	216
李衍	217
赵孟頫	218
管道昇	219
黄公望	220
曹知白	221
吴镇	222
王冕	223
赵雍	224
柯九思	225
张渥	226
唐棣	227
王渊	228
倪瓒	228

王蒙	230
沈周	230
唐寅	231
文徵明	232
仇英	233
徐渭	234
项元汴	235
董其昌	236
米万钟	237
蓝瑛	239
王时敏	240
王铎	241
杨文骢	242
陈洪绶	243
王鉴	244
弘仁	245
髡残	246
龚贤	247
朱耷	248
王翬	249
吴历	250
恽寿平	251
石涛	252
王原祁	253
李方膺	254
黄慎	255
金农	256
郑板桥	257
罗聘	258

融合中西 贯通古今——近现代名家

齐白石	259
黄宾虹	260
丰子恺	262
徐悲鸿	262
李苦禅	264

张大千	264
林风眠	265
傅抱石	266
李可染	267
陆俨少	268
谢稚柳	269
黄胄	270

摸索探求 风格迥异——流派

黄筌画派	271
徐熙画派	272
北方山水画派	273
南方山水画派	274
米派	275
常州画派	275
浙江画派	276
吴门画派	277
松江画派	278
新安画派	279
京江画派	280
扬州画派	281
黄山画派	282
虞山画派	283
娄东画派	284
江西画派	284
海上画派	285
岭南画派	286

人物画名作鉴赏

秀骨清像 名士气韵——秦至魏晋南北朝卷

秦汉画像石	290
南朝画像砖	291
敦煌莫高窟	292

克孜尔千佛洞壁画	293
嘉峪关墓室壁画	294
顾恺之《女史箴图》	294
顾恺之《洛神赋图》	295
顾恺之《斫琴图》	296
顾恺之《列女仁智图》	296

笔才一二 象已应焉——隋唐五代卷

阎立本《步辇图》	297
吴道子《八十七神仙图》	298
吴道子《天王送子图》	299
张萱《捣练图》	300
孙位《高逸图》	301
周昉《簪花仕女图》	301
阮郜《阆苑女仙图》	302
卫贤《高士图》	302
赵岳《调马图》	304
周文矩《仙女乘鸾图》	304
周文矩《文苑图》	305

神飞意扬 逸笔先路——宋元卷

张择端《清明上河图》	306
石恪《二祖调心图》	307
李公麟《丽人行》	308
李唐《采薇图》	308
佚名《搜山图》	309
李嵩《货郎图》	310
刘松年《中兴四将图》	310
赵孟頫《秋郊饮马图》	311
张渥《九歌图》	312
周朗《杜秋娘图》	312
佚名《元世祖像》	313
王绎 倪瓒《杨竹西小像》	314

俗世诸相 妙得神情——明清卷

李在《琴高乘鲤图》	315
-----------	-----

刘俊《刘海戏蟾图》	316
吴伟《武陵春图》	316
蒋贵《寒山拾得图》	317
杜堇《伏生授经图》	317
文徵明《惠山茶会图》	318
仇英《汉宫春晓图》	319
曾鲸《葛一龙像》	320
曾鲸《王时敏小像》	321
金农《自画像》	322
华岳《白描仕女图》	322
郎世宁《弘历观画图》	323
罗聘《丁敬像》	324
苏六朋《东山报捷图》	324
佚名《康熙戎装像图》	325

取材现实 融合西法——近现代卷

徐悲鸿《东篱采菊图》	326
徐悲鸿《愚公移山图》	327
陈师曾《北京风俗·墙有耳》	328
蒋兆和《流民图》	328
傅抱石《屈原渔父图》	329
傅抱石《擘阮图》	330
齐白石《西城三怪图》	331
张大千《乞食图》自画像	331

山水画名作鉴赏

青绿水墨 南北分野——隋唐五代卷

展子虔《游春图》	334
李思训《江帆楼阁图》	335
李昭道《明皇幸蜀图》	336
荆浩《匡庐图》	336
关仝《山溪待渡图》	337
黄筌《雪竹文禽图》	338
董源《溪岸图》	338

董源《笼袖骄民图》	339
巨然《秋山问道图》	340
郭忠恕《雪霁江行图》	340

自然写真 意超象外——宋元卷

范宽《溪山行旅图》	342
郭熙《早春图》	343
王希孟《千里江山图》	344
惠崇《溪山春晓图》	345
燕文贵《溪山楼观图》	345
屈鼎《夏山图》	346
许道宁《关山密雪图》	347
赵伯驹《江山秋色图》	347
王诜《渔村小雪图》	348
梁师闵《芦汀密雪图》	349
李公年《山水图》	349
乔仲常《后赤壁赋图》	350
赵令穰《湖庄清夏图》	351
李唐《捣梁秋水图》	351
米芾《春山瑞松图》	352
赵伯驹《万松金阙图》	353
刘松年《四景山水图》	353
李迪《风雨牧归图》	354
赵孟頫《鹊华秋色图》	355
黄公望《富春山居图》	355
王蒙《青卞隐居图》	356
马远《踏歌图》	357
曹知白《疏松幽岫图》	358
吴镇《芦花寒雁图》	359
方从义《武夷放棹图》	360
庄麟《翠雨轩图》	361

多元发展 正统革新——明清卷

王绂《山亭文会图》	362
戴进《溪堂诗思图》	363
徐贲《峰下醉吟图》	364