

中国书籍文库
China Books Library

汇集优秀原创学术论著
推动科研成果转化交流

历代中国画技法之美

LiDai ZhongGuoHua JiFa ZhiMei

刘 波 著

中国书籍出版社
China Book Press

历代中国画技法之美

LiDai ZhongGuoHua JiFa ZhiMei

刘 波 著

图书在版编目 (CIP) 数据

历代中国画技法之美/刘波著. —北京:中国书籍出版社,
2012.9

ISBN 978 - 7 - 5068 - 3120 - 8

I. ①历… II. ①刘… III. ①中国画—绘画评论—
中国—古代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 210254 号

责任编辑/ 于建平

责任印制/ 孙马飞 张智勇

封面设计/ 中联学林

出版发行/ 中国书籍出版社

地 址: 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编:100073)

电 话: (010)52257143 (总编室) (010)52257153 (发行部)

电子邮箱: chinabp@vip.sina.com

经 销/ 全国新华书店

印 刷/ 北京天正元印务有限公司

开 本/ 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张/ 14.5

字 数/ 261 千字

版 次/ 2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

书 号/ ISBN 978 - 7 - 5068 - 3120 - 8

定 价/ 43.00 元

版权所有 翻印必究

序

中国传统绘画发明之早，流行之盛，意境之高，笔墨之妙在世界美术史上独树一帜。中国绘画除了独特的哲学精神与审美情趣，它还有一套流传有续、体系完备而又灵活多变的程式规范。历代名家既是程式规范的创造者，又是程式规范的传承者。正是靠着他们的不懈努力，才使中国绘画流传至今，仍然充满着活力……

近百年来，由于种种原因，国人对自己的传统文化已经相当陌生。许多艺术类大学、设计类专业已不开设中国画教学，普通民众对中国传统绘画的了解也是不多的。由此出发，刘波先生做了一件好事。他认真地挑选了中国历代绘画近百幅精品并加以分析，着重在绘画技法方面加以论释。兼顾画面意境的解读，重点画论穿插其中，同时介绍画家生平，绘画贡献，名画产生的时代背景，历史渊源以及对后世的影响。文笔深入浅出，图文并茂，对广大读者很有帮助。正如刘先生自己所说，希望本书对中国传统绘画艺术的研究者有一定的参考价值，在广大读者中引起普及中国传统绘画艺术遗产和传承中国传统文化的作用。

本人先睹为快，受益匪浅，特别是其中对一些作品画面的分析，作者有自己独特的视角与看法，即使是对中国绘画很了解的专业同行也很有启发。一册在手，既可以了解中国绘画发展的基

前言

本书从美术学的角度，诠释中国传统名画艺术，精选自史前时期彩陶绘画至民国时期中国名画近百幅作为赏析对象，包括人物画、山水画、花鸟画等，按照历史朝代与国画发展脉络共分十一章，对名画的种类、内容、形式、风格与技法特点进行全新独到的分析。着重绘画技法的诠释，兼顾画面意境的解读，重点画论释词穿插其中。同时介绍画家生平、绘画贡献，名画产生的时代背景、历史渊源以及对后世的影响。本书所选名画的首要标准在于作品在技法方面是否具有创造性，其含意在于，是否关注真实的自然法理与绘画作为艺术的一个门类的独有属性方面，因为，传统的中国画从来都不缺少意境和神韵。如：在选择明代画家陈淳的作品上，是选花鸟画还是选山水画，就颇费一番心思，最后决定选择了他的山水画。众所周知，在中国古代写意花鸟画发展史上，陈淳是一位具有创造性贡献的杰出画家，与稍后的写意花鸟画大家徐渭齐名。陈淳是以花鸟画家的身份出现在中国绘画史上的，本书之所以没选他的花鸟画而是选了他的山水画《罨画山图》，因为这幅画太特殊了。特殊之处不但在于它是一幅写生画，更在于他创造出阔笔长皴、水墨淋漓、勾皴染点同时进行，皴染结合、一气呵成的写实新技法。通过山与山的墨色变化，特别是山与云的轮廓浓淡、干湿、虚实的变化，表现了山的立体感和体积感，画中的气韵，既关注笔墨又关注形象。这幅画

的笔墨不但紧随时代，更超越了时代，即使在四百多年后的今天来看，就如同是当代画家所画一样，足见《罨画山图》的特殊之处。宋代诗人张先有“云破月来花弄影”诗句，与影相关的光，在宋代画家李公麟的白描作品《维摩演教图》中有所表现，李公麟创造了通过线条的疏密组合来达到光感效果的白描新技法。唐代诗人杜甫有“阴阳割昏晓”诗句，在宋代画家马远的作品《踏歌图》及清代画家吴历的作品《泉声松色图》中，通过明暗手法，同样表现了诗人杜甫所观察到的山的立体感。传统中国画的透视多为散点透视，西方绘画的焦点透视在中国古代绘画中难觅其踪。但是，难得的是，宋代画家刘松年的作品《秋窗读易图》与清代画家焦秉贞的作品《孔子圣迹图》中就采用了标准的焦点透视画法，使人看后更有可游可居感。传统人物画在解剖学的应用方面，并不完全排斥西方意义上的解剖学。元代画家龚开的《中山出游图》里的人物，从结构、比例、骨骼、肌肉的表现处理上看，可谓是应用解剖学的典范。

在山水画的皴法和人物画的描法方面，在其发展演进过程中，具有非常重要贡献的作品，本书基本都收录其中。在白描人物画方面，通过对宋代画家李公麟、明代画家陈洪绶、清代画家任伯年等画家的作品分析研究，本书确立了中国传统白描人物画发展的轴线，而作为白描人物画独立之前的、有“吴带当风”之誉的唐代画家吴道子的作品，正是这一轴线“坡道”（英国美学家克莱夫·贝尔语）的起点之一。在花鸟画方面，通过绘画的构图原理和构图形式解读，使读者能够多信息多渠道来欣赏中国画，如本书所选宋代画家崔白的作品《双喜图》和明代画家林良的作品《秋林聚禽图》，就是S形构图以及画面疏密变化组合的杰作。元代画家郑思肖的《墨兰图》，画面兰叶精练的组合方式和近乎对称的简洁构图，不是简单的自然描摹，也不是仅仅满足

遵循一般的艺术创作法则上的要求，而是超越了绘画的普遍性原理与形式的束缚，标志性的视觉印象使人过目难忘。

希望本书对中国传统绘画艺术的研究者有一定的参考价值，在广大读者中能起到普及中国绘画艺术遗产和传承中国传统文化的作用，为推动社会主义文化艺术事业的发展繁荣贡献微薄之力。

中华民族文化历史悠久，画家众多，名画丰厚。本书所选所析名画，如管中窥豹，技法解读多为作者一家之言，难免片面与谬误，希望读者批评指正。

衷心感谢王邦雄先生为本书作序。

本书在成书过程中，得到大连大学教授张景明博士的支持，在此表示衷心感谢。

刘 波

目 录

CONTENTS

序 / 1

前 言 / 1

第一章 史前绘画 / 1

一、中国绘画起源猜想 / 1

二、彩陶绘画 / 3

第二章 先秦绘画 / 8

一、帛画的内容特点与用途 / 8

二、帛画作品 / 8

第三章 秦汉绘画 / 13

一、秦汉绘画特点 / 13

二、绘画作品 / 14

第四章 魏晋南北朝绘画 / 18

一、魏晋南北朝绘画特点 / 19

二、魏晋南北朝画家 / 19

三、魏晋南北朝绘画作品 / 20

第五章 隋唐绘画 / 25

- 一、隋唐绘画的主要特点 / 25
- 二、画家与作品 / 27

第六章 五代绘画 / 59

- 一、山水画 / 59
- 二、花鸟画 / 68
- 三、人物画 / 70

第七章 宋代绘画 / 75

- 一、宋代绘画主要特点 / 76
- 二、山水画 / 77
- 三、花鸟画 / 96
- 四、风俗画与人物画 / 104

第八章 元代绘画 / 114

- 一、元代绘画特点 / 114
- 二、赵孟頫与元四家绘画 / 115
- 三、其他画家与作品 / 125
- 四、永乐宫壁画 / 134

第九章 明代绘画 / 136

- 一、明代绘画特点 / 136
- 二、山水画 / 137
- 三、人物画 / 151
- 四、花鸟画 / 159

第十章 清代绘画 / 165

- 一、清代绘画特点 / 165
- 二、“四王”与“四僧” / 166

- 三、扬州画派 / 177
- 四、海上画派 / 183
- 五、其他画家与作品 / 192

第十一章 民国绘画 / 203

- 一、民国绘画特点 / 203
- 二、画家与作品 / 204

附：本书作者临摹名画作品 / 209

参考文献 / 213

后 记 / 214

第一章

史前绘画

(约前 180 万 ~ 前 2070 年)

一、中国绘画起源猜想

中国文化源远流长，其历史源头可追溯到有文字记载之前的原始社会。这个漫长的时期，有关于中国绘画起源的各类传说，大都充满美妙动人的神话色彩。但是，绘画起源与当时的社会经济生活与文化发展状况相关联，却是一个隐约的事实。根据人类生产工具的演变，近代考古学把整个史前时期称为石器时代，史前考古从不同的石器类型，划分出新旧两大阶段：旧石器时代，大约在二百万年前至一万年前；新石器时代，大约在一万年前至四千年前。

(一) 旧石器时代

生活在北京周口店一带，距今四五十万年前的“北京猿人”，会利用火，进熟食，在狩猎劳动中，能制造简单的石器，成薄刃或尖状形，目的是能够帮助割裂兽皮兽肉，同时，他们也用石刀把兽骨制成了骨器，主要用于装饰。

旧石器时代中期的“丁村人”，这种能力变得越来越成熟，开始有了简单的类型和固定的形态，出现了尖状器、长刮器和各

种刮削器，为了便于把握，特别将刀的另一端修平整。器物的制作变得越来越讲究。从粗略简单到精细复杂，从一次打击到多次加工，从单一型制到复合形状，从就地取材到异地采制，体现出生产活动趋向专门化的特点。

旧石器时代后期的“山顶洞人”，由于钻孔技术的应用，对石器形式的发展，提供了技术上的支持，如遗物中磨制得很精细的骨针，一端尖，一端有孔。另外从一些作染料的赤铁矿粉块和用它染红的椭圆形砾石中看，先民们已经有意识地在装饰自己，器物已经不是简单的生产劳动和投击野兽使用的工具，也是一种精神上的需求。

旧石器时代后期，先民们在制作石器的过程中，逐步培养起了造型能力，萌发了审美观念。

绘画，作为一种艺术形式，作为人类的精神需求而随之出现。

（二）新石器时代

新石器时代，美术趋于多样化。石器工艺有了明显的进步。器物形状更加复杂化。根据用途的不同，而设计制作出形体更加整齐、规则、多样的工具，如斧、凿、刀、镰、锤、纺轮、弹丸等工具，这些工具明显具有对称或均衡的形式，出现了长形、长方形、圆形以及菱形等规则样式。这些规则样式可能也是造型艺术最原始的形式原理。

与旧石器时代最大区别，是新石器时代发明了陶器。陶器使绘画也有了相得益彰的媒介。这些陶器上的绘画在一定程度上形成中国绘画以线为造型手段和表达意象的基本特征。所以，中国绘画大致起源于这一时期。

二、彩陶绘画

陶器工艺的出现，是生产力发展的一个飞跃，对于人类的物质生活和精神文化生活的提高起了很大作用，在中国美术史上占重要地位。陶器的品种丰富多样，有彩陶、黑陶、白陶、灰陶、印纹陶等。陶器的纹饰内容，反映出当时人类对于艺术与现实生活、自然事物关系的理解。纹饰样式奠定了中国绘画的初步基础。

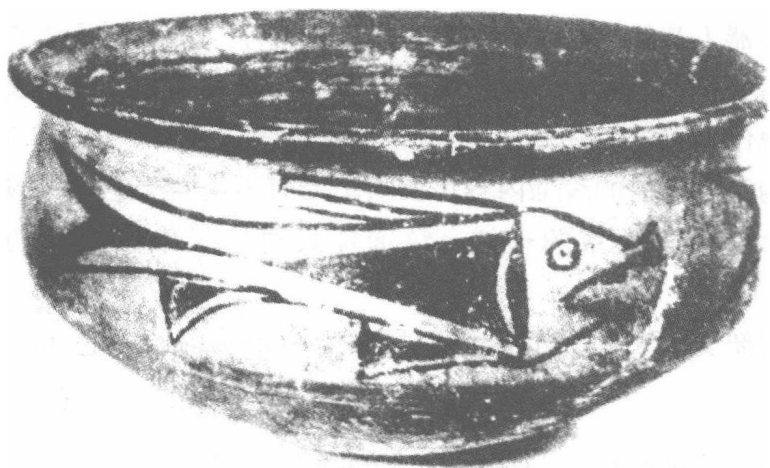
仰韶文化和马家窑文化的彩陶绘画是史前绘画艺术的杰出代表。

（一）陶器绘画纹样的内容与形式

彩陶器物上绘画纹样的内容极为丰富，有植物的、动物的和人物的，其中几何纹样和植物纹样居多。几何纹样有指纹、雷纹、缝纫纹、锯齿纹、螺纹、席纹、网纹、三角纹、圆圈纹等，这些纹样按照一定的美的法则，用点和线的粗细、长短、曲折、横竖、交叉等变化而组成。植物纹样是随着农业的发展而出现的，其形象内容大致有：稻粒、麦粒、叶子、花瓣等。特别是有的花卉图案，使用了夸张与抽象的手法，再融进一些几何纹样的成分，构成了具有夸张风格的另类图案。

彩陶器物上的绘画纹样在形式上有连续纹样、单独纹样、适合纹样等。尤其是二方连续纹样应用最多，这种具有重复、条理、节奏等美的形式，是原始社会的人们在掌握了类型化的美的形式基础上，进一步发展起来的。单独绘画纹样的构成，有对称的、平衡的；有规则的和不规则的等样式。

(二) 《彩绘鱼纹盆》(仰韶文化 半坡)

彩绘鱼纹盆 仰韶文化 西安

《彩绘鱼纹盆》，发现于陕西省西安半坡遗址的《彩绘鱼纹盆》，高16.7cm，口径31.3cm，距今约六千多年前。盆腹外壁绘制张嘴露齿的鱼，唇部翘起，虽未画水，却给人以鱼在水中吸水吐气、向前游动的印象，鱼纹异常简洁生动，造型图案几何化。鱼纹构思别致，生趣盎然。鱼的形体匀称，注意结构比例关系，特别是眼睛向前凝视，生动自然。

(三) 《舞蹈纹彩陶盆》(马家窑文化 青海)

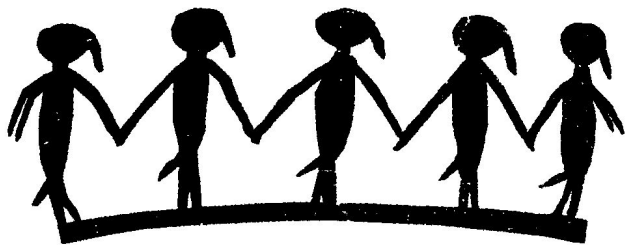
马家窑文化中的《舞蹈纹彩陶盆》，1973年青海省大通县出土，距今约四千多年前。盆高14厘米，口径29厘米，腹径28厘米，底径10厘米，颈部及内外壁均有彩绘。主题绘画纹样由三列相同的舞蹈场面所组成，每组五人，排列整齐，手拉着手在跳舞，通过作品中清晰可辨的人物动态，看到舞蹈者整齐、划一的舞蹈节奏和质朴、单纯的跳跃动作，从中体现了马家窑人精神

生活的一个侧面。

舞蹈纹彩陶盆 马家窑文化 大通

从史前的这一彩陶作品中，可以看到以下特点：首先舞蹈与绘画有很密切的关系。其次作者匠心独运，如果在彩陶盆中放半盆清水，舞蹈人群倒映在水中，形成一种丰富的美感。从实用工艺美术的角度来看，远自四千多年前新石器时代，我们的祖先就能掌握图案美的法则，创造出精美的实用工艺品。需要强调的是，在史前的彩陶艺术中，绘画纹样的主要内容是动物和植物。《舞蹈纹彩陶盆》中的绘画，占主导地位的是人物，这一点尤其珍贵。

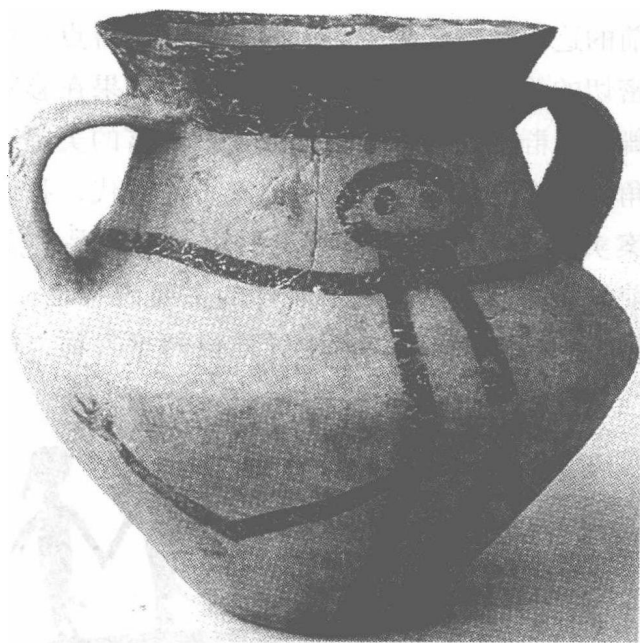

彩陶上五个舞蹈人物的造型传递两个信息：1. 身份，从优美婀娜（如右一）的动作看，舞蹈者是五个美丽的少女。2. 象征，手牵手象征团结与互助，这一点，在石器时代社会尤其重要。

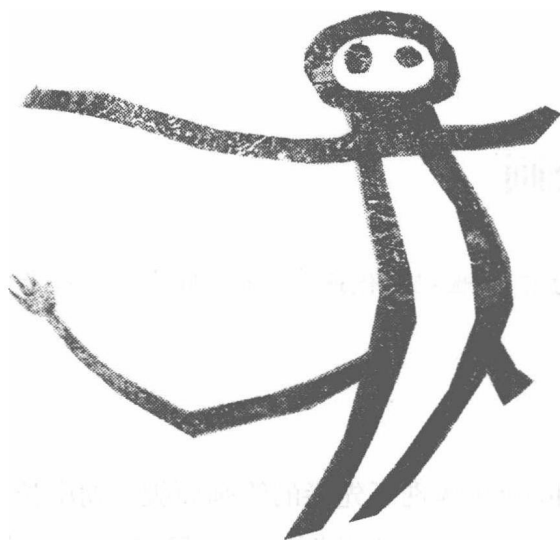
(四)《人体彩陶瓶》(马家窑文化 甘肃)

《人体彩陶瓶》，2004 年甘肃省临洮县辛店镇出土，距今约 3200 年前。彩陶瓶高约 30 厘米，瓶口为鱼口形，瓶身呈土黄色，瓶上有两个高大的人体图案，均用黑色颜料绘成。画面线条粗犷，人物头部和躯体使用“双勾”手法来表现，区别于《舞蹈纹彩陶盆》中人物勾线填色的手法。整个人物造型与彩陶瓶的造型结合的非常巧妙。

马家窑文化彩陶工艺和绘画艺术，在中国美术史上以及世界文化史中，都占有极其灿烂的一页。

人体彩陶瓶 马家窑文化 临洮

人物的头部和躯体
采用“双勾”的手法来表现。