

青少年应该知道的

阅读中华国粹 傅璇琮 / 主编

中国画

中国画在创作上重视构思，讲求意在笔先和形象思维，注重艺术形象的主客观统一，体现了中国对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识，是中国的国粹。

石冉冉 / 编著

泰山出版社

青少年应该知道的

阅读中华国粹

傅璇琮 / 主编

中国画

中国画在创作上重视构思，讲求意在笔先和形象思维，注重艺术形象的主客观统一，体现了中国对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识，是中国的国粹。

石冉冉 / 编著

YZL0890173726

泰山出版社

图书在版编目(CIP) 数据

中国画 / 石冉冉编著. -- 济南 : 泰山出版社, 2012.4
(青少年应该知道的)
ISBN 978-7-5519-0055-3

I . ①中… II . ①石… III . ①中国画—鉴赏—青年读物
②中国画—鉴赏—少年读物 IV . ① J212.05—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 019023 号

编 著 石冉冉

责任编辑 汤敏建

装帧设计 林静文化

青少年应该知道的

中国画

出 版 泰山出版社

社 址 济南市马鞍山路 58 号 8 号楼 邮编 250002

电 话 总编室(0531) 82023579

市场营销部(0531) 82025510 82020455

网 址 www.tscbs.com

电子信箱 tscbs@sohu.com

发 行 新华书店经销

印 刷 北京飞达印刷有限责任公司

规 格 710×1000 mm 16 开

印 张 11

字 数 144 千字

版 次 2012 年 4 月第 1 版

印 次 2012 年 4 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5519-0055-3

定 价 22.00 元

著作权所有 · 请勿擅自用本书制作各类出版物 · 违者必究
如有印装质量问题 · 请与泰山出版社市场营销部调换

《阅读中华国粹》编委会

主 编 傅璇琮 著名学者，清华大学中文系教授，原中华书局总编辑、国务院古籍整理出版规划小组秘书长。

编 委（以姓氏笔画为序）

于景明 泰山出版社有限公司董事长

李 敏 北京语言大学古汉语学博士

李成武 中国社会科学院人类学博士、研究员

张士闪 山东大学教授、博士生导师

张美华 北京师范大学历史系博士

罗 攀 香港大学中文系人类学博士、研究员

徐先玲 北京林静轩图书有限公司董事长

策 划 葛玉莹

执行主编 王 俊 刘志义

序

傅璇琮

2001年，泰山出版社编纂、出版一部千万言的大书：《中华名人轶事》。当时我应邀撰一序言，认为这部书“为我们提供了开发我国丰富史学资源的经验，使学术资料性与普及可读性很好地结合起来，也可以说是新世纪初对传统文化现代化的一次有意的探讨”。我觉得，这也可以用来评估这部《阅读中华国粹》，作充分肯定。且这部《阅读中华国粹》，种数100种，字数近2000万字，不仅数量已超过《中华名人轶事》，且囊括古今，泛揽百科，不仅有相当的学术资料含量，而且有吸引人的艺术创作风味，确可以说是我们中华传统文化即国粹的经典之作。

国粹者，民族文化之精髓也。

中华民族在漫长的发展历程中，依靠勤劳的素质和智慧的力量，创造了灿烂的文化，从文学到艺术，从技艺到科学，创造出数不尽的文明成果。国粹具有鲜明的民族特色，显示出中华民族独特的艺术渊源以及技艺发展轨迹，这些都是民族智慧的结晶。

梁启超在1902年写给黄遵宪的信中就直接使用了“国粹”这一概念，其观点在于“养成国民，当以保存国粹为主义，当取旧学磨洗而光大之。”当时国粹派的代表人物黄节在写于1902年的《国粹保存主义》一文中写道：“夫国粹者，国家特别之精神也。”章太炎1906年在《东京留学生欢迎会演说辞》里，也提出了“用国粹激动种性”的问题。

1905年《国粹学报》在上海的创刊第一次将“国粹”的概念带入了大众的视野。当时国粹派的主要代表人物有章太炎、刘师培、邓实、黄节、陈去病、黄侃、马叙伦等。为应对西方文化输入的影响，他们高扬起“国学”旗帜：“不自主其国，而奴隶于人之国，谓之国奴；不自主其学，而奴隶于人之学，谓之学奴。奴于外族之专制谓之国奴，奴于东西之学，亦何得而非奴也。同人痛国之不立而学之日亡，于是瞻天与火，类族辨物，创为《国粹学报》，以告海内。”（章太炎：《国粹学报发刊词》）

经历了一个多世纪的艰难跋涉，中华民族经历着一次伟大的历史复兴，中国崛起于世界之林，随着经济的发展强大，文化的影响力日益凸显。

20世纪，特别是80年代以来，国学已是社会和学界关注的热学。特别是当前新世纪，我们社会主义经济、文化更有大的发展，我们就更有需要全面梳理中国传统文化的精华，加以宣扬和传播，以便广大读者，特别是青少年，予以重新认知和用心守护。

因此，这套图书的出版恰逢其时。

我觉得，这套书有四大特色：

第一，这套书是在当下信息时代的大背景下，立足中国传统文化经典，重视学术资料性，约请各领域专家学者撰稿，以图文并茂的形式，煌煌百种全面系统阐释中华国粹。同时，每一种书都有深入探索，在“历史——文化”的综合视野下，又对各时代人们的生活情趣和心理境界作具体探讨。它既是一部记录中华国粹经典、普及中华文明的读物，又是一部兼具严肃性和权威性的中华文化典藏之作，可以说是学术性与普及性结合。这当能使我们现代年轻一代，认识中华文化之博大精深，感受中华国粹之独特魅力，进而弘扬中华文化，激发爱国主义热情。

第二，注意对文化作历史性的线索梳理，探索不同时代特色和社会风貌，又沟通古今，着重联系现实，吸收当代社会科学与自然科学的新鲜知识，形成更为独到的研究视野与观念。其中不少书，历史记述，多从先秦两汉开始，直至20世纪，这确为古为今用提供值得思索的文本，可以说是通过对各项国粹的历史发展脉络的梳理总结规律，并提出很多建设性的意见和发展策略。

第三，既有历史发展梳理，又注意地域文化研索。这套书，好多种都具体描述地方特色，如《木雕》一书，既统述木雕艺术的发展历程（自商周至明清），又分列江浙地区、闽台地区、广东地区，及徽州、湘南、山东曲阜、云南剑川，以及少数民族的木雕艺术特色。又如《饮食文化》，分述中国八大菜系，即鲁菜、川菜、粤菜、闽菜、苏菜、浙菜、湘菜、徽菜。记述中注意与社会风尚、民间习俗相结合，确能引起人们的乡思之情。中华民族的文化是一个整体，但它是由许多各具特色的地区文化所组成和融汇而成。不同地区的文化各具不同的色彩，这就使得我们整个中华文化多姿多彩。展示地区文化的特点，无疑将把我们的文化史研究引向深入。同时，不少书还探讨好几种国粹品种对国外的影响，这也很值得注意。中华文明在国外的传播与影响，已经形成一种异彩纷呈，底蕴丰富的文化形象，现在这套书所述，对中外文化交流提供十分吸引人的佳例。

第四，这套书，每一本都配有图，可以说是图文并茂，极有吸引力。同时文字流畅，饶有情趣，特别是在品赏山水、田园，及领略各种戏曲、说唱等艺术品时，真是“使笔如画”，使读者徜徉了美不胜收的艺术境地，阅读者当会一身轻松，得到知识增进、审美真切的愉悦。

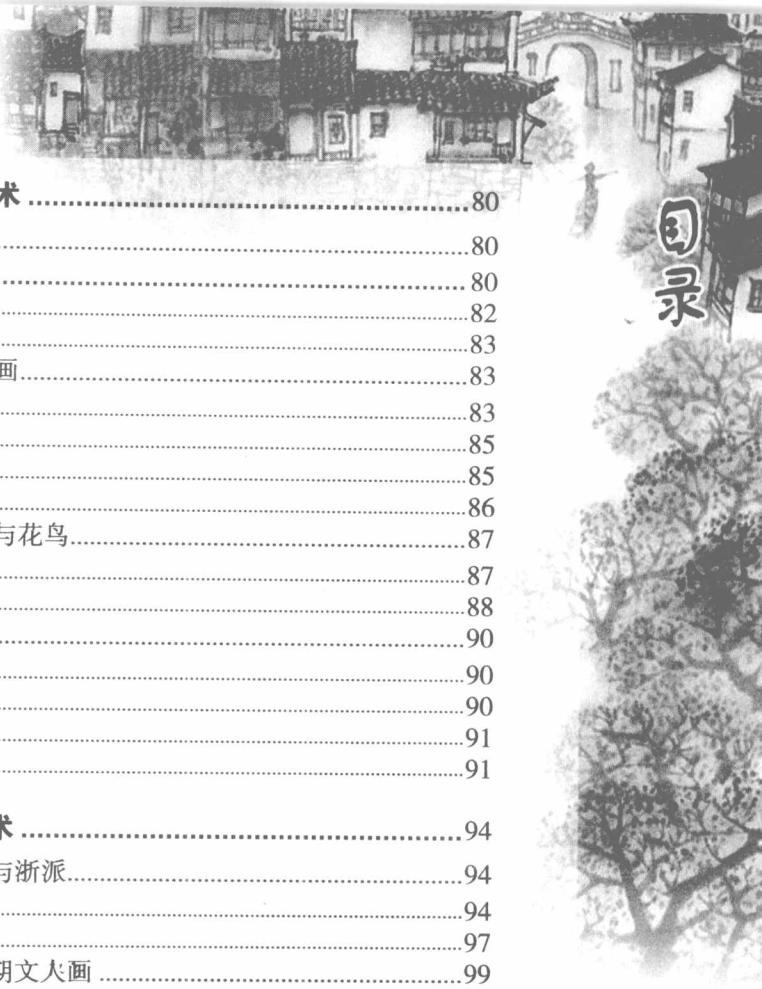
时代呼唤文化，文化凝聚力量。中共中央十七届六中全会进一步提出社会主义文化大繁荣大发展的建设。我们当遵照十七届六中全会决议精神，大力弘扬中华优秀传统文化，大力发扬社会主义先进文化。文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，我们希望这套国粹经典阐释，不仅促进青少年阅读，同时还能服务于当前文化的开启奋进新程，铸就辉煌前景。

目录

第一章 漫话中国画	2
第一节 中国画概览.....	2
一、何谓中国画.....	2
二、国画的装裱.....	3
三、国画的载体.....	7
四、国画的工具.....	8
第二节 中国画的分类.....	11
第三节 中国画的一般特点.....	13
一、中国画的构思——首重立意为先.....	13
二、中国画的造型规律——以线造型、以形传神.....	14
三、中国画的构图法则——多点透视、计白当黑.....	15
四、中国画的色彩法则——随类赋彩、色彩相和.....	15
五、中国画的意境——情景相生、气韵生动.....	16
六、中国画的独特形式——诗书画印、相映成趣.....	17
第四节 中国画的发展历程.....	17
第二章 魏晋以前的绘画艺术	20
第一节 先秦两汉的壁画和帛画.....	20
一、秦汉壁画.....	20
二、楚汉帛画.....	22
第二节 汉画像石、画像砖.....	24
一、汉画像石.....	25
二、画像砖.....	25
第三章 魏晋南北朝时期的绘画艺术	28
第一节 魏晋画家及作品.....	28
一、“佛画之祖”曹不兴	28
二、中国佛像雕塑的奠基人——戴逵	29
三、东晋画坛“三绝”顾恺之	29
第二节 南北朝画家及作品.....	32
一、“秀骨清像”陆探微	32
二、“疏体”张僧繇	33
三、“曹衣出水”曹仲达	33
四、杨子华与《北齐校书图》	33
第四章 隋唐时期的绘画艺术	36
第一节 山水画的兴起.....	36
一、展子虔和最早的山水名画《游春图》	36
二、李思训父子的金碧山水	37
三、王维的水墨山水	39

第二节 人物及仕女画.....	40
一、肖像大师阎立本.....	40
二、仕女画的集大成者张萱.....	42
四、“百代画圣”吴道子.....	43
第三节 花鸟畜兽画.....	44
一、花鸟画.....	44
二、鞍马画.....	45
第五章 五代时期的绘画艺术	48
第一节 人物肖像画.....	48
一、周文矩.....	48
二、顾闳中.....	49
第二节 荆、关、董、巨和山水画的创造.....	49
一、荆浩.....	50
二、关仝.....	51
三、董源.....	51
四、巨然.....	52
第三节 黄筌、徐熙和花鸟画的发展.....	53
一、“黄家富贵”	53
二、“徐熙野逸”	54
第六章 两宋时期的绘画艺术	56
第一节 宋代绘画的繁荣兴盛.....	56
一、宫廷绘画的兴盛	56
二、职业画家的活跃	56
三、士大夫绘画潮流的形成	57
第二节 宋代人物画家和作品.....	57
一、高益、武宗元的宗教画	58
二、“白描之祖”李公麟	58
三、梁楷的减笔人物画	59
四、宋代风俗画.....	60
第三节 宋代山水画家和作品.....	63
一、李成与范宽	63
二、郭熙与《林泉高致》	64
三、米氏云山与小景山水	65
四、王希孟与赵伯驹	67
五、南宋四家	68
第四节 宋代花鸟画家和作品.....	71
一、宋初花鸟画	71
二、崔白与宫廷花鸟画之变	72
三、宋徽宗和宫廷花鸟画的繁荣	73
四、风格多样的南宋花鸟画	74
五、文人士大夫的“君子画”——墨竹墨梅	75

国录

第七章 元代时期的绘画艺术	80
第一节 元初画家及作品	80
一、赵孟頫	80
二、钱选	82
三、高克恭	83
第二节 元四家及其山水画	83
一、黄公望	83
二、吴镇	85
三、倪瓒	85
四、王蒙	86
第三节 元代的水墨梅竹与花鸟	87
一、王渊和张中	87
二、王冕与柯九思	88
第四节 元代人物画	90
一、刘贯道	90
二、李肖岩	90
三、王绎	91
四、张渥	91
第八章 明代时期的绘画艺术	94
第一节 明前期宫廷绘画与浙派	94
一、明前期宫廷绘画	94
二、戴进、吴伟与浙派	97
第二节 吴门画派与明中期文人画	99
一、吴门画派	99
二、明中期文人画	104
第三节 明后期绘画的新变	105
一、陈淳、徐渭及其写意花鸟画	105
二、明后期人物画	107
第九章 清代时期的绘画艺术	110
第一节 清初绘画	110
一、晚明画坛宗主——董其昌与南北宗论	110
二、清初四王	111
三、吴历、恽寿平的艺术	113
第二节 清初四僧与其他非正统派	114
一、清初四僧	114
二、其他非正统派	117
第三节 扬州八怪与清中期绘画	118
一、扬州八怪	118
二、清中期绘画	122
第十章 近现代画家及作品	126

第一节 海派名家	126
一、“前海派”中坚力量赵之谦	126
二、善画金鱼的虚谷	127
三、“海上四任”	128
四、吴昌硕	129
五、黄宾虹	131
六、刘海粟	131
七、潘天寿	132
八、张大千	134
第二节 岭南画家	135
一、居巢与居廉	135
二、两高一陈	136
第三节 京津派画家	138
一、陈师曾	139
二、齐白石	139
三、蒋兆和	141
四、李苦禅	142
五、李可染	144
第四节 西学东渐	145
一、西洋画传入中国	145
二、近现代著名画家、美术教育家	146
第十一章 国画常识拾遗	152
第一节 图解中国画常识	152
第二节 常见中国画术语释疑	157
一、皴法	157
二、勾、皴、擦、点、染	160
三、其他常见术语	162

中国书画函授大学

第一章 漫话中国画

第一章 漫话中国画

第一节 中国画概览

一、何谓中国画

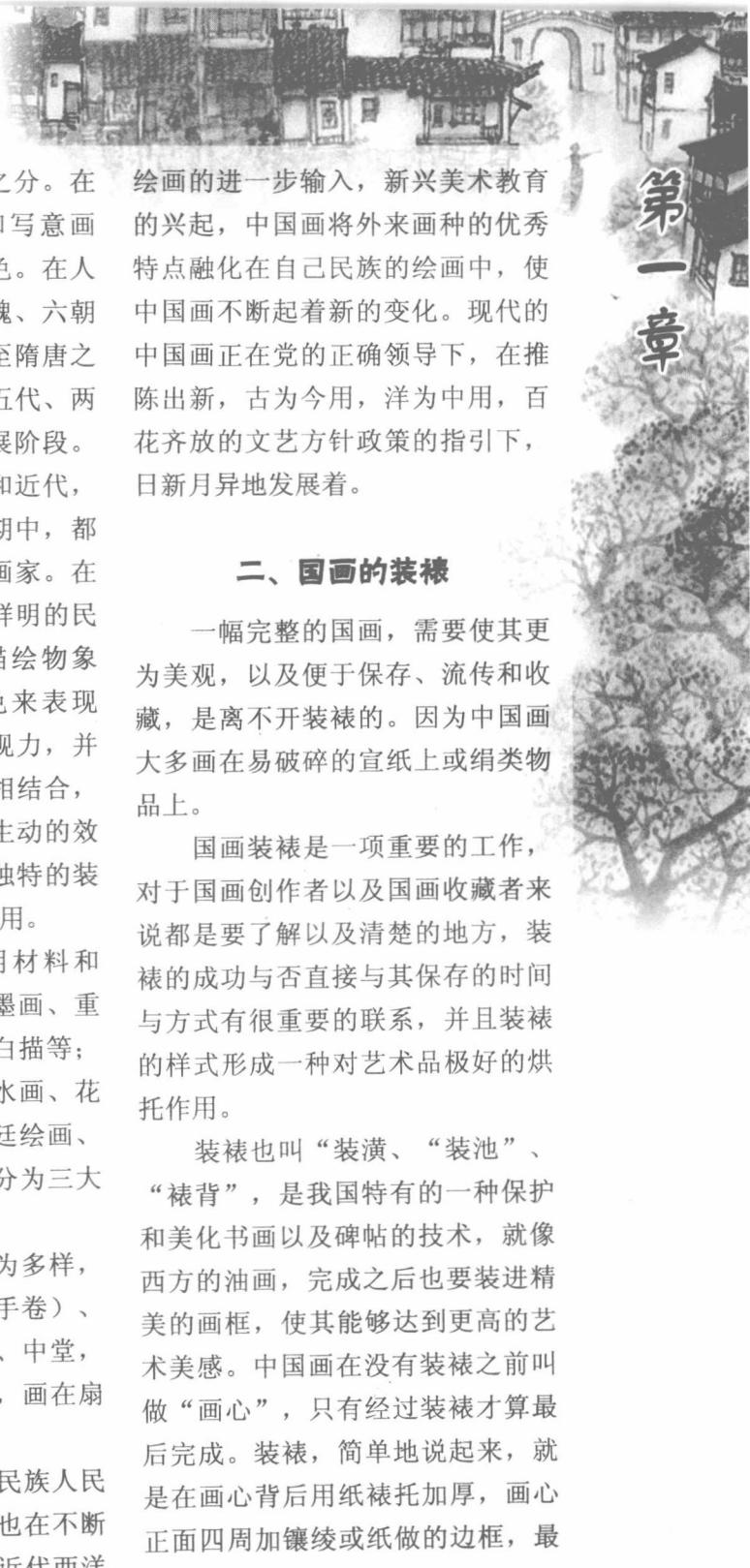
中国画是一门历史悠久的民族艺术。自发现最早独立性绘画——战国楚墓帛画起，中国画至今已有6000多年的历史。它产生于民间工匠之手，六朝趋于成熟，宋元文人画兴起，逐渐占据了重要地位，清代以来，渐渐较多地汲取西画的有利因素，在我国长期的历史发展中，由于民族性格、历史、文化传统、审美观以及绘画材料和工具等等的不同条件，经过无数画家的努力逐步形成的。在表现方法和色彩运用方面都形成了强烈的民族特色，在世界艺术史上自成体系。中国画同中医、书法、京剧并称为中国的四大“国宝”。

中国画在古代无确定名称，一般称之为丹青，主要指的是画在绢、纸上并加以装裱的卷轴画。近代为区别明末传入的西画，用中国画来泛指中国绘画，较之西方绘画的造型方式和表现手法有明显的差异。它包括卷轴画、壁画、年画、版画等各种各样的门类；今作为中国的画种之一，指以中国独有的毛

笔、水墨和中国画颜料，依照长期形成的表现形式及艺术法则而创作出的绘画，在世界美术领域中自成独特体系。它以悠久的历史和独树一帜的特点，集中代表了中国绘画传统及其在新时代的创新，是几千年的中国文化传统的具体体现，是东方绘画系的重要组成部分。

中国画在思想内容和艺术创作上，反映了中华民族的社会意识和审美情趣，体现了中国人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。中国画强调“外师造化，中得心源”，要求“意存笔先，画尽意在”，强调融化物我，创制意境，达到以形写神，形神兼备，气韵生动。由于书画同源，以及两者在达意抒情上都和骨法用笔、线条运行有着紧密的联结，因此绘画同书法、篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征。作画之工具材料为我国特制的笔、墨、纸、砚和绢素。近现代的中国画在继承传统和吸收外来技法上，有所突破和发展。

在题材上有人物画、山水画、

花鸟（卉）画、动物画等之分。在技法上又可分为工笔画和写意画两种，各有蹊径，互有特色。在人物画方面，从晚周至汉、魏、六朝逐渐成熟。山水、花鸟等至隋唐之际，始独立形成画科。到五代、两宋，流派繁多，为高度发展阶段。元代水墨画盛行。明、清和近代，大体录袭前规。在各个时期中，都出现了不少富有创造性的画家。在世界美术领域中国画具有鲜明的民族形式和独特风格。在描绘物象上，主动运用线条、墨色来表现形体、质感，有高度的表现力，并与诗词、款赋、书法篆刻相结合，达到“形神兼备”、气韵生动的效果。另外中国画，还有着独特的装裱形式，起到衬托画体的作用。

传统中国画按其使用材料和表现方法，又可细分为水墨画、重彩、浅绛、工笔、写意、白描等；按其题材又有人物画、山水画、花鸟画等。以民间绘画、宫廷绘画、文人绘画三种主要的画风分为三大流派。

中国画的画幅形式较为多样，横向展开的有长卷（又称手卷）、横披，纵向展开的有条幅、中堂，盈尺大小的有册页、斗方，画在扇面上的有折扇、团扇等。

中国画虽然是我国各民族人民共同创造的结晶，但同时也在不断受外来画种的影响。由于近代西洋

绘画的进一步输入，新兴美术教育的兴起，中国画将外来画种的优秀特点融化在自己民族的绘画中，使中国画不断起着新的变化。现代的中国画正在党的正确领导下，在推陈出新，古为今用，洋为中用，百花齐放的文艺方针政策的指引下，日新月异地发展着。

二、国画的装裱

一幅完整的国画，需要使其更为美观，以及便于保存、流传和收藏，是离不开装裱的。因为中国画大多画在易破碎的宣纸上或绢类物品上。

国画装裱是一项重要的工作，对于国画创作者以及国画收藏者来说都是要了解以及清楚的地方，装裱的成功与否直接与其保存的时间与方式有很重要的联系，并且装裱的样式形成一种对艺术品极好的烘托作用。

装裱也叫“装潢”、“装池”、“裱背”，是我国特有的一种保护和美化书画以及碑帖的技术，就像西方的油画，完成之后也要装进精美的画框，使其能够达到更高的艺术美感。中国画在没有装裱之前叫做“画心”，只有经过装裱才算最后完成。装裱，简单地说起来，就是在画心背后用纸裱托加厚，画心正面四周加镶绫或纸做的边框，最

后在两头装上轴杆，可以悬挂或收卷存放，所以中国画又叫做“卷轴画”。

裱画常见式样分为中堂、条幅、长卷、横披、扇面、册页和斗方等。

(一) 中堂

中国旧式房屋，天花板高大，所以客厅中间墙壁适宜挂上一幅巨大字画，称为“中堂”。因为中堂，条屏都属于立轴式样，所以又叫做挂轴。画心呈竖式长方形。画心正面上下方加镶嵌面或纸面，上方叫做“天头”，下方叫做“地头”。顶部和底部的横杆叫做“天杆”和“地杆”。挂画时，由天杆吊住整幅画的重量，靠“地杆”压

住画，不让画卷起来。地杆两头装有轴头。古代的轴头非常考究，是用白玉、水晶、犀牛角、檀香木等名贵材料雕制而成，显得古色古香。现在的轴头大多只是用普通木头油漆而成。轴头是作为卷画的把手用的，当然也为了美观。

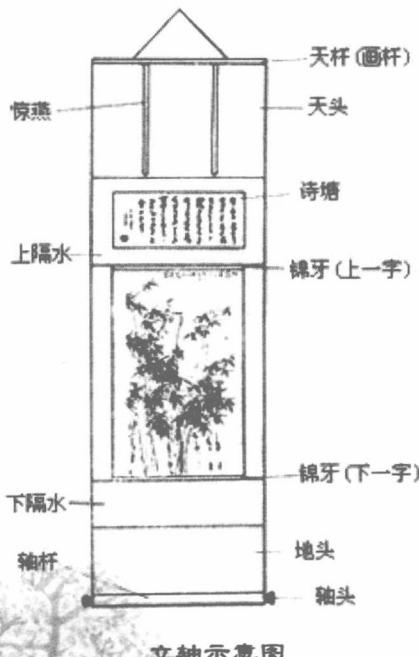
(二) 条幅

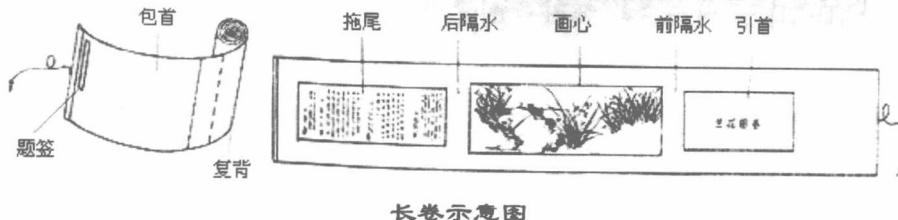
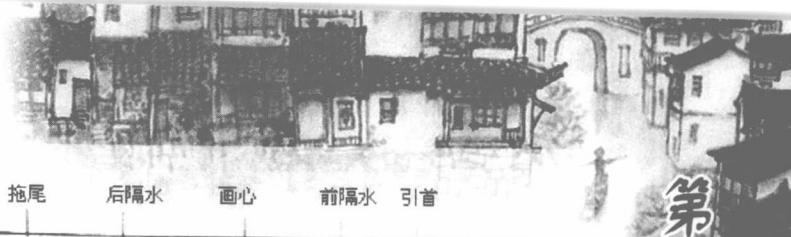
成一长条形的字画成为条幅，对联亦由两张条幅配成。条幅可横可直，横者与匾额相类。无论书法或国画，可以设计为一个条幅或四个甚至多个条幅。常见的有春夏秋冬条幅。各绘四季花鸟或山水，四幅为一组。至于较长诗文，如不用中堂写成，亦可分裱为条幅，颇为美观。明代丁云鹏的《洗象图》即为条幅形式。

(三) 长卷

长卷又叫手卷或画卷。将画裱成长轴一卷，成为长卷，多是横看。而画面连续不断，较册页逐张出现不同。手卷外有“包首”，“包首”之上贴有“题签”。前有“引首”，中为“画心”。紧连画心两边的是“隔水”，后有“拖尾”。

长画卷最早是为了人物画能够展开故事发展情节而设计出来的。如顾恺之的《洛神赋图卷》就是早期中国画采用这种式样的范例。山水画自五代、两宋兴盛起来之后，

长卷示意图

这种式样正好适合描绘万里江山，所以受到了画家们的青睐，为历代无数画家所采用。中国画家画山水从来不像西洋画家画风景那样，把自己的眼光局限在孤立的视点上，他们能够在不同时间，从不同地点“搜尽奇峰”，然后在一幅长卷或横批中尽情描绘出来。使人感到“可游”、“可居”，难怪古人把欣赏中国画叫做读画。

长卷式样的优点也正好是它的弱点，过长的画不能悬挂起来供人欣赏。于是就在五代和北宋时期，横批也开始风行起来了。长卷画虽然已在人们日常的文化生活中销声匿迹，但它以其独特的形式和一泻千里的辽阔气势，仍不失为在美术展览会崭露头角的一种中国画式样。

(四) 横批

横批也称横幅，长条形，横着作画装裱而成，可独立悬挂房间。一般幅度多不太大，镶边、空白视画幅的大小而定，但左右镶边、空白一般应宽于上下镶边、空白，如上下镶边、空白为一寸，则左右为五寸，横批不装轴杆，两侧均装

楣条。横批既能够代替中堂悬挂在厅堂之中，也照样能够在“咫尺千里”的画面上一览江山之胜概。

长卷、横批都属于横卷轴式样。画心呈横向长方形。它们和立轴一样，也有“天地头”和“天地杆”，不过位置不在上下而在左右两头。长卷之长可达十米以上，不适宜悬挂，所以它的“天地杆”是供卷画用的。而横批的“天地杆”是用来固定在墙上左右两端，拉起画幅。它们都特别适合表现顺流而来、一泻千里的江山景色。长画卷画，如王希孟的《千里江山图》，竟逾10米之长。横批也不寻常，短则四尺，长可达一丈。而高度最多仅为长度的二分之一。这种比例，是世界各民族绘画中少见的。

长卷和横批的欣赏方式不同，装裱的式样也有所区别。长卷在“天头”和“画心”之间，有题写书名的“引首”。当画刚刚打开的时候，画名首先跃入眼帘，使人精神为之一振，于是作好了读画的思想准备。正像打开书本之前，先看到精彩的书名也会使人激动一样。长卷在“地头”和“画心”之间，

有一段用很长的空白宣纸裱成的“拖尾”。这是留给鉴赏家们题写读画体会和诗词用的。这种“拖尾”的设计，体现了中国画中诗画唱和，品画如读诗文的“无声诗”境界和格调。因为横批是供悬壁之用，观赏时可以一目了然，所以画名直接题在画心上而无需引首。同时，为避免过长而影响悬挂，也不加“拖尾”。

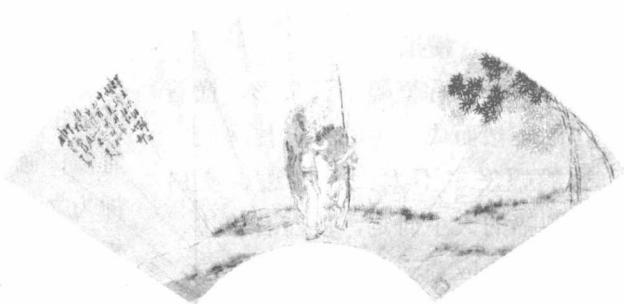
(五) 扇面

将折扇或圆扇的扇面上题字写画取来装裱，可成压镜。由于圆形或扇形的形式美丽，所以有人将画面剪成扇形才作画，然后装裱，别具风格。“团扇”面，如五代徐熙《豆花蜻蜓图》。“扇面”如清代钱慧安的《人物》。

古代好事的文人和书画爱好者们在折扇用旧了之后，舍不得丢掉上面的画，于是请裱工拆开扇面精心装裱起来。在此启发下，画家们干脆就在裁成扇面形状的宣纸上画

五代·徐熙《豆花蜻蜓图》

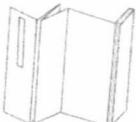
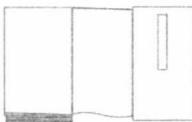

清·钱慧安《人物》

幅，或者摺扇面。

3、经折装：

当初用于抄诵佛经，故名。通常多幅书画连在一起，装裱完成后可以摊开平放，亦能摺成一册。

也有的裱成单片，称“散装”。一般册页均取双数，少则四开、八开、十开，多则十二开至二十四开或更多，上下加板面，便于欣赏、保存、携带。近代有文具店特别将册页装裱成本，以供人即席挥毫。

扇面、册页属特殊式样，扇面可以将几幅合在一起裱成条屏、横批或单独裱成镜片。册页的外形像书本，内页多幅，都呈之字形连成一片，既可以一页页地看，也可以拉开像长卷一样欣赏。它的外观不仅和其他装裱式样完全不同，而且画和裱的顺序也正好相反，是先裱后画。

(七) 斗方

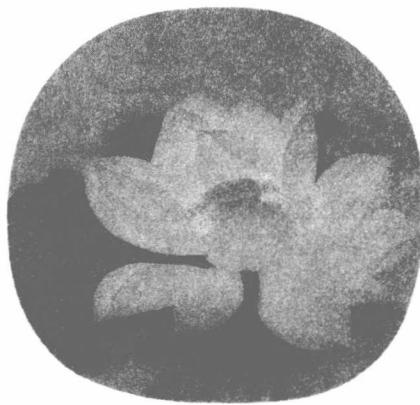
斗方是中国书画的一种式样，呈正方形。通常用四尺宣纸对裁两份，二尺高二尺宽，也可把四尺宣纸裁为八份，称为“小品斗方”，或“斗方小品”。将小品装裱成一方尺左右的字画，成为斗方。可压镜，可平裱，如五代的《牧马图》。

五代《牧马图》

(八) 镜心

镜片，亦称镜心，是托裱后的画心，适用于夹放在镜框内，故称镜心。其形式横、竖皆可，是一种简化了的立轴装裱形式，可装在镜框里悬挂欣赏，如宋代《芙蓉图》。

宋代《芙蓉图》

三、国画的载体

中国字画可写在纸、绢、帛、扇、陶瓷、碗碟，镜屏等物之上，