

青年学生素质教育系列教材

中国画艺术文化

教育部教育管理信息中心

组编

主编 彭 澎
编著 鍾 瑜

清华大学出版社

中国画艺术文化

教育部教育管理信息中心 组编

主编 彭 澎
编著 鍾 瑜

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

中国画的历史源远流长,是中国绘画艺术的核心,反映和融汇了中华民族的民族意识与审美情趣。本书概述了中国画的渊源、功能、工具及表现形式,进而从历史源流分析中国画发展的内、外在因素,讲述其传承与创新的脉络等。在此基础上,本书还对不同中国画表现体裁的艺术特点,对具有代表性的国画家及作品进行了简单介绍,特别是对近现代历史中的中国画是如何随着中国艺术家的迁移而传播到海外的部分情况进行了介绍。

本书可作为各级各类学校艺术和设计等相关专业学生的专业基础课教材,也可作为广大学生的素质教育教材,还可作为广大读者学习和研究中国画文化的启蒙参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

中国画艺术文化 / 彭澎主编; 鍾瑜编著. —北京: 清华大学出版社, 2012. 9

(青年学生素质教育系列教材)

ISBN 978-7-302-29555-6

I. ①中… II. ①彭… ②鍾… III. ①中国画—艺术评论—中国—高等学校—教材
IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第170793号

责任编辑: 帅志清

封面设计: 姜 南

责任校对: 袁 芳

责任印制: 沈 露

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦A座 邮 编: 100084

社总机: 010-62770175

邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 北京嘉实印刷有限公司

装 订 者: 北京市密云县京文制本装订厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 170mm×230mm 印 张: 13

字 数: 248千字

版 次: 2012年9月第1版

印 次: 2012年9月第1次印刷

印 数: 1~3000

定 价: 49.80元

产品编号: 029305-01

前 言

21 世纪的教育，面临着办什么样的学校、培养什么样的学生和如何办学的问题，其实质是如何提高学生的综合素质问题。为了解决这个问题，教育部已印发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，要求各高校在教学计划中列入公共艺术课程，意义在于提高大学生的综合素质。要提高大学生的综合素质，就要加强对学生的各方面的教育，包括艺术教育。《中国画艺术文化》是一门有效地提高学生艺术修养的课程，其对提高大学生的综合素质与对经济社会发展和构建和谐社会具有积极的意义。

中国画的历史源远流长，是中国绘画艺术的核心，它反映和融汇了中华民族的民族意识和审美情趣，体现了我们的祖先对自然、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。中国画通过民族血脉的传承，绵延至今，其自成体系，在世界艺术园林中别具一格。

本书首先概述了中国画的渊源、功能、工具及表现形式，进而从历史源流分析中国画发展的内外在因素，讲述其传承与创新的脉络和未来发展的前瞻性。在此基础上，本书还对不同中国画表现体裁的艺术特点、具有代表性的国画家及作品进行了介绍，特别是对近现代历史中的中国画如何随着中国艺术家的迁移而传播到海外的部分情况进行了介绍，并从艺术形式风格演变角度介绍了这些先驱画家是如何在居住地发扬中国书画艺术，在个人创作实践的同时不断地探索与寻求中国画的发展。通过对本教材的学习，学生能够了解中国画的进程，并了解中国画的相关知识，提高对中国画作品的鉴赏能力，深入理解中国画艺术，提高艺术修养。

本书将学术性、知识性融为一体，不仅能够使学生在中国画艺术的天地里得到美的享受，还具有陶冶学生的人文和艺术情趣，提高艺术审美能力的作用。本书可作为各级各类学校艺术和设计等相关专业学生的专业基础课教材，也可作为广大学生的素质教育教材，还可作为广大读者学习和研究中国画文化的有效参考书。

本书的编著者锺瑜现为云南财经大学东南亚文化艺术研究所所长，教授，

也是中国艺术研究院特聘研究员，曾经任教于国内外多所艺术院校，长期从事中国美术史的教学，个人也专注于 20 世纪百年来海内外中国画现代化发展的研究。全书深入浅出，以文字和丰富的图片相结合的形式，介绍了中国画的历史、艺术特点等，尤其是介绍了香港、台湾地区及东南亚地区中国画的发展情况，对读者进一步了解海外一些地区中国画文化具有重要的意义。

本书在编写过程中参考了大量的书籍、原始资料，也有许多是作者自身研究的学术成果。本人在此对这些资料的原作者表示衷心的感谢。对于书中存在的不足，希望广大读者提出宝贵意见。

云南财经大学 彭 澎
2012 年 4 月

教 学 建 议

章 名	建议学时 1	建议学时 2
第 1 章 中国画概述	2	4
第 2 章 中国画的历史演变	6	8
第 3 章 中国画的体裁	12	20
第 4 章 中国画的文化价值	6	8
第 5 章 中国画的鉴赏与鉴定	2	2
第 6 章 中国画在香港、台湾地区的发展	4	6
第 7 章 中国画在东南亚的传播	4	6
合 计	36	54

目 录

第 1 章 中国画概述	1
1.1 中国画的概念	1
1.1.1 中国画名称的诠释与界定	1
1.1.2 中国画的社会功能	2
1.2 中国画的工具与材料	3
1.2.1 文房四宝	3
1.2.2 印章	10
1.2.3 颜色材料	12
1.3 中国画的装裱裱褙	12
1.3.1 裱褙的发展历史	12
1.3.2 书画装裱的形制	13
1.3.3 古代装裱艺术对现代装裱的启示	17
思考题	17
第 2 章 中国画的历史演变	18
2.1 中国画的起源	18
2.1.1 人类文化起源和中国绘画的萌芽	18
2.1.2 原始社会的中国绘画	19
2.2 中国画发展的重要因素	22
2.2.1 社会经济因素	22
2.2.2 哲学思想因素	24
2.2.3 宗教因素	26
2.2.4 伦理道德因素	27
2.3 中国画的继承和创新	28
2.3.1 中国绘画纵向的继承性	28

2.3.2 中国绘画横向的继承性·····	29
2.4 中国画的延续、革新与创造·····	30
2.4.1 中国新艺术的诞生·····	30
2.4.2 新中国与新中国画运动·····	33
2.5 中国画的未来展望·····	35
思考题·····	36
第3章 中国画的体裁 ·····	37
3.1 人物画·····	37
3.1.1 人物画的艺术特点·····	37
3.1.2 人物画发展的历史·····	39
3.2 山水画·····	66
3.2.1 山水画的艺术特点·····	66
3.2.2 山水画发展的历史·····	67
3.3 花鸟画·····	102
3.3.1 花鸟画的艺术特点·····	102
3.3.2 花鸟画发展的历史·····	103
3.4 动物走兽画·····	126
思考题·····	141
第4章 中国画的文化价值 ·····	142
4.1 中国画的美学观·····	142
4.1.1 中国绘画美学观的发展状况·····	142
4.1.2 中国绘画美学的基本特征·····	145
4.1.3 中国绘画美学观的不同形态·····	147
4.2 中国画的艺术特点·····	149
4.2.1 以伦理为主的教育观·····	149
4.2.2 以写意为主的艺术观·····	149
4.2.3 以诗意为主的意境观·····	151
4.2.4 以神似为主的意象观·····	153
4.2.5 以线性为主的笔墨观·····	154
4.2.6 以虚实为主的构图观·····	158
4.2.7 以程式为主的审美观·····	160
思考题·····	161

第5章 中国画的鉴赏与鉴定	162
5.1 中国画的鉴赏	162
5.1.1 鉴赏的意义	162
5.1.2 传统的品鉴标准	162
5.1.3 鉴赏的基本要求	163
5.1.4 鉴赏的一般规律	166
5.2 中国画的鉴定	169
5.2.1 鉴定的意义	169
5.2.2 鉴定的主要依据	169
5.2.3 鉴定的辅助依据	170
思考题	171
第6章 中国画在香港、台湾地区的发展	172
6.1 概说	172
6.2 香港地区中国画发展的历史	172
6.2.1 传统中国绘画的萌芽期（清末民初—20 世纪 20 年代中期）	172
6.2.2 中国绘画的拓展期（20 世纪 20 年代中期—1937）	173
6.2.3 中国绘画转型的发展期（1937—1949）	173
6.2.4 “新中国画”的萌芽期（1949—50 年代后期）	174
6.2.5 中国画现代化的萌芽期（20 世纪 50 年代后期— 60 年代）	175
6.2.6 中国画现代化的探索成长期（20 世纪 60 年代— 70 年代）	177
6.2.7 现代水墨画的成熟期（20 世纪 70 年代—80 年代后期）	179
6.3 台湾地区中国画发展的历史	180
6.3.1 传统中国画的延续（1736—1895）	180
6.3.2 台湾现代美术的萌芽和发展时期（1895—1945）	181
6.3.3 现代性的开展（1945—1999）	182
思考题	189
第7章 中国画在东南亚的传播	190
7.1 概说	190

7.2 中国画在南洋发展的历史	190
7.2.1 “侨民思想”的时期（20 世纪初—20 年代早期）	190
7.2.2 “南洋美术”思潮的滥觞（20 世纪 20 年代晚期—战前）	191
7.2.3 中国画“南洋化”的探索期（战后—1957）	192
7.2.4 中国画“南洋化”的拓展期（1957—1980）	193
7.2.5 “南洋水墨画”发扬光大时期（1980—2000）	194
7.3 其他马来西亚重要画家及作品欣赏	198
思考题	199
参考文献	200

第1章 中国画概述

1.1 中国画的概念

中国传统绘画的历史源远流长，千年来融汇中华民族特有的文化素养、哲学观念、审美意识、美学思想和思维方式，自成体系，在世界艺术园林中别具一格。

1.1.1 中国画名称的诠释与界定

明末，为了与传入的西洋画区别，中国绘画统称为“中国画”，泛指卷轴画、壁画、年画、版画等不同类别。今之“中国画”，则单指传统笔墨工具创作的“水墨画”与“彩墨画”，与油画、水彩画、版画、水粉画等并列。按其创作体裁可分为：人物画、山水画、花鸟画、动物画、宗教画；按其绘画技法分为：工笔画和写意画两大类。

“中国画”简称“国画”，犹如“国药”、“国术”的称谓，是中国近代史中为区别舶来品而出现的，明确地和“西洋画”、“朝鲜画”、“东洋画”或“日本画”等画种区分开来，具有强烈的国家民族意识，更贴切地诠释它作为中国绘画中重要画种的角色。20世纪80年代初期，海外画家打破国界和民族的藩篱，从创作媒材视角将“中国画”统称为“水墨画”。本教材后面的章节，述及20世纪80年代以后的海外中国画也以“水墨画”称之。

21世纪的全球化时代，有必要重新界定“中国画”的含义，而不应局限于单一民族的属性。并非所有由中国人创作的画就称为“中国画”，而非中国人创作的画就不可称为“中国画”。什么是“中国画”？不能单纯地认定以笔、墨、宣纸等材料创作的画，或是以“卷轴”形式呈现的作品，又或是片面地将具备“诗、书、画、印”特征的文人画等同于“中国画”。今天，宏观的“中国画”包含从内容到形式的各种富于民族特性的元素，涉及中华民族的传统特征，如美学观念、程式法则、表现技巧、风格形式和工具材料等。可以总结

说,凡贯彻中华民族传统造型审美意识、表现形式特点和笔墨技法于一体的绘画都应该称为“中国画”。

1.1.2 中国画的社会功能

“中国画”位居中国文化建筑的顶层,必然和社会意识形态紧密结合,反映政治、经济的时代背景,也紧系着教育体系,对于审美思维起着潜移默化的作用,其功能可从以下三个方面来讨论。

1. 审美功能

优秀的唯美艺术作品令人赏心悦目、身心愉悦,这就是艺术的审美功能。科学让人认识抽象的真理,艺术则给予人了解形象的真谛,激发人的情感,产生美的感受与感动。在现实社会里,艺术家以自己的审美理想,创造心目中的艺术形象,颂扬美好,鞭挞丑陋,达到陶冶情操和审美的目的。

2. 教育功能

古人曰“寓教于乐”,指在艺术欣赏过程中,观赏者从画中得到教诲和感化。考据中国古代画论即可知前人非常重视艺术的教育功能,如东汉辞赋家王延寿在《鲁灵光殿赋》中提到绘画的作用就是“恶以诫世,善以示后”。魏曹植于《画赞序》中也认为“存乎践戒者图画也”。南齐谢赫在《画品》的开头就提出了“图绘者,莫不明劝戒,著升沉,千载寂寥,披图可鉴”。唐张彦远在《历代名画记》中强调“夫画者,成教化,助人伦”。同样例子,比比皆是。

中国画具有培养思想和道德情操的教育功能,艺术家通过形象的描绘,传达人间高尚情操或民间疾苦,激发观画者产生共鸣的情感,达到启迪教育的目的。就如某些丑恶的人性,法律无法制裁,道德格言也难以感化,反而通过艺术形象的鞭挞和嘲讽,能获得意想不到的效果。

3. 认识功能

反映时代性的最典型的中国画作品是南宋张择端的《清明上河图》(图 3-35),它描绘了汴京(今开封)某个早上的生活瞬间。另有描绘历史人物的,如历代帝王图、古代圣贤图;或是反映地方性的,如描绘黄土高原、塞外风光;更有展现多元民族风土人情的(图 1-1);还有表现社会生活,描述自然山川风貌,特写动植物题材的。观赏者可以通过绘画了解不同的时代、地区、民族的生活情景,走进历史,认识现实,理解文化。这是艺术品给予我们智慧的认识。

图 1-1 （当代）黄国强《卖土陶的老人》

一件好的艺术品很难截然划分其专属何种功能，也不易均分兼顾，往往有所侧重。在中国画里，人物画更多侧重于教育功能；山水画和花鸟画则偏向审美功能。各种中国画的功能和画种、体裁之间是无法相互替代的，唯以审美功能居首，因为一切的教化都涵盖在艺术审美享受中。

1.2 中国画的工具与材料

《论语·魏灵公》曰：“工欲善其事，必先利其器。”工具材料的使用对中国画艺术的形式美与表现美起着决定性的作用，所谓工具即“文房四宝”及与之相匹配的辅助工具。

1.2.1 文房四宝

“文房”，即文人的书房，源于中国南北朝时期。“文房四宝”专指文房里使用的笔、墨、纸、砚（图 1-2）。它们不仅是实用工具，也是集绘画、书法、雕刻、装饰为一体的艺术品。四宝的品类繁多，但以湖笔、徽墨、宣纸、端砚著称。文房的辅助工具有笔筒、笔架、墨床、墨盒、臂搁、笔洗、镇纸、水丞、水勺、砚滴、砚匣、印泥、印盒、裁刀、图章和卷筒等。

1. 笔

1) 笔的历史

“笔”为“文房四宝”之首（图 1-3（a））。从史前彩陶上的纹饰判断，笔的起源可上溯到新石器时代。殷墟出土的甲骨片上残留之朱书与墨迹，都是用毛笔书写的。商代甲骨文的“聿”字，就是“笔”的古体字，状如手握笔的姿

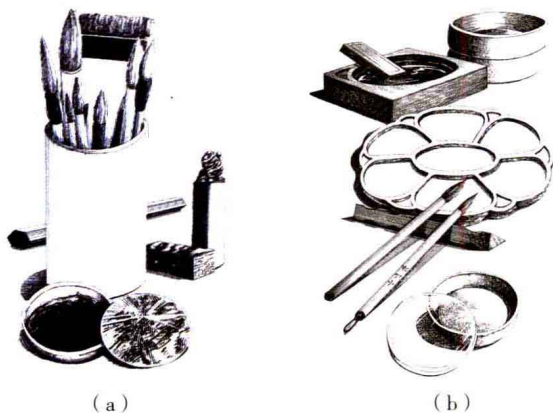

图 1-2 文房四宝

势，因此推断三千年前就有原始的毛笔。东周的竹木简、缣帛上已广泛使用毛笔书写。春秋战国的笔有诸多名称，吴国称“不律”，燕国称“弗”，楚国称“幸”，秦国称“笔”。秦始皇统一中国以后，“笔”成定名沿用至今。

今可见最早的笔出土于湖北春秋曾侯乙墓。东汉时期，制笔技术改进，毛笔种类增多，亦见最早有关制笔的专著《笔赋》。唐代安徽宣城以制造宣笔而闻名。元代以后，湖州笔兴盛，明清时取代了宣笔。

2) 笔的种类

笔的结构分为笔杆和笔毫：笔毫乃笔的精髓，分为笔锋、笔腹、笔根三个部分（图 1-3 (b)）。毛笔按大小、长短分为长锋笔、短锋笔。长锋笔锋长、腹柔、贮墨多；短锋笔锋短、腹刚、贮墨少。按笔毫的材质分为兔毛、白羊毛、青羊毛、黄羊毛、羊须、马毛、鹿毛、麝毛、獾毛、狸毛、貂鼠毛、鼠须、鼠尾、虎毛、狼尾、狐毛、獭毛、猩猩毛、鹅毛、鸭毛、鸡毛、雉毛、猪毛、胎发、人须、茅草等；按毛笔的性能分为软毫笔、硬毫笔、兼毫笔。当今常用的笔有紫毫笔、狼毫笔、羊毫笔及兼毫笔四大类。按毛笔的用途分为山水笔、花卉笔、叶筋笔、人物笔、衣纹笔、没骨笔、彩色笔等。

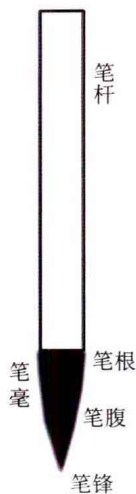
(1) 软毫笔：指用弹性较弱的羊毫、鸡毫、胎毫制成的笔，性柔软吸墨佳、转锋灵活，画出的线条圆润丰满。

(2) 硬毫笔：指用黄鼠狼毫、山兔毫、鼠须制成的笔，富有弹性，转弯利索，吸墨差，画出的线条枯瘦。

(3) 兼毫笔：指用硬毫和软毫混合制成的毛笔，如羊毫和黄鼠狼毫混制的羊狼毫笔、兔毛及羊毫混合的紫羊毫笔；后者又依据软、硬毫的搭配比例，分为七紫羊毫、五紫羊毫和三紫羊毫。兼毫笔具有弹性适中、刚柔并济的特点。

(a)

(b)

图 1-3 笔

3) 笔的选择

好的笔必须符合“尖、齐、圆、健”四要素。

(1) 尖：笔毫聚拢时，笔锋要尖（图 1-4 (a)）。

(2) 齐：笔尖润开压平后，笔毫尖及平齐（图 1-4 (b)）。

(3) 圆：笔毫圆满充足，笔锋饱满，笔根呈圆锥形（图 1-4 (c)）。

(4) 健：笔毫有弹力，将笔润开，在桌上任意旋转，笔锋能铺开，也容易收拢（图 1-4 (d)）。

(a) 尖

(b) 齐

(c) 圆

(d) 健

图 1-4 笔的四要素

2. 墨

1) 墨的历史

墨是中国书画艺术中必备的材料，有黑墨、朱墨和彩色墨之分（图 1-5）。殷商甲骨文出现类似“墨迹”的天然矿物颜料；湖南长沙杨家湾战国墓出土一筐黑色泥块，代表中国最早的墨。

图 1-5 墨锭

东汉的朝廷设有专职管理笔、墨、纸的官职，并设有制墨作坊。汉魏时期，制墨技术已很完善。唐代的河北易水流域地区多松树，以松烟制成的“易水墨”名噪一时。宋朝的徽宗、范质、汪通、苏东坡、贺方回、潘谷、常遇春等人都对造墨有研究。金朝皇帝完颜璟善于制墨，被称为“墨妖”。宋代的徽州成为制墨中心，徽墨闻名遐迩。清代的帝王皆善于书画，对于墨的制作也有促进作用。

2) 墨的种类

最早的人造墨始于汉代，以手捏松烟而成，后改用模制，墨质坚实。墨的形式多样，分为本色墨、漆衣墨、漱金墨、漆边墨等。常见的墨有松烟墨、油烟墨、油松墨和墨汁四种。松烟墨是以松枝烧烟后加胶和香料制成的，质细色润，不油腻，无光泽。油烟墨是用桐油或菜油烧烟再掺入胶、麝香和冰片制成，色泽黑润，渗透力强，耐水性好，经久不衰。油松墨是将松烟和油烟混合后再加胶和香料制成，兼具油烟墨和松烟墨的特点，墨色浓而有光泽，质地细腻。清光绪年间，谢松岱、谢松梁兄弟发明了液体墨汁，使用方便，省时省力，受到书画家所钟爱。目前，市场上常见墨汁品牌有“中华牌”、“一得阁”和“曹素功”等（图 1-6）。

图 1-6 墨汁

3. 纸

1) 纸的历史

古人先以结绳记事，后在龟甲、兽骨上刻辞，称为“甲骨文”。青铜时代，在器皿上铸刻铭文，称为“金文”或“钟鼎文”。其后将文字刻写在竹片、木片上，称为“竹木简”，宽厚的竹木片则称“牍”；亦有写在丝织缣帛上。先秦以前，还有刻在石头上的“石鼓文”。纸的出现结束了古代复杂的简牍历史，促进了文化的传播与发展。最早的纸出现于西汉时期，是以残丝破网为原料，产量少，质量差。东汉蔡伦利用树皮、麻类等材料，改进了造纸技术。汉献帝时期，左伯将原有的造纸技术再改进，提高了质量，生产的纸质柔软洁白、细腻匀密、色泽光亮，史称“左伯纸”。

魏晋南北朝时期，造纸技术成熟，纸的应用和造纸地域广泛，原料多样，种类繁多。隋唐盛行宣纸，宋朝以后，宣纸分为生宣和熟宣，从此，宣纸被列入文房四宝之一。明清时期，中国的造纸技术进入鼎盛时期。

2) 纸的种类

纸的种类很多，按用途分为印刷纸、书画纸、包装纸、工业用纸及加工原纸等；按性质分为硬性纸和软性纸。前者用于印刷，指宣纸、皮纸、毛边纸、元书纸等，适宜作书画之用，原料采用植物柔韧的纤维；按吸墨性强弱分为弱吸墨纸和强吸墨纸。弱吸墨纸，以竹纤维制成，纸面光滑，墨浮于表面，不易晕开，成品如笺纸类的“澄心堂纸”、“泥金笺”及洋纸。强吸墨纸，以木质纤维制成，纸面生涩，墨一落纸快速漫开，以宣纸类为主，是重要的书画用纸。

(1) 宣纸：因产地安徽宣城而得名，是以檀树皮和稻草加工制成，质地细密、洁白纯净、坚实耐磨、抗蛀不腐、墨色不退、便于收藏（图 1-7）。按宣纸的吸水特性分为生宣、熟宣和半熟宣。生宣吸水性强、润墨性好、宜书宜画；半熟宣是在生宣上加少量矾胶制成，既保有生宣的特点，又降低了吸水性；熟宣是生宣加矾胶制成的，质地较硬，受墨不易渗化，适宜于作工笔画。

图 1-7 宣纸

图 1-8 皮纸

(2) 皮纸：以麻和蚕茧制成，纤维长、拉力强、纸质坚韧粗糙，不如宣纸洁白，吸墨性不及宣纸（图 1-8）。

(3) 毛边纸：原料是竹纤维，纸质色黄、纤维松散、质地软润、韧性差、纸细而薄、价格低廉（图 1-9）。

(4) 元书纸：用稻草制成，纸质纤维粗糙、色黄、韧性差、吸水性强，适合初学者练习之用（图 1-10）。

图 1-9 毛边纸

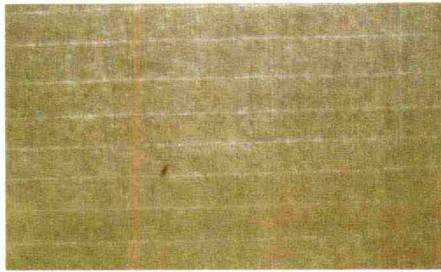

图 1-10 元书纸

(5) 棉纸：材料为棉纤维，纸质坚韧，对墨的渲染不佳，适宜作积墨染色。

4. 砚

砚亦称砚台、砚瓦、砚田、砚池、墨海，或“润色先生”、“天池”等，是研墨、盛墨及舔笔的工具（图 1-11）。

图 1-11 石砚

1) 砚的历史

笔、墨、砚被认为是和文字同时产生的。陕西仰韶文化遗址出土了一方有盖石砚和石质磨杵。宋代苏易简《文房四谱》叙述在鲁国孔子庙发现一方孔子