

湖南省高校教改课题：湘教通（2015）291号 464
艺术教师工作室教学模式在地方高校艺术教学中的应用研究与实践

LILUN
SHIYU XIA DE
ZHONGGUO
HUIHUA TANJIU

理论视阈下的

中国绘画探索

曹先兵 / 著

 中国纺织出版社

湖南省高校教改课题：湘教通（2015）291号 464

艺术教师工作室教学模式在地方高校艺术教学中的应用研究与实践

LILUN
SHIYU XIA DE
ZHONGGUO
HUIHUA TANJIU

理论视阈下的
中国画探索

曹先兵 / 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是一本关于中国绘画艺术的理论著作,该书围绕中国绘画的发展与创作技法加以展开,全书分为三大部分:第一部分介绍了中国绘画的发展历程及历代的绘画论著和思想,以时间为线索,清晰地梳理了国画艺术的发展脉络;第二部分的内容包括山水画、人物画、花鸟画的创作理论,这是本书的核心部分,是中国画创作的一般规律和方法,具有很强的实践指导意义;第三部分为中国绘画的鉴赏理论以及中国历代经典绘画作品的赏析,全面展示了国画艺术的整体风貌。本书结构合理、条理清晰,内容全面,是一本实用性与可读性很强的著作。

图书在版编目(CIP)数据

理论视阈下的中国绘画探究 / 曹先兵著. -- 北京:

中国纺织出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5180-3248-8

I. ①理… II. ①曹… III. ①中国画—绘画研究—中国 IV. ①J212.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 005105 号

责任编辑: 汤 浩

责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

永清县晔盛亚胶印有限公司 各地新华书店经销

2017 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 17.25

字数: 224 千字 定价: 62.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

绘画是人类精神活动的物化形态,它几乎与人类同时产生,并随着人类文明的进步不断发展。中国绘画是中华文明历代社会风貌和政治的一个缩影,它扎根于中华民族文化土壤当中,是中华民族文化素养、审美意识、思维方式、美学思想和哲学观念的集中体现。这种文化传统自古至今代代相传,从顾恺之的“以形写神”,到齐白石的“似与不似之间”等艺术理论,都包括学养、立意、气韵、意境、经营、笔墨、程式等艺术创造经验。这些经验和理论,具有鲜明的中国风格。

“中国绘画”也称“国画”,主要是指那些运用中国传统造型语言和工具材料呈现民族绘画精神、融涵传统文化意蕴的绘画。中国绘画在历朝历代的发展当中已经相当成熟,不仅留下了大量的传世画作,在绘画创作技法、绘画理论与鉴赏等方面也形成了完整的体系,可以说,中国绘画艺术是一个十分广博的领域,具有极其丰富的艺术内涵。

当今时代,文化和艺术的形式呈现出多元化的局面,传统民族艺术受到了一定程度的冲击。如果传统艺术不能得到很好的保护和继承,无疑是中国文化史上的巨大损失。本人在中国绘画研究领域颇有心得,故而撰写了《理论视阈下的中国绘画探究》一书。希望通过本书的论述,使国画创作和鉴赏理论得以丰富,同时也为广大水墨画爱好者提供一定的学习参考。

《理论视阈下的中国绘画探究》一书共有六章内容,可以将其分为三大部分:第一部分为第一章和第二章,内容是中国绘画的发展历程及历代的绘画论著和思想,以时间为线索,清晰地梳理了国画艺术的发展脉络;第二部分为三至五章,内容包括山水画、人物画、花鸟画的创作理论,这是本书的核心部分,是中国画

创作的一般规律和方法,具有很强的实践指导意义;第三部分为第六章,内容为中国绘画的鉴赏理论以及中国历代经典绘画作品的赏析,全面展示了国画艺术的整体风貌。

本书的撰写得到了许多专家同仁的指导和帮助,同时也参考了相关著作的理论成果,在此一并表示感谢。由于本人的理论水平有限,加之时间仓促,书中一定存在许多不足之处,希望各位积极批评指正,本人会在日后修改完善,以飨读者。

曹先兵

2016年8月

目 录

第一章 源头与发展论——中国绘画的演变历程	1
第一节 中国绘画的源头与早期绘画	1
第二节 秦汉时期的绘画发展	6
第三节 魏晋南北朝时期的绘画艺术	11
第四节 隋唐时期的绘画繁荣	13
第五节 两宋时期中国绘画的高峰	20
第六节 元代绘画演变	38
第七节 明代绘画的历程	43
第八节 清代绘画的流派纷呈	48
第二章 历代绘画论著与绘画思想	56
第一节 先秦绘画理论端倪	56
第二节 汉代绘画理论	59
第三节 魏晋南北朝绘画理论	61
第四节 唐代系统画论	67
第五节 五代时期《笔法记》与《画论》	73
第六节 两宋绘画论著与思想	80
第七节 元代绘画主张	85
第八节 明清绘画论著与思想	89
第九节 近现代绘画论著	99
第三章 创作论——山水画与创作基础	103
第一节 中国绘画艺术的创作基础——工具材料	103
第二节 山水画的特征及表达	106
第三节 山水画创作的笔法、墨法、水法与设色法	128

第四节	山水画创作的程式化、符号化语言表达	136
第五节	山水画创作实践	155
第四章	创作论——人物画创作	161
第一节	人物画的特征及表达	161
第二节	工笔人物画的创作理论与实践	163
第三节	写意人物画的创作理论与实践	177
第五章	创作论——花鸟画创作	196
第一节	花鸟画的情趣与意境分析	196
第二节	工笔花鸟画的创作理论与实践	199
第三节	写意花鸟画的创作理论与实践	214
第六章	鉴赏论与中国经典绘画赏析	233
第一节	鉴赏的意义与规律	233
第二节	中国经典绘画赏析	237
参考文献	.....	267

第一章 源头与发展论——中国绘画的演变历程

中国绘画在历史悠久的传承过程中,一直保持着非常独特而连贯的发展脉络,并逐渐形成和发展成了一套自成系统的绘画语言和表现元素。那些流传下来的经典画作,是中华文化史上的宝贵财富。本章内容以中国绘画发展的历史脉络为线索,进而展示中国古代绘画艺术的风貌。

第一节 中国绘画的源头与早期绘画

追溯中国绘画艺术的起源,最为可信的实物证明就是考古发现。根据考古学家和历史学家的研究分析,中国最早体现完整绘画概念的作品大约出现于先秦时期,但在远古时期已经有了绘画的雏形,从实物的角度来讲,陶器上的绘画以及青铜器上的精美纹饰同样体现了早期绘画的特色。

一、彩陶绘画

现代考古研究证明,我国陶器制作发轫于一万年以前的新石器时代早期。这些出土的陶器均为就地取土作胎,陶泥未经淘洗,胎质粗糙,火候较低,陶体呈红色或橙红色。器型有鼎、碗、盘、杯、罐等。由于是用手捏制成形,所以器壁多厚薄不均。

浙江省余姚河姆渡文化陶器质地以黑陶为主,并有一些砂质

灰陶与泥质灰陶,皆为手制,器表多印拍绳纹,有的陶器上还出现了凤鸟、猪、鱼等动物纹饰。器型有盘、盒、钵、杯、碗、方盂等,器壁稍厚,胎体较为粗松。

仰韶文化陶器是承袭各地新石器时代早期的磁山文化、裴李岗文化和老官台文化陶器发展而来,种类和数量明显增多,特征表现为胎质纯净、细腻,陶器表面磨制光滑,以手制为主。烧制火候一般较高,陶色以红色居多,另外也有棕陶、灰陶和白陶。陶器表面以素面和磨光居多,有一些花纹作装饰。

图 1-1 彩陶人面鱼纹盆

大汶口文化可以分为早、晚两期。早期陶器以砂质红陶和泥质红陶为主,晚期灰陶与黑陶的数量明显增多,同时也出现了白陶器。早期陶器多为手工制作,晚期出现了轮制陶器。陶胎细腻精致,器表多素面磨光,并饰以多种纹饰。彩陶的纹样也多种多样,如圆点纹、条带纹、水波纹、花瓣纹、三角纹、勾连纹、连弧纹等,已经有较高的艺术水平。

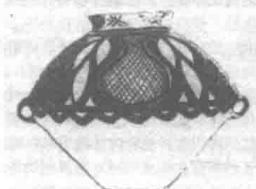
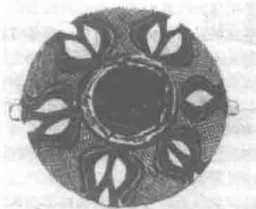
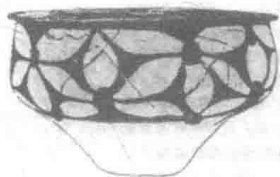

图 1-2 仰韶文化彩陶纹饰

图 1-3 马家窑文化彩陶纹饰

马家窑文化是仰韶文化在甘肃青海地区的一个分支。马家窑仰韶文化类型本身又可细分为石岭下、马家窑、半山、马厂四个类型。石岭下类型以变形鸟纹、弧边三角纹、圆圈纹装饰为主,构图简洁疏朗。马家窑类型以漩涡纹、波浪纹、弧边三角纹居多,可能是由黄河水流变化而来,显得回旋繁密、动感强烈。半山类型以锯齿纹和漩涡纹为主,以黑绘、黑红兼绘居多,造型浑厚大方,色调热烈浓重。马厂类型盛行网格、菱格、大圆圈纹、勾连纹以及蛙纹等,粗犷简率,紧凑刚健。舞蹈纹是马家窑文化最具特色的装饰纹样,最有代表性的是青海大通上孙家寨出土的舞蹈纹彩陶。该彩陶盆内壁近盆口处描绘了三组人物,携手并肩,似乎在欢快地跳着一种原始舞蹈。如盆中盛水,人物的倒影随波起舞,异常生动,具有很强的艺术感染力。

图 1-4 舞蹈彩纹陶盆

大溪文化陶器,以砂质和泥质红陶为主,也有少量灰陶与黑陶。制法方法仍以手制为主,同时有慢轮修整。器表素面磨光者居多,也有划纹、弦纹、瓦纹、印纹等纹饰。印纹形状有圆形、半圆形、三角形、长方形等。其中一些彩陶用黑彩绘制,在细泥质红陶壶、觚与杯等器的磨光表面,少数黑陶表面用红色彩绘制。彩绘的纹饰有弧线纹、条带纹、绳索纹、人字纹、锯齿纹、曲折纹等。陶器中有许多炊器,敛口、卷沿、深腹、矮足罐形鼎和敞口、宽沿、浅腹、三扁足盆形鼎,以及大口、深腹、平底砂质罐最为典型。

二、青铜器纹饰

先秦时期铸刻在青铜器上作为装饰的青铜纹样,尤其是那些具有深刻内涵的主题纹样,事实上是一种变相的先秦绘画形态。其图式和内容都反映了当时人们的思想情感和审美观念,是我们了解先秦绘画艺术发展的重要资料。

(一) 兽面纹和饕餮纹

商代和西周时期的青铜器,其主题纹样多是兽面纹、凤鸟纹、虎纹、龙纹、象纹等一些具有一定思想内涵,形态上夸张变形的动物纹样。除此以外是大量的几何纹样和仿生纹样。兽面纹曾是商周时期极为流行的主题纹样。这种纹样从整体上来看是一个具有两只醒目的眼睛,由中间向两边展开的正面兽头。挡掉一半看,又像一个图案化了的夔龙侧面形象,有些还明显地与后面的身体相连。《吕氏春秋·先识》篇记载:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也。”《神异经·西南荒经》中也说:“西南方有人焉,身多毛,头上戴豕,贪如狼恶,好自积财,而不食人谷,强者夺老弱者,畏群而击单,名曰饕餮。”宋代以后,有人开始把这种纹样称作“饕餮纹”。现在学界对这一称谓颇有争议,由于对“饕餮”一词考证不确,学界仍多称其为兽面纹。从先秦时期的历史文化背景来看,兽面纹可能是与远古图腾有一定联系的商周人敬仰的一种神物。其狞厉、威严、神秘的形象在商周青铜器上反复出现,体现了先秦人对神的崇拜和敬畏观念。

《父己祖辛尊》是数十年前流传海外的一件商代晚期青铜器,近年由收藏者和拍卖公司由海外买回。该尊通体装饰有不同造型的兽面纹和鸟纹,颈部有向上口翻卷的蕉叶纹,腹部和圈足皆饰以雷纹作衬底的兽面纹主题纹样,尊的国足内侧铸有“父己祖辛”四字铭文。据专家鉴定,该尊属装饰比较豪华的商代晚期青铜器精品。尊腹和圈足所饰兽面纹形象概括,形态生动,极具艺术感染力。

图 1-5 《父己祖辛尊》兽面纹

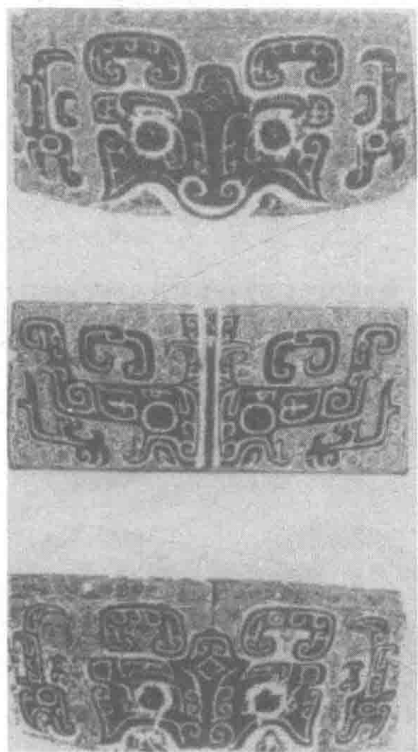

图 1-6 商周时期青铜器上的饕餮纹

(二) 几何纹

到了春秋战国时期,伴随着人自身力量的觉醒,青铜器上的纹样才变得活跃起来。山西太原金胜村赵卿墓出土有春秋时期的高柄小方壶,其造型灵巧优美,纹样活泼轻盈,似乎脱离了鬼神对人的精神拘役,呈现出一种从属于人的富丽与华美。

凶猛的老虎被武士的利剑紧逼,回身张口作垂死反扑,骑马持剑的武士镇定自如、无所畏惧,正是这一时期人的力量觉醒的形象表现。

到战国时期,商周时期曾大量流行的兽面纹、夔龙纹等神秘纹样已退出了主导地位,一些反映现实生活的题材内容成为青铜纹样中经常出现的生动场景。如现藏北京故宫博物院的宴乐水陆攻战铜壶,现藏台北“故宫博物院”的狩猎纹壶,河南汲县山彪镇一号墓出土的水陆攻战纹铜鉴,现藏美国弗利尔美术馆的狩猎纹铜钺,中国国家博物馆所藏的嵌红铜狩猎纹豆,河北唐山贾各庄出土的嵌红铜狩猎纹壶等战国青铜器,其纹样都从不同角度表现了狩猎、采桑、射礼、弋射、宴享、乐舞以及水陆攻战等现实题材内容。

第二节 秦汉时期的绘画发展

一、秦汉画像石与画像砖

(一) 陕西画像砖

陕西画像艺术中秦代的画迹留下甚少,现藏陕西博物馆的模印画像空心砖,印有侍卫、宴饮、狩猎等形象,简洁明快,其中狩猎场面最为生动,猎手骑马飞驰,引弓追射,小鹿急速惊逃,画面紧张激烈,富于生活气息,是了解秦代绘画面貌的珍贵实物资料。此外,在陕西临潼和咸阳秦宫遗址发现秦代的模印圆像空心砖,以及在咸阳、兴平先后出土有四神纹的画像砖,说明在秦代和西汉的建筑构件上,已经出现了画像艺术的形式。

陕西省以陕北绥德出土的画像石最多,其他在米脂、榆林也有发现。在题材内容方面,没有圣贤节烈的历史故事,除部分神话传说之外,大多数是现实生活的场面,其中最具特色的是表现陕北农村乡土情调的画面,如《牛耕图》和《禽、马、牛车》《放牧图》《麦穗图》等,画面形象质朴而简洁有力,富于生活气息。

图 1-7 《牛耕图》

四神纹：即青龙、白虎、朱雀、玄武四物。汉代，人们将它们视为瑞祥物，视为天上的四个神灵，以此表示四个方位。青龙代表东方，白虎代表西方，朱雀代表南方，玄武代表北方。见于瓦当、铜镜、墓室壁画等。

图 1-8 青龙、白虎、朱雀、玄武四神纹样

(二) 长清孝堂山石祠

长清孝堂山石祠建于东汉永建四年(129年)前，石祠内东西北三壁及石隔梁上以阴线刻有36组图像，内容有伏羲，女娲、东王公、西王母等神话，以及周公辅成王，孔子及老子等历史故事和车马出行、宴饮百戏战争场景等画面。

图 1-9 长清孝堂山石祠内的图画

(三) 武氏祠画像石

武氏祠画像,它的内容几乎包括了汉代画像石中流行的题材,其中以历史故事像最为丰富,如武梁祠山墙画的画像分为上下四层,除最下层表现的是宴饮,车子出行狩猎、战斗等现实生活的描绘外,其余部分都是对历史人物故事的雕绘。采取平面减地又加线刻的技法。

武氏祠画像石的题材,始祖于帝王的伏羲、女娲、神农、黄帝等。共分三层,第一层描绘了列女,有鲁秋明戏妻等;第二层描绘了孝子,有闵子骞失捶等;第三层描绘了刺客义士,有荆轲刺秦王、蔺相如完璧归赵等。这种多层分格的方法,使画面细致而紧密,均衡而富有装饰性。

《荆轲刺秦王》选择了荆轲在殿堂上追杀绕柱而走的秦王不成,自己已被人抱住不能脱身,仍然愤怒地掷出匕首刺穿木柱这一紧张的瞬间,秦王猝不及防的极度惊恐和荆轲孤注一掷的奋力拼搏,构成了故事高潮的两种对立心理因素。抓住紧张的瞬间变化,刻画了人物的心理状态。

《闵子骞失捶》的故事据《太平御览》卷四一三引,师觉授《孝子传》云:“闵损,字子骞,鲁人,孔子弟子也,以德行称。早失母,后母遇之甚酷,损事之弥谨。损衣皆蓑絮为絮,其子则绵絮重厚。父使损御,冬寒失辔;后母子御则不然。父怒诘之,损默然而已,

后视二子衣,乃知其故,将欲遣妻。谏曰:‘大人有一寒子,犹尚垂心。若遣母,有二寒子也。’父感其言乃止。”画面选择了故事最后一个情节,闵子骞父亲醒悟“失辮”的原因之后,从车上转身抚慰既受虐待又受委屈并且下跪为后母求情的儿子,其父左手抚一子,转身以右手抚子骞脖颈,表现出愧爱交加的怜子之情。形象生动,刻画了人物的内心情绪变化,表现性强,故事性强。

图 1-10 《荆轲刺秦王》画像石

图 1-11 《闵子骞失辮》画像石

二、汉代墓室壁画

汉墓壁画像是一部“百科全书”,规模宏大,气势壮阔,内容十分丰富。壁画主要是描绘死者的仕途经历及其生前的享乐生活。墓壁绘有城市府舍、衙署、楼阁、门阙、官舍、农耕、采桑、放牧庄园场景,有农耕、牧放牛羊、养蚕、渔猎等劳动生活的画面。汉代墓室壁画中以《出行图》和《乐舞百戏图》最为著名。

《乐舞百戏图》描绘了一个热烈、惊险而又扣人心弦的杂技演出场面。画面上有舞刀的、弄丸的、顶竿的、倒立的、舞轮的等等，紧张有趣，非常精彩。人物的姿态动作却表现得活灵活现，十分传神，画幅的左上方坐着贵族人物，右边一组是伴奏的乐队。画面色彩明快强烈，构图活泼自然。其中有一组绘有三个人在起舞的同时飞快地传递着抛在空中的短剑。人物的动态自若，趣味别具，舞姿处在连续的运动感觉中，笔墨古拙、豪放、简洁流畅。人物的形象笨拙古老，人体不合比例，有些地方只有寥寥几笔，好像速写一样。但是，人物的情态却活灵活现，十分传神。它所构成的意境，充满了力量、运动和速度，显示出一种古拙而又有气势的艺术风格。人物的姿态动作表现得活灵活现，传神有趣。色彩明快强烈，构图活泼自然，笔墨简洁流畅。

图 1-12 《乐舞百戏图》

三、汉代帛画

西汉帛画是在战国帛画的基础上发展起来的。就已发现的作品来看，汉代帛画比战国时期的帛画要繁密、复杂得多，再现的物象繁多，描绘的技法精巧，所赋的颜色富丽。西汉前期是帛画的鼎盛期，西汉末年到东汉，帛画逐渐衰变直至消亡。

现已出土的三处最重要的帛画均出自西汉前期，其中保存最完整、艺术性最强的是 1972 年长沙马王堆 1 号汉墓出土的“非衣”，墓主是长沙国丞相利苍之妻刘氏。另外两处包括马王堆 3