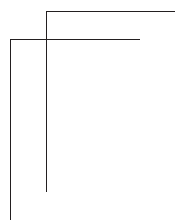

绘画知识一本通

前 言

“艺术是一种文明的象征”，因为全人类都创造了艺术，成为一种文化实体的一部分。

绘画作为人类创造性的开创活动之一，成为人类文明成果之一。绘画从初步的异想天开、主观臆想到认识自然、反映自然。古今中外各民族在发展的漫长岁月中，以勤劳和智慧为人类文化历史创造了境界独到、风范高雅、魅力永恒的艺术样式，浸透着各自民族的文化精神和审美意识。

本书在编撰过程中，突出“绘画知识普及性读物”的目标，认识绘画是人类社会的文化资源，从而唤起青少年更加热爱绘画艺术，更加珍惜人类丰富的文化遗产，并提高艺术素养。

本书分为8个部分：漫步绘画长廊、纵览绘画种类、认识绘画工具、领略绘画术语、探寻绘画技法、绘画流派一览、绘画名作欣赏、拜访绘画名家。浏览古今中外绘画艺术发展情况，介绍古今各个时期影响深远的绘画流派，尽展绘画名家的卓然才气和执著追求精神，逐一略述了人物画、山水画、水彩画、油画等中外绘画的迥异风格，对各时期极具代表性的绘画代表作品做了重点说明。通过中国文房四宝和国外颜料、乳剂为特征绘画工具，可以了解艺术在不同时代环境下的智慧表现，呈示了人类社会不同文明特征的风采，一同构成了人类文明的璀璨一笔。

欢迎青少年翻开本书，走进异彩纷呈的绘画世界长廊。

漫步绘画长廊

蒙昧时代中萌芽

1. 中 国

中国是世界上最古老的文明古国之一，是世界上原始农业文明的发祥地之一。与其他古文明相比，中华民族生存繁育的黄河与长江流域，是世界上唯一的東西流向的大河流域区域。

绘画是人类最普遍的艺术活动之一。在中国，绘画起源于古代象形字，伏羲画卦、仓颉造字，是书画的先河。有趣的是，文字与画图开始是没有区分的，书法作为中国特有艺术门类，向来有和绘画同源的说法。

最早的中国绘画是绘在原始陶器表面或者绘在地面、墙壁上的作品，它们属于距今五六千年之前到距今1万年前新石器时代在黄河流域的广大地区，人们发现了广泛存在于绘在陶器上的纹样与具有绘画性的图形，甚至在甘肃省秦安大地湾遗址中，还发现了绘在地上的人物形象，色彩缤纷，纹

人鱼纹彩陶盆

样丰富。通常将这些陶器称为“彩陶”。将画在地面和墙壁上的绘画分别称为“地画”与“壁画”。

内蒙古阴山岩画，苏北的连云港孔望山将军崖岩画，是中国绘画艺术的起源萌芽时期，大约在旧石器时代。在长达1万年左右的时间内，先人们创作了许多图像，这些互相连接的图像把整个山体连变成了一条东西长达300千米的画廊。此期岩画反映的是人类狩猎、舞蹈、祭祀和战争等活动。大汶口文化、红山文化、河姆渡文化、仰韶文化与马家窑文化的彩陶图案质朴明快、绚丽多彩，是我国先民的杰出创造。据推测，是宗教或巫术的感召促使先人们不辞辛劳地创作了这些图像。

2. 国外

在旧石器时代晚期，即距今3万~1万多年间，西方人最早的美术作品产生。最杰出的原始绘画作品，发现于法国南部和西班牙北部地区的几十处洞窟中，其中最著名的是法国的拉斯科洞窟壁画和西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画。所绘形象皆为动物，手法写实，形象生动。

进入奴隶社会，文明古国谱写了人类美术史的辉煌篇章。

幼发拉底河和底格里斯河之间的地区，称为两河流域。那里的美索不达米亚雕塑，如巴比伦王国的“汉谟拉比法典”浮雕，表现亚述王国战争和狩猎的紧张场面，手法极为写实，充满激烈动势。

古埃及的庞大金字塔建筑，按照正面律程式雕刻的人像雕刻和神秘威严的狮身人面像。

古希腊的自由民主制度创造了具有民主思想的建筑、雕

奈奥夫妇

刻和绘画作品，其中留存于世的不少健美而优雅的雕刻形象，如《掷铁饼者》、《米洛斯的维纳斯》等，具有无穷的魅力。

古罗马美术继承了古希腊的传统，规模巨大的科洛西姆竞技场和万神庙是古罗马建筑的杰出代表。而曾被维苏威火山灰掩埋达 1700 多年的庞贝壁画，则给我们展示了古罗马绘画的独特面貌。

文明时代中发展

1. 中 国

我国秦汉时期，绘画成为一种宣扬功业，显示王权的艺术活动，宫殿壁画建树非凡，祥瑞图像及表示忠、孝、节、义的历史故事成为画家的创作题材。此时的艺术以深沉雄大的气魄，在中国美术史上放射着夺目的光彩。这时的绘画作品，手法极其熟练，有着非常高超的技巧，特别是在用笔上，常常有一种运笔成风、以少胜多的感觉。寥寥数笔勾画出人物的动态与神情，往往体态飞舞、神情自若。人物的身份、关系与姿态交代得有条不紊。在着色与布局上也较自如。

魏晋南北朝时期的绘画，迎来了继往开来的变革时代，佛教艺术的传入给绘画注入了新的血液。遍布在全国各地的许多石窟，保存至今，石窟艺术是中国人民的文化艺术宝库。此期的绘画走向成熟，专业画家登上了历史舞台，他们带来了新的绘画艺术。南方出现了顾恺之、张僧繇等著名画家，北方也出现了杨子华、曹仲达、田僧亮诸多大家，画家的身份逐渐进入了历史之中，

魏晋时期画作

开始在社会生活中扮演越发重要的角色。

在这一时期中，发展得最为突出的是人物画和走兽画，而中国绘画中的其他各科还远未成熟，山水只是作为人物故事画的陪衬之景，包括东晋顾恺之的传世作品《洛神赋图》在内，山水画的逐步独立直到南北朝后期才将完成。

2. 国外

自公元476年开始，欧洲历史进入封建中世纪。受基督教制约，中世纪美术不注重客观世界的真实描写，而强调所谓精神世界的表现。拜占庭教堂、罗马式教堂和哥特式教堂，各具艺术上的创造性。与宗教建筑相结合，雕刻、镶嵌画和壁画也取得了一定成就。

异彩纷呈迎辉煌

1. 中国

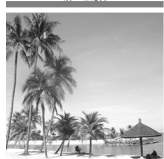
在中国绘画发展史上，隋唐时期各科画家先后涌现，风格渐趋健美飞动。

隋代绘画风格起着承前启后的作用，有“细密、精致、臻丽”的特点。画家来自各地，集中于京城，大多擅长宗教题材和描写贵族生活。山水作为人物活动不可缺少的环境，较好地表现出了“远近山川，咫尺千里”的空间效果，山水画开始独立出来。

唐代的人物鞍马画取得了非凡的成就，青绿山水与水墨山水先后成熟，花鸟与走兽也作为一个画科，获得了独立的地位。

初唐时的山水画沿袭隋代的细密作风，花鸟画已经出现个别名家，宗教绘画的世俗化倾向逐渐明显和增多。盛唐时期是中国绘画发展史上一个空前繁盛的时代，也是一个出现了巨人与全新风格的时代。以吴道子为代表的人物画（包括宗教画）与山水画，展现了唐代绘画的卓越成就。

水墨山水画家名人如林，群星灿烂。他们大都是失意文人，有的被罢官，有的仕途不顺而退隐山林。他们不论在生活习惯方面，还是思想、艺

术风格方面，都有许多共同点，可以看出当时水墨山水绘画艺术的全貌。

宗教绘画更趋世俗化，经变绘画又有发展。不同地区的画法交融为一，产生了颇受欢迎的新样式，以“丰肥”为时尚的现实妇女进入画面。以吴道子、张萱为代表的人物仕女画，不再描绘初唐的政治事件，转为描写日常生活，造型更加准确生动，在心理刻画与细节的描写上超过了前代的画家。

花鸟画的发展虽不像人物画和山水画那样成熟，但在牛马画方面却名家辈出，如曹霸、韩干、陈闳、韩滉、韦偃等。此外，著名的画家王维、卢稜伽、梁令瓚等也很有名气，到了今日还能看到他们的传世作品或者后世的摹本。

中晚唐的绘画，以周昉为代表的人物仕女画及宗教画更完备。而王墨等人的山水画则发生了变异，盛行树石题材，渐用重墨，泼墨山水画也开始出现。边鸾、滕昌佑、刁光胤等的花鸟画作品则体现出了花鸟画的日臻完善。

五代时期，绘画史上产生了一批大宗师。人物画、山水画、花鸟画都继承了唐代的传统，并出现了新风貌。山水画发展了唐代的水墨一格，出现了荆浩开创的北方山水画派，南唐创立了画院，山水出现了以董源为代表的江南山水画派。花鸟画也大有发展。

宋代的画院（朝廷办的机构），对绘画发展起了推动作用，同时培养了一大批绘画人才。山水画更加注意写生和技法的探索，呈现出巨匠辈出的繁荣景象。花鸟方面，发展的成就突出，花鸟画家比较注重师法自然，注重写生，同时也强调了花鸟画的思想内涵。人物画，尤其是人物故事和社会风俗画得到了高度发展。文人画南宋绘画的活动中心，仍集中在画院。南宋山水画构图简洁，意境完整，主体鲜明，笔触大胆泼辣，水墨发挥得更加充分。文人画开始出现，强调绘画的意境，追求简单的水墨表现风格。在实践中创造了杰出成就，梅、兰、竹、菊四君子画，成为文人画的特殊题材。

元代绘画注重诗书画的结合，舍形取神，简逸为上，重视情感的发挥，审美趣味发生了显著的变化，体现了中国画的又一次创造性的发展。

明代是中国书画艺术史上的一个重要阶段，出现了一些以地区为中心

的名家和流派，如以戴进为代表的浙派，以沈周、文徵明为代表的吴门派，董其昌、赵左的松江派，华亭派，苏松派，蓝瑛的武林派，等等。山水画、花鸟画成绩卓著，前期以仿宋院体为主，中晚期水墨文人画占据主流。

清代的绘画中文人画日益占据画坛主流，山水画的创作及水墨写意画盛行。画坛流派之多，前所未有。清代绘画，分早、中、晚三期，初期以“四王”为代表，江南出现了反正统的画家。同时，在商品经济发达的扬州，掀起了一股新的艺术潮流，形成了以“扬州八怪”为代表的扬州画派，对近现代的花鸟画都产生了深远的影响。

2. 国外

日本浮世绘艺术始于17世纪，它着重描绘社会风俗，代表市民阶级的趣味，但在初期，这种绘画含有批判与嘲讽封建统治者的色彩，具确进步意义。它与我国明代的版画发展相呼应，在一定程度上受我国版画的影响，对欧洲近代美术有很大刺激力。

波斯地处欧亚两洲的中间地带，所以它的艺术兼有西方艺术的影响和东方文化的痕迹。波斯古国的文化虽然历史悠久，14世纪以后独特的细密画为全世界熟知。因这种细密画最初只被允许在回教内部“通行”，因此，它长期来一直被收藏在清真寺的图书馆里。16世纪的波斯沙伐维时代，细密画已及于顶峰，然而其风格仍是幼稚和精细兼而有之。从此世纪中叶开始，对土耳其与印度的美术仍有很大的影响。印度半岛北部的莫卧儿帝国的绘画，就是这种细密画的

仿董北苑山水图

分支。

14~16世纪是欧洲文艺复兴时期，绘画艺术以坚持现实主义方法和体现人文主义思想为宗旨，在追溯古希腊、古罗马艺术精神的旗帜下，创造了最符合现实人性的崭新艺术。

意大利的达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔是文艺复兴美术的三位代表。达·芬奇既是艺术家又是科学家，其杰作《最后的晚餐》、《蒙娜·丽莎》等皆被誉为世界名画之首。米开朗基罗则在雕刻、绘画和建筑各方面都留下了最能代表文艺复兴鼎盛期艺术水平的典范之作。他塑造的人物形象，雄伟健壮，气魄浑宏。拉斐尔则以塑造的秀美典雅的圣母形象最为成功。他的圣母像寓崇高于平凡，被誉为美和善的化身，最充分地体现了人文主义的理想。

17世纪，意大利出现了巴洛克美术，风靡全欧。它追求激情和运动感，强调华丽绚烂的装饰性。这一风格体现在绘画、雕塑、建筑等各个美术门类中。鲁本斯是巴洛克绘画的代表人物，他的绘画热情奔放、绚丽多彩，对西方绘画具有持久的影响。同时代的现实主义大师如荷兰的伦勃朗、西班牙的委拉斯贵支等，也在一定程度上具有巴洛克的特色。

18世纪，法国兴起罗可可风格，随后波及欧洲其他国家。此风格的特点是追求华丽纤巧和精致。代表画家有法国的瓦托、布歇和弗拉戈纳尔。1789年，法国资产阶级大革命到来，古希腊、古罗马的英雄主义精神又一次重振，

伊苏斯之战

进步的美术家们开展了一场新古典主义艺术运动。代表画家是法国的大卫和安格尔。浪漫主义随着新古典主义的衰落而兴起。法国的热里柯的《梅杜萨之筏》被视为浪漫主义绘画的开山之作，而这一运动的主将却是德拉克洛瓦，其绘画色彩强烈，用笔奔放，充满强烈激情，代表作有《希阿岛的屠杀》和《自由领导着人们》等。法国吕德的《马赛曲》和卡尔波的

《舞蹈》都是杰出的浪漫主义雕塑作品。

19世纪中期是现实主义美术蓬勃兴盛的时期。法国画家库尔贝是现实主义的倡导者，他的代表作《奥南的葬礼》可称绘画中的“人间喜剧”，其中《石工》深刻揭示了社会的矛盾，表现了作者对劳动人民的同情。农民画家米勒勤劳朴实，以醇厚真挚的感情，歌颂了辛勤劳作的农民。政治讽刺画家杜米埃创作了大量石版画和油画，思想深刻而形象夸张。德国女版画家柯勒惠支，创作了铜版画和石版画，反映工人运动和农民革命，具有社会民主主义思想和鲜明的个人风格。俄罗斯产生了列宾、苏里科夫等杰出的批判现实主义画家。法国雕塑大师罗丹的作品也具有一定的现实主义品质。

到了19世纪后期，印象派在法国产生，受到现代光学和色彩学的启示，注重在绘画中表现光的效果。其以创新的姿态出现，反对当时已经陈腐的古典学院派的艺术观念和法则，代表画家有马奈、莫奈、雷诺阿、德加等。继印象派之后，还出现了修拉和西涅克为代表的后印象派画家，塞尚、凡·高、高更等为代表的后印象派画家。凡·高的绘画着力于表现自己强烈的情感，色彩明亮，线条奔放。高更的画多具有象征性的寓意和装饰性的线条和色彩。塞尚绘画则追求几何性的形体结构，他因而被尊称为“现代艺术之父”。

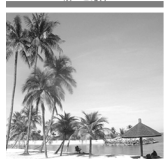
纵览绘画种类

人物画

人物画是以人物形象为主体的绘画的通称。中国的人物画简称“人物”，是中国画中的一大画科，比山水画、花鸟画等出现得早。大体分为道释画、肖像画、历史故事画等。人物画力求人物个性刻画得逼真传神，气韵生动、形神兼备。其传神之法常把对人物性格的表现，寓于环境、气氛、身段和动态的渲染之中。故中国画论上又称人物画为“传神”。

在周代即有劝善戒恶的历史人物壁画。至战国秦汉，以历史现实或神话中人物故事和人物活动为题材的作品大量涌现。战国楚墓出土的《人物龙凤》与《人物驭龙》帛画是已知最早的独幅人物画作品。魏晋时期，思想的解放，佛教的传入，玄学的风行，专业画家队伍的确立，促成人物画由略而精，宗教画尤为兴盛，出现了以顾恺之为代表的第一批人物画大师，也出现了以《魏晋胜流画赞》、《论画》为代表的第一批人物画论，奠定了中国人物画的重要传统。现代的中国人物画，更强调深入研究传统，还广泛吸取了西洋技法、技巧，表现新的时代生活，在造型和布色上有所发展。

中国人物画家主张以神“画形”，紧紧抓住有利于传神的眼神、手势、身姿与重要细节，强调分别主次，有详有略，注重传情的面部手势而不注重衣冠，注重人物活动及考虑呼应而不注重环境描写。在人物活动与环境景物关系方面，抒情作品常借创造意境氛围烘托人物情态，叙事作品采取横幅或长卷构图，用环境景物或室内陈设划分空间，采用主体人物重复出现的方法，把发生在时间过程中的事件一一铺叙，突破了统一时空的局限。

韩熙载夜宴图卷二

在写意人物画中，笔墨相互为用，笔中有墨，墨中有笔，一笔落纸，既状物传神，又抒情达意，还显现个人风格，难易程度远远胜于山水花鸟画。人物肖像画，展现人物气质品格的特定景物，具有不同于一般肖像画的特点。

山水画

山水画是以山川自然景观为主要描写对象的中国画，简称“山水”。山水画形成于魏晋南北朝时期，但尚未从人物画中完全分离。隋唐时开始独立，五代、北宋时趋于成熟，成为中国画的重要画科。中国山水画相比西方风景画，起码早了1000余年。从山水画中，可以集中体味中国画的意境、格调、气韵和色调。传统上按画法风格分为青绿山水、金碧山水、水墨山水、浅绛山水、小青绿山水、没骨山水等。

艺术不但是—种征服自然的想象，还是一种征服自然想象的象征。先人与自然—开始便用艺术的方式对活，自仰韶文化起，人与自然的关系便具有了象征性。沧源文化的《村落图》，用岩画形式记述了人类对农耕定居的“家”的理解。人与自然的关系，人与社会的关系，就这样伴随着艺术，不断地深化与发展。

现今，用“确立”二字来正名山水画的是顾恺之。这位“发前人所未发，开后人之师承”的艺术家，第一次将山水搬上了中国美术的表现舞台，他的《画云台山记》可算山水画论的开山之作。被称为中国第一篇山水画论的是宋宗炳的《山水画序》。

花鸟画

花鸟画是以花卉、花鸟、鱼虫等动植物为主要描绘对象的中国画。有花卉、蔬果、草虫、畜兽、鳞介等分支，画法有“工笔”、“写意”、“兼工带写”三种。根据墨与色的不同，可分为水墨、泼墨、设色、白描、没骨等类。

工笔花鸟画用浓、淡墨勾勒，再深浅分层次着色；写意花鸟画用简练概括的手法绘写物象；介于工笔和写意之间的就称为兼工带写。

中国花鸟画集中体现了中国人与自然生物的关系，具有较强的抒情性。它通过抒写作者的思想感情，体现时代精神，间接反映社会生活，在世界各民族同类题材的绘画中表现出十分鲜明的特点。

为此，中国花鸟画的立意离不开人、事，它不是为了描花绘鸟而描花绘鸟，不是照抄自然，而是紧紧抓住动植物与人们生活的联系进行表现。它既重视真，要求花鸟画具有“识鸟兽木之名”的认识作用，又非常注意美与善的观念的表达，强调其“夺造化而移精神遐想”的怡情作用，主张通过花鸟画的创作与欣赏影响人们的志趣、情操与精神生活，表达作者的内在思想与追求。

在造型上，重视形似又不受形似制约，甚至追求“不似之似”与“似与不似之间”，借以实现物象的神采与作者的情意和思想。

在构图上，它突出主体，善于剪裁，时画折枝，讲求布局中的虚实对比与顾盼呼应，而且在写意花鸟画中，把发挥画意的诗歌题句，用与画风相协调的书法书写出来，再加上印章和题款，成为一种以画为主的综合艺术形式。

历代花鸟画家辈出，如唐代薛稷的鹤、边鸾的孔雀、刁光胤的花竹；五代郭乾晖的鹰，黄筌、徐熙的花鸟；北宋赵昌的花、崔白的雀、吴元瑜的花鸟；南宋吴炳的折枝、林椿的花果、李迪的禽；元代李衍的竹、张守中的鸳鸯、王冕的梅；明代林良的禽，陈淳、徐渭的墨花；清代朱耷的鱼、恽寿平的荷、华喆的鸟；近代吴昌硕的花卉等，皆一代名手，绵延不绝。

仕女画

仕女画原是以古代中上层士大夫和妇女生活为题材的中国画，是人物画的一种；后为人物画科中专门描绘上层妇女生活为题材的一个分目。民间木板年画中的“美女画”，也称“仕女画”。

捣练图

仕女画在发展过程中，其表现领域不断扩展。几件传为顾恺之作品的宋人摹本是现存最早的卷轴仕女画，它们代表了魏晋时期的仕女画风格，描绘的女子主要是古代贤妇和神话传说极其复杂等；而唐代画家热衷表现的对象则是现实中的贵妇，通过对纳凉、理妆、簪花、游骑等女子的描写，向人们展现了当时上层妇女闲逸的生活及其复杂的内心世界；五代、宋、元时期，世俗、平民女子题材开始出现在画家笔下；明、清时期，戏剧小说、传奇故事中的各色女子则成为画家们常创作的仕女形象，仕女画的表现范围已从最初的贤妇、贵妇、仙女等扩展到了各个阶层、各种身份、各样处境的女子。

尽管在仕女画中出现的并不一定都是佳丽美女，但人们还是习惯于将仕女画称为“美人画”。不同时代的仕女画画师都以自己对“美”的理解进行创作，按照自己心中“美”的理想来塑造各类女性形象。因此，一部仕女画史其实也是一部“女性美”意识的演变史。

历代都有高手，如唐代周昉的《挥扇仕女图》卷，张萱的《虢国夫人游春图》卷，成为仕女样式的典型。还有五代周文矩的《重屏会棋图》卷，北宋王居正的《纺车图》卷，明代仇英的《列女图》卷，清代费丹旭的《仕女册》等。

绘画知识一本通
HUIHUA ZHISHI YIBENTONG

风俗画

风俗指的是某时代普遍的社会生活习俗，以社会生活风俗为题材的绘画称为人物画。风俗画采取客观的视角，真实地描绘社会习俗的场景，并不带政治的、宗教的或伦理的价值判断。风俗画以艺术的手法记载了流逝的历史。成功的风俗画，描绘的也一定是健康自然的社会习俗，带有浓厚的诗情画意。

从历史上流存的以风俗为题材的作品来看，最早的当属汉代的画像砖。由于汉初崇尚无为而治、与民生息，社会生产力取得了很大的恢复和发展，自给自足的庄园经济也兴盛起来。商业的发展也带来了城市的繁荣和财富的积聚。社会生活不时地呈现出生机盎然的景象，这些在画像砖里得到了充分的表现。

画像砖在四川、江苏、河南、山东等地都有大量出土，如辽阳、望都等地墓室壁画和画像石、画像砖等。四川成都发现东汉的画像砖中，有渔猎、收获、盐井、百戏之图。1973年，嘉峪关出土的三国时代的画像砖，有屯垦、牛耕、农桑之景。景物逼真，人物生动，成为学者研究“民俗学”的珍贵资料。

风俗画题材几乎涉及了社会习俗的各个方面，如宴饮、骑射、出巡、农桑、舞蹈、杂技，等等。

宋代是中国风俗画创作的高峰期，在当时有许多画家也以民间风俗为题材，画了不少好作品。

中国从宋代开始，风俗画的制作蔚然成风，如北宋张择端的《清明上

风俗画

河图》；南宋李嵩的《货郎图》，不仅把宋代风俗人情、衣冠服制流传于现代，而绘画作者亦皆艺坛名家。盖人民热爱自己的生活，为记录自己的生活，进而为艺术上之创造，用以传之后人，以志不忘。此艺术发展之由来也。

唐代韩滉《田家风俗图》、五代李群《孟说举鼎》、北宋张择端《清明上河图》、南宋李嵩的《货郎图》、左建《农家迎妇图》、朱光普《村田乐事图》、李唐《货郎图》等，均为一代名作。南宋时在临安（今浙江杭州）流行一种“堂画”，亦称“风俗画”。清末吴友如《点石斋画报》中有很多作品，均属风俗画。年画中的《姑苏万年桥》、《大庆丰年》、《万家村》等图，也属于此类。

水墨画

水墨画是中国画独特的以墨色浓淡构成的绘画形式。

水墨画不用色或少用色，突出水墨互渗所造成的丰富的表现效果，体现出自然的意趣。据考证，唐以来，水墨画从诞生到不断地发展、提高、完善，经历了1000多年的漫长岁月。尤其是文人画的形成和兴盛，使中国水墨画备受时代的推崇，以致成为衡量东方绘画艺术水平的标准。这都足以说明水墨画在中国绘画史上的地位，

在中国画中，以中国画特有的材料之一，墨为主要原料加以清水的多少引为浓墨、淡墨、干墨、湿墨、焦墨等，画出不同浓淡（黑、白、灰）层次，别有一番韵味称为“墨韵”。而形成水墨为主的一种绘画形式。用中国特制的烟墨构成的“水墨画”成为中国画特有的一个画种。长期以来水墨画在中国绘画史上占着重要地位。

水墨画基本要素有三：单纯性、象征性、自然性。相传始于唐代，成于五代，盛于宋元，明清及近代以来续有发展。以笔法为主导，充分发挥墨法的功能。“墨即是色”，指墨的浓淡变化就是色的层次变化，“墨分五彩”，指色彩缤纷可以用多层次的水墨色度代替之。唐宋人画山水多湿笔，出现“水晕墨章”之效；元人始用干笔，墨色更多变化，有“如兼五彩”的艺术效果。唐代王维对画体提出“水墨为上”，后人宗之。

工笔画

工笔画是以精谨细腻的笔法描绘景物的中国画表现方式。中国的工笔画历史悠久，从战国到两宋，工笔画的创作从幼稚走向了成熟。工笔画在唐代已盛行起来，唐代花鸟画杰出代表边鸾能画出禽鸟活跃之态、花卉芳艳之色。他作《牡丹图》，光色艳发，妙穷毫厘。仔细观赏并可确信所画的是中午的牡丹，原来画面中的猫眼有“竖线”可见。又如五代画家黄筌写花卉翎毛因工细逼真，呼之欲出，而被苍鹰视为真物而来抓它。

挥扇仕女图

所以能取得卓越的艺术成就的原因，一方面是绘画技法日臻成熟，另一方面是绘画的材料改进。工笔画须画在经过胶矾加工过的绢或宣纸上。初唐时期因绢料的改善而对工笔画的发展起到了一定的推动作用。

工笔画一般先要画好稿本，一幅完整的稿本需要反复地修改才能定稿，然后复上有胶矾的宣纸或绢，先用狼毫小笔勾勒，然后随类敷色，层层渲染，从而取得形神兼备的艺术效果。如陈之佛所作《秋艳图》。

在工笔画中，无论是人物画，还是花鸟画，都力求形似，“形”在工笔画中占有重要的地位。与水墨写意画不同，工笔画更多地关注“细节”，注重写实，唐代周昉的《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》、《虢国夫人游春图》描绘的都是现实生活，这些作品不仅具有很强的描写性，而且富有诗意。