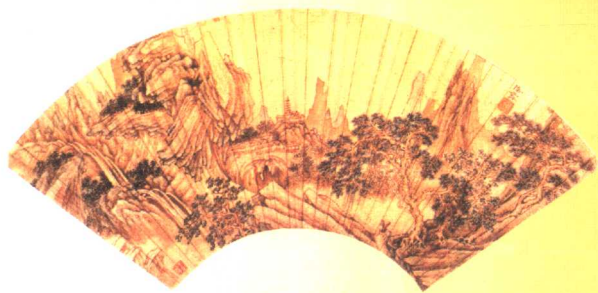

中国艺术百科全书

玉

画

吉林文史出版社

中国艺术百科全书

中国艺术百科全书

国 画

吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术百科·国画/赵海英等主编. —长春:吉林文史出版社, 2005.5

ISBN 7-80702-213-2

I. 中… II. 赵… III. ①艺术—中国—百科全书②中国画—基本知识 IV. J12-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 037150 号

中国艺术百科全书——国画

主 编 王嫣嫣 赵富强 赵海英

责任编辑 于 泓

出版发行 吉林文史出版社 0431-5634142

(长春市人民大街 124 号 邮编 130021)

印 刷 北京楠萍印刷有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 406

字 数 4600 千字

版 次 2005 年 3 月第 1 版

印 次 2005 年 3 月第 1 次印刷

印 数 1-3000 册

书 号 ISBN 7-80702-213-2/J·5

总定价 950.00 元 (本册定价:20.50 元)

如图书有印装质量问题,请与承印工厂联系。

编委会

主 编	王嫣嫣	赵富强	赵海英
副主编	付 华	祝嘉一	信 颖
	王天宇		
编 委	辛国华	杨 梅	郭 娜
	周圣婷	刘小锋	刘 颖
	郭小奇	刘 梅	
审 校	刘凤江	陶 玲	解 冰
	韩山寺	许向东	
电脑图文	李洪霞	王 黎	唐小莉
编辑统筹	圣泽文化		
策 划	李相状		

目 录

第一章 中国画概论	(1)
第二章 国画基本常识	(14)
第一节 流派	(15)
第二节 形式	(16)
第三节 神韵	(19)
第四节 外表	(23)
第五节 养护	(27)
第三章 国画用具	(29)
第一节 笔	(29)
一、笔之史话	(29)
二、笔之制作	(33)
三、笔之选择	(35)
四、笔之种类	(37)
五、笔之保养	(39)

◆ 国 画 ◆

第二节 墨	(40)
一、墨之史话	(41)
二、墨之鉴赏	(42)
三、墨之种类	(44)
四、墨之选择	(46)
五、墨之使用	(48)
六、墨之保养	(50)
第三节 纸	(50)
一、纸之史话	(50)
二、纸之选择	(52)
三、纸之种类	(55)
四、纸之保养	(57)
第四节 砚	(59)
一、砚之历史	(59)
二、砚之选择	(60)
三、砚之种类	(61)
四、砚之保养	(64)
第五节 其他配套用具	(67)
第六节 国画颜料	(70)
第四章 学习国画	(75)

第一节 基本学习	(75)
一、用笔与用墨	(75)
二、特技	(88)
三、题款	(90)
第二节 中国花鸟画技法	(94)
一、白描画法	(94)
二、双钩填彩画法	(99)
三、没骨画法	(104)
四、写意画法	(109)
五、“四君子”画法	(110)
六、牡丹写意画法	(113)
七、杜鹃写意画法	(114)
八、荷花写意画法	(116)
九、意笔画花列举	(119)
十、意笔画鸟列举	(121)
十一、用水技法	(124)
第三节 中国古代山水画技法	(136)
一、简介	(136)
二、中国山水画笔墨技法	(141)
三、树的画法	(158)

四、山石的画法	(170)
五、水	(176)
六、云	(176)
七、风、雨、雾	(177)
八、中国山水画的特点	(178)
第四节 中国人物画技法	(181)
一、人物造型	(182)
二、人物的动态	(188)
三、人物的表情	(194)
四、衣纹	(198)
第五章 欣赏国画的基本原则	(208)
一、气韵生动	(208)
二、骨法用笔	(209)
三、应物象形	(209)
四、随类赋彩	(210)
五、经营位置	(210)
六、传移摹写	(210)
第六章 中国国画名家简介	(211)
一、顾恺之	(211)
二、阎立本	(212)

三、吴道子	(213)	
四、苏轼	(214)	
五、刘松年	(215)	
六、马远	(216)	
七、扬州八怪	(216)	
八、齐白石	(217)	
九、何香凝	(218)	
十、徐悲鸿	(219)	
十一、丰子恺	(220)	◆
十二、刘文西	(221)	国
十三、张立辰	(224)	画
十四、于志学	(226)	◆
十五、陈义水	(227)	
十六、董振堂	(230)	
十七、陈运权	(231)	
十八、洪涛	(233)	
十九、周璞	(233)	
第七章 中国部分国画院校简介	(235)	
一、中央美术学院	(235)	
二、京华美术学院	(237)	

- 三、清华大学美术学院 (237)
- 四、中国人民解放军艺术学院 (238)
- 五、北京师范学院美术系 (239)
- 六、中央民族学院美术系 (240)
- 七、中国书画函授大学 (241)
- 八、中央美术学院附属中等美术学校 ... (242)
- 九、西安美院 (243)
- 十、浙江美术院校 (247)
- 十一、辽宁美术院校 (249)
- 十二、抚顺教育学院艺术系 (250)

第一章 中国画概论

中国画历史悠久，远在 2000 多年前的战国时期就出现了画在丝织品上的绘画——帛画，这之前又有原始岩画和彩陶画。这些早期绘画奠定了后世中国画以线为主要造型手段的基础。两汉和魏晋南北朝时期，社会由稳定统一到分裂的急剧变化，域外文化的输入与本土文化所产生的撞击及融合，使这时的绘画形成以宗教绘画为主的局面，描绘本土历史人物、取材文学作品亦占一定比例，山水画、花鸟画亦在此时萌芽，同时对绘画自觉地进行理论上的把握，并提出品评标准。隋唐时期社会经济、文化高度繁荣，绘画也随之呈现出全面繁荣的局面。山水画、花鸟画已发展成熟，宗教画达到了顶峰，并出现了世俗化倾向；人物画以表现贵族生活为主，

并出现了具有时代特征的人物造型。五代两宋又进一步成熟和更加繁荣，人物画已转入描绘世俗生活，宗教画渐趋衰退，山水画、花鸟画跃居画坛主流。而文人画的出现及其在后世的发展，极大地丰富了中国画的创作观念和表现方法。元、明、清三代水墨山水和写意花鸟得到突出发展，文人画成为中国画的主流，但其末流则走向因袭模仿，距离时代和生活愈去愈远。近现代以来，随着中国社会的急速发展和变化，许多勇于革新的中国画家，发扬传统艺术精华，融会、吸收外来艺术营养，努力恢复传统艺术与现实生活的联系，促成传统艺术样式向现代形态的转变，使中国画出现了前所未有的新面貌。

相对西洋画来说，中国画有着自己明显的特征。传统的中国画不讲焦点透视，不强调自然界对于物体的光色变化，不拘泥于物体外表的肖似，而多强调抒发作者的主观情趣。中国画讲求“以形写神”，追求一种“妙在似与不似之间”的感觉，而西洋画呢，则讲求“以形写形”，当然，创作的过程中，也注重“神”的表现。但它非常讲究画面的整体、概括。有人说，西洋画是“再现”的艺术，中国画是

“表现”的艺术，这是不无道理的。

中国画与西洋画相比有着自己独特的特征，还表现在其艺术手法、艺术分科、构图、用笔、用墨、敷色等多个方面。按照艺术的手法来分，中国画可分为工笔、写意和兼工带写三种形式。工笔就是用画笔工整细致，敷色层层渲染，细节明彻入微，用极其细腻的笔触描绘物象，故称“工笔”。而写意呢？相对“工笔”而言，用豪放简练的笔墨描绘物象的形神，抒发作者的感情。它要有高度的概括能力，要有以少胜多的含蓄意境，落笔要准确，运笔要熟练，要能得心应手，意到笔到。兼工带写的形式则是把工笔和写意这两种方法进行综合的运用。

从艺术的分科来看，中国画可分为人物、山水、花鸟三大画科，它主要是以描绘对象的不同来划分的。而中国画中的禽兽、鞍马、昆虫、蔬果等画可分别归入此三类。

中国画在构图、用笔、用墨、敷色等方面，也都有自己的特点。中国画的构图一般不遵循西洋画的黄金律，而是或作长卷，或作立轴，长宽比例是“失调”的。但它能够很好表现特殊的意境和画者的

主观情趣。同时，在透视的方法上，中国画与西洋画也是不一样的。透视是绘画的术语，就是在作画的时候，把一切物体正确地在平面上表现出来，使之有远近高低的空间感和立体感，这种方法就叫透视。因透视的现象是近大远小，所以也常常称作“远近法”。西洋画一般是用焦点透视，这就像照相一样，固定在一个立脚点，受到空间的局限，摄入镜头的就如实照下来，否则就照不下来。中国画就不一定固定在一个立脚点作画，也不受固定视阈的局限，它可以根据画者的感受和需要，使立脚点移动作画，把见得到的和见不到的景物统统摄入自己的画面。这种透视的方法，叫做散点透视或多点透视。如我们所熟知的北宋名画、张择端的《清明上河图》，用的就是散点透视法。《清明上河图》反映的是北宋都城汴梁内外丰富复杂、气象万千的景象。它以汴河为中心，从远处的郊野画到热闹的“虹桥”；观者既能看到城内，又可看到郊野；既看得到桥上的行人，又看得到桥下的船；既看得到近处的楼台树木，又看得到远处纵深的街道与河港。而且无论站在哪一段看，景物的比例都是相近的，如果

按照西洋画焦点透机的方法去画，许多地方是根本无法画出来的。这是中国的古代画家们根据内容和艺术表现的需要而创造出来的独特的透视方法。

在用笔和用墨方面，是中国画造型的重要部分。用笔讲求粗细、疾徐、顿挫、转折、方圆等变化，以表现物体的质感。一般来说，起笔和止笔都要用力，力腕宜挺，中间气不可断，住笔不可轻挑。用笔时力轻则浮，力重则钝，疾运则滑，徐运则滞，偏用则薄，正用则板。要做到曲行如弓，直行如尺，这都是用笔之意。古人总结有勾线十八描，可以说是中国画用笔的经验总结。而对于用墨，则讲求皴、擦、点、染交互为用，干、湿、浓、淡合理调配，以塑造型体，烘染气氛。一般说来，中国画的用墨之妙，在于浓淡相生，全浓全淡都没有精神，必须有浓有淡，浓处须精彩而不滞，淡处须灵秀而不晦。用墨亦如用色，古有墨分五彩之经验，亦有惜墨如金的画风。用墨还要有浓淡相生相融，做到浓中有淡，淡中有浓；浓要有最浓与次浓，淡要有稍淡与更淡，这都是中国画的灵活用笔之法。由于中国画与书法在工具及运笔方面有许多共同之处，二者结

下了不解之缘，古人早有“书画同源”之说。但是二者也存在着差异，书法运笔变化多端，尤其是草书，要胜过绘画，而绘画的用墨丰富多彩，又超过书法。笔墨二字被当做中国画技法的总称，它不仅仅是塑造形象的手段，本身还具有独立的审美价值。

中国画在敷色方面也有自己的讲究，所用颜料多为天然矿物质或动物外壳的粉末，耐风吹日晒，经久不变。敷色方法多为平涂，追求物体固有色的效果，很少光影的变化。以上谈的中国画的特点，主要是指传统的中国画而言。但这些特点，随着时代的前进。艺术内容和形式也随之更新，并不断地发生变化。特别是“五·四”之后，西洋画大量涌入，中国画以自己宽阔的胸怀，吸收了不少西方艺术的技巧，丰富了中国画的表现力。但是，不管变化如何，中国画传统的民族的基本特征不能丢掉，中国画的优良传统应该保持并发扬光大，因为中国画在世界美术领域中自成独特的体系，它在世界美术万花齐放，千壑争流的艺术花园中独放异彩。中国画是我们民族高度智能、卓越才能和辛勤劳动的结晶，是我们民族的宝贵财富。

中国绘画艺术历史悠久，源远流长，经过数千年的不断丰富、革新和发展，以汉族为主、包括少数民族在内的画家和匠师，创造了具有鲜明民族风格和丰富多彩的形式手法，形成了独具中国意味的绘画语言体系，在东方以至世界艺术中都具有重要的地位与影响。

中国绘画的历史最早可追溯到原始社会新石器时代的彩陶纹饰和岩画，原始绘画技巧虽幼稚，但已掌握了初步的造型能力，对动物、植物等动静形态亦能抓注主要特征，用以表达先民的信仰、愿望以及对于生活的美化装饰。

先秦绘画已在一些古籍中有了记载，如周代宫、明堂、庙祠中的历史人物、战国漆器、青铜器纹饰，楚国出土帛画等，都已达到较高的水平。

秦汉王朝是中国早期历史建立的中央集权制大国，疆域辽阔，国势强盛，丝绸之路沟通着中外艺术交流，绘画艺术空前发展与繁荣。尤其是汉代盛行厚葬之风，其墓室壁画及画像砖画像石以及随葬帛画，生动塑造了现实、历史、神话人物形象，具有动态性、情节性在反映现实生活方面取得了重大