

绘画的画种画派卷

世界艺术经典 ART WORLD SUTRA

[主 编: 刘 洋]

吉 林 音 像 出 版 社
吉 林 文 史 出 版 社

· 绘画的画种画派卷 ·

世界艺术经典

ART WORLD SUTRA

[主 编：刘 洋]

吉林音像出版社
吉林文史出版社

目 录

第一章 绘画概述	1
第一节 世界绘画史	1
第二节 中国绘画	4
第三节 绘画分类和特点	12
第二章 世界画种	16
第一节 按照材料工具所分的画种	16
第二节 按题材内容和社会作用的分类	41
第三节 按画面形式和体裁分类	48
第四节 中国画种	52
第三章 世界画派	64
第一节 欧洲画派	64
第二节 亚洲画派	104
第三节 美洲和大洋洲画派	107
第四章 中国画派及画家	112
第一节 中国画派简介	112
第二节 中国古代画家趣谈	117
第三节 中国部分著名画家简介	121

第一章 绘画概述

绘画是一切画种和品类及其所有样式、形式的统称。是指用色彩和线条在平面上描绘形象的美术种类。它借助于可被利用的物质材料和相应的制作方法创造艺术形象,包括运用笔、刷、刀、手指等各种绘画工具和涂抹、挥洒、腐蚀、拓印等各种绘制手段,将墨汁、颜料、油墨及其他有色物质描绘和移置到纸张、纺织物、木板、皮革、墙壁或岩石等平面上,以线条块面、色彩、明暗等造型因素,通过构图形成视觉形象的画面或图像。广义的绘画还包括建筑设计图和图案装饰纹样等。

第一节 世界绘画史

绘画是一种古老的艺术门类,其历史可以上溯到原始社会。壁画是最早出现的也是古代社会最主要的绘画形式。

在西班牙的阿尔塔米拉和法国拉斯科发现的大约 15000 年前旧石器时代晚期的原始洞窟壁画是迄今为止所知最早的绘画作品。稍晚的主要有印度卡纳塔克贝拉里县汉皮附近一个山洞里发现的中石器时代和新石器时代的石壁画;北非阿特拉斯山脉、撒哈拉沙漠、利比亚以及南非罗得西亚等地岩洞中的新石器时代壁画;中国新疆、内蒙古、广西、云南、黑龙江一些地区的峭壁悬崖上或阴刻或涂绘的新石器时代的岩画。这些原始壁画的内容与当时人类的生活息息相关,多为动物形象和狩猎场景。

随着人类社会的发展,出现了阶级和国家,当时在宫廷、神殿、寺庙、陵墓等处,普遍都有装饰性壁画。公元前 20 世纪~公元前 17 世纪克里特的克诺索斯宫墙垣上的装饰壁画是迄今所

知欧洲最早的建筑壁画。

在公元前 4000~公元前 3000 年尼罗河盆地部落首领的墓穴墙壁上有狩猎仪式的装饰图样，而在埃及墓穴和神庙墙垣上也出现了以歌颂法老的权威以及狩猎活动为主要题材的壁画；公元前 17 世纪古巴比伦汉谟拉比时代玛里宫殿有描绘采集、祀神和凯旋场面的壁画；公元前 8 世纪~公元前 7 世纪亚述宫殿壁画的主题是国王的生活及战争场面；在公元前 4 世纪~公元 10 世纪玛雅人所居住的墨西哥尤卡坦半岛、危地马拉、洪都拉斯一带，也出现了壁画；公元前 1 世纪~公元 7 世纪之间开凿的印度阿旃陀石窟和巴格石窟有宗教题材的壁画；考古发掘出来的公元 1 世纪罗马庞培城，到处都有彩色壁画。

在中世纪的欧洲，尤其是 13~14 世纪的意大利，壁画大为发展。文艺复兴时期，壁画在西欧及北欧各国广泛流行，最著名的代表作品是米开朗基罗绘制的西斯庭教堂天顶画。

据文献记载，中国最早的壁画可追溯到商纣王时的“宫墙文画”；在周代，用于祭祀和会见诸侯的明堂以及战国楚先王庙等，都已绘有壁画。而 1959 年以来考古发掘的陕西咸阳秦宫殿遗址中色彩瑰丽的车马图等壁画残片是迄今所见最早的实物。壁画在中国历朝的宫殿厅堂也很多见，其题材内容一般为文武功臣、祥瑞、奇禽异兽以及山川景物等，主要起装饰作用。到了汉、唐时，墓室壁画最为盛行，通常以死者生前生活情景或历史故事、神灵怪异等为题材，画在墓室四壁、顶部和墓道两侧。在以敦煌莫高窟为代表的各石窟中，保存着大量的自南北朝至元代各时期的壁画，其题材多以佛教故事为主并有一些社会生活场景。佛教寺院及道教庙观也常绘有壁画，保存至今的著名寺庙壁画有元代道教的永乐宫、佛教的兴化寺和明代佛教的法海寺等。在漫长的历史长河中，壁画的发展时有兴衰。现代壁画，无论其题材内容、艺术形式，或制作材料和工艺等，都是种类繁多。同时，现代壁画的设计强调与建筑物协调，务求形成统一的艺术整体。

与壁画相应发展的镶嵌画是用彩色的石块、陶片、珐琅或玻璃小块拼嵌成图画，除装饰于墙壁、天花板上以外，也有装饰地面的。镶嵌画在古代伊朗、希腊、罗马以及中世纪的拜占廷，都曾盛极一时。现代壁画用镶嵌形式者亦不少见。

除壁画外，在中国还出现了卷轴画，这种绘画作品是以独立的画幅形式出现的。目前所见最早的一幅是晚周帛画。卷轴画在中国的发展，历千年而不衰。欧洲于15世纪以前，非壁画的绘画形式有祭坛拼版画，即在大幅的木板、皮革上绘以耶稣受难图等，置于祭坛上的圆龛中。而在希腊、罗马和伊朗一带，曾普遍流行一种小型绘画，即以手抄书插图为主的细密画。7世纪以后，该画种被普遍应用于基督教的圣经和祈祷书上。8世纪，印度流行贝叶经的插图。中国明清以来的小说书刊中所附人物绣像，以及故事内容的全图，也属插图一类。

而版画最早的形式是用刀在木板上刻画，而后用纸拓印的木刻。中国早在唐代即有木刻，元明时代，小说和戏曲说唱本中的木刻插图，已经达到了相当高的艺术水平。公元前16~公元前15世纪的埃及新王国时期，埃及版画在素描发展的基础上诞生。欧洲中世纪时，为印刷圣经而延续下来的木刻图画经发展而成版画。15世纪，德国画家A·丢勒将文艺复兴的科学成果，诸如人体解剖学、透视法等运用于木刻版画。之后经画家们的改进、创造，版画出现了多种材料和刻制手法。15~16世纪，欧洲流行铜版画，即在以铜质为主的金属材料版面上刻制，有干刻和腐蚀铜版两种。18世纪末，由于石印技术的发明，出现了用石版或铅版绘制的石版画。此外，还有以黄麻布作底子，用树脂干燥油和软木屑混合压制而成的麻胶版画；20世纪又创造了丝网版画等。

至于油画的历史，大约从13世纪就开始了。当时，欧洲许多地方的画家都在着手尝试在湿壁画和蛋彩画的基础上，探索一种比较方便又更有表现力的绘画材料，油画由此诞生。15世纪以后，油画逐渐取代了蛋彩画。蛋彩画多用于拼版画，其颜料中加蛋黄、蜂蜜、无花果汁及胶水和溶剂融合而成。而油画的颜料用快干油，如亚麻仁油、核桃油、罂粟油等调和，颜料中含有硬脂酸，既能表达出丰富的色彩效果，又能塑造形象的层次、质感和肌理。所以油画从文艺复兴以后，成为西方绘画中主要的画种，并很快普及到世界各国。

一般说来，欧洲的油画以具象摹写、再现客观现象为基础，重在反映客体真实，故重视远近、大小和明暗的正确性，讲究透视、明暗和投影的关系，以造成空间实体如能触摸的效果。然

而，油画也并不停留于如实摹写对象。它的艺术表现力同时还受着西方绘画的诸形式因素，如色调、结构的巧妙运用和安排的影响。画家用富于情感的色彩、构图、节奏和韵律，以突出创作的意图和表达作品的内涵，使它更加强烈地感染观众。西方绘画发展到 19 世纪印象派之后，在强调主观精神、表现自我及形式探索等方面，大大突破了传统写实的束缚。到了 20 世纪，各种流派异彩纷呈，从强调形式到否定形式，从具象到抽象，出现了各持己见的诸种极端见解。

水彩画是一种与油画近似的绘画形式，其颜料以胶水调制，使用时以水溶解，画于水彩纸上，18 世纪在英国发展为独立的画种。欧洲在 18 世纪还流行色彩笔画，又称粉彩画。

世界上各个国家、地区和各个民族，由于社会风情和传统文化等方面的差异，又由于所采用的物质材料和表现手段的不同，各自创造了独特的绘画样式；同时，随着各国之间文化的交流，通过彼此学习和借鉴，再加以发扬创造，使绘画发展成为品种极其丰富多彩的一个艺术门类。大体上可分为以中国画为代表的东方绘画和以欧洲绘画为代表的西方绘画两大体系。不但物质材料、工具不同，其观察方法和表现手段也各具特色。

第二节 中国绘画

一、中国原始绘画

中国绘画至今已有 6000 年以上的历史，可以上溯到原始社会。原始人类在长期的生产劳动中，改造了自然的同时也改造了人本身。生产劳动和工具的制造，使他们的思维能力得到提高，既能进行物质生产，又能相对独立地进行精神生产，这就为绘画的萌芽提供了条件。在距今 3 万年左右的山西省朔县峙峪旧石器时代晚期遗址中，发现了一件刻着似为羚羊、飞鸟和猎人等图像的兽骨片，当时的猎人以此寄寓猎获野兽的意愿和愿望。这种刻有仿生图像作品的出现便是中国绘画的雏形。

大约 1 万年前的新石器时代，人们在生活中不断地总结和积累经验，从而掌握了制陶技术，并且在陶器制作和图案装饰的过程中，提高和丰富了艺术造型的能力。由于技术的进步，出现了先在陶坯上彩绘花纹后再烧制而成的彩陶。距今约 7000~8000 年的分布在渭水、泾水流域一带的老官台文化已有绘着简单纹样的彩陶。这是迄今发现的最早的彩陶。老官台文化彩陶的彩绘颜色有以氧化铁为主要成分的红色和高岭土为主要成分的白色。在距今 6000 多年的陕西省宝鸡市北首岭半坡类型文化遗址中，还出土了紫、红两种彩色颜料锭。老官台文化彩陶上的红色宽带纹用宽笔绘成，而几何图案和符号则用细笔绘成。而这种对颜料、笔等绘画工具的掌握，为绘画的兴起提供了必要的物质条件。

黄河上、中游是彩陶繁盛的地区。这一地区图腾艺术较为发达，最具特色的彩陶花纹是仿生性的自然形纹样，反映了人们当时的社会生活。

原始社会的彩陶主要有以下几种类型：

（一）庙底沟类型

庙底沟类型距今约 6000 年，主要分布在陕西、山西、河南 3 省交界。庙底沟早期彩陶以自然形的影像式鸟纹为主。在陕西省华县泉护村出土的彩陶盆、钵腹部绘着侧面鸟纹，长尾翘举，双翅展起，是鹊类的形象；河南省临汝县阎村庙底沟晚期墓葬中，有一件彩陶缸的腹部也绘着鸟含鱼的图像，画面高 37 厘米，宽 44 厘米，占满了筒形腹部的一半，是目前彩陶上仅见的大幅画面。并且表现技法较为丰富，白鹳用没骨法画成，鹳眼、鱼和长斧的轮廓用黑线画出。笔法多变，苍劲有力。鹳鸟形象比例准确，神态生动。

（二）半坡类型

距今 6000 年左右的半坡类型文化，是继承老官台文化发展起来的。半坡类型文化的彩陶上有较多的动物图像，描绘了奔跑的鹿、爬行的鼃（亦称蛙或龟）和伫立的鸟等图案。其中最具有代表性的花纹是鱼类纹，数量最多，并贯穿于半坡类型文化的始终。半坡早期彩陶上鱼类纹的形象比较写实，常见的是单独的鱼

纹，多为平展的侧面形象，以直线造型，比例较准确，但略显平板。陕西省临潼县姜寨一期遗址出土的彩陶大盆内，画着大致作一圈排列的5条鱼，是用两种不同画法画成的：第一种为黑色影像，突出鱼的外廓形象；第二种为用线勾出鱼的各部分，并结合运用黑、白映衬的手法。中期彩陶上的单独鱼纹富于变化，显得活泼灵动。其纹样格式，除平展式外，还出现了回旋、蹦跃等姿态。姜寨二期遗址出土的尖底彩陶罐上的游鱼图像，夸张地表现出游鱼回首返泳的瞬间动态。甘肃省秦安县王家阴洼半坡类型墓地出土的一件彩陶瓶，环绕腹部画着4条不同姿态的游鱼，构图活泼，或舒展平泳，或俯冲疾下，或相对背向地屈身蹦腾，堪称原始绘画的佳作。晚期彩陶上的单独鱼纹，采取了夸张变形的艺术处理。鱼纹变成上下对称的式样，而且用弧形统一造型，趋于几何形状，富有装饰性；鱼纹头部的变化最大，突出表现了张大的嘴和露出的牙。

半坡类型的文化彩陶上的另一种具有特色的纹样是人面纹。甘肃省正宁县宫家川和陕西省临潼县姜寨遗址各出土了一种在瓶腹上满绘着人面图像的葫芦形瓶。人面獠牙突露，双目眦睁，威武猛厉，表现出超人的勇猛。

半坡早期的彩陶上，还有两种鱼与人面相结合的奇特形象：

1. 人面寓于鱼的复合形象，在鱼纹头部圆框中填入适合的人面图像；

2. 鱼寓于人面的复合形象。人面的嘴的两旁对称地各衔一鱼，人嘴外廓与鱼头构成共鱼形。

这种鱼与人面相结合的形象，人和鱼互相寄寓，又互相转借，意味着人和鱼是交融的共同体。被人格化了的鱼类图像和各式鱼类图纹可能是半坡部族的图腾，具有氏族保护神的性质。在陕西省关中地区的半坡类型文化的彩陶纹饰中，还出现了十分奇特的鱼、鸟结合的图像和鱼、鸟、人面的复合形象。武功县游凤出土的细颈彩陶壶的腹部上，绘着鱼衔鸟的图像：经过夸张变大的鱼头中，含着一个圆睁着眼的鸟头，以此表现鸟寓于鱼；而宝鸡北首岭出土的一件彩陶壶上，则用均匀的粗线绘一衔鱼的短尾小鸟，鱼的形象较奇特，身有大片鳞甲，鱼头两侧有突出的鳍状物尾小分叉，此鱼的形象与中原龙山文化彩绘陶器上的蟠龙纹大

致相似。姜寨二期遗址出土的葫芦形彩陶瓶的腹部上，画着鱼和鸟、人面纹巧妙地组合成的图像。图像分上、下两组，上组的上方有3个三角形的发髻，下方在呲牙的方形鱼头中含着人面和鸟头；下组图像是方形的鱼头中含有鸟头。在瓶腹两侧还绘着鱼纹、鱼身纹的复合纹样。在这件彩陶瓶的组合复杂的图像中，可以看出鱼是主题形象，而鸟头和人面是寄寓于鱼的。

（三）石岭下类型

石岭下类型距今5000年左右，分布在甘肃省东部。

石岭下类型的彩陶以鲵鱼纹最具特色。早期鲵鱼纹多为单独纹样，形象写实，呈弯曲状，像在摆动地爬行。甘谷县王家坪出土的彩陶瓶上的鲵鱼图像，形态逼真，但头部似人脸，嘴部有须，只有两足，是人格化的鲵鱼形象。这幅鲵鱼图像在绘画技巧上较前期有了明显的提高。武山县傅家门出土的彩陶瓶上的鲵鱼纹，图像已趋于几何形，弯曲的身子概括成月牙状。石岭下晚期彩陶上的鲵鱼纹已呈几何形，成为标志性的纹样。

与石岭下类型年代大致相当的大地湾四期遗址中，出土了一件绘着罕见的双兽相斗图的彩陶罐，上面的双兽相斗图案是用两组连续的画面来表现的。一组绘有两只猛兽怒目对峙，尾巴耸举，正欲奋起相斗；另一组绘有两只猛兽已跃起，作格斗相扑状。这种以情节连续的画面构成的双兽相斗图是中国连环画的滥觞。而大地湾仰韶晚期居址地画则是中国迄今发现的最早的独立绘画作品。1982年11月在甘肃省秦安县大地湾新石器时代遗址发掘清理的第413号房基的居住面上，发现了绘着人物和动物的画面。从该房基出土的器物形制和同层位的放射性碳素判断，属于仰韶文化晚期，距今约5000年左右。该房基为长方形，房基地面和残存墙面都为抹光的白灰面，房基中部偏前为一圆形火塘，在火塘和后墙之间的地面上，有用黑色绘成的两组图画，上组画影像式的人物，能辨认出是横列的姿态相同的两个人，都是双脚交叉站立，右臂下垂而微弯，手中持条状物。头部已漫漶不清，似有长发向前甩起。右面人物的右边还有黑色残迹，也可能在右边还画有一人。下组画面有一黑线方框，方框内用粗线画两个横列的兽类动物，图像模糊，但能约略辨出动物有竖耳（或

角)和四肢,尾上翘,可能为虎、犬之类的动物。

(四) 马家窑类型

马家窑类型在距今约 5000~4500 年之间,主要分布在甘肃省中部和青海省东北部。马家窑类型的彩陶花纹中,有少量的具有绘画性的图像。有的彩陶盆内的中央画着团鱼纹(亦称蛙纹),鲜明地表现了团鱼囊状尾的特征。马家窑类型彩陶盆内的人面鱼身纹,是一种图腾纹样,也呈现了由具象的自然形纹样发展为抽象的几何形纹样的过程。

在青海省大通县上孙家寨清理的一座马家窑类型墓葬中,出土了一件舞蹈纹彩陶盆,盆的内壁上绘有四圈平行带纹,平行带纹至口沿间,绘 3 组相同的集体舞蹈图像,每组 5 人,舞蹈者为正面并列的整齐形象,脑后发辫摆动,腰前飘带飞扬,手拉手地踏歌而舞。每组两边舞者的外侧手臂都画成两道,表示空着的臂膀在不断频繁地摆动,这是当时画工表现人物连续动作的特殊手法。舞蹈图不仅巧妙地反映出原始人的舞乐活动,也是直接而完整地表现人物活动的最早的绘画作品之一。

(五) 半山和马厂类型

半山和马厂类型在距今 4000 年左右,彩陶花纹以几何形纹为主,但也有一种特殊的神化了的人形图像。半山早、中期彩陶上的人形图像较真实具体,两腿分开地叉立,手臂扬起,有的人形图像的周围有谷、糜类的种子,表示神人正在撒种。半山晚期和相沿发展的马厂早期彩陶上的人形纹,逐渐分解,或无头,或无下肢。马厂晚期彩陶上的人形图像已抽象化,肢节和爪指增多,多以人形的某一部分来示意地表现,人形纹愈来愈被神化。

青海省民和县加仁庄出土的偏口壶的腹部上,画着一正一倒的两个人形纹,在人形纹的四周漆起多圈波纹,正列的人形纹的面部似人,而倒列的人形纹的面部却似水族动物,是人格化的水族动物形象。可以看出半山和马厂类型彩陶上的人形纹,是他们心目中神的形象,而不是现实生活的人。

除黄河中、上游地区以外,其他地区的新石器时代文化的彩陶上写实的象生性花纹很少。分布在西辽河流域的石棚山类型,距今 4000 多年。在内蒙古翁牛特旗石棚山出土的彩陶罐上,曾

发现似山羊又似鸟的动物图像。

中原地区进入龙山文化时期，彩陶很快衰落，含有礼器性质的彩绘陶出现。山西省襄汾县陶寺龙山文化墓地的大墓中出土了一些彩绘陶，彩绘纹样以蟠龙纹为特色，蟠龙纹以朱红色绘于陶盘内的中央。早期蟠龙图像，身子较短，更接近鱼类形象。晚期蟠龙图像，身子变长，是商周青铜器中蟠龙纹的前身。

岩画分布于南北各地，相当数量产生于原始社会，是原始绘画中不可忽视的重要组成部分。

中国原始社会绘画的发展有自己的特点，这和中华民族的形成过程有关。中华民族是由各区域的不同部族融合而成的，因此随着各族的不断交融，绘画表现的社会内容愈来愈丰富，除了写实的表现方法外，还有运用想象的表现方法。从这个特点来说，对以后中国绘画的发展产生了深刻的影响。

二、中国近代绘画

中国近代绘画是传统思想与西方观念交互冲击下的时代产物。清朝道光之后西方画技传入，代表人物如徐悲鸿、林风眠，与金石画派如吴昌硕、齐白石等的蓬勃茁壮，为 20 世纪的水墨画开启了方向。两股力量的渗入使中国画在传统的基础上逐步吸纳西方艺术理念，东西方绘画进行交错的整合与汇聚，使得画家在进入 20 世纪之后，对美学思想亟思变革。

从五代以来，山水画部分始终占据中国绘画的主流地位，虽然在清末有了逐渐势微的现象，但在 20 世纪的水墨画表现基本上还是维持着一条主要道路。同时不断地从西方观念里提炼符合转变的因子，在新旧冲击下从另一侧面反映出新的历史条件，呈现人与自然的相互关系，体现相呼应的心态与情绪。

在花鸟画中，以畜兽、花卉、草虫、龙鱼、翎毛、蔬果、四君子等动植物为题材的作品鲜明地表现了观念的改变。晚清出现的文人花鸟风格逐步转型，以重视时代精神、注意大众审美意识的美学标准引领花鸟画，将画作的思想层面与表现方式做以突破，凸显融合中西画风的崭新面貌。五四之后人物画达到创作高峰。20 世纪的人物画是一场巨变，在成教化、以山水、花鸟为主的绘画社会，20 世纪的人物画作几乎是以复兴的态势跃出。而五

四运动以来关心人生、面对现实社会生活的意识是其重要的发展契机。画家在生活中去领悟和从事创作，在题材领域、创作观念、绘画语言等方面，都突破了既有的规范。

从画作中可以看到中国绘画的百年变化。整体而言，风格多样，面貌各殊，画作中有写意奔放，有细笔工致，有山水华滋，有花鸟秀丽，具体而微地表现了这段历史发展。来自不同地区不同风格的画家所创作的画作，时间前后跨越近百年的作品群，透过画作的影像呈现，观者可以在胸中描绘出整个时代的创作意向。

三、中国现代绘画

建国初期的中国画创作是在一个相对狭小的空间中进行的。处于美术的正统地位的是由延安革命美术传统、前苏联的社会主义现实主义和徐悲鸿所倡导的写实主义相结合而成的一种新中国模式的现实主义形式，但是由于20世纪初期美术发展的余波仍在，许多已有成就的老画家的艺术更加臻于成熟，一批新人也开始登上画坛。

随着社会的发展，人们的思想得到了进一步的解放。一批卓有成就的老画家的作品大放异彩，显得格外突出，中年和青年画家则开始改变旧的思维方式，重新思考传统和现代、东方和西方的问题。人们开始再度关注水墨画的现代转向问题。

四、中国绘画工具

笔：中国画主要工具之一，也是中国书画艺术的专用工具。一般分为羊毫（软毫）、狼毫（硬毫）、兼毫（软毫与硬毫混制）。

在用料上除主要使用羊、狼两类毫毛外，还有使用黄鼠狼毛和野兔脊毛等制笔。笔的名称有写意、白云、兰竹、山水、点梅、叶筋、衣纹等。羊毫性软，吸水量大，弹性差，用于烘托渲染较佳；狼毫、兔毫性硬，弹性强，用于勾勒皴擦较挺健；兼毫则刚柔相济，使用其兼有狼毫与羊毫两种笔锋的效果。

墨：中国画主要工具之一。分为块墨和墨汁两种。中国画的墨（块墨）按制作原料可分为油烟墨、漆烟墨、松烟墨三种。它们分别以桐油、生漆、松枝烧出的加上黄明胶以及麝香、冰片、木皮和石榴皮酸混合制成。这些原料可防胶质腐败、墨锭变形，并使墨彩更加生色。油烟墨适用于书画，取其黝黑而有光彩；如画人物须眉、动物翎毛等适用无光的松烟墨；漆烟墨有光亮，亦宜作画，墨的特点能持久不褪。现代人为方便一般采用较好的书画专用墨汁。

纸（宣纸）：中国画特有用纸。因产于宣州府（今安徽泾县）而得名。其名称最早见于《历代名画记》、《新唐书》等。起于唐代，历代相沿。初以青檀树皮为主要原料，宋、元以后又用楮、桑、竹、麻，后扩大到十数种。其性柔软洁白，表面光滑，不怕皱折，只要见水即可张平，最适宜裱褙张挂。又易于保存，经久不脆，也不褪色，因而长久以来为书画家所喜爱，占据书画用纸的主要地位。宣纸善于表现笔墨的浓淡润湿，变化无穷，能使画面别开生趣。在古代诗人的笔下，曾把宣纸喻为“莹润如玉”、“冰翼凝霜”、“滑如春冰密如茧”等，人们称赞它为“纸中之王”，“纸寿千年”。宣纸的品种计有六十多种，根据配料的不同，可以分为三大类：特净类、棉料类和净皮类。每一大类又按尺码不同，分为四尺、五尺、六尺。还有八尺、丈四、丈二、丈六的特大幅。还有单宣、单夹宣、双夹宣、三层夹宣等。以上又称“生宣”。生宣有“净皮”、“夹贡”、“玉版”、“单宣”、“棉连”和“十刀头”等名称。除生宣外，还有熟宣和半熟宣两种。熟宣是用明矾等涂过的，纸质较硬，不易吸水，宜于绘工笔画，墨和色不会洒散开来，其缺点是久藏会出现“漏矾”或脆裂，不适宜作水墨写意画。熟宣也有用蛋青或豆浆制成的。其品种较多，有“虎皮”、“槟榔”、“珊瑚”、“煮锤”、“蝉羽”、“云母”、“蝉衣”、“冷金”、“灰金”、“雨雪”、“冰雪”等多种。半熟宣也用生宣加

工而成，能吸水，但不像生宣那样易于渗透，“玉版宣”即属此类。

砚：我国的四大名砚为端砚、歙砚、洮砚、澄泥砚。端砚产于广东肇庆东郊的端溪；歙砚又称龙尾砚，产于江西婺源龙尾山，婺源古属歙州故名歙砚；洮砚产于甘肃藏族自治州临潭县；澄泥砚产于山西绛州，它不是石块砚。

中国画颜料：中国画颜料大致分为矿物质色和植物质色两种。矿物质色如石青、石绿、石黄、朱砂、赭石等，石青由深到浅，又分头青、二青、三青、四青四种，石绿也如此。这些颜料多呈粉状，用时需加入少许地胶水在乳中研用，但石色也有制成膏片的，如赭石、朱。植物质色如花青、胭脂等多制成膏片，用时加水溶解即可，另外如藤黄呈块状。西洋红，是动物的沉淀色质，有呈粉状的，也有制成膏片的，还有锡管装的曙红色可代替西洋红。植物质颜料如花青、胭脂等在制作中加入了胶质，在夏天易发霉，如见霉花应即以毛笔抹掉，否则时间一久色彩就会变得晦暗，甚至发黑。藤黄最忌用开水泡，因为用开水泡过以后会发硬变质不好使用。画面上用铅粉，时间一久铅粉即“返铅”发墨，用双氧水轻洗才能恢复原白。所以现在一般都用钛白、锌白，这种颜料质细，效果好，使用方便，没有变黑的弊病。

第三节 绘画分类和特点

一、绘画分类

绘画艺术发展至今，形成了诸多类别。

从材料工具来分，其种类主要有：水墨画、油画、版画、壁画、水彩画、水粉画、素描等。许多画种又可细分为不同的品种和样式，如水墨画若从表现手法不同特点来区分，有工笔、写意和兼工带写，或谓工笔重彩、水墨写意；若按装裱形式，则可分为卷轴和册页。油画又可分为无光的和有光的两类。版画可细分为木刻、铜版、石版、胶版、丝网版等。其中木刻版画，因印制

技法不同，又有水印木刻和油印木刻之分。壁画的分类除了传统的湿壁画、镶嵌画外，还有一些边缘画种，如陶瓷壁画和有色水泥壁画以及木板拼嵌的壁画，还有用放大的照片制作的壁画。此外还有丙烯以及多种塑料颜料的画种。如果以绘画的题材内容和社会作用来区分，那么可分为：

1. 以人物为主体的人物画。其中包括描绘具体人物的肖像画。肖像画在15世纪的西画中很盛行；而在中国，传统上将肖像画称为写照、传神、写真。

2. 以社会生活风貌为题材的风俗画。16世纪，风俗画在欧洲发展为独立的绘画体裁。17世纪荷兰画派的风俗画曾风靡一时。17~19世纪日本的浮世绘，即是著名的风俗画流派。中国宋代画家李嵩的《货郎担图》、张择端的《清明上河图》等，也是著名的风俗画。

3. 专以宣传为目的的招贴画，又称宣传画。

4. 以宗教教义及故事为题材的宗教画。

5. 以讽刺幽默为特征的漫画。

6. 以战争事件及军事活动为题材的军事画。

7. 以历史事件、故事及传说为内容的历史画。如中国唐代阎立本所绘《步辇图》、宋代陈居中所绘《文姬归汉图》等；欧洲历史画于文艺复兴时期形成独立的绘画形式，17~19世纪发展鼎盛。

8. 在中国又有专为春节喜庆活动绘制的年画。

除人物画外，依题材划分，中国画又可分出山水画和花鸟画；西洋画可分为肖像画、静物画、动物画、风景画、室内画等。此外，又可根据画面形式和体裁，区分为独幅画、架上画、组画、连环画和插图等。

二、绘画特点

在漫长的发展过程中，绘画不仅在实践上出现了千姿百态的表现手段、形式技巧和风格特色，而且由于世界观和艺术观的差异，在理论上也形成了众多的派别。从原则上说，一切绘画都要求思想性与艺术形式的完美结合，而绘画又是个体性很强的艺术劳动。古今中外，其风格流派更迭变幻，纷纭繁复，呈现出百花

开放的状态。在内容与形式的关系上，有的重视绘画的社会功能和教化作用，强调题材内容的思想性及社会意义，要求作品表现一定的哲理、信仰、伦理道德观念等；有的则强调绘画的审美作用，以美感为最高境界，追求完美的形式技巧。在主体（画家）和客体（描写对象）的关系上，有的恪守客观对象的形与质，并力求生动地传达其神态；有的则强调表现画家的主观精神，即自我感受和激情以及心理效果。从绘画的发展来说，不同的画家，总是有所侧重，具象的、抽象的、现实的、理想的、写实的、写意的、形似的、神似的、或神形兼备的，从不同角度和程度上各自强调某一方面。从创作方法来说，自古以来，有现实主义、浪漫主义、理想主义、表现主义等主要派别；在西方，现代流派更是层出不穷，有的刻求逼真，有的则完全摒弃任何意义的具象，以至产生了只求理性思考的以及非具象性的绘画。

绘画作为艺术形式的一种，自有它最基本的要素与特征。与其他文艺形式相比，绘画的不同之处在于它是依赖视觉来感受和欣赏的造型艺术。画家可以利用绘画的造型因素（形、色、光、线条等）和笔法的魅力来感染观者。但绘画也有其局限性，即不能像小说、诗歌、戏剧、电影和乐曲那样，利用人物对话、表现情节发展和心理状态，只能展示出静态的形象。因此，画家需善于选择和捕捉最富有启发性的瞬间形象，予以概括、提炼和升华，创造出富有生命力和表现力并富于联想的形象，使之超越相对静止的时空范畴，而达到深广的艺术境界。

绘画造型不像雕塑、建筑及部分工艺品那样，占有三维空间，它是在平面上表现形象，因而有它独特的艺术语言。它运用透视学原理、明暗向背关系、色彩的浓淡冷暖变化等，表现景物的远近层次，使平面的画幅呈现出具有深度和立体的空间效果。中国画章法布局的虚实、疏密，运笔的轻重疾徐，用墨和用色的浓淡干湿以及皴擦点染等形式技巧的妙用，油画的笔触、色块和各种形象化的手法等，无不使平面的画幅反映出形象的质感、气势、神韵和风采。

即使最写实的绘画，也区别于摄影艺术。摹写客观现实生活的绘画，在一定程度上也是通过画家的主观意识创作出来的艺术形象。画家在对客观世界的观察、理解和感受中，产生艺术的想