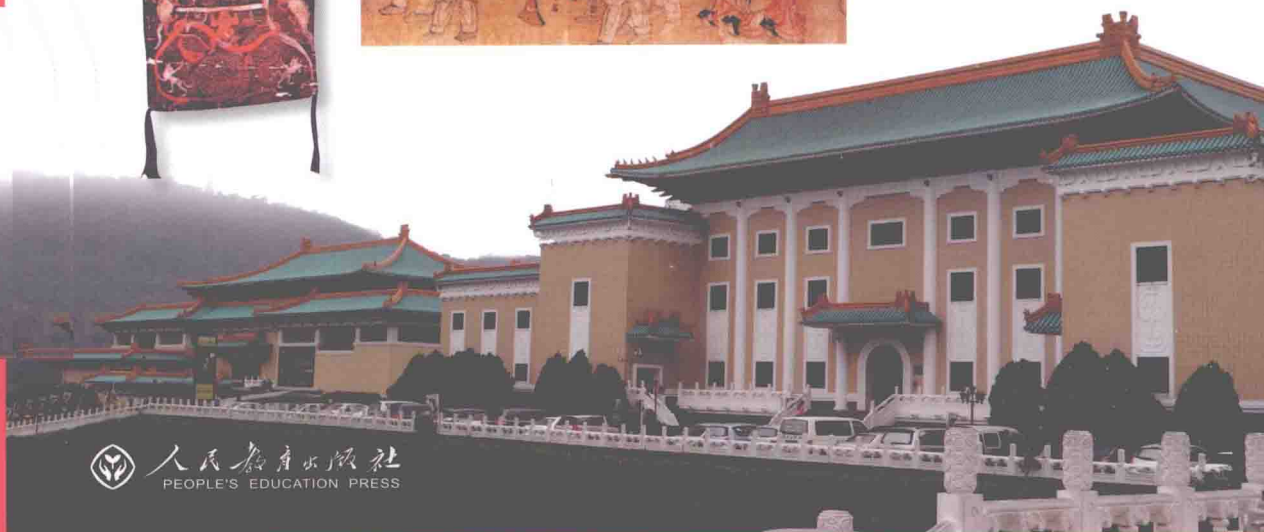

山水花鸟 艺术瑰宝

国画入门

人民教育出版社
PEOPLE'S EDUCATION PRESS

国画入门

前言

世界上各民族都有其独特的绘画观，表现在作品上便产生了不同的艺术风貌，这在西方绘画与中国绘画的比较上尤其明显。

中国画历史十分悠久，在世界艺术史上占有崇高地位，许多画作都令人赞叹不已。今日仍有许多人在这块园地上辛勤耕耘，为国画贡献自己的心力。

本书要介绍你认识国画的内容、基本常识和演变历史，带领你进入国画之门。书中每一幅画作都经过精心地挑选，代表国画的各種风貌，希望你好好欣赏。

图书在版编目(CIP)数据

国画入门 / 台湾牛顿出版公司编著. — 北京 : 人民教育出版社, 2015. 1

(小牛顿百科馆)

ISBN 978-7-107-29303-0

I. ①国… II. ①台… III. ①国画技法—少儿读物 IV. ①J212-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第302082号

本书由牛顿出版股份有限公司授权人民教育出版社出版发行
北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2014-8353 号

责任编辑: 王林

美术编辑: 王喆

图文制作: 北京人教聚珍图文技术有限公司

人民教育出版社 出版发行

网址: <http://www.pep.com.cn>

北京盛通印刷股份有限公司印装 全国新华书店经销

2015年1月第1版 2015年2月第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 3

字数: 60千字

定价: 12.00元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与本社出版科联系调换。

(联系地址: 北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编: 100081)

国画入门

前言

世界上各民族都有其独特的绘画观，表现在作品上便产生了不同的艺术风貌，这在西方绘画与中国绘画的比较上尤其明显。

中国画历史十分悠久，在世界艺术史上占有崇高地位，许多画作都令人赞叹不已。今日仍有许多人在这块园地上辛勤耕耘，为国画贡献自己的心力。

本书要介绍你认识国画的内容、基本常识和演变历史，带领你进入国画之门。书中每一幅画作都经过精心地挑选，代表国画的各種风貌，希望你好好欣赏。

目 录

国画与现代人	3
国画的内容和技巧	5
欣赏国画的十项基本常识	9
周朝以前的图案画	20
秦汉时期的人物画	23
六朝时代灿烂的佛教艺术	25
隋唐时期的绘画成就	29
五代、宋朝的山水画和花鸟画	32
元朝的四大家	37
明朝的画派之争	40
清朝衰落的画风	43
现代国画的展望	46

国画与现代人

提

到国画，首先你会联想到什么？

“博物馆！”

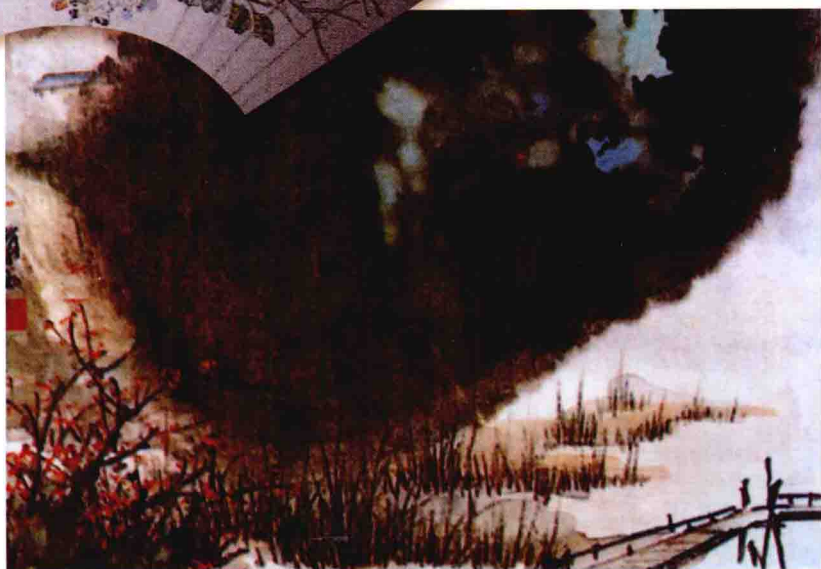
大部分小朋友对国画的印象来自于博物馆，这造成了一种错觉，认为国画是古人的画，和现代人并不相干。

可是，再仔细想想，就会发现国画和现代人关系紧密。

1983年去世的张大千先生，是一位誉满全球的国画家。

◀ 扇面上的国画，为扇子增添美感

▶ 张大千的泼墨山水

齐白石、黄宾虹、李可染、蒋兆和等，都是享有盛名的国画家，一生努力从事国画创作，受到艺术界的推崇。可见只要功夫下得深，现代人一样可以画出好的国画作品。

至于在日常生活中，也很容易找到国画的踪迹。例如，扇子上的图案，大部分是以国画印制的；花瓶上的图案，也几乎都是国画。

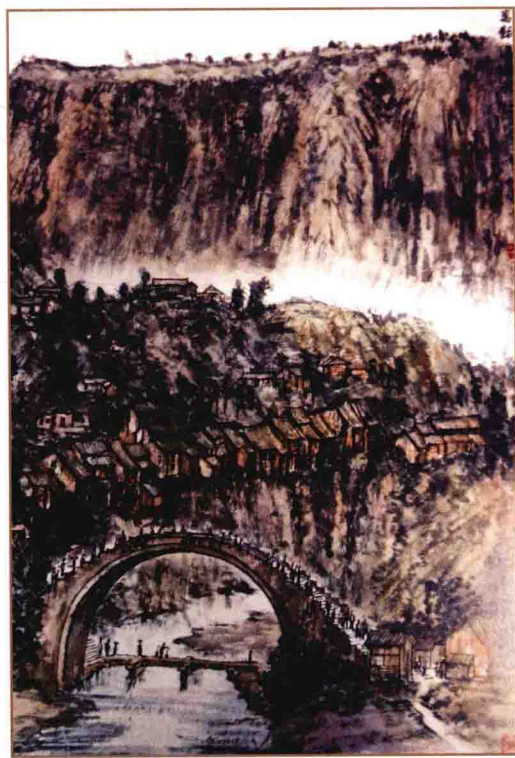
其他的例子还有很多，只要你留意观察，就会发现国画常常出现在你周围的事物中呢！

▲ 齐白石的《虾》

▲ 黄宾虹的《练江南岸》

▲ 李可染的《万县襄渡桥》

国画的内容和技巧

当你对国画还不熟悉、不了解时，很容易产生一个粗浅的印象，认为国画只是在传统的题材与技巧里打转。可是，如果你仔细地读完这本小册子后，会发现国画的题材、技巧非常丰富且变化多样。

以题材来说，从宗教、历史传说故事、各阶层人物、山水、花虫鸟兽，到一般人的生活百态，都是国画的范围。

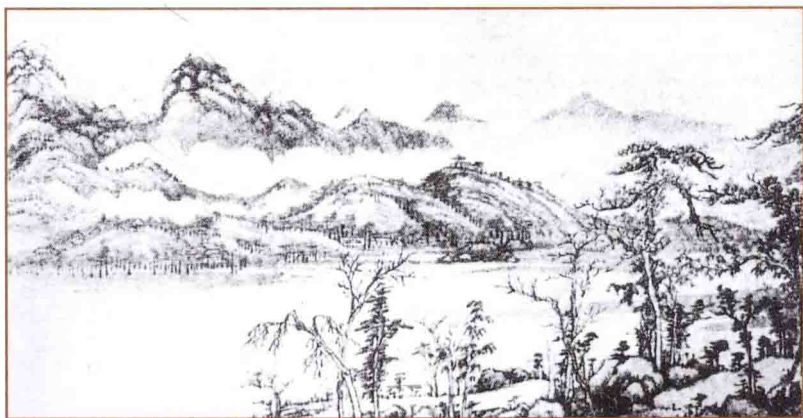

▲ 著名的人物画《杨贵妃上马图》（局部）是元朝钱选的杰作

▲ 五代花鸟画家黄筌传世的摹本

► 元朝山水画大师黄公望的杰作《溪山雨意图卷》（局部）

有一种最普遍的分类法，把国画分为人物、山水、花鸟三大类，但除此之外，还有很多题材的画是不容易分类的。画家们画笔所及之处，几乎凡是天地间所存的事物都可以入画。

至于技巧方面，国画与西方绘画极不相同，有其独特、丰富的手法。

例如，中国有丰富的佛教绘画，大多是画在寺庙或山洞的墙壁上。这些壁画虽然因为年代久远，大多剥落不全，但色彩的丰富、造型的多变、线条的流畅，都证明了艺术家们懂得运用多种技巧来作画。

▲南宋马远的《山径春行图》

另外，以毛笔和墨所画的各种画作，不同身份、观念的画家，他们的风格、技巧也不一样。

画家对于毛笔的运用，创出了许多名称不同的笔法；对于墨的运用，也创出了许多名称不同的墨色。笔法和墨色合成笔墨，主宰了国画的画风。

在古代宫廷里服务的专业画家，大多注重线条的精确、画面的雅致，甚至表现出极浓的富贵气息，以配合皇室的品位。

可是，对一般尊崇儒家、佛教或道家思想的文人来说，如果从事绘画创作，他们的身份大多是业余画家，特别注重在画中表达个人的思想，尤其是对生命意义的诠释、人生理想的追寻、个人品格的完善。

这一点，是文人画家最显著的特色。

在技巧上，文人们大多偏向笔墨渲染的功夫。利用毛笔和墨，发展出浓淡不同、快慢不同、干湿不同等技巧，使画面表现出画家追求的意境。有的画家甚至直接把墨泼在画面上，利用墨色的变化来抒写胸中的情怀，创造出“泼墨法”。

▲南宋梁楷的《泼墨仙人图》是成功地运用了泼墨法的作品

中国画家在笔墨上所表现的技巧特别丰富，可称得上是变化无穷。

在构图上，画家们创造了一种最特殊的方法——留白。留白，就是说画家在画面上留下空白的地方。通过空白，不但可以使画面产生不同的美感，更能使观者由空白而产生无限的联想。

通过留白的部分，观者甚至可以领会到画家心灵空净、与天地合一的优美感受，进入欣赏水墨画的最高境界。

从唐朝以后直到现代，有些画家不断寻求笔墨的变化，以开拓新境界；也有些画家专事模仿以前画家的笔法，以承续旧画风；还有些画家希望在旧画风中融入新境界，以调和传统与画家身处的新时代精神。这三种方向往往并存在同一时期，彼此冲击。

中国画家强烈的怀旧心情，循环出现在各个时期中，使得国画的复古风气特别盛行，所以新境界的开创只是一种缓慢而并不强烈的尝试。

要懂得怎样“读”国画，才能领悟国画的美感。

许多优秀的画家在死后才得到认可，许多新技巧、新画风

也往往在长期的尝试后，才得到其他画家的支持。国画在内容和技巧上的丰富多变，与中国的历史一样坎坷艰难，也因此充满了韧性。

▲ 南宋夏圭的山水画中有大块留白

◀ 要懂得怎样“读”
国画，才能领悟
国画的美感

欣赏国画的 十项基本常识

古时候的画家常说：画不是用“看”的，而是用“读”的。读，便是观者要追随着画面上的物，从每一物件的笔法、墨色和整幅画的构图、布局等，揣摩出画家在这幅画中表达的意境、思想，才能领悟出画的美感。

▲“读画”之前要先了解国画的基本常识

“读画”对小朋友来说是比较困难的，你必须对中国画的特色、演变过程有基本的认识，才能进入国画的殿堂，一窥画家胸中的才思情怀。

在了解中国画的演变过程之前，先介绍以下十项基本常识。这十项基本常识，也是国画的特色。

一、由于中国有悠久的历史，朝代的更换、战争的频繁，许多画作毁于战火中。尤其是宋朝以前，朝廷不重视保存画作，民间也不太尊重艺术品，大多数画作都失传或毁坏了。日本在很早就与中国有密切的来往，因此有些早期的画作流传到日本，得以保存。

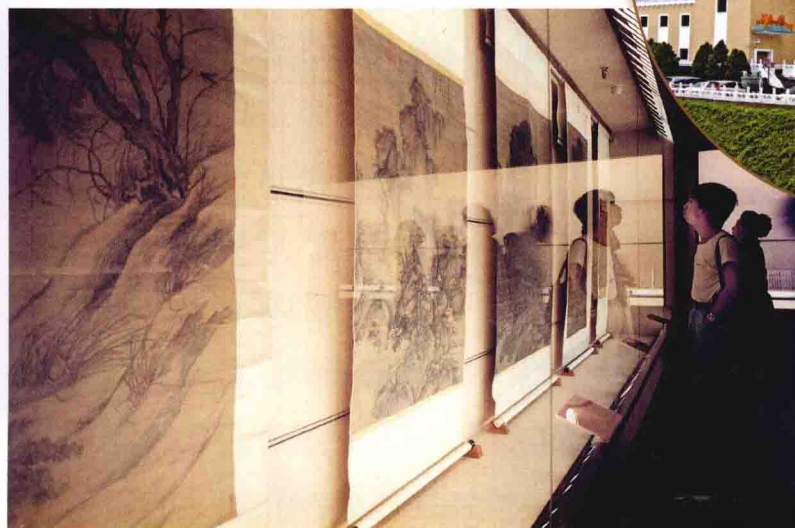
宋朝以后，朝廷比较重视画作的保存整理工作，设置了专门的管理机构，重要的画作大多保存下来了。清朝末年，发生了几次大规模的中外战争，西方军队夺走了一些重要的画作，

带回它们的国家，使中国部分艺术瑰宝流落异域。西方国家中，以英国伦敦的大英博物馆收藏的中国画最为丰富。

不过，宋朝以后一部分杰出的画作，收藏在台北的“故宫博物院”中。“故宫博物院”也因为拥有这些珍贵的画，成为世界上最重要的博物馆之一。

另外，古时候的收藏家或富贵人家，往往有以艺术品殉葬的风气，不少杰作都被他们带到墓中。近代考古工作者在墓中挖掘出不少画作，才使我们对中古或上古时期的艺术有了进一步的认识。

二、宋朝以前有很多优秀画家的画作失传了，只留下后人仿制的摹本，有的甚至只留下画作的名称，而不知画的真貌如何。

▲ 台北“故宫博物院”
坐落于台北市外双溪

◀ 展览的国画

◀▲ 晋朝顾恺之的《洛神赋图》摹本（局部）

有的画有好几种摹本，例如顾恺之的《洛神赋图》，传世的摹本有五种。这是因为古代印刷术不发达，保存古画很不容易，收藏家或富贵人家往往会请画家仿制名画，以保存画的原貌。可是，经过时代的迁移，以及各种无法抗拒的自然或人为因素，不但原画失传了，连摹本的时代也难以判定。

这些摹本虽然不是真迹，但它们在绘画史上的价值很高。第一，因为如果没有这些摹本，根本无从了解或证明某些名画家的画作究竟如何。第二，古人仿制画作的本领很高，好的摹本甚至和真迹相差不远，因此从这些摹本可以推测出原画的技巧和风貌。

三、古代大多数画家的生平事迹，后世的人们往往不清楚。中国古代长期实行帝制，在朝廷中作官的人才普遍受到社会大众的尊敬。职业画家一直到了宋朝才有较高的地位，但他们得为皇帝服务，很难施展自己的才华。至于那些在朝中作官的业余画家们，史官和社会大众注重的是他们在政治上的表

现，而忽视他们在艺术上的成就，因此后人很难从画家的生平来探究画家风格形成的原因。

四、儒家、佛教、道家，是三种影响中国人最深远的思想。由这三种思想互相冲击、交融而产生的文化，对艺术家与文人的影响特别大，几乎在每一位画家的画中，都可以找到这三种思想的痕迹。

当画家描绘某一事物的时候，往往他要画的不是物件本身，而是物件的象征意义。例如，梅、兰、竹、菊被称为“国画四君子”，这四种植物象征着君子四种不同的节操。梅象征着坚忍，兰象征着高雅，竹象征着清高，菊象征着淡泊。这四种节操都是至高的人格

修养，也是君子一生所努力追求的精神境界。

◀ 元朝王冕的
《墨梅图》

▲ 清朝郑板桥的《菊花图》

五、国画有两点和西方绘画很不相同，因为一般观者很难看出国画画面上物的距离感和立体感，因此认为国画没有“透视”和“光影”的技巧。

事实上，这是一个错误的观念。国画并不是完全没有“透视”和“光影”的技法，只是不重视这两种技巧。

“透视”是西方绘画主要的传统技法之一。画家透过眼睛的固定视点，把所看到的物体很精确地画下来，使物体的远近大小和视觉所见相类似。

西方绘画的“透视”，可以精确地表现出物体的距离感和立

▼ 《清明上河图》（局部）使用了“透视”的技法

体感。国画往往通过线条、色彩或物体的大小、位置来表现距离感、立体感，效果不像西方绘画那样明显。例如，《清明上河图》中使用的一些技巧，可以证明国画有“透视”的存在，只不过是多视点的透视。

▲ 《清明上河图》（局部）所画河岸上的景色