

带你穿越中国画的前世今生

Zhongguo
Huahuashi
Wanlai Xeyi Zheyang Du

中国绘画史 原来可以这样读

陈晨 著

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

Zhongguo
Huihuashi
Fuanlatakeyizhemedu



中国绘画史

原来可以这样读

陈晨 著

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

中国绘画史：原来可以这样读 / 陈晨著. — 天津：
天津人民美术出版社，2018.1
ISBN 978-7-5305-8262-6

I. ①中… II. ①陈… III. ①绘画史—中国—通俗读
物 IV. ①J209.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第230982号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编：300050 电话：(022)58352900

出版人：李毅峰 网址：<http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

全国新华书店经销

2018年1月第1版

2018年1月第1次印刷

开本：787毫米×1092毫米 1/16 印张：24.5 印数：1-3000

版权所有 侵权必究

定价：138.00元

写在前面



可能对于许多外行人来讲，中国画是一种难以理解的艺术形式。

每当我们走进博物馆时，看不出这些长得差不多的中国画究竟美在哪里？为什么它能够成为我们中国的国粹？

其实我们心里也清楚，在这一幅幅艺术品的背后积淀着太多深厚的人文底蕴，并不是一朝一夕能够读懂的，我们非常渴望去了解，可惜总是不能有太多的时间去学习。

或许我们曾经试图去报一个中国画的技法班，想找个老师学画中国画。但是发现会画画的老师并不见得就真的懂中国画。也许你的技法提高了，但是审美并没有提高，中国画是怎么回事还是说不出来。

我们可能也会去听一些专业的书画类讲座，但是发现专家们口中那些专业的名词根本听不懂，反而使我们越来越迷茫，你脑海中的那些概念还是支离破碎的。于是，慢慢地你会对中国画敬而远之。

我经常作这样的一个比喻。

我们从小到大所能知道的那些中国画概念，或者在各类大咖讲座中听到的那些专业名词，也许是一位画家，也许是一幅作品，也许是一种绘画流派，都像是一颗颗晶莹剔透的珍珠。

然而这些珍珠却是散落的。

虽然闪亮，但是就是不知道该如何串起来，才能变成美丽的珍珠项链戴在脖子上。所以需要有一条能穿起这些珍珠的线，让大家能够把脑海中那些散落的概念连在一起，这条线就是中国绘画的历史脉络。

当然，在串珍珠之前，还需要有一个盛放珍珠的袋子。

很多朋友可能连最基本的中国绘画常识都不了解，就直接被灌输许多大的概念名词，就好像还没有袋子就直接给了你许多珍珠，拿在手里也不知道往哪放，结果越来越多最后全掉了。

可见，那些晶莹剔透的珍珠固然美丽，但是相比之下，盛放珍珠的袋子和串起珍珠的线更为重要，不然珍珠再美丽也不会是你的。

我大学的专业是中国画，硕士是研究中国绘画史，博士是研究中国绘画艺术市场投资与艺术管理，毕业后到博物馆搞书画类文物的研究与鉴定，现在又在大学的文博专业教书。这样的专业学习背景与工作性质，使得我可以从一个非常多维并且宏观的角度去看待中国画。

包括中国画的技法、史论、鉴定、市场等等。

所以，每当我在给学生上课或者做公众讲座的时候，都在想，怎么能够让那些一点专业基础都没有的外行人们能够听得懂我在说什么，而非天马行空地讲一些似是而非的专业术语，把大家的脑子全都搞蒙。

于是，我根据自己多年对于中国画的全面理解制定了一套讲课方案。

我建立了一个中国画多维的认知体系。把那些深奥的名词、混乱的概念，用一种系统的方式和清晰的脉络高度概括起来，使听众觉得很简单并且愿意听。

我不要求听我课的每个人都能成为艺术家，但是能够让他们快速地建立起一个完整的知识结构，懂得怎么去欣赏一幅中国画，从一个门外汉进到门里面，至少不会再说外行话。

后来我的听众们建议我能够把这些东西写成一本书，出版出来。

我觉得这是好事，能够让更多的人觉得中国画并没有想象的那么难。

于是，我这么做了。



一、关于中国画，你首先要知道的那些事儿 | 001

1. 中国画的概念梳理 | 004

2. 中国画的分类方法 | 010

- 1) 在哪画：按质地 | 012
- 2) 画什么：按内容 | 020
- 3) 谁画的：按画家 | 031
- 4) 怎么画：按技法 | 034

3. 中国画的材料工具 | 038

- 1) 笔 | 039
- 2) 墨 | 041
- 3) 纸 | 042
- 4) 砚台 | 045
- 5) 颜料 | 046
- 6) 其他辅助用具 | 050

4. 中国画的装裱品式 | 052

- 1) 立轴 | 054
- 2) 屏条 | 056
- 3) 对幅 | 056
- 4) 横披 | 057
- 5) 手卷 | 057
- 6) 册页 | 058

7) 成扇 | 059

5. 中国画的绘画技法 | 060

1) 笔法 | 061

2) 墨法 | 064

3) 皴法 | 066

二、绘画史，原来可以这样读 | 073

1. 魏晋之前

从新石器时代到魏晋之前 | 080

1) 仰韶文化彩陶：神秘的大罐子 | 081

2) 马家窑文化彩陶：旋转，跳跃，我不停歇 | 084

3) 战国帛画：寄给天堂的信 | 085

2. 魏晋 | 088

1) 顾恺之：翻身农奴把歌唱 | 090

2) 曹不兴与卫协：顾恺之的师父与师祖 | 101

3) 陆探微与张僧繇：瘦高挑与圆脸盘 | 103

4) 曹仲达：会游泳的菩萨 | 104

3. 隋唐 | 106

1) 展子虔：隋代分赛区冠军 | 107

2) 阎立本：宰相做兼职 | 110

3) 吴道子：风一样的男子 | 114

- 4) 张萱与周昉：妇女之友 | 118
- 5) 韩幹与韩滉：动物管理员 | 122
- 6) 李思训和李昭道：青绿山水父子兵 | 129
- 7) 王维、张璪：文人的首场演出 | 132

4. 五代 | 134

- 1) 孙位、贯休：逃跑的画家 | 136
- 2) 顾闳中、周文矩：著名谍战剧导演 | 140
- 3) 黄筌和徐熙：高富帅与穷草根之间的斗争 | 145
- 4) 荆关董巨：南北两师徒 | 148

5. 两宋 | 156

- 1) 宋徽宗：最具文艺范儿的皇帝 | 158
- 2) 赵昌、崔白：大自然里的小生命 | 164
- 3) 张择端：一画成名天下知 | 168
- 4) 苏汉臣、李嵩：自娱自乐的孩子王 | 172
- 5) 李公麟：白描大师 | 176
- 6) 苏轼、文同：墨竹爱好者 | 178
- 7) 王希孟：短命的天才少年 | 180
- 8) 李成、范宽：一文一武打天下 | 184
- 9) 郭熙：透视法创始人 | 191
- 10) 王诜：风流驸马 | 194
- 11) 米芾：洁癖与石头迷 | 198
- 12) 李唐、刘松年、马远、夏圭：“残山剩水”四人组 | 202
- 13) 梁楷：疯子的“减笔画” | 210

6. 元代 | 216

- 1) 赵孟頫：饱受争议的政治花瓶 | 219
- 2) 钱选：特殊的青绿范儿 | 224
- 3) 李衍、高克恭：画竹子的尚书大人 | 226
- 4) 黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙：文人山水画的四大金刚 | 230
- 5) 王冕、郑思肖：傲骨梅，无根兰 | 241
- 6) 任仁发、张渥：孤独的人物画家 | 242

7. 明代 | 248

- 1) 戴进：公务员辞职下海创业的成功案例 | 252
- 2) 吴伟：嗜酒如命的高颜值帅哥 | 254
- 3) 林良、吕纪：“天下无比”的特务头子 | 259
- 4) 沈周：德高望重的吴门领袖 | 260
- 5) 文徵明：大器晚成的画坛巨擘 | 263
- 6) 唐寅：传说中点秋香的风流才子 | 266
- 7) 仇英：逆袭成功的民间手艺人 | 268
- 8) 董其昌：霸道总裁的赢家人生 | 274
- 9) 徐渭：中国的凡·高 | 277
- 10) 陈洪绶：古怪的变形人物 | 283
- 11) 丁云鹏、吴彬：梦境中的奇异世界 | 287
- 12) 曾鲸：人物写真摄影师 | 289

8. 清代 | 294

- 1) 王时敏、王原祁：统领画坛的贵族祖孙 | 296
- 2) 王鉴、王翬：融合南北画风的师徒 | 300

- 3) 吴历：虔诚的基督教徒 | 303
- 4) 恽寿平：千里寻父记 | 305
- 5) 八大山人：喜欢翻白眼的复仇者 | 308
- 6) 石涛：与时俱进的自信青年 | 314
- 7) 髡残：体弱多病的暴躁狂 | 318
- 8) 弘仁与新安画派：高冷男神和他的粉丝们 | 320
- 9) 萧云从、梅清、罗牧、袁江、袁耀：各占山头的小头目 | 323
- 10) 龚贤与金陵八家：南京旅游形象大使 | 326
- 11) 郑燮与扬州八怪：群魔乱舞的怪蜀黍们 | 330
- 12) 郎世宁：外来的和尚就是会念经 | 344
- 13) 蒋廷锡、邹一桂：花鸟画理论研究员 | 349
- 14) 改琦、费丹旭：“病态美女”林黛玉 | 353
- 15) 任熊、任薰、任伯年、任预：“变形”家族的诅咒 | 354
- 16) 张熊：老画师的“小清新”格调 | 360
- 17) 赵之谦：当文艺“小清新”遇见金石“重口味” | 362
- 18) 虚谷、蒲华：假和尚与邋遢大王 | 364
- 19) 吴昌硕：古代绘画的终结者 | 368

后记 | 376



一、关于中国画，
你首先要知道的那些事儿





中国画的
概念梳理

1



中国画的
分类方法

2



中国画的
材料工具

3



中国画的
装裱品式

4



中国画的
绘画技法

5



中国画的概念梳理

相信“中国画”这个词对我们每个人来讲都不陌生，每个人也都应该会多多少少看过一些中国画，无论是古代画家的，还是当代画家的。

但是，我想问，谁能准确地说出“**中国画**”这三个字到底是什么意思？中国画到底为什么叫“中国画”呢？

我大学的专业就是中国画。

因为是学美术出身，所以这个概念在我正式学中国画之前就已经被植入了。

人们往往就是这样，越是熟悉的东西越不容易说清楚，就好像我们能否说清楚幸福是什么，人生是什么一样。

当时我就非常狭隘地从字面理解，认为“中国画”就是我们中国特有的艺术形式，中国人画的画。那么问题来了，我们是否听说过美国画？英国画？法国画？难道那些国家就不画画了么？

你们可能会说，那些国家画的画叫作“**油画**”。

但是，请大家仔细想一下，“**中国**”和“**油**”这两个定语是同类词么？

“中国”是国家，“油”是材质，根本就没有任何对等性。

但是就是不知道为什么，中国画和油画总像一对反义词似的经常一起

出现，虽然许多专业的老师都很清楚它们之间的天壤之别，但就是不知道怎么说才能让外行人明白。于是就只能拿着两幅画说：“中国画”是这样的，“油画”是那樣的，区别很明显，你们自己看。

于是我们的脑海中就固态地形成了许多散落的画面，这些画面有张择端的《清明上河图》，有齐白石的《虾》，有凡·高的《向日葵》，有达·芬奇的《蒙娜丽莎》等等。

所以我就一直在思考，如何让你们脑子里那些散落的画面能够自然地分到各自的文件夹之中，还要有层级关系。

但是我发现这个困难程度很大。因为除了“中国画”和“油画”这对兄弟之外，还有许多长得很像的亲戚来搅局。比如说“美术”“艺术”“水墨画”等等。

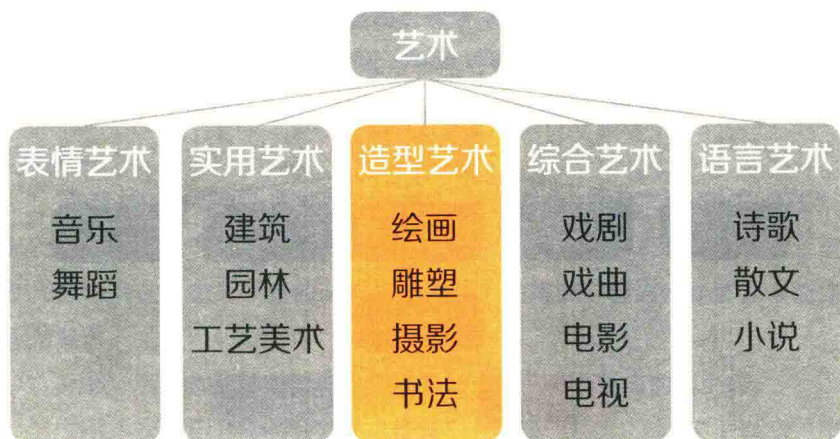
于是我们脑子里就更乱了。这些概念长得都差不多，不停地飘来飘去，它们到底是怎么回事？



我记得上大学的时候曾经有上过一门课，名字叫作“艺术概论”，这是所有艺术生的一门必修课。这门课让我知道原来“艺术”是一个特别大的概念，不仅学绘画的学生要学，学音乐的学生也要学。

按照“艺术概论”的说法，它把艺术分为五大门类：**实用艺术、造型艺术、表情艺术、综合艺术、语言艺术。**

这五大门类几乎囊括了所有的艺术形式。



“表情艺术”就是音乐与舞蹈，所以那些唱歌的明星们，也可以被称为“艺术家”。

“综合艺术”就是我们每天看的电视剧、电影，还有戏剧和戏曲，属于舞台表演的部分，融合了各种艺术元素，所以那些演员们，也是“艺术家”。

另外就是“语言艺术”。自古文学与艺术是不分家的，所以无论是诗歌还是小说，也都包含其中。

“实用艺术”其实是离我们生活最近的一种了，每天都可以接触到。比如我们住的房子，属于建筑艺术；用的手机，属于工业设计；穿的衣服，属于服装设计，等等，都是存在于我们每天的生活之中，并且具有非常具体的实用价值，让我们的生活可以看起来更美一些。所以现在很多大学都开设各种艺术设计类专业，因为老百姓有这种“美”的需求，就业更加容易。

然而，与之相区别的就是所谓的“造型艺术”。

我们上小学的时候都有两门课，一门叫“音乐”，一门叫“美术”。其中，“美术”实际上就是我们在这里说的“造型艺术”。

我们看“造型艺术”里的绘画、书法、雕塑，都是纯粹的欣赏与装饰，本身是不具备实用价值的，一幅再美的绘画作品也不能当饭吃。它所崇尚的是一种精神需求，可以通过这种艺术表现形式来抒发一些东西，就像是我们看电影、听音乐一样。但是很可惜，“造型艺术”比起它们来实在太小众化了，要求的知识底蕴也更多，所以久而久之人们就不感兴趣了。

但不论如何，我们知道了，绘画史属于“造型艺术”中的一个门类，