

中国画的 艺术与技巧

郑朝 蓝铁 著

祖 国 丛 书

中国画的艺术与技巧

郑 朝 蓝 铁 著

中国青年出版社

封面设计：沈云瑞

责任编辑：周 平

中国画的艺术与技巧

郑 朝 蓝 铁 著

中国青年出版社 出版发行
中国青年出版社印刷厂印刷新华书店经销

787×1092 1/32 11.5张 6 插页 181千字
1989年9月北京第1版 1989年9月北京第1次印刷
印数1—10,000册 定价6.70元

彩图1 步辇图

(唐)阎立本

彩图2 虢国夫人游春图

(唐)张萱

彩图3 簪花仕女图
(唐)周昉

彩图4 韩熙载夜宴图

(五代)顾闳中

彩图5 冬日戏婴图 (宋人)

彩图6 早春图 (宋)郭熙

彩图7 牡丹 (近代)吴昌硕

彩图8 九华秋色 (现代)黄宾虹

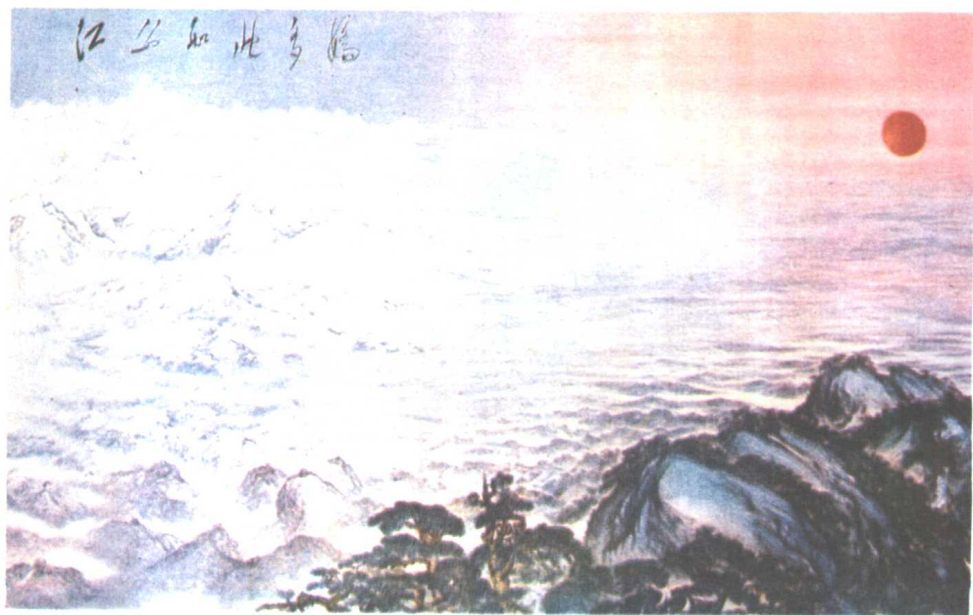
彩图10 桃花溪 (现代)刘海粟

彩图9 幽谷 (现代)张大千

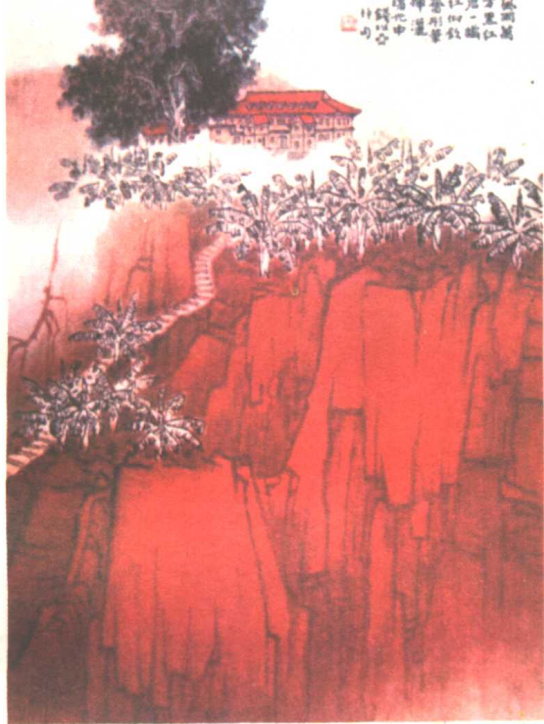

彩图11 九方皋

(现代)徐悲鸿

彩图12 江山如此多娇 (现代)傅抱石 关山月

彩图13 红岩 (现代)钱松喦

彩图14 菖蒲 (现代)林风眠

彩图15 刘海戏金蟾 潍坊年画

彩图16 花开富贵 桃花坞年画

内 容 提 要

这是一本介绍中国画的普及读物。上自公元前5000年，下至新中国成立，按人物、山水、花鸟三类，详细介绍了历代主要画家近70位、代表作品170余幅（其中包括20幅彩图）。本书除画史部分外，另立一章介绍木版年画，并专列三章分别介绍中国画的特点、技法和画论。全书文字形象、生动，且有不少关于画家的创作趣事、画面的艺术剖析，因而有助于提高一般读者欣赏中国画的水平，对学习国画的业余作者也有实用价值。

64C 57157

目 录

从一则逸闻谈起	1
——代序	
第一章 源远流长 波澜壮阔	6
——为中国绘画史画一轮廓	
第二章 人物画	32
第一节 六朝三杰	42
——顾恺之、陆探微与张僧繇	
第二节 《步辇图》与《历代帝王图》	50
——唐代肖像画大师阎立本	
第三节 一代大师 千秋画圣	55
——吴道子的艺术成就	
第四节 浓丽丰腴 雍容典雅	60
——张萱和周昉的“绮罗人物”	
第五节 《韩熙载夜宴图》	67
——五代写生高手顾闳中	
第六节 不施丹青而光彩照人	70
——白描大师李公麟	
第七节 减笔泼墨 遗貌取神	76
——写意人物画的创始者梁楷	
第八节 古代风俗画的杰作	81
——张择端的《清明上河图》	

第九节	风骨峻峭 造型夸张·····	85
	——陈老莲及其插图画	
第十节	取精用宏 贯通中西·····	91
	——艰苦卓绝的开拓者徐悲鸿	
第三章	山水画·····	98
第一节	最古老的一幅山水画·····	110
	——展子虔的《游春图》	
第二节	异彩纷呈 各体俱备·····	113
	——唐代山水画的多种风格	
第三节	关陕雄风与江南深秀·····	121
	——五代、宋初山水画的两大流派	
第四节	米氏云山 别开生面·····	132
	——米芾和米友仁	
第五节	“马一角”与“夏半边”·····	138
	——马远与夏圭	
第六节	高华闳丽 继往开来·····	144
	——元代大画家赵孟頫	
第七节	水墨山水画的高峰·····	149
	——黄公望及倪瓒、王蒙、吴镇	
第八节	风雨飘摇度一生·····	158
	——从《风雨归舟图》谈戴进	
第九节	艺苑精英 荟萃吴门·····	161
	——“吴门派”与“明四家”	
第十节	借古开今 陶咏乎我·····	170
	——石涛与清初山水革新派	
第十一节	浑厚华滋 意境深邃·····	179
	——近代山水画大师黄宾虹	
第十二节	腕底烟云 神奇瑰丽·····	183
	——张大千和他的泼彩山水画	
第四章	花鸟画·····	190
第一节	徐黄异体·····	200

	——花鸟画两种风格的创始	
第二节	妙体众形 兼备六法	205
	——“风流天子”赵佶的艺术	
第三节	梅兰竹菊 同寄高风	209
	——宋元水墨梅竹画的发展及成就	
第四节	笔底明珠无处卖	217
	——大写意画派的先驱徐渭	
第五节	墨点无多泪点多	222
	——八大山人及其艺术成就	
第六节	一个叛逆的画派	228
	——“扬州八怪”的艺术	
第七节	清新活泼与雄健烂漫	237
	——海派大师任伯年与吴昌硕	
第八节	“蔬笋气”与“泥土香”	246
	——杰出的人民艺术家齐白石	
第九节	“强其骨”与“不雕”	253
	——现代中国画艺术大师潘天寿	
第十节	中西艺术的“神遇”	259
	——融中西画法于一炉的林风眠	
第五章	民间木版年画	265
第一节	欢乐喜庆的艺术	271
	——木版年画的题材与形式	
第二节	桃花坞年画	278
	——南方年画的代表	
第三节	杨柳青年画	283
	——北方年画的代表	
第六章	中国画的特点	289
第一节	传神写意 移山走海	289
	——中国画的表现方法	
第二节	诗书画印 相得益彰	296
	——中国画的综合性	

第三节 笔墨纸砚 文房四宝	303
——中国画的工具和材料	
第七章 中国画的技法	310
第一节 有笔有墨谓之画	310
——中国画的笔法与墨法	
第二节 浓装淡抹总相宜	317
——中国画的设色	
第三节 从“六远”到“七观”	320
——中国山水画的透视法	
第四节 经营位置 画之总要	324
——中国画的构图	
第五节 应物象形	329
——中国画的写生法	
第六节 乱头粗服 纯朴天真	332
——指头画法	
第八章 中国画论	335
第一节 物我、形神、有法无法及其他	340
——中国画的创作问题	
第二节 “六法论”及其发展	345
——中国画的品评	
第三节 学养、功力、生活、人品	348
——中国画家的修养	
中国画的春天	353
——结束语	

从一则逸闻谈起

——代序

在中国画坛上曾经流传过一则逸闻，说的是我国著名花鸟画家张书旗在美国举办个人画展的事。宽敞明亮的展览大厅里，悬挂着丰富多彩的画幅：带雨的海棠、临风的荷花、傲霜的秋菊、映雪的红梅，争妍斗艳，婀娜多姿，更兼各种珍奇动物活跃其间，使大厅里充满了活泼的生气和浓郁的诗意。观者无不啧啧称赞东方艺术的精妙神奇。在厅旁的休息室里，张书旗正当众挥毫，做中国画的技法表演。他先用一管硬毫蘸墨，几笔就勾画出鸟的嘴壳和眼睛，然后换上柔软的羊毫，在水里浸一浸，又在颜色碟里调一调，挥毫落纸，迅速洒脱，瞬间一只亮灰色的鸽子出现在画纸上，神情毕肖，栩栩如生。围观的人群顿时发出一片惊奇的赞叹。当画家完成这一幅画后，一位美国青年彬彬有礼地走到他的面前问道：“先生，我很想学你这种画，请你告诉我，要多少时间才能学会。”画家看了看这位年轻人，缓缓地从嘴里吐出简短有力的三个字：“5000年！”这句话把这位青年惊得瞠目结舌，以为画家是在和他开大玩笑。张书旗见他不理解，才向他解释道：“中国画是中华民族5000年文明的结晶，你不是炎黄子孙，没有我们民族的