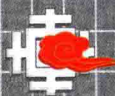

The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The Higher Vocational College and The Junior College in Twenty-First Century

中国画基础

Chinese Painting Basics

主 编 王 黄 强
副主编 王 黄 强
编 著 杨

韓安榮
韓安榮
邱俊卿

曾王陳

于理
值嘉

傅嘉

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Chinese Painting Basics

中国画基础

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 黄强苓
副主编 王 宁 韩安荣 曾 彬 于 理
编 著 黄强苓 韩安荣 王 宁 傅嘉芹 于 理
杨流晓 邱俊尉 陈 勇 王 亚 曾 彬

辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬
总 编 审 苍晓东 方 伟 光 辉 李 彤
王 申 关 立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方 伟 光 辉
李 彤 林 枫 郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩
王 东 彭伟哲 薛 丽 高 焱 高桂林 张 帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王 楠 王冬冬

印制总监

鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画基础 / 黄强苓等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-5877-7

I. ①中… II. ①黄… III. ①国画技法—高等职业教育—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第054258号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 洪小冬 彭伟哲 郭 丹

技术编辑 徐 杰 霍 磊

责任校对 李 昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 7.5

字数 220千字

书号 ISBN 978-7-5314-5877-7

定价 58.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录 contents

序

第一章 中国画理论 009

- 第一节 中国画介绍 / 010
- 第二节 中国画的审美 / 022

第二章 中国画教学 024

- 第一节 教学设计 / 025
- 第二节 工具 / 025
- 第三节 技法 / 027
- 第四节 题材 / 030

第三章 中国画的创作 032

- 第一节 构图 / 033
- 第二节 临摹 / 038
- 第三节 写生 / 039
- 第四节 创作 / 041
- 第五节 题款与钤印 / 048

第四章 花鸟画 050

- 第一节 工笔花鸟画 / 051
- 第二节 写意花鸟画 / 061

第五章 山水画 068

- 第一节 山水画基础技法 / 071
- 第二节 山水画的透视 / 082
- 第三节 浅绛山水的表现 / 083

第六章 人物画 086

- 第一节 工笔人物画 / 087
- 第二节 写意人物画 / 094

第七章 作品赏析 103

- 第一节 花鸟 / 101
- 第二节 山水 / 108
- 第三节 人物 / 112

后记

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Chinese Painting Basics

中国画基础

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE
NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 黄强苓
副主编 王 宁 韩安荣 曾 彬 于 理
编 著 黄强苓 韩安荣 王 宁 傅嘉芹 于 理
杨流晓 邱俊尉 陈 勇 王 亚 曾 彬

辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬
总 编 审 苍晓东 方 伟 光 辉 李 彤
王 申 关 立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方 伟 光 辉
李 彤 林 枫 郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩
王 东 彭伟哲 薛 丽 高 焱 高桂林 张 帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王 楠 王冬冬

印制总监

鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画基础 / 黄强苓等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-5877-7

I. ①中… II. ①黄… III. ①国画技法—高等职业教育—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第054258号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 洪小冬 彭伟哲 郭 丹

技术编辑 徐 杰 霍 磊

责任校对 李 昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 7.5

字数 220千字

书号 ISBN 978-7-5314-5877-7

定价 58.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖 军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰	马金祥	孔 锦	尤长军	方 楠	毛连鹏
王 中	王 礼	王 冰	王 艳	王宗元	王淑静
邓 军	邓澄文	韦荣荣	石 硕	任 陶	刘 凯
刘雁宁	刘洪波	匡全农	安丽杰	朱建军	朱小芬
许松宁	何 阁	余周平	吴 冰	吴 荣	吴 群
吴学云	张 芳	张 峰	张远琰	张礼泉	李新华
李满枝	杜 娟	杜坚敏	杨 海	杨 洋	杨 静
邱冬梅	陈 新	陈 鑫	陈益峰	周 巍	周 箭
周秋明	周燕弟	罗帅翔	范 欣	范 涛	郑祎峰
赵天存	凌小红	唐立群	徐 令	高 鹏	黄 平
黄 民	黄 芳	黄世明	黄志刚	曾传珂	蒋纯利
谢 群	谢跃凌	蔡 笑	谭建伟	戴 巍	

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任

韩慧君

南宁职业技术学院艺术工程学院院长

黄春波

天津职业大学艺术工程学院副院长

张玉忠

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任

刘 楠

湖南科技职业学院艺术设计系主任

丰明高

山西艺术职业学院美术系主任

曹 俊

深圳职业技术学院艺术学院院长

张小刚

四川阿坝师范高等专科学校美术系书记

杨瑞洪

湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长

张 勇

呼和浩特职业学院院长

易 晶

邢台职业技术学院艺术与传媒系主任

夏万爽

中州大学艺术学院院长

于会见

安徽工商职业学院艺术设计系主任

杨 帆

抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任

王 伟

江西职业美术教育艺术委员会主任

胡 诚

辽宁美术职业学院院长

王东辉

郑州师范高等专科学校美术系主任

胡国正

福建艺术职业学院副院长

周向一

浙江商业职业技术学院艺术系主任

叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林	尤天虹	文 术	方荣旭	王 伟	王 斌
王 宏	韦剑华	冯 立	冯建文	冯昌信	冯顺军
卢宗业	刘 军	刘 彦	刘升辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙 波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张 省	张耀华	李 克	李 波	李 禹
李 涵	李漫枝	杨少华	肖 艳	陈 希	陈 峰
陈 域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗 智	范明亮
赵 勇	赵 婷	赵诗镜	赵伟乾	徐 南	徐强志
秦宴明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾 颖	谭 典	潘 沁	潘春利	潘祖平	濮军一

序 >>

「 当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

目录 contents

序

第一章 中国画理论 009

- 第一节 中国画介绍 / 010
- 第二节 中国画的审美 / 022

第二章 中国画教学 024

- 第一节 教学设计 / 025
- 第二节 工具 / 025
- 第三节 技法 / 027
- 第四节 题材 / 030

第三章 中国画的创作 032

- 第一节 构图 / 033
- 第二节 临摹 / 038
- 第三节 写生 / 039
- 第四节 创作 / 041
- 第五节 题款与钤印 / 048

第四章 花鸟画 050

- 第一节 工笔花鸟画 / 051
- 第二节 写意花鸟画 / 061

第五章 山水画 068

- 第一节 山水画基础技法 / 071
- 第二节 山水画的透视 / 082
- 第三节 浅绛山水的表现 / 083

第六章 人物画 086

- 第一节 工笔人物画 / 087
- 第二节 写意人物画 / 094

第七章 作品赏析 103

- 第一节 花鸟 / 101
- 第二节 山水 / 108
- 第三节 人物 / 112

后记

概述 >>

「 中国画，简称“国画”，中国传统绘画的主要种类。它用毛笔、墨、中国画颜料在特制的纸和绢上作画。在古代，一般称之为丹青，主要指画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。近现代以来为区别于西方传入的外国绘画（西洋画）而称之为中国画。中国画的精神内核是“笔墨”，它着重意的表现，注重韵味，讲究以形写神，追求形神兼备、气韵生动的效果。在技法上又分为写意画、工笔画和兼工带写三种形式。花鸟画、人物画和山水画并驾齐驱，各具特色。中国画经过不断地发展和变化已成为独具特色的一枝奇葩，具有鲜明的民族形式和风格，为人们所喜爱。它在世界艺术领域内自成独特体系，是东方艺术的主要形式。

中国画历史悠久，影响深远。中国绘画的历史最早可追溯到新石器时代的彩陶纹饰和岩画。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，这些早期绘画奠定了后世中国画以线为主要造型手段的重要基础。从中国画的萌芽，到形成花鸟画、人物画和山水画并驾齐驱、发展壮大的大好局面，历代画家对其技法、画论的成熟进行了不断地探索，付出了艰辛的劳动。中国画是中华民族文化的结晶，传统艺术的和审美的载体。它从远古走到现代社会，以其独特的艺术形式和审美规律传播着审美的信息。

中国画自19世纪末以后，在近百年引入西方美术的表现形式与艺术观念，以及继承民族绘画传统的文化环境中出现了流派纷呈、名家辈出、不断改革创新的局面，使传统中国画焕发了新的生机。1949年后全国大多数省市成立了画院和研究机构，画家队伍空前扩大，走出了一条改革、创新之路，中国画艺术有了空前的繁荣。

在现、当代，许多中国画家在继承传统的同时，将中国画的工具材料运用和西方现代艺术的形式、观念等进行有机融合，使中国画传统的诗情与境界表现均取得了新的突破和重要成就，求新、变革，形成了自己的鲜明风格。在新时期，中国画教学和画家们都以全新的理念，将视角投向社会现实，创作了一大批具有时代特征的优秀作品，为中国画的继承、创新与发展进行着艰苦卓绝的探索。

中国画具有独特的透视理论和构图形式，大胆而自由地打破时空限制，具有高度的概括力和无限的想象力，使中国传统绘画呈现出独特的艺术魄力，为世界现代艺术所借鉴吸收。

中国书画同源。绘画同书法、篆刻相互影响，完美结合。中国画注重将笔墨情趣与诗、书、印有机融为一体，因此形成了独特的绘画样式。

中国画在描绘物象上的表现手法主要运用线条、墨色来表现形体、质感，俗称用笔、用墨。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；用墨讲究浓淡干湿，自古就有“墨分五色”之经验。

花鸟画是以描绘花卉、竹石、鸟兽和鱼虫为内容的绘画。它有悠久的历史，在远古先民的器物上就有了鸟、鱼的图案，孕育了花鸟画的胚胎；到了东晋和南朝宋时，花鸟画已逐渐形成了独立的绘画科目；唐代是花鸟画成熟的时期；五代、两宋将花鸟画推向了一个鼎盛高峰；元明清成熟起来的写意花鸟画不但丰富了花鸟画的表现技法，更使花鸟画的美学思想和价值步入到一个前所未有的境地；现代科学技术和文化艺术的高度发展促进了花鸟画事业的飞速进步。那些与时代脉搏相吻合，人们喜闻乐见的花鸟画作品总是展现出强大的艺术生命力。

山水画是我国传统画科之一，是中国绘画最具代表性的艺术形态。在魏晋南北朝时已逐渐从人物画中分离出来，形成独立的画科，到唐代已完全成熟，宋代时，山水画达到了完美的境界。山水画，是禀受自然的精华，天地的秀气，因而妙味无穷。

以人物为内容的绘画统称人物画。中国人物画有悠久的历史，在战国前就有较为成熟的画作面世，至唐代人物画得到了很大的发展。中国人物画的特点是以线造型，以表现人物神似为上品。从装饰、工笔，再到水墨意笔的表现形式演绎了人物画的艺术走向。近代以来，中国人物画吸收了西画的用光用色之长，使其创新获得了巨大成就。

中国画将物质的对象与主观心理相融通，继而创造出一种新的生命和形象的载体。它把丰富的客观事物浓缩到用艺术手段所塑造的典型形象之内，也把所要表达的主题思想和寓意隐藏其间或画作之外，使作品与读者之间通过联想和经验、感知和认识以获得美的特征与情趣，使画家、作品与读者的思想都得以升华和扩展。花鸟画、山水画与人物画都能让我们深深地体悟到艺术的内在生命力。花草的风韵与禽鸟的幽鸣、山川的雄峻与江湖的浩瀚、人物的百态与生活的多姿恰似大自然所赋予的超然景象。

中国画“天人合一”的艺术精神，把人与自然、绘画与意境视为一个整体，抒发着超越时空的情怀。中国画造型所用的线犹如流动的音符，构成了中国画艺术的鲜明特色；“随类赋彩”是中国画的设色要领，而不同的色彩又代表不同的感情。重彩和勾金，使色彩富丽厚重，装饰性极强；而“墨即是色”更是墨与色的精妙解析之所在，道出了中国传统绘画对色彩认识 and 使用的玄机，在单一中求丰富和变化，有着另一种强烈的视角美，在艺术上表现得淋漓尽致；各式皴法不光是对所画之物表面凹凸和质感的表现，更是对物象的“面”和肌理的再认识与再创造。

中国传统绘画不但体系完整，题材多样，以其博大精深的审美法度、独特的形式美感、高超的绘画技巧和装饰技艺展示于世界。集精神、境界和技法于一体的中国画正是普遍提高当代大学生的文化素养、传承艺术经验、开阔想象思维和培养创新能力的灵魂和活力。中国画有其独特的画幅形式和装裱艺术。它有横、直、方、圆和扁形，也有大小长短等分别，常见的有中堂、条幅、斗方、横批、小品、镜框、卷轴、扇面、册页、长卷和屏风等。欣赏中国画也是一门艺术。观赏、研究中国画不光要关注画面的内容和思想，还要看一下其画工、书法、印章、装框、功力、布局、诗句等几项是否精美。只有将内容、审美、功力和装裱等要素融为一体的中国画作品才具有光彩照人的魅力。中国画在美学上有其独特性，它与文学和哲学思想紧密联系，将内容对形式的主导作用和形式相对的独立性完美地统一起来，在它经历了长期的实践后，形成了一整套完美的绘画体系。人们在中国画作品中获得了审美的愉悦，体验着大自然情结之中的现实生活，享受的是一种美妙的艺术大餐。

中国的绘画和设计艺术如同其他文化一样早就对世界产生了深层的影响。18世纪，以法国为中心的欧洲盛行的“中国风”就是一个最好的说明。现代法国学者福利德尔在《现代文学史》中对当时的盛况作了描绘，中国的“图画、花瓶、雕刻、墙纸、漆器、丝绒等东方物品大为流行，盛极一时”；在欧洲艺术史上，17世纪末和18世纪初正是路易十四时代盛行的巴洛克风格向一种新的艺术风格“洛可可”转变的时期，许多欧洲艺术史家都在关注中国文化在洛可可风格形成中的作用，他们认为这个作用是中国对欧洲艺术产生影响的集中反映。日本学者小林太一郎也在他的《中国与法兰西工艺美术》一书鲜明地提出罗可可风格受到中国和日本艺术影响的观点。他写道，在工艺美术方面，尤其在法国，全面地学习中国，形成了法国的理性和享乐

的近代文化。就美术方面讲,中国的影响表现在:第一,技术上由于学习中国技法,法国出现了陶瓷制造业、漆工艺与丝织工艺的异常发达。第二,由于中国纺织品、漆器和瓷器的色彩、花纹的启示,绘画的教导以及后来园林的示范作用,加之感情上对自然的爱好,使法国人在色彩、光泽、花纹等方面的感觉,变得更加洗练,出现西方人在感情生活上的新鲜局面;法国人对东方风格的偏爱也使装饰设计家去收集各种中国主题的图案,使其成为纺织业设计师们创作的源泉和灵感;18世纪上半叶法国瓷器装饰占主导地位的是中国式的设计艺术风格。由此可见,中国工艺品和其上的纹式和图案正是中国传统绘画的载体或表现的另一种形式。它将中国传统绘画的形式和审美思想对设计艺术的由表及里的影响推向了世界。学习传统中国画对设计艺术具有不可或缺的积极作用。作为中国文化的精髓,中国画的艺术创造精神与审美标准与现代设计理念相吻合,在保持鲜明的中国特色的设计艺术上是不能缺少的因素。中国画的这些精神、境界和技法正是中国现代设计艺术教育对提高学生的文化素养、传承艺术经验、开阔想象思维和培养创新能力的灵魂和活力。

怎样有效地开展中国画艺术教育是一个值得深度探讨的问题。努力挖掘传统文化和民族艺术的潜力,唤起多样化表现意识的觉醒,塑造中国绘画的现代艺术特征。将信息社会的全球先进文化、艺术理念和科技手段纳入中国画的艺术领域,实现优秀的传统艺术与现代语境、表现手法相结合,使中国画作为文化的载体而达到完美的艺术境界;实现中国画的现代转型,以完成在全球文化背景下的有中国特色的现代艺术教育任务的神圣使命。创新与求变是一切艺术的发展规律。因此,改革教学方法,使学生具有宽阔的眼界,包括中国画在内的各门课程注重对学生创新精神的培养是非常紧迫和重大的课题。

中国画反映了中华民族的民族意识和审美情趣,阐释了人们对自然、社会、政治、哲学、宗教、道德、文化等方面的认识。中国画强调“外师造化,中得心源”,从“以形写神”到“形神兼备”、从自然王国步入自由王国的艺术升华过程,是中国传统绘画的艺术创造精神和审美规律。把中国传统绘画的思想、审美的法则广泛地应用到教学中,运用辩证的美学观在教学中对学生进行中国传统绘画的美学教育,使其真正有“中国文化素养”、丰富的审美思想和强烈的现代艺术观念。

在大学生中大力弘扬中华民族优秀传统文化传统精神,是在艺术教学中形成一个立体的和完整的中国传统绘画教育体系,进而铸就提高全民族文化与审美素养的特殊工程。善于把中国传统绘画的理念、审美的法则和装饰技艺广泛、巧妙地应用到设计艺术教学中,对培养具有丰富的审美思想和强烈的现代设计观念、艺术与技术相结合的专业人才大有裨益,也才能创造出为世界所认同的设计艺术产品。

随着科技进步和经济社会发展的进程加快,中国画更是把自然美、社会美和形式美融为一体,更让我们深切体悟到了中国绘画艺术的全部真谛。中国画的艺术魅力是通过其高雅抒情的笔墨风采和深厚的文化精神而传情的。这类因作品的特定语言而带给人们的生活情趣和艺术情感是中国画的特殊作用。

诚然,信息时代是对当代中国画艺术审美观念的重构和影响的特殊时期。现代文化和信息技术的迅速发展必然会产生一种全新的中国画审美价值体系。

中国画理论

第一章

— 本章重点 >>
中国画的审美精神、中国画的审美形式。

— 学习目标 >>
通过本章的学习使学生对中国画各画种的演变与绘画成就有了解，对中国画的审美有清晰的认识，对中国画的继承与创新有自己的见解。

— 建议学时 >>
3学时。

第一章 中国画理论

第一节 中国画介绍

一、中国画的源流

中国是人类的发祥地 and 世界最早的文明古国之一。我们的先民在漫长的劳动实践过程中创造了艺术，随着人类历史的发展和文明的进步，民族艺术形式也一同发展起来了。

旧石器时代是美术的起源和萌芽时期。在距今约1万年前开始，人类进入了新石器时代。新石器时代的绘画主要表现在彩陶上的装饰性绘画以及地画、壁画和岩画上，尤其是从众多的彩陶纹饰的描绘方法上，可见当时绘画技法相当熟练，几何纹饰的严整、连续，动植物纹饰的生动活泼造型，对人自身生活的认识与表现都说明了远古人类是物质和精神文化的双向创造者（图1-1）。

中国先秦时代的绘画以人物肖像画为主，富有兴衰鉴戒、褒功挹过之意，为维护礼教服务。长沙楚墓先后出土的两幅旌幡性质的帛画，即《人物龙凤帛画》和《人物御龙帛画》，应该是完整意义上的中国绘画作品了（图1-2、1-3）。

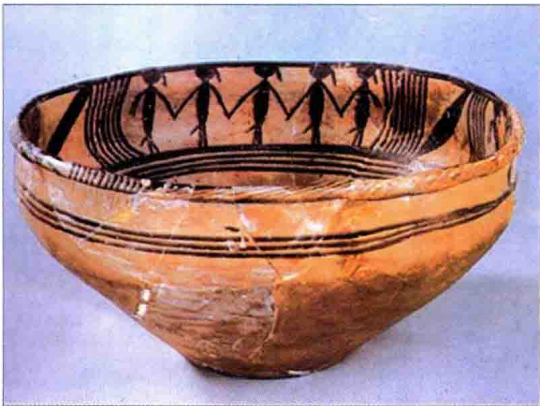

图1-1 舞蹈纹彩陶盆 [新石器时期]

图1-2 人物龙凤帛画 [战国]

图1-3 人物御龙帛画 [战国]

图1-4 河北安平墓壁画 [东汉]

秦汉时代的绘画艺术，主要包括壁画、帛画、工艺装饰画等门类（图1-4）。

魏晋南北朝是山水画和花鸟画的萌芽时期，山水最先是作为人物画的背景和环境的衬托而出现的，

较为古拙。山水画发展和当时玄学思想的盛行、玄学之士标榜隐逸山林有关，也和江南秀丽的山水给人以自然美的享受有关。顾恺之《画云台山记》、宗炳的《画山水序》以及王微的《叙画》，这些重要的理论著述是探讨山水画起源发展的重要依据（图1-5）。

隋唐时期是中国绘画走向成熟的时期，人物画获得了重大的发展。人物画题材广，构图繁复，气魄宏伟，反映了社会的繁荣和兴盛，山水画从人物故事的背景中独立出来，形成了风格迥异的两种流派。展子虔、李思训画山水树石笔格道劲而细密，赋色工致浓丽，开创了青绿山水一派；而吴道子画山水则笔迹豪放，于是山水之变始于吴。王维以诗入画创“水墨”山水，抒写文人情怀。王洽画松石山水则疯癫狂放，创“泼墨”之法。前者画风为后世宫廷绘画及民间宗教画所继承；后者则对文人画的形成和发展奠定了基础。张璪“外师造化，中得心源”的艺术主张从一侧面道出了艺术家对山水画创作的追求和理解（图1-6~1-8）。

五代两宋绘画是继唐之后中国绘画史上又一灿烂辉煌的时期。皇家画院以及画学的兴办，文人士大夫绘画的兴起以及适应民间需要的绘画的兴盛都是这一时期重要的美术现象。山水花鸟画的成熟与地位的上升，水墨画发展，各科画家对“真”的致力于“形似”能力的提高，诗歌、书法对文人以至宫廷绘画的渗入，作品又由偏重描写客体，到有意识地展现主体，集中地反映了这一时期绘画的发展变异。五代时期的人物画创作中直接描绘贵族生活的题材占有很大的比重，并且山水画家深入自然，创造了真实生动的北方重峦峻岭和江南秀丽的风光。

北方以荆浩、关仝为代表，南方以董源、巨然为代表，形成两种不同的风格和流派，体现了这一时期山水画的巨大成就。五代花鸟画在唐代基础上有了巨大的进步，以西蜀黄筌及江南徐熙成就最高（图1-9、1-10），参看7-21《溪山行旅图》。

图1-5 洛神赋图（局部）【东晋】顾恺之

图1-6 游春图【隋】展子虔

图1-7 皇幸蜀图【明】李昭道

图1-8 步辇图【唐】阎立本

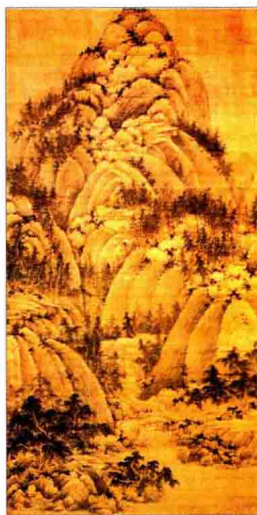

图1-9 秋山问道【五代】 巨然

图1-10 写生珍禽图【五代】 黄筌

元代的绘画较之于宋代发生了很大的变化，宫廷画院已不复存在，归隐的文人画家成了创作的主要力量。特别是文人山水画，进入了一个更新的时期，水墨写意花鸟画也得到了发展。元代“尚意”的文人画的兴盛，主要由于元代统治者实行民族歧视政策，致使不少汉族士大夫在政治上难以施展抱负，往往隐逸山林或托名“道士”将思想感情寄情于诗文书画。元代卷轴人物画似乎黯然失色，而出自于民间艺术家之手的宗教人物壁画却大放异彩（图1-11）。

明代早期画坛虽有少数画家承袭元代山水与墨竹的画风，但以崇尚南宋的院体和以戴进为首的浙派为其主流。中期以后，以沈周、文徵明为首的吴派兴起

图1-11 青卞隐居图（局部）【元】 王蒙

图1-12 墨葡萄【明】 徐渭

图1-13 山水【明】 董其昌

于苏州，影响甚广。明后期至明末则出现了陈淳和徐渭等开拓独抒性灵的水墨写意花鸟画新领域画家；以及力倡文人画，尤其讲求笔墨的董其昌为首的华亭山水画派，其影响直到清代（图1-12、1-13）。

清初的绘画中心仍在江南。山水画以“四王”即王时敏、王鉴、王原祁、王翬集中代表了取法董其昌华亭派并上承宋、元人，集传统大成而更重笔的倾向，以朱耷、石涛、石溪、弘仁四僧代表了虽不废弃传统但更加独抒个性大胆创造的倾向。最有代表性的“扬州八怪”继承发扬了清初“四僧”的传统，把写意花鸟画发展得更加豪纵、古拙而充满个性（图1-14~1-16）。

图1-14 花鸟【清】八大山人

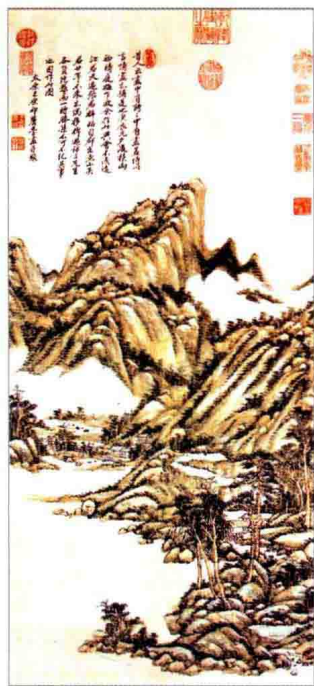

图1-15 山水【清】王原祁

图1-16 山水清音【清】石涛

二、人物画的演变与绘画成就

在中国传统绘画的三大画科之中，人物画扮演着一个重要的角色。我国最早的人物画出现于新石器时期，作为一种纹饰绘制在彩陶等生活用品上，如图1-17、《舞蹈纹彩陶盆》等。其中舞蹈纹彩陶盆，是最早的具有情节的人物画（图1-1）。进入先秦以后，随着宫殿壁画盛行，帝王功臣之像成为主要题材。

汉代人物画进入了一个蓬勃发展的时期，无论是画像石、画像砖、木板画、漆画、帛画、墓室壁画，几乎都以人物为主要题材（图1-18）。魏晋南北朝是人物画的发展成熟期，开始注重系统的绘画技法，脱离了前期的稚拙风格，主流是与文艺佳篇相配合的故事画或以现实为题材的画作。例如现存顾恺之的《洛神赋图》《列女仁智图》，扬子华的《北齐校书图》等，都反映了当时绘画的不同风格以及表现技法的丰