

經典文化系列

◎秦梦娜／编著

我国绘画艺术源远流长，深深根植于中华民族的土地之中，历经了数千年的漫长历史，形成了鲜明的艺术风格和独特的民族特征。其强调神似、讲究意境、巧妙布置，能引起无限遐想，常达到引人入胜、玩味不尽的效果，并通过遥遥的空间传承，流传至今。

中国绘画

文化

时事出版社

秦梦娜
编著

中国绘画文化

时事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国绘画文化/秦梦娜编著. —北京: 时事出版社, 2008. 1
ISBN 978-7-80232-098-7

I. 中… II. 秦… III. 绘画—文化—中国 IV. J2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 203625 号

出版发行: 时事出版社
地 址: 北京市海淀区万寿寺甲 2 号
邮 编: 100081
发行热线: (010) 88547590 88547591
读者服务部: (010) 88547595
传 真: (010) 68418647
电子邮箱: shishichubanshe@sina.com
网 址: www.shishishe.com
印 刷: 北京昌平百善印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 25.75 字数: 396 千字

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

定价: 38.80 元

前言

我国绘画艺术源远流长，其源头至今仍是未解之谜。在一万多年前的新石器时代，我国先民就已经在地面、岩壁、陶器上刻绘出了颇具艺术特色的图纹。这些图纹通常描绘他们日常生活中接触的兽、鱼、飞鸟等，在技巧上虽尚处于稚拙阶段，但已具有初步的造型能力，也能抓住其外形动态的主要特征，表现出作者对万事万物感到困惑、恐惧、崇仰的心情。这些岩石上的刻绘、彩陶和青铜器上的纹饰，似乎超越了我们习惯上所说的“绘画”范畴，但它们却是真正的绘画之源。

从这些初期的绘画形式中，我们可以看到中国绘画与中华民族的自然观、宇宙观、世界观有着非常密切的关系，是它们直接而形象的反映。商、西周、春秋时期，绘画艺术主要体现在青铜器的纹饰上，包括动物纹、波浪、三角、方格、虺、象、凤、鹤等，表明绘画已从简单逐渐转为精细。战国时，人物画已经见诸帛上，之后还出现了墓室壁画及画像石、画像砖，表明汉代的绘画艺术有了更进一步的发展。从晋代开始，我国的绘画艺术以人物形态为主体。隋、唐以后，山水、花鸟画大兴。直至两宋，绘画诸家注重写生。尔后的元、明、清三代绘画沿袭了宋代院体画与文人画的画风，出现了许多名家名作，可谓人才如林、流派各异、竞相争辉、举世瞩目。到了近代，又出现了海上画派、岭南画派等绘画派别，其中海上画派对近代美术影响很大。而且，近现代的画家们在继承传统的基础上，注意吸收西方艺术之长和发展创新，画坛上出现了百“画”齐放的局面。可以说，在绘画艺术的长期发展演变中，中国的绘画逐渐成为一种民族文化。

中国绘画作为中国文化的一部分，深深地根植于中华民族的土壤之

中，历经数千年的漫长历史，形成了鲜明的艺术风格和独特的民族特征。而且，中国绘画艺术从一开始就不单纯地拘泥于外表的形似，而更强调神似。形似只是外表的逼真，神似才能真正表现出内在的本质精神。如：汉魏绘画擅长表现动态气势，显得神采飞扬。西晋卫协的画“虽不说备形妙，颇得壮气”；谢赫“六法”以气韵生动置于首位。五代山水画家荆浩谓绘画力求气质俱盛的“真”，而别于“得其形遗其气”的“似”。宋代绘画极重写实，但并不是客观物象的再现，而是更重视提炼概括、形神兼备；一些文人画家侧重于神似而不拘泥于细致刻画，苏轼甚至提出“论画以形似，见与儿童邻”的见解。元明以后写意画勃兴，实践上有了更多的创造探索：陈洪绶人物画的大胆夸张；朱耷花鸟画的奇特变形；石涛等人山水画的蓬勃生气，都达到以神造型、表现强烈鲜明的主观感受；齐白石虽然坚持似与不似之间，但也极为强调神似。中国绘画历来鄙薄“一点是眼，不知是长是圆；一画是鸟，不知是鹰是燕；竞尚高简，变为空虚”的欺人之作。注重神韵在近现代其他画种中也被汲取，成为民族绘画的主要特色之一。

中国的传统绘画还重视笔墨，以线作为塑造形象的基本手段，而不像西洋画那样重视光线体面。传统绘画以毛笔为工具，用笔轻重缓急不同，所画出的线条不仅表现对象形体，且具有形式美感，能体现出不同的气质和个性，大大加强了作品的艺术魅力。南北朝绘画理论家谢赫在其所著的《画品》中，列有品评绘画艺术水平高下的六法论，提出“骨法用笔”的准则。如东晋顾恺之作画如春蚕吐丝、纤柔优美、紧劲联绵；唐代吴道子的线描豪放健美、笔不周而意周，画出了天衣飞扬、满壁风动的效果。此后不少画家着力追求用高度简练的笔墨表现丰富的内容，如南宋梁楷的减笔和以后发展的写意画法都体现出高度的艺术技巧。由于书法与绘画工具相同，行笔有某种共同性，因而唐代提出了书画用笔同法的观点。元代以后，更重视吸取书法用笔入画，丰富了绘画的表现技巧，直到清代扬州八怪及吴昌硕所表现的金石感而达到了高峰。

另外，中国古代绘画还极重色彩，称绘画为丹青，谢赫六法论中就讲“随类赋彩”，可见对色彩的运用极为重视。但中国传统绘画中的色彩既不是环境色，也不完全是固有色，而更多地带有主观创造。其中既有灿烂艳丽的青绿金碧，又有朴素淡雅的水墨浅绛。但五彩绚丽并非自

然模仿，水墨勾染也并不单调。吴道子的淡彩吴装，李公麟的白描，米芾、米友仁父子的云山墨戏，直到齐白石的红花墨叶，都通过墨色浓淡干湿的微妙变化来表现五彩绚丽的效果。用笔和用墨巧妙结合、相互映衬，使中国传统绘画达到了优美的效果，这也是中国画的基本特点之一。

中国传统绘画称构图为经营位置或章法，即不仅包括形式变化，而且着意于如何突出主题，表现优美动人的意境，以及鲜明地表达画家的主观情趣。画面结构讲究疏可走马、密不透风、严谨精练；艺术上注重象外之趣、画外之意。一树一石，寥寥几笔、巧妙布置，引起无限遐想，常达到引人入胜、玩味不尽的效果，成为中国画的特色之一。

同时，中国传统绘画既要求画家重视修养，读万卷书，同时又要重视丰富生活的体验和感受，行万里路。要求诗、书、画的完美结合，具备诗一般凝练而富有感情色彩的形象和意境。元代以后，中国绘画更注重书画题跋，以诗文抒发情感，唤起观者的联想和共鸣，使画面境界因诗而丰富提高。如王冕题画：“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕，不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。”徐渭题墨葡萄：“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风，笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”齐白石题不倒翁：“白面乌纱俨然官，不倒原来泥半团，倏忽将来打破，混身何尝有心肝。”这些都达到借物抒情言志、诗画珠联璧合的境地。诗、书、画多种艺术形式的聚合，是中国传统绘画独具的又一特色。

绘画的收藏则是中国绘画传承的重要环节。历代皇室贵族的绘画收藏活动开展很早，民间的收藏略晚。封建社会晚期，绘画的收藏、欣赏、品鉴活动越来越成为一种关乎理想、价值、情感、身份、趣味的生存方式。到明清两代，绘画的收藏行为甚至已经成为社会地位和阶层的象征。对某些所谓“高雅”绘画作品的欣赏与收藏，已成为进一步衡量社会个体或群体的知识、门第、人格高下的标尺。就目前的中国而言，绘画收藏者将古今绘画作品视为全人类的文化遗产而精心保护。正是收藏者的关爱与重视，才使得绘画作品具有了非凡的生命与力量，具有了延续存在的可能性，通过遥遥的空间转承，流传至今。

中国古代绘画的工具、技法以及鉴赏与世界各国也是截然不同的。近百年来，无数来自欧美等国的探索者亟欲揭开东方古国的绘画之谜。他们中有的一生致力于研究某一流派，有的一生研究某一个人，所付出

的心血与代价都是很难估量的。虽然如此，东方文明对于未来人类的潜在意义远远没有被现代世界所充分认识，我们仍需努力。

为了让更多的读者了解中国的绘画文化，了解中国和世界的经典文化，我们特别编撰了这套经典文化系列丛书，以飨读者。本书作为其中的重要组成部分，共分为六篇：第一篇为历史篇，主要介绍了中国绘画的发展历程及各朝各代的名家名作；第二篇为常识篇，包括中国画概念、形式、分类、运笔及几个古代绘画名人的趣闻逸事等；第三篇为鉴赏篇，主要阐述的是绘画鉴赏的基本常识以及对历代名家名作的鉴别；第四篇为收藏篇，介绍了收藏的基本常识及收藏方法等；第五篇为行情篇，其主要内容是历代绘画名家作品的市场行情与投资；第六篇为工具篇，分别对文房四宝及绘画颜料做了详细的介绍。

希望此书出版后能得到大家的批评指正，以便将来进一步修改、充实与完善。

2007年5月人

合

早

升

升

升

升

升

目 录

(61)	百景图与万景图的升龙	章二策
(71)	点景图与去升图徐乃素	章三策
(71)	《图十三卷特二》	一
(81)	《图家天》	二
(91)	《图家列传》	三
(101)	《图家列传》	四
(20)	《图外神》、《图外》	五

卷一 中国绘画史：陈柏陈兆南青藤 章五策

(15)	陈柏白蕉	
(15)	因图及界说而画论陈兆南青藤 章一策	
(35)	品书其义陈兆南青藤 章二策	
(35)	品书其义陈兆南青藤 章一策	

第一篇 中国绘画史

第一章 中国绘画简史	(3)
第一节 中国绘画发展历程	(3)
第二节 中国绘画的特征	(6)
第二章 原始时期：绘画的萌芽	(8)
第一节 原始的中国绘画	(8)
第二节 新石器时代的绘画风格	(9)
第三章 夏商周时期：绘画的雏形阶段	(11)
第一节 夏商周时期的绘画	(11)
第二节 夏商周时期绘画作品代表及特点	(12)
一、《人物龙凤图》	(13)
二、《人物御龙图》	(13)
第四章 秦汉时期：绘画初步成熟的时期	(15)
第一节 秦汉时期的绘画及其特征	(15)

第二节 汉代的画像砖与画像石	(16)
第三节 秦汉绘画代表作及特点	(17)
一、《二桃杀三士图》	(17)
二、《天象图》	(18)
三、《软侯妻墓帛画》	(19)
四、《庭院建筑图》	(19)
五、《句芒、耨收图》	(20)

第五章 魏晋南北朝时期：绘画进一步

成熟的时期..... (21)

第一节 魏晋南北朝绘画的发展及原因	(21)
第二节 魏晋南北朝时期著名画家及其作品	(23)
一、顾恺之及其传世作品	(23)
二、萧绎及其传世作品	(24)
第三节 北朝石窟佛寺代表作及壁画特点	(25)
一、壁画《伎乐天》	(26)
二、《庄园生活图》	(26)
三、《娄叡墓出行图》	(26)

第六章 隋唐五代：绘画趋向全盛时期..... (27)

第一节 隋唐五代时期绘画及其特征	(27)
第二节 隋唐五代壁画的发展	(29)
第三节 界画与“风俗画”	(30)
第四节 卷轴画的兴起	(31)
第五节 隋唐五代时期著名画家作品及特点	(31)
一、展子虔及其传世作品	(32)
二、阎立本及其传世作品	(33)
三、李思训及其传世作品	(34)
四、韩滉及其传世作品	(35)

(36) 五、吴道子及其传世作品	(36)
(37) 六、张萱及其传世作品	(37)
(38) 七、周昉及其传世作品	(38)
(38) 八、黄筌及其传世作品	(38)
(39) 九、徐熙及其传世作品	(39)
(40) 十、贯休及其传世作品	(40)
(41) 十一、石恪及其传世作品	(41)
(42) 十二、董源及其传世作品	(42)
(43) 十三、巨然及其传世作品	(43)
(44) 十四、关仝及其传世作品	(44)
(45) 十五、顾闳中及其传世作品	(45)
第七章 宋代：绘画蓬勃兴盛的时期	(47)
(47) 第一节 宋代绘画概述	(47)
(48) 第二节 北宋绘画	(48)
(49) 第三节 南宋绘画	(49)
(50) 第四节 宋代著名画家作品及特点	(50)
一、李成及其传世作品	(51)
二、范宽及其传世作品	(52)
(53) 三、黄居寀及其传世作品	(53)
(53) 四、燕文贵及其传世作品	(53)
(54) 五、许道宁及其传世作品	(54)
(55) 六、文同及其传世作品	(55)
(56) 七、郭熙及其传世作品	(56)
(57) 八、王诜及其传世作品	(57)
(59) 九、李公麟及其传世作品	(59)
(60) 十、米芾及其传世作品	(60)
(61) 十一、米友仁及其传世作品	(61)
(61) 十二、赵佶及其传世作品	(61)

(38) 十三、李唐及其传世作品	(62)
(37) 十四、王希孟及其传世作品	(63)
(38) 十五、崔白及其传世作品	(64)
(38) 十六、赵昌及其传世作品	(65)
(38) 十七、易元吉及其传世作品	(66)
(40) 十八、张择端及其传世作品	(67)
(41) 十九、高克明及其传世作品	(68)
(34) 二十、僧惠崇及其传世作品	(68)
(43) 二十一、赵令穰及其传世作品	(69)
(44) 二十二、杨无咎及其传世作品	(70)
(43) 二十三、刘松年及其传世作品	(70)
二十四、李嵩及其传世作品	(71)
(44) 二十五、马远及其传世作品	(72)
(44) 二十六、夏圭及其传世作品	(73)
(44) 二十七、李迪及其传世作品	(74)
(44) 二十八、赵孟坚及其传世作品	(75)
(40) 二十九、苏汉臣及其传世作品	(76)

第八章 辽金西夏：塞外风格绘画的

(32) 繁盛时期	(77)
(3) 第一节 辽金西夏绘画总概述	(77)
(4) 第二节 辽代绘画	(78)
(2) 第三节 金代绘画	(79)
(3) 第四节 西夏绘画	(80)
(7) 第五节 辽金西夏著名画家作品及特点	(82)
(22) 一、耶律倍及其传世作品	(82)
(00) 二、无款的《深山会棋图》	(83)
(10) 三、无款的《竹雀双兔图》	(83)
(10) 四、张瑄及其传世作品	(84)

五、官素然及其传世作品	(85)
六、武元直及其传世作品	(85)
七、王庭筠及其传世作品	(86)
八、赵霖及其传世作品	(87)

第九章 元代：以笔墨情趣为绘画主流的

时期	(88)
----------	------

第一节 元代绘画概述	(88)
第二节 元代著名画家作品及特点	(89)
一、何澄及其传世作品	(90)
二、钱选及其传世作品	(91)
三、赵孟頫及其传世作品	(92)
四、刘贯道及其传世作品	(93)
五、黄公望及其传世作品	(93)
六、吴镇及其传世作品	(94)
七、倪瓒及其传世作品	(96)
八、王蒙及其传世作品	(97)

第十章 明代：绘画百家争鸣的时期

第一节 明代绘画概述	(98)
一、明代早期绘画	(98)
二、明代中期绘画	(100)
三、明代后期绘画	(101)
四、民间画派	(102)
第二节 明代绘画著录书籍	(103)
一、《铁网珊瑚》	(103)
二、《珊瑚木难》	(103)
三、《寓意编》	(103)
四、《图绘宝鉴续编》	(103)

(28)	五、《钤山堂书画记》	(104)
(28)	六、《詹东图玄览编》	(104)
(28)	七、《清河书画舫》	(104)
(28)	八、《真迹目录》	(104)
	九、《张氏书画四表》	(104)
	十、《竹懒画剩·继画剩·附录》	(105)
(88)	十一、《宝绘录》	(105)
(88)	十二、《画史会要》	(105)
(8)	第三节 明代著名画家作品及特点	(105)
(00)	一、仇英及其传世作品	(106)
(10)	二、王履及其传世作品	(107)
(30)	三、王绂及其传世作品	(108)
(30)	四、谢环及其传世作品	(108)
(30)	五、沈周及其传世作品	(109)
(40)	六、文徵明及其传世作品	(110)
(00)	七、唐寅及其传世作品	(111)
(50)	八、商喜及其传世作品	(112)
	九、吴伟及其传世作品	(113)
(80)	十、徐渭及其传世作品	(114)
(80)	十一、董其昌及其传世作品	(115)
(80)	十二、蓝瑛及其传世作品	(116)
(00)	十三、项圣谟及其传世作品	(117)
(10)	十四、陈洪绶及其传世作品	(117)
(30)	十五、孙隆及其传世作品	(118)
(80)	十六、戴进及其传世作品	(119)
(80)	第十一章 清代：绘画流派云集的时期	(121)
(8)	第一节 清代绘画概述	(121)
(8)	第二节 清代及清代以后著名画家作品及特点	(122)

(141) 一、王时敏及其传世作品	(122)
(141) 二、王鉴及其传世作品	(123)
(141) 三、王翬及其传世作品	(124)
(141) 四、吴历及其传世作品	(125)
(141) 五、恽寿平及其传世作品	(126)
(141) 六、王原祁及其传世作品	(126)
七、弘仁及其传世作品	(127)
八、髡残及其传世作品	(128)
九、朱耷及其传世作品	(128)
十、原济及其传世作品	(129)
(141) 十一、梅清及其传世作品	(129)
(141) 十二、龚贤及其传世作品	(130)
(141) 十三、李鱣及其传世作品	(130)
(141) 十四、汪士慎及其传世作品	(131)
(141) 十五、金农及其传世作品	(131)
(141) 十六、黄慎及其传世作品	(132)
(141) 十七、高翔及其传世作品	(132)
(141) 十八、郑燮及其传世作品	(133)
(141) 十九、李方膺及其传世作品	(134)
(141) 二十、华岩及其传世作品	(135)
(141) 二十一、费丹旭及其传世作品	(136)
(141) 二十二、汤贻汾及其传世作品	(136)
(141) 二十三、赵之谦及其传世作品	(137)
(141) 二十四、虚谷及其传世作品	(137)
(141) 二十五、苏六朋及其传世作品	(138)
(141) 二十六、居廉及其传世作品	(139)

第十二章 近现代：绘画欣欣向荣的

(141) 时期	(140)
(141) 第一节 近现代绘画概述	(140)

第二节 近现代著名画家及作品	(141)
一、吴昌硕及其传世作品	(141)
二、齐白石及其传世作品	(142)
三、张大千及其传世作品	(142)
四、徐悲鸿及其传世作品	(143)
五、潘天寿及其传世作品	(145)

第二篇 中国画

第一章 中国画概述	(149)
第一节 国画概念	(149)
第二节 国画形式	(150)
第三节 中国画的特征	(151)
第四节 中国画的布局	(152)
第五节 中国画的分类	(154)
一、从用色上分	(154)
二、从表现手法上分	(155)
三、从画科的内容分	(157)
四、按画家的社会阶层分	(172)
第六节 中国书画的材料	(176)
第七节 书画品种的名称及含义	(177)
第八节 书画各部位的名称及含义	(177)
第九节 中国画的技法形式概述	(179)
第十节 中国画笔墨的表现形式	(179)
一、白描	(180)
二、工笔	(180)
三、写意	(180)
四、勾勒着色	(181)

五、粗细相间·····	(181)
六、粗中有细·····	(181)
七、没骨法·····	(181)
八、泼墨法·····	(181)
九、界画·····	(182)
第十一节 年画的主要生产中心及题材内容·····	(182)
一、桃花坞年画·····	(184)
二、杨柳青年画·····	(184)
三、杨家埠年画·····	(185)
四、武强年画·····	(185)
五、绵竹年画·····	(186)
六、朱仙镇年画·····	(186)
七、佛山年画·····	(186)
第十二节 题款中的时令别称·····	(187)
一、月令·····	(187)
二、季令·····	(187)
三、节令·····	(187)
第二章 中国画的绘画技巧 ·····	(189)
第一节 水墨画的特点及绘画技巧·····	(189)
第二节 设色画的用色技巧·····	(191)
第三节 写意画的绘画技巧·····	(191)
一、大写意·····	(192)
二、小写意·····	(192)
三、写意山水·····	(193)
四、写意花鸟·····	(194)
第四节 工笔画的绘画技巧·····	(195)
第五节 山水画的绘画技巧·····	(197)
一、山水画的用笔、用墨技巧·····	(197)

二、几种具体的山水画技法·····	(200)
三、山水画的分科及其特点、绘画技巧·····	(207)
第六节 花鸟画的绘画技巧·····	(210)
一、花卉·····	(210)
二、蔬果·····	(212)
三、翎毛·····	(212)
四、走兽·····	(213)
五、草虫·····	(214)
第七节 人物画的绘画技巧·····	(215)
一、人物·····	(215)
二、仕女·····	(216)
第三章 中国画的运笔·····	(220)
第一节 运笔概述·····	(220)
一、笔墨·····	(220)
二、执笔·····	(224)
三、运笔·····	(224)
四、用笔三忌·····	(225)
第二节 中锋和侧锋·····	(226)
第三节 藏锋和露锋·····	(228)
第四节 顺锋和逆锋·····	(229)
第五节 特色绘画·····	(229)
一、烧画·····	(230)
二、“吹”画·····	(231)
第四章 中国古代书画的装裱·····	(233)
第一节 书画装裱的历史·····	(233)
第二节 书画装裱的材料·····	(236)
第三节 中国画的揭裱·····	(237)