

● 普通高等学校公共艺术课程系列教材

中国 绘画 鉴赏

附
辅
学
光
盘

陈君 编著

高等教育出版社

● 普通高等学校公共艺术课程系列教材

J212.05/66D

2008

中国绘画鉴赏

附辅学光盘

■ 陈 君 编著

 高等教育出版社

内容提要

本书为普通高等学校公共艺术教育鉴赏系列教材之一,以多元化的视觉文化观念为背景,从石器时代到20世纪90年代漫长的中国绘画历史中挑选具有代表性的绘画案例,从美术名作本身的品质、风格、意涵以及作者的师承关系、背景渊源等因素入手,结合近年来学界的众多新发现、新成果,对中国美术史上的绘画名作作出既忠于作品本身又富有新意的鉴赏品评和背景关系梳理。

本书以点带面,图文结合,以新视角逼近历史真貌,为读者展开一卷既重点分明又可窥全貌的中国绘画图史,可供普通高等学校公共艺术课教学使用,也可供美术专业学生、美术爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国绘画鉴赏 / 陈君编著. —北京:高等教育出版社, 2008. 6

ISBN 978-7-04-023999-7

I. 中… II. ①陈… III. 中国画—鉴赏—高等学校—教材 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 062659 号

策划编辑 张丽娜

责任编辑 雷 铮

封面设计 张中申

版式设计 张 楠

责任校对 王效珍

责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社

购书热线 010-58581118

社 址 北京市西城区德外大街4号

免费咨询 800-810-0598

邮政编码 100120

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

总 机 010-58581000

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司

<http://www.landaco.com.cn>

印 刷 北京佳信达艺术印刷有限公司

畅想教育 <http://www.widedu.com>

开 本 850×1168 1/32

版 次 2008年6月第1版

印 张 4.5

印 次 2008年6月第1次印刷

字 数 120 000

定 价 16.00元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 23999-00

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E-mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100120

购书请拨打电话：(010) 58581118

目 录

第一章 中国绘画的概念结构·····	1
第一节 中国绘画的基本概念·····	2
第二节 笔法和墨法·····	21
第二章 中国绘画的工具、材料与形式·····	29
第一节 文房四宝·····	30
第二节 中国画的装裱样式·····	35
第三节 诗、书、画、印·····	36
第三章 中国绘画的风格与流派·····	49
第一节 风格与流派·····	50
第二节 文人画·····	57
第四章 中国绘画鉴赏·····	61
第一节 绘画鉴赏的渊源·····	62
第二节 绘画鉴赏的基本方法·····	66
第三节 绘画作品赏析·····	78
附 录·····	133
参考书目·····	138
后 记·····	139

第一章 中国绘画的概念结构

第一节 中国绘画的基本概念

中华文明博大精深，绘画艺术是我国传统文化的重要组成部分，有着悠久的历史 and 深厚的传统。从目前已发现的史料来看，中国最早的绘画遗迹可以上溯到远古的岩画和新石器时代彩陶上丰富的装饰纹样。而近年来发现于甘肃省秦安县大地湾原始房屋地面上的人物和动物绘画遗迹以及辽宁西部牛河梁新石器时代女神庙遗址中的彩绘墙壁残块，应该我国最早的壁画。这些绘画虽然稚拙，但已初具造型能力，能够表现出人物、动物外形的主要特征。到了春秋战国时期，绘画技术有了相当的进步。从湖南长沙出土的战国中期帛画——《人物龙凤帛画》、《人物御龙帛画》可以看出，当时的人已能相当熟练地运用线条准确表现物象的形象和动态。由上述文物可以推断，中国古代绘画至少有两千多年的历史。

基本概念

本书介绍的中国绘画狭义上指中国画，即用毛笔、墨和中国画颜料，在特制的宣纸或绢上所作的画，包括传统的寺庙和殿堂壁画、石窟壁画以及砖石木板画。明清以后西方绘画传入我国，因此，从广义上讲，中国绘画指所有由中国人创作的绘画作品，对于其中包括的油画、版画、宣传画等，本书也将略有涉及。

分类

中国绘画在题材上可分为人物画、山水画、花鸟（花卉）画等，它主要是以描绘对象的不同来划分的，中国画中的畜兽、鞍马、昆虫、蔬果等画也可分别归入这三类。在技法上中国画又可分为工笔画、写意

画和兼工带写三种形式。工笔就是用极其细腻的笔触描绘物象，敷色层层渲染，细节明彻入微。相对工笔而言，写意是用豪放简练的笔墨描绘物象的形神，抒发作者的感情，它既要有高度的概括能力，也要有以少胜多的含蓄意境，要求落笔准确、运笔熟练、得心应手、意到笔到。兼工带写则是介乎工笔和写意这两种方法之间的形式，也称小写意。若按用色的性质和格调分，又可将中国画分为重彩、淡彩、水墨三大类。

图 1.1-1 战国《人物龙凤帛画》

《人物龙凤帛画》出土于湖南长沙的楚墓，是我国最早的一幅帛画。龙、凤为远古神话中的吉祥动物，画中飞舞的龙、凤寓意龙凤引导墓主人升天。这应该我国现存最早的人物肖像画，说明当时的人已经具备了熟练运用线条准确表现物象的形象和动态的能力。

图 1.1-2 战国《人物御龙帛画》

《人物御龙帛画》出土于湖南长沙。图中男子所驾驭的龙昂首翘尾，整体看似一条船；人物头顶上方舆盖的飘带与人物的衣带随风拂动，使整个画面形成一种动势。

人物画

中国的人物画，从题材上分为道释画、仕女画、肖像画、风俗画、历史故事画等。人物画追求将描绘对象刻画得逼真传神，而且神形兼备，因此，中国画论上又称人物画为“传神”。在历代著名的人物画中具有

代表性的有：东晋顾恺之的《洛神赋图》，唐代吴道子的《八十七神仙卷》，五代南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》，北宋李公麟的《维摩诘像》，南宋李唐的《采薇图》、梁楷的《李白行吟图》，元代王绎的《杨竹西小像》，明代唐寅的《孟蜀宫妓图》、清代任伯年的《榴生小像》以及现代吴作人的《齐白石像》等。在现代，人物画在师法古人、师法自然的基础上吸取了许多西洋画的技法，在造型和布色上有所发展。

对于人物画的考察，一是探究其人物造型与技法风格，再就是透过这些人物形象窥测到当时思想文化的些许痕迹。然而，不同的观察视角会给我们展现出截然不同的文化图景。比如南朝墓室里的《竹林七贤与荣启期》砖印壁画，人们自然要参照画史有载的名画家（如顾恺之）的笔法对其艺术特色及技术水平作一番评点，还要与史书所载的那七个于竹林之下肆意酣畅的魏晋名士及战国时的旷达隐士的言行特征比照一番。有的壁画被认为颇显其人物性格和神态，有的则被认为徒具其名，形象不明晰甚至混乱，但也可将重点放在文化功能的考察上，如认为某个题材的绘画表达了墓主人升仙的愿望，而是否真切地表现了历史人物则不那么重要。

图 1.1-3 东晋 顾恺之《洛神赋图》(局部)

图中洛神和曹植两个主要人物形象反复出现，组成一个个相对独立的画面，类似于今天的连环画，却又统一在一个大的山水背景中。作品为绢本设色，细劲的线描如春蚕吐丝，并且以诗赋入画，具有划时代的意义。

上：图 1.1-4 唐代 吴道子《八十七神仙卷》(局部)

吴道子是一个高产的画家，人称“画圣”，他笔下的线条如“莼菜条”，既遒劲有力，又流畅活泼，有“吴带当风”之誉，或被称为“吴装”；其独特的壁画风格技巧被称作“吴家样”。他的作品真迹今已无存。

左：图 1.1-5 南宋 梁楷《李白行吟图》

此图是梁楷减笔人物画的代表作之一，寥寥数笔，简括出诗人李白飘逸豪放的个性，很好地把握了线的节奏和韵律。

右：图 1.1-6 元代 王绎《杨竹西小像》

此图由王绎画小像，倪瓒补景。杨竹西即杨谦，为南宋遗民。其立像由白描手法画出，全身比例合适，略施淡墨，衣纹简洁，却很好地表现出了衣服质感与身体的体积感，面部虽然着墨不多，但清晰地表现出了人物的性格。

图 1.1-7 明代 唐寅
《孟蜀宫妓图》

此图取材于五代西蜀后主孟昶的宫廷生活，线条细劲，如春蚕吐丝，设色妍丽明快，富有变化和节奏感，是唐寅仕女画的代表作之一。

图 1.1-8 清代 任伯年《榴生小像》

此图是任伯年 82 岁时所作。图中柳树宽阔的运笔以及交错的枝条与人物温文尔雅的举动相对应，传神地描绘出了人物的神韵和气质。

山水画

山水画是指以描写山川自然景色为主体的绘画。传统的山水画可分为水墨、青绿、金碧、没骨、浅绛、淡彩等形式。

山水画在魏、晋、南北朝已有所发展，但仍附属于人物画，多作为背景。山水画自隋唐起独立，如展子虔的设色山水，李思训的金碧山水，王维的水墨山水，王洽的泼墨山水等，都是当时颇有影响的山水画画法；五代、北宋时期，山水画出现了新的热潮，涌现出如荆浩、关仝、李成、董源、巨然、范宽、许道宁、燕文贵、王诜、米氏父子的水墨山水，王希孟、赵伯驹、赵伯驊的青绿山水，南北风格竞相生辉，使山水画达到一个高峰，也从此成为中国画中的一大画科。元代山水画出现了“元四家”——黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙，采用以虚带实的写意画法，注重笔墨神韵。到了明清及近代，山水画在表现方法上开始注重位置的经营和意境的表达，呈现出新的面貌。

在中国古代绘画的视阈中，以自然风景为主要表现对象的山水画占有重要的篇章，而与之相对应的，人类文明进程中改造自然的产物之一——“城市”，也不断地反映在绘画中。但中国的山水画不同于西方的风景画。

左：图 1.1-9 唐代 李思训《江帆楼阁图》

李思训父子继承和发展了展子虔以来的山水画法，以石青、石绿为主要颜色，或勾以金线，金碧辉煌，形成独具特色的青绿山水。此图为绢本，青绿设色。图中描绘江天浩渺、风帆楼阁、松山挺秀、山岭层叠的开阔景象，树木画法变化多样，山水在勾勒的基础上稍作皴擦，表现出理想的自然生活环境。

右：图 1.1-10 五代 荆浩《匡庐图》

今传《匡庐图》是荆浩唯一的作品。此图为绢本水墨，画有层峦叠嶂的崇山峻岭，从山底一直画到山顶，其间长松茂密、飞瀑流泉，深藏山间的亭台楼阁或隐或现，表现出北方山水的气势磅礴。

上：图 1.1-11 五代 董源《龙宿郊民图》（局部）

董源的山水画水墨如王维，着色似李思训，擅画龙水和钟馗，偏爱描绘江南一带的风光，而且创造了“披麻皴”和“点子皴”，这些在《龙宿郊民图》中都有所体现。

右：图 1.1-12 五代 巨然《雪景图》

巨然的画风受北方自然环境的影响，构图带有北方山水画的特点。《雪景图》是其典型的代表作品，主峰耸立在画面的正中位置；山峦重叠峭拔，笔法稳健，气韵清新高雅，意境脱俗；以淡墨和披麻皴画山石，浓淡交错，点线并置。由此可以看出巨然的山水画集南秀北雄为一体，形成了独特的风格。

上：图 1.1-13 北宋 范宽《雪景寒林图》

此图描绘了北方雪山壮美的景色和严冬宁静萧瑟的梦幻意境。构图严谨，采用雨点、钉子头的皴法画山石，落笔凝练雄健，使得山顶树木浓密，着墨深厚，山树尽显风骨神韵，充分表现出秦岭山峰的雄壮气势。

右：图 1.1-14 北宋 米芾《天降时雨图》

此图画家描绘的中心并不是山峰树木，而是山中浮动的云雾，以表现湿润的山脉和树木的挺拔，细雨朦胧，墨色淋漓。