

中国画

ZHONG GUO HUA

中的艺术表现特性研究

胡红春◎著

中国画中

的艺术表现特性研究

胡红春 著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画中的艺术表现特性研究 / 胡红春著. — 长春 : 吉林美术出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5575-3490-5

I. ①中… II. ①胡… III. ①中国画—绘画评论—中国 IV. ①J212.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 030868 号

中国画中的艺术表现特性研究

ZhongGuoHua Zhong De YiShu BiaoXian TeXing YanJiu

作 者	胡红春
责任编辑	于丽梅
装帧设计	海星传媒
开 本	880 × 1230 1/32
字 数	110 千字
印 张	5.25
印 数	1—1000 册
版 次	2019 年 1 月第 1 版
印 次	2019 年 1 月第 1 次印刷
出版发行	吉林美术出版社
地 址	长春市人民大街 4646 号
网 址	www.jlmspress.com
印 刷	廊坊市海涛印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-3490-5 定价: 32.00 元

前

言

“中国画”属“琴棋书画”四大技艺之一，简称“国画”，是用毛笔、软笔或手指，用国画颜色和墨在帛或宣纸上作画的一种中国传统的绘画形式，是中国传统造型艺术之一。工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等，题材可分人物、山水、花鸟等，技法可分具象和写意。

从美术史的角度讲，民国前的都统称为古画。国画在古代无确定名称，一般称之为丹青，在世界美术领域中自成体系。中国画在内容和艺术创作上，体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。

与西洋画相比，中国画有着自己独特的闪光点，中国画在绘画过程中追求的并不是某种物体或场景的真实“再现”，而是讲究神韵，更加婉约，“气韵生动”便是对国画特点的阐释；同时，与西洋画的笔触不同，中国画对墨色的焦、浓、重、淡、清及色彩的运用都有自己的独到之处。对于外国比较重视的透视原理，中国画更加注重空间留白的布置及物体

的“气势”。

本书在介绍中国画起源、发展、概念、分类与功能的基础上，从中国画线条的表现力、中国画中墨色的分析、中国画色彩的意向分析、中国画构图的表现特征、中国画之意境表现等几个不同的角度出发翔实地探讨了中国画中的艺术表现特性。

本书在写作过程中得到了相关领导的支持和鼓励，同时参考和借鉴了有关专家、学者的研究成果，在此表示诚挚的感谢！由于时间及能力有限，书中难免存在疏漏与不妥之处，欢迎广大读者给予批评指正！

Contents

目录

第一章

中国画及其艺术功能分析 1

第一节 中国画起源与发展 3

第二节 中国画概念与分类 21

第三节 中国画艺术功能分析 24

第二章

中国画线条的表现力 29

第一节 中国画线条灵魂所在——笔精墨妙 31

第二节 中国画线条独特的审美取向 35

第三节 中国画线条气势分析——“动”势、“气”势、“情” 势分析 42

第四节 中国画线性艺术的完善——我心之象、以书入画 49

第三章

中国画中墨色的分析 55

第一节 中国画不同时期墨色观的发展 57

第二节 中国画墨色表现力的特征 60

第三节 中国画墨色之黑白浓淡 62

第四章

中国画色彩的意向分析 73

第一节 中国画颜色的品种 75

第二节 中国画传统色彩观 84

第三节 民间传统彩画、年画用色分析 88

第四节 中国画色彩的表现：和谐、主观意向性、平面装饰性 92

第五节 中国画色彩的发展趋向 99

第五章

中国画构图的表现特征 109

第一节 中国画构图学原理分析 111

第二节 中国画构图的形式美 114

第三节 中国画构图物象布置 120

第四节 中国画构图的常与变 128

第六章

中国画之意境表现 133

第一节 中国画意境的构成——“意”“趣”“象” 135

第二节 中国画意境之虚实相生 138

第三节 中国画意境之情景交融 144

第四节 中国画意境之形神兼备 151

参考文献 159

第一章

中国画及其艺术功能分析

“中国画”一词起源于汉代，汉朝人认为中国是居天地之中者，所以称为中国，将中国的绘画称为“中国画”，简称“国画”。主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。国画是中国的传统绘画形式，是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上。工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等，题材可分人物、山水、花鸟等，技法可分具象和写意。中国画在内容和艺术创作上，体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认知。

第一节 中国画起源与发展

一、先秦至两汉——中国画的孕育期

中国古人常将绘画的起源归于伏羲、黄帝、史皇、画嫫等远古神话传说人物。战国《世本》曰：“史皇作图。”《画史会要》曰：“画嫫，舜妹也。画始于嫫，故曰画嫫。”但根据现存确凿的考古材料来看，中国绘画的起源最早可以远溯至距今八千年左右的新石器时期。最具有代表性的表现是彩陶。原始人用类似于毛笔的工具蘸上矿物颜料在上好一层“陶衣”的陶坯上进行绘制，烧制后形成红、黄、赭、白、黑等颜色图

案的彩陶。彩陶画制作精美，描绘有各种图案题材。如仰韶文化庙底沟类型的陶缸上有一幅鹳鱼石斧图，水鸟衔一条大鱼，圆眼、长嘴、两腿直撑，造型特征准确，并高度概括。

另外，在彩陶上还有人物形象，出土于青海大通上孙家寨马家窑文化的舞蹈纹形盆，在口沿和内壁上描绘有人物手拉手地舞蹈的景象，形象鲜活，线条精练。彩陶上还会大量的抽象几何化的纹饰，很多是对早期具象图案不断抽象变形演进而来。原始彩陶画呈现出色彩明快、造型生动，线条流畅富有变化，装饰画面充满节奏感等特点。可以看出中国的史前绘画对笔、颜料等绘画工具已经娴熟地运用，并且掌握了形式表现的技巧，同时具备很高的审美意识。

夏商西周三代时期以青铜器著闻于世，绘画遗存则较少。但青铜器复杂多变、华美诡秘的纹饰具有丰富的内涵，体现一种抽象形态的美感，这奠定了中国艺术不重模仿讲究再现和写意的审美取向。在《周礼·考工记》的“画绩之事杂五色”“绘画之事后素功”等记载是具体描述绘画的分工与步骤。三代的金文与甲骨文保留大量象形的图像文字，可以说是中国艺术书画同源相辅相成之最早实证。

春秋战国时期，中国绘画已逐步脱离所依附的工艺门类的载体，呈现独立发展的势头，但仍还有较强的装饰性。而这一时期流行的明堂壁画、肖像画、墓室壁画带有明显功利性的礼制教化特征。韩非子所谈“画犬马难，画鬼魅易”，是对绘画存形写实表现的较早品评。在湖南长沙陈家大山1号战国楚墓出土的《龙凤人物帛画》、长沙子弹库1号楚墓出土

的《人物御龙帛画》是中国较早的独幅画。两幅都是表现灵魂追随龙凤升天的招魂情景，均以立轴样式，用墨线勾勒，行笔流畅，有早期人物画的基本笔法，而中国画的传统形式也基本确立。

秦汉开辟了四百多年的稳定局面，绘画也进入了一个迅速的发展期。在内容题材上有了很大拓展。在表现技法上，发展以笔墨为主要工具，以线条为主要手法的造型观念。在秦汉出现了宫廷画工为主体的专业创作队伍，并有文人投身于画事之中。张衡是史载画家中最早用纸作画者。蔡邕《历代名画记》中记载其独创八分书体，又有《讲学图》《小列女图》传世。桓帝时的蜀郡太守刘褒画的《云汉图》使人见之觉热，而《北风图》使人见之又觉寒。在秦代《拾遗记》中还有外国画家西域骞霄国烈裔的最早记载。

汉代的墓室壁画形式与内容非常丰富，在壁画技法上也掌握了笔法的虚实顿挫和敷彩的浓淡渲染。汉代的画像砖和画像石分布广泛，留存数量众多，是研究汉代绘画的重要参照，画像砖和画像石在表现上以刀代笔，线条强健，注重动势，简练生动，这都是之后中国画所体现出的独特审美趣味。

在长沙马王堆1号3号墓出土的几幅帛画以及山东金雀山出土的一幅帛画是汉代绘画最重要的遗存。马王堆1号墓的“T”形铭旌画面完整，形象清晰，是具有较高水平的独幅画。绘画的线条粗细富变化，流畅而致韵，运用勾线平涂、渲染、直接涂色等着色方法，色彩瑰丽，富华厚重。

另外，汉代的木器画、漆绘、陶绘、铜器画等也有非常

重要的表现。如长沙马王堆的1号墓西汉的朱地漆棺彩绘笔法娴熟、色彩强烈、想象丰富，整个画面充满流动的韵律，是精美的漆画珍品。

二、魏晋南北朝——中国画的成型期

魏晋南北朝时期是一个文化大碰撞、大交融的时期，在绘画上也孕育着前所未有的新特点，绘画艺术逐渐摆脱政教功能和装饰特征的束缚，更具备了独立的表现与精神。虽然在魏晋南北朝时期绘画的主体仍是工匠，但已经出现了帝王画家和专职的文人画家。梁元帝萧绎诗画书全能，姚最《续画品》评其绘画才能“学穷性表，心师造化”，留有传世画作《职贡图》。这一时期不少帝王都以善于书画为荣，极大地提升了书画的地位。

南朝的士族制度形成一批政治经济上有特权的文化阶层，这些人积极参与绘画，出现了专职的文人画家，成为画史上较早一批详有记载的著名画家。三国时期东吴的曹不兴，有为孙权画屏风误墨点蝇和画龙传神的故事。西晋的画家首推卫协，南朝谢赫《古画品录》评云：“古画之略，至协始精。”画迹有《上林苑图》《七佛图》。东晋著名者有戴逵，他堪称文艺全才，不但精于铸造和雕刻佛像，并且善于绘画。谢赫称他“画人物山水极妙”。同时期东晋的顾恺之，在中国绘画史上占有极重要的地位，他以职业文人画家的身份提高了绘画的价值，并享有极高的声誉，其作品笔意周密连绵，称为“密体”，以摹本《女史箴图》《洛神赋图》《列女图》传世，他提出

“以形写神”，对于后世的绘画观念是非常重大的贡献。

南朝的画家最重要的有宋的陆探微和梁的张僧繇。谢赫的《古画品录》中也对陆探微推崇备至。他将书法草书笔意引入绘画，创作出“一笔画”法。张僧繇将晋代卫夫人的书法用笔融入绘画，创造了一种“笔不周而意周也”的“疏体”画法，自成风格，称为“张家样”。北朝著名的有北齐曹仲达，以画“梵像”著名，有“曹家样”之称，被唐朝人概括为“曹衣出水”。

魏晋南北朝还出现了系统的文艺理论和画论，有顾恺之的《论画》《魏晋胜流画赞》《画云台山记》，王微的《叙画》，南陈姚最的《续画品》等。而谢赫《古画品录》提出的“六法”，更成为后世品评绘画的第一标准，宗炳的《画山水序》也是中国绘画史最早的山水画的理论著作。

佛教从东汉末年开始传入，至南北朝时期发展兴盛。佛教艺术和外来文化极大地丰富了绘画的表现技法。设色、形象刻画、背景处理都有了极大的进步。

魏晋南北朝的墓室壁画也有较高艺术价值，南京西善桥东晋墓室砖画《竹林七贤图》注重对人物不同性格神态进行生动的刻画。北齐娄睿墓则是行笔流畅、艳丽多彩的生活长卷。魏晋南北朝之后，中国绘画艺术进入发展成熟时期。

三、隋唐——中国画的发展期

隋唐时期是中国古代社会的黄金盛世，中外融合，宗教自由，经济繁荣，思潮活跃，具有自由开放、华丽壮美的时

代特征，这也促使中国绘画艺术全面繁盛。隋唐的绘画可以分为三个阶段。隋到初唐为第一阶段，当时绘事还是承袭六朝的传统，但已有南北画风相融合的趋势。展子虔是隋代杰出画家，他善用战笔之体，《宣和画谱》称其“写江山远近之势尤工，故咫尺有千里趣”。其作品《游春图》，笔调细密，画工精巧，虽有真伪争议，但是仍是一幅存世较古的青绿山水卷轴，在山水画发展上具有奠基作用。初唐绘画渐有了大唐之风，阎立德、阎立本兄弟是当时的著名画家，阎立本传世作品宋摹本《步辇图》《历代帝王图》，画作线描健劲，运用晕染，设色沉着，注重人物表情刻画细微，生动传神，反映了阎立本继承了六朝传统，而又有所发展。与阎立本齐名的画家有尉迟乙僧，其作品具有浓厚的西域特色，不同于中原画风。

唐代绘画的第二阶段在玄宗到德宗年间，是其辉煌鼎盛期。山水、花鸟、人物三科蓬勃兴盛，各科独立发展，风格多样，名家辈出。唐代人物画家首推吴道子，吴道子主要从事释道人物画，沿承了南朝张僧繇“疏体”，又发展出一种粗细富于变化的遒劲线条塑造人像，米芾《画史》称其“行笔磊落，挥霍如莼菜条”，吴道子强调笔力，所画衣袂有飘逸之感，世称“吴带当风”，而其独具一格的释道人物画，时称“吴家样”，传世的宋人摹本《天王送子图》保留了吴派风格。

另一名家为张萱，传世作品有宋摹本《虢国夫人游春图》，笔法精细，设色浓艳，虽是摹本而犹存唐画风貌。宋摹本《捣练图》人物丰满，动作细致，极富意趣。

唐中期，青绿山水和水墨山水两大体系已成熟发展，李思训、李昭道父子走青绿兼金碧山水一路，以工谨细丽自成家法，被视为山水北宗。《明皇幸蜀图》为李思训所作。

王维，唐代著名诗人，亦工书画，以不同浓淡的笔墨拉开画面层次，代替青绿设色，形成了独特的“破墨山水”，苏轼赞其“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗”，这也成为后世品评诗和画的标准之一。明董其昌把王维尊为南宗山水之始。传有《辋川图》遗世。

张璪、项容、王墨承王维破墨画法的衣钵，成就卓著。唐中叶后，山水画在构图上发生了重大变化，从南北朝山水的横向布置远近的构图形式转向表现前后纵深感的构图。花鸟画至唐代中叶独立画科，中唐有善画竹的玄宗李隆基、肖悦，善画鹰鸟的冯绍正、姜皎。至晚唐则薛稷、边鸾最为驰誉。唐人多善骑猎，骏马为时人所重，画马之风在唐代极为普遍，著名画家有曹霸、韩干、韦偃等鞍马动物画家。

经安史之乱，大唐进入晚期，绘画艺术呈现向专科即某一题材的专门化发展的特点。人物画以周日方最为著名，传世作品有《挥扇仕女图》《簪花仕女图》《调琴啜茗图》等，虽真伪仍有争议，但仍可视为考察晚唐人物画发展状况的依据。

另外还有善画人物的孙位，绘有存世《高逸图》，善画火的张南本，善画罗汉的贯休，长于花鸟的刁光胤等画家。动物画家中韩滉、戴嵩以擅画牛最为知名，存世的《五牛图卷》生动传神，传为韩滉所作。

唐代的画论著作也颇丰，张彦远的《历代名画记》既是一

部完整的绘画通史，又有高度系统的评价与总结。朱景玄《唐朝名画录》以“神、妙、能、逸”四品对绘画进行评述。另外还有彦惊的《后画录》、裴孝源《贞观公私画录》、张怀瓘的《画断》等著作。

四、五代至两宋——中国画的繁盛期

在五代时期，西蜀和南唐成为绘画艺术的两大中心。这是由于西蜀和南唐皇帝皆喜爱绘画开始设立专门从事绘画的机构——画院。画院由国家直接管理，选拔绘画人才入院，授予待诏、祗候等官职。这也成了中国画繁盛期的开端。

五代时期，山水画发生关键变化，出现南北两种画风的真正分野，并且笔墨画法都已全备。荆浩、关仝成为北方山水浑厚雄健体格的开创者，而董源、巨然则是江南山水秀雅清新体格的代表。技法上表现山石质感与结构的北派斧劈皴和南派披麻皴得到发展成熟。五代山水在画史上具有重要意义，也为两宋山水面繁荣奠定了基础。荆浩曾言“吴道子画山水有笔而无墨，项容有墨而无笔，吾当采二子之所长，成一家之体”。《匡庐图轴》传为其作品。

关仝，笔法简劲而气势雄壮，世称“关家山水”。存世的《秋山晚翠图》《关山行旅图》《山溪待渡图》传为其作品。

董源，着墨清淡，点簇皴染，虚实相生，《潇湘图卷》《夏山图》等为其存世代表画作。

巨然，存世作品以《秋山问道图》最能体现其风貌，多用长披皴，清淡秀润。