

ART *in* 艺 术 中 国

CS | 湖南美术出版社

朱建纲 主编

绘 PAINTING 画 陈瑞林 著

CHINA

ART IN 艺 术 中 国 CHINA

绘 画

PAINTING

朱建纲 主编 陈瑞林 著

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画 / 陈瑞林著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2018.10
(艺术中国)
ISBN 978-7-5356-7339-8

I. ①绘… II. ①陈… III. ①绘画史—中国
IV. ①J209.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第066774号

艺术中国·绘画

Yishu Zhongguo · Huihua

出版人: 黄 啸

著 者: 陈瑞林

主 编: 朱建纲

责任编辑: 王柳润

责任校对: 彭 慧 徐 盾 伍 兰

项目统筹: 冯亚君 杜作波

装帧设计: 戴 宇

排版制作: 格局视觉工作室 Gervision

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 天津图文方嘉印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 16.75

版 次: 2018 年 10 月第 1 版

印 次: 2018 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-7339-8

定 价: 788.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 022-59950268

目录

Contents

第一章

001

东方既白：中国画艺术的光辉

第二章

035

黎明晓色：原始时代至魏晋南北朝时代的中国画

第三章

061

金碧辉煌：隋唐五代的中国画

第四章

117

雅俗之间：宋元时代的中国画

第五章

181

借古开今：明清时代的中国画

第六章

229

走向现代，走向世界：20世纪以来的中国画

艺术中国·绘画

Art in China·Painting

第一章

东方既白：

中国画艺术的光辉

第一节

中国画的历史

中国绘画艺术历史久远，自成体系，独具风采，成就辉煌。古代中国的绘画在东亚地区广泛传播，影响深远。大航海引领新时代到来，当中国绘画与西方绘画相遇交融，它又对西方现代艺术起到了重要作用。

中国绘画艺术源自远古先民的物质劳动和精神劳动。绘画最初是一种手艺，属于工匠制作的“百工之事”，它依附于实用制品之上，从满足生存实际需求的工艺活动中萌发出来。

从五六千年前原始时代的陶器装饰（图 1-1）来看，当时中华先民就已经具备很强的绘画能力。在距今三四千年的商周时代的青铜器上，那些或朴拙厚重、肃穆大方，或精巧灵动、优美雅致的装饰图案，表明当时人们的绘画能力相较之前已有了极大提高。

春秋战国时期（前 770 ~ 前 221），青铜器、漆器的装饰由规整的图案转变为对现实生活具体场景的描绘，越来越具有独立绘画的意义。根据文献记载，春秋战国时期的壁画艺术高度繁荣，并且出现了在丝织品上绘制的独立绘画。

独立绘画的出现，如同天空绚丽的朝霞，显示出中国绘画艺术的破晓。

秦帝国（前 221 ~ 206）的建立，标志着中国延续两千多年的“帝国时代”的开始。秦汉时期（前 221 ~ 220），工艺绘画仍然占据重要的位置，画工在绘画活动中扮演了主要的角色，越来越多的官僚、文人参与绘画活动，以他们特有的社会地位和文化优势，影响中国绘画艺术的发展。

原始时代的陶器装饰

魏晋南北朝时代（220 ~ 589），国家分裂，社会动荡，中央王权衰落，人民历经苦难，思想文化艺术却迸发出光芒，得到极大的发展。

此时，擅长绘画和书法的文人大量涌现，中国绘画中的文学色彩日益浓厚。书法艺术的大发展影响了中国绘画。画家用具有书法特色的笔线，着意展现人物的神态表情。

魏晋南北朝时代，佛教等外来文化与中国本土文化相遇，彼此碰撞，相互选择，逐渐融合。此时的中国绘画如含苞待放的花朵，充满了生命的活力。（图 1-2）

隋唐五代（581 ~ 960），是继秦汉之后中国封建社会发展的又一高峰，帝国威势显赫，社会经济发达，文化艺术繁荣，绘画也呈现出富丽堂皇、雍容华贵的宏大气象。

远古绘画描绘先民劳作、生息和繁衍的生活场景，与万物有灵的神秘观念和避凶趋吉的愿望有着密切的关系，彰显了绘画的实用功能，所以神祇敬仰、祖先崇拜、巫术活动成为远古人物画的重要内容。商、周、秦、汉时期，随着社会的发展、文明的深化，人物画逐渐脱离神秘怪异的特性，成为统治者宣扬政教人伦的工具，政治和宗教人物画占据了此时中国绘画的重要位置。隋唐人物画不再是程式化、符号化的描绘，人物造型真实生动、细致入微，绘画技法有了极大提高。此时期迎来了中国古代人物画的发展高峰，出现了不少善于描绘世俗化的宗教题材、善于表现繁华贵族生活的艺术巨匠，他们创作出众多描绘工细、真实生动、具有鲜明时代感的作品。隋唐画家为中国人物画艺术的发展做出了卓越贡献。（图 1-3）

魏晋南北朝时代兴起的山水画，逐渐脱离政教宣传工具的约束，走向审美表现，到隋唐时代呈现成熟的风貌。隋唐绘画题材日益扩大，门类日益增多，内容日益丰富，描绘日益精美。

隋唐时代的花鸟画不再是人物画的附庸，有了不少以画鸟兽鱼虫著称的花鸟名家。人物画、山水画、花鸟画，中国绘画的主要门类至此发展成熟。中国绘画如溪涧出山，涓涓细流汇合成奔腾江河，滔滔不绝。

宋代（960 ~ 1279）的文化艺术高度发展，山水画、花鸟画逐

九色鹿本生图

维摩诘像

渐成为此时画坛的主流。

宋代山水画表现自然的水平有所提高，出现了描绘南北不同山水的画作。南方山水秀丽清逸，北方山水雄伟壮美，有着不同的艺术风貌。

宋代绘画讲究理法，注重法度，描绘物象一丝不苟。宫廷画院画家创作的“院画”，周密细腻、富贵华丽，是写实山水画、花鸟画艺术发展的高峰。

宋代是文人画出现的时代，文人画展现了画家的文学艺术修养，注重笔墨的书法性表现，不以机械模仿客观对象为能事，强调主观意趣。文人画展现的风貌被认为是中国画的代表性面貌。

到了元代（1206 ~ 1368），传统的科举制度一度被废，许多文人寄情文艺，文人画获得极大的发展，逐渐占据画坛的主流。

写意成为元代文人画的主要趋向，画家追求笔墨神韵，抒发心境意绪，极力强调主观精神。此时期文人画作品，诗书画印融为一体、交相辉映，构建出中国画特有的艺术风貌。（图 1-4）

明（1368 ~ 1644）、清（1616 ~ 1911）两代是中国封建社会的晚期阶段。

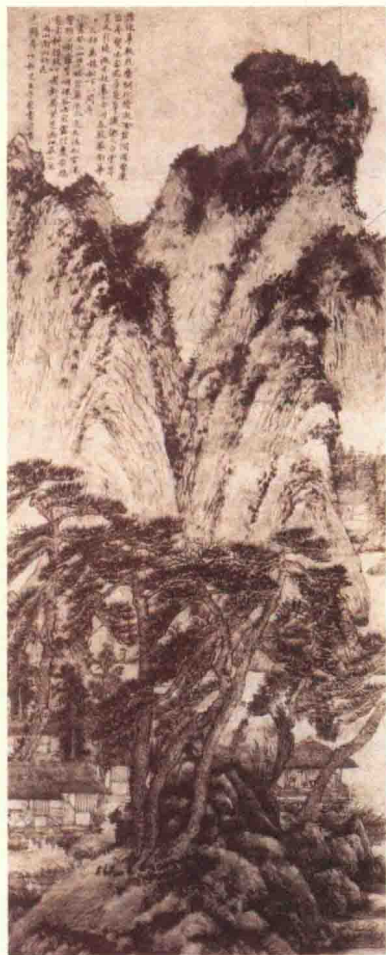
明代是中华传统文化的恢复和发展阶段。

明代文人画以山水画、花鸟画见长，人物画相对式微。文人画抒写主观情趣、追求笔情墨韵，亦有雅俗共赏的新风，尤以苏州地区的“吴派”绘画影响最大。此时山水画成为画坛主流，写意花鸟画亦获得较大发展。水墨技法不断创新，笔墨表现能力进一步提高。

印刷技术的发展，促进了中国传统木刻版画的兴盛，不少画家参与版画创作，显示出创作才华。

清代画坛仍以文人画为主流，且较之前又有所变化。繁华都市扬州在城市化、商业化社会转型的影响下，出现了“扬州八怪”等有着变革精神的画家，他们的画作在标举文人身份和文雅气质的同时，注重主观意趣的真实表达，有着新鲜生动的艺术活力。

清代晚期大量画家聚集于城市，他们来自不同社会阶层，社会经历迥异，靠卖画为生。这些城市画家的绘画创作使得雅与俗的分野、文人和工匠的界限日益模糊，有了越来越强烈的现代性意义。传承与创新不断推动着中国画发展。明清时代不少画家以前人为师，又

春山读书图

能够突破前人之藩篱，我用我法，独辟蹊径。西方文化艺术也在此时越来越广、越来越深地影响着中国，明清画家便以西方绘画为参照，形成了“中国画”的概念。

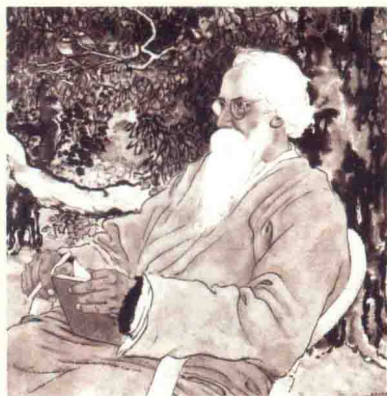
上海是受西方影响强烈的商业都市，清代晚期聚居上海的画家众多，形成了具有特色的“上海画派”。这些画家成分复杂，活动广泛。清代的金石碑刻研究、书法篆刻艺术也直接影响了上海画家的创作，尤以写意花鸟画最为突出。“上海画派”开辟了近代中国绘画的新路径。

广东是近代中国最早接受西方影响的地区。广东“岭南画派”倡言“美术革命”。广东画坛与上海画坛、京津画坛一起，影响了中国绘画从传统向现代的转变。

1911年辛亥革命推翻了清王朝，中华民国建立，各地美术院校纷纷开设。许多美术院校将西方美术中的素描等作为造型基本训练的新式美术教育手段，推动了新中国画尤其是新人物画的发展。写实中国画尤其是写实人物画取得了巨大成绩。

“新文化运动”潮流涌起，新型知识分子在提倡“文学革命”的同时，大力提倡“美术革命”，传统中国画成为革命的对象，受到西洋画的强力冲击。经历“五四”新文化运动后，中国画家重新认识到传统中国画的优长。西洋画与中国画彼此碰撞、相互选择、不断融合，中国画家展开了对“新国画”的探索与实践，使中国画得以蜕变与复兴。

1978年后，中国社会进入“改革开放”的新时期，中国画迎来了艺术的春天。画家们对人物画、山水画、花鸟画乃至现代水墨画的艺术探索，使中国绘画有了越来越丰富的艺术面貌。（图1-5）

泰戈尔像

图 1-1
原始时代的陶器装饰

图 1-2

九色鹿本生图

北魏 敦煌莫高窟第 257 窟西壁（局部）

图 1-3
维摩诘像

唐

敦煌莫高窟第 103 窟壁画（局部）

图 1-4
春山读书图

元 王蒙 纸本水墨 纵 1324 厘米 横 555 厘米 上海博物馆藏

图 1-5
泰戈尔像

近代 徐悲鸿 纸本设色 纵 50 厘米 横 50 厘米 北京 徐悲鸿纪念馆藏

第二节

中国画的材料装帧

绘 画创作是精神性的创造，也是物质性的劳作。中国画是精神产品，也是物质产品。不同历史时期不同技艺制作的工具和材料的变化，极大地影响了中国画的发展。

中国画主要指画家用毛笔蘸水、墨、彩，画在丝织品（帛、绢）和纸上并加以装裱的作品。

笔、墨、纸、砚通常称为“文房四宝”，是中国画创作的重要工具材料，它们影响了中国画的技法和作品面貌。

在挖掘出土的五六千年前的原始遗迹中，人们发现了用于上色的矿物颜料以及用于研磨色彩的研盘和调制颜色的调色盒等器物。（图 1-6）

姜寨遗址陶质彩绘工具

中国画是关于线的艺术，毛笔书写的书法艺术影响了中国画的发展。毛笔是独具中国特色的书写工具和绘画工具。

从五六千年前彩陶器物上的装饰纹样可以看到一些用笔的迹象。春秋战国、秦汉时期毛笔已得到广泛使用。现已发现距今两千多年的春秋战国、秦汉时期的毛笔。（图 1-7）

历代制笔技术不断进步，毛笔品类逐渐增多，且功能各异，以适应人物画、山水画、花鸟画创作的不同需要。至明清时代制笔技术达到高峰。近代浙江湖州的毛笔最为著名，称为“湖笔”。

墨是书写和绘画的色料。

远古的彩陶纹饰，商周的甲骨文、竹木简牍、缣帛书画等留下了用墨的痕迹。汉代出现了人工制作的墨品。制墨方法几经发展，最

春秋时期的毛笔

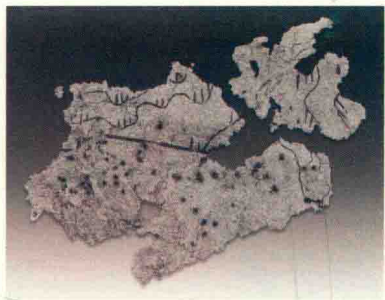
初用手工捏合，后来用模制，所制墨质地坚实。从制成烟料到最后完成出品，中间还要经过入胶、和剂、蒸杵、模压成形等多道工序。常用制墨多原料有油烟、松烟两种，用它们制成的墨称油烟墨和松烟墨。油烟墨多用桐油烧烟制成，墨色黑而有光泽，能够很好地显出墨色浓淡的细腻变化，宜用于山水画；松烟墨多用松木烧出烟灰制成，黑而无光，多用于画鸟兽的翎毛和人物的毛发。墨的外形多种多样，工艺精美。明清时代安徽文化发达，制墨技术精妙，制成的墨品称为“徽墨”，是书画用墨的精品。（图 1-8）

徽墨与墨模

纸是古代中国的重大发明，早在两千多年前的汉代便已出现。（图 1-9）纸的出现改变了丝织品作为书法和绘画主要材料的历史。

书法和绘画艺术因为纸的出现得以迅速发展。与丝绢相比，中国画笔墨的特色在纸上得到了充分的展现。宋元时代造纸术进一步发展，纸的运用越来越广泛。

汉代早期的放马滩纸

安徽泾县生产的宣纸是具有特色的书法和绘画用纸，因泾县古属宣州，故称之宣纸。宣纸质地柔韧、洁白平滑、色泽耐久、吸水性强、保存时间长，享有“纸寿千年”的声誉。没有经过加工，吸水性强的宣纸称为“生宣”，用矾水加工处理后吸水性弱的宣纸称为“熟宣”。“熟宣”适合绘制不要求晕染渗化的工笔画，“生宣”则适合绘制晕染渗化要求很高的水墨画。淋漓的水墨和色彩在纸上晕染渗化开来，会产生种种变化微妙、人工难以达到的艺术效果。

传统绘画材料——宣纸

正是因为宣纸的使用，宋元以后具有民族特色的水墨画得到了长足发展。直到今天，手工制作的宣纸仍然是中国画家主要的绘画材料。（图 1-10）

砚是书写、绘画时通过加水来研磨、调制墨料的工具，被古人誉为“文房四宝之首”。远古时代研磨墨料色料的工具往往附有磨杵或研石，汉代发明了人工制墨，需要用墨时直接将墨条在砚上研磨，由此砚得到了广泛的使用。

制砚材料有陶、泥、砖瓦、金属、漆、瓷、石等，最常见的还是石砚。

砚的产地遍布全国各地，好砚质地细腻、润泽纯净、晶莹平滑、纹理清晰，易发墨而不吸水，从取石、就料、开型、出槽、磨平到雕花等都颇具匠心。明清两代砚的品种繁多，出现了被称为“四大名砚”

的洮砚、端砚、歙砚和澄泥砚。不少精品砚因其名贵而作为瑰宝观赏珍藏。(图 1-11、图 1-12)

传统中国绘画颜料根据制色原料来区分,主要有矿物性颜料、植物性颜料、金属颜料、动物颜料、人工颜料等,以丹砂(即朱砂)、石青、石绿之类的矿物性颜料为多,故称“丹青”。矿物性颜料用矿石磨制而成,色彩厚重、艳丽沉稳,覆盖性强,不易掉色,与藤黄、花青、胭脂之类的植物性颜料相比,更具特色。

古代制色多采用手工的方式,磨制、筛洗、加胶、调色等均靠人工完成。随着西方绘画颜料制作技术的传入,近代颜料普遍采用机器生产,画家可在商店购买。这种机器生产的块状和管状的颜料虽然使用方便,效果却不如手工制作的颜料,所以现在仍有不少画家在采用古代流传下来的方法制色。

宋元以后,篆刻印章大量出现在中国画创作中,与笔墨丹青交相辉映,为作品增光添彩。钤印用的印章、印泥等,亦是中国画不可或缺的工具材料。

装裱是中国特有的保护和美化书画作品的技术,工匠一般采用绫、锦、绢、纸等材料对书画作品进行装裱美化或保护修复。

中国早在 1500 年前就有了专门的书画装裱作品。明清时代,装裱技术流传至日本、朝鲜等国,且不断演进,形成不同的风格。装裱技艺与绘画创作共同构成了东方文化艺术的宝贵财富。

传统中国画主要分为绢本和纸本两大类。绘制在绢、帛等丝织物上的作品,称为“绢本”;绘制在纸上的作品,称为“纸本”。古画绢本虽多,但易损坏,不如纸本容易保存。

传统中国画有屏幛、卷轴、册页、扇面等画幅样式。横向展开的有长卷(又称手卷)、横披,纵向展开的有条幅、中堂,盈尺大小的有册页、斗方,画在扇面上的有折扇、团扇,等等。画幅样式不同,装裱的方式也不同。

装裱后的中国画作品更加精彩夺目,便于收藏、布置和观赏。传世名画经过重新装裱修复,可以极大地延长作品的生命。(图 1-13)

广东肇庆的端砚

安徽的歙砚