

国

画

走向世界的中国文明丛书

无论是衣袂飘飘、婷婷袅袅的仕女图，抑或是山势峥嵘、瀑流雄阔的山水画；无论是惟妙惟肖、精工细作的工笔技法，抑或是酣畅淋漓、大刀阔斧的写意风格；无论是描绘世间万象，抑或是表现湖光山色，国画都以其特有的表现语言令世人惊叹不已。

丛书主编 邹登顺 王军平 著

西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 国家一级出版社

走向世界的中国文明丛书

国 画

丛书主编 邹登顺

王军平
——著

西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 国家一级出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国画 / 王军平著. — 重庆 : 西南师范大学出版社, 2015. 1

(走向世界的中国文明丛书)

ISBN 978-7-5621-6834-8

I. ①国… II. ①王… III. ①中国画—绘画史—中国
IV. ①J212.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 115530 号

丛书主编 邹登顺

丛书编委 邹登顺 刘行光 沈凤霞 王军平 林和平 西文斌
于智华 朱晓东 周云炜 王名磊 卢静云 王 升
曾学英 朱致翔 韦 娜

走向世界的中国文明丛书

国 画

GUOHUA

王军平 著

责任编辑: 何雨婷 张昊越

出版策划: 双安文化

装帧设计: 黄 杨 鞠现红

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编: 400715

<http://www.xscbs.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 重庆紫石东南印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 10.5

字 数: 166 千字

版 次: 2015 年 1 月 第 1 版

印 次: 2015 年 1 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-6834-8

定 价: 28.00 元

致读者

倡导“新史学”的梁启超在评述中国文明发展一脉相承、生生不息的同时，从文化交融发展角度指出了中国文明发展的道路：中国之中国、亚洲之中国、世界之中国三阶段。梁氏“三阶段说”独具慧眼，表明中国文明独创之后，走向亚洲，走向世界，与此同时也在拥抱亚洲其他文明和世界文明。中国与世界互为视角，既要坚持“和而不同”，“道并行而不相悖”的智慧，又要有更大视野，考察中国文明不能脱离世界文明的格局，中国文明也对世界有独特价值，并以其独特的方式影响人类文明的发展，做出了应有的贡献。安田朴《中国文化西传欧洲史》如数家珍地介绍，西方魁奈和杜尔哥的重农学派受中国重农风尚影响，古老的冶炼术成就了西方最大金属工业的基础，中式园林影响西方王府公园，西方眼中的中国式样“开明政治”成为其“理想模式”……凡此都表明18世纪西方“中国热”时，中国文明对西方文明的贡献有力焉。历史上，中国文明向亚洲、欧洲输送了许多发明和思想。从世界范围的历史和现状来看，文明程度之所以如此，中国人民的贡献颇多。中国文明除直接被其他文明吸收外，还包括有美国汉学家史景迁《文化类同与文化利用》书名所示的状况——类同和利用：不同文明从对方那里吸取有益成分，充实其文明甚至成为其文明发展的新鲜血液。由于历史原因，自西方工业革命以后，以科技为代表的文明成就日新，非西方国家和民族都争先恐后地学习西方、模仿西方，于是西化之声盈耳，响彻全球。中国近代以来的西化主流呼声一浪高过一浪，激进成时尚，文化交流渐变成西学东渐，东学西渐虽未绝却细细如缕。时至今日，中国如何走向世界，中国文明如何走向世界，依然是有识之士忧思的大问题。

中国文明走向世界，最基本的意思是从文明交流角度看中国文明如何影

响日韩越、欧美非等文明，以及世界文明中的中国形象。除此基本意义外，还有两层意思。首先从反思现代性、后现代性角度看，中国文明具有独特的价值。一脉相承延绵 5000 多年的文明积淀，不仅为中华民族发展壮大提供了丰厚滋养，而且有独特的普世价值，诸如“天人合一”，即人与自然和谐的理念可以弥补现代化征服自然之偏执。再次就是，中国文明走向世界意味着顺应时代潮流，睁开眼睛看世界，主动去交流，广泛参与世界文明对话，促进文化相互借鉴，逐步改变西方国家对于中国文化的片面认知与刻板印象，树立新形象。这是中华复兴所需的使命所在，也是国家民族文化安全的重要组成部分。我们必须清醒地认识到，把中国文化介绍出去为他国认知，是十分困难的事，必须有长期打算，正如季羨林先生为《东学西渐丛书》写序时说：“想介绍中国文化让外国人能懂，实在是一个异常艰巨的任务，对于这一点我们必须头脑清醒。”

重庆双安文化传播公司和西南师范大学出版社出于文化使命感，思索中国文明如何走向世界。中国文明走向世界不仅要总结已有交流史、中国文化形象的得失，更应该从现代性、后现代性角度厘清文明家底，在这样的基础上谈论中国文明走向世界之事才有真实价值。为此策划了《走向世界的中国文明丛书》，涵盖对世界其他文明产生了深远影响的诸多内容，如戏曲、造纸术、丝绸、剪纸、中医、古琴、国画、饮食、印刷术、造船、武术、瓷器、灯谜、玉器、园林艺术等。

中国如何走向世界？中国文明如何走向世界？学人责无旁贷，任重道远，共襄其事，是为序。

邹登顺

（重庆师范大学历史与社会学院副教授、重庆市重点社科基地“三峡社会发展与文化研究院”文化遗产研究所所长）

前言

中国绘画源远流长，历史悠久。在原始社会，那些岩石或兽骨上的刻画符号便是绘画的萌芽。后来，又出现了彩陶绘画；继之，先民用笔蘸上矿物、植物颜料在墙壁、绢帛和纸上绘制各种人物、动物以及其他自然物象。历经漫长的历史发展和无数画家的实践探索，如今，国画已经成为一门具有鲜明民族风格和独立审美体系的传统艺术。

依据绘画题材，可将国画分为人物、山水、花鸟三种类型：人物画注重表现人物的精神、个性，主张以形写神、形神兼备；山水画注重表现自然景观的审美意象，并以其抒发画家本人的胸襟、情怀；花鸟画注重表现花、草、虫、鱼等形态特征，继而借物抒情，托物言志。人物画、山水画、花鸟画并称为中国绘画的三种画科，到唐朝时都已经完备存世了。

国画创作注重情景交融、形神兼备、虚实相生、动静结合、有无统一，创作主体关照自然继而超越物象，感怀人生继而升华灵魂。从事国画创作的人，或官或民，或僧或道，有的热衷于功名，有的清高避世。纵观史册，国画家的身份可谓多矣。不唯如此，国画艺术的审美内涵亦非常丰富。千年后的今天，再观赏那些经典的画作，我们依然能感受到前辈画家的内心情感和创作主张。无论是衣袂飘飘、婷婷袅袅的仕女图，抑或是山势峥嵘、瀑流雄阔的山水画；无论是宏幅巨制，抑或是精巧小品；无论是惟妙惟肖、精工细作的工笔技法，抑或是酣畅淋漓、大刀阔斧般的写意风格；无论是呈现错金镂彩之美，抑或是表达出水芙蓉之妙；无论是描绘世间万象，抑或是表现林泉高致，国画都以其特有的表现语言，令世人惊叹不已。

如今，国画这门传统艺术走向千家万户，越来越多的中国人会用毛笔在宣纸上横涂纵抹了。并且，国画艺术已经走出国门，走向世界，受到越来越

多外国友人的青睐，有的挂在外国美术馆里被人观赏，有的则被外国收藏家珍藏。

概言之，中国绘画史上大师辈出，佳作如林；国画艺术博大精深，耐人寻味。“一画一世界！”画家和画作如同星月交辉，共同创造了一个神秘而又丰富多彩的艺术世界。作为学习者，我们要了解、探讨的内容可谓多矣。

本书对国画艺术的表现技法、风格特征、分类标准和创作过程做简要介绍，亦对历朝历代国画艺术的发展做了解说和分析，力图使读者朋友对国画艺术的审美追求和发展脉络有所感知。由于篇幅有限，本书只能窥豹一斑，观其大概；再者，囿于作者知识有限，书中错误和疏漏之处在所难免，请各位专家、读者批评指正！

甲午年春分，王军平写于汉上

（作者系汉口学院教师、湖北省书法家协会会员、湖北省作家协会会员）

目 录

第一编 国画概述	1
一、国画简介	2
二、国画类别	6
三、国画创作	10
第二编 国画的源流与先声	17
一、神秘的刻画符号与器物纹饰图案	18
二、色彩凝重的壁画	28
三、风格瑰丽的帛画	31
四、精美灵动的画像砖石	35
第三编 宗教情怀与浪漫色彩：魏晋南北朝绘画	37
一、形神兼备的人物画	38
二、呈现自然之美——山水画的出现	46
第四编 画科完善的盛世华彩：隋唐五代绘画	49
一、空前绝后的人物画	50
二、渐入佳境的山水画	60

三、独立成科的花鸟画	63
四、承前启后的五代绘画	67

第五编 从富丽绚烂到萧疏简逸：两宋至元代绘画..... 75

一、精工华美的两宋宫廷画	76
二、写意传情的文人绘画	83
三、元代前期的士大夫绘画	86
四、四家崛起的元代中后期绘画	90

第六编 集古与创格并存：明清绘画..... 99

一、明前期宫廷绘画与“浙派”	100
二、明中期文人画与“吴门画派”	105
三、流派纷呈的明后期绘画	113
四、清初的笔墨高峰——“四王”与“四僧”	121
五、清中后期绘画与“扬州画派”	133

第七编 走向世界的国画..... 141

一、面向世界、继往开来的近现代绘画	142
二、画国在世界舞台上的呈现	154

第一编 国画概述

近代书画名家诸宗元说：“画之定名，古之时，曰图曰绘；及于晚近，曰写曰设色：皆画也。”国画，又称“中国画”，是中华文明的重要组成部分。它以其悠久的历史、丰富的类型、深厚的文化底蕴而跻身于世界美术之林。古老的国画艺术是中华民族智慧的结晶，更是中华文明的标志。认识和传承这门艺术，我们责无旁贷。本编将从国画的简介、类别、创作三个方面来讲述国画，为广大读者勾勒出国画的大致轮廓。

一、国画简介

国画在古代并无固定称谓，一般称之为丹青，现在又叫中国画，是用毛笔蘸水、墨或颜料在宣纸、绢帛上绘制图案的画种。国画历史悠久，为我国的“国粹”之一。它具有自己独特的笔墨趣味和艺术魅力，展示了中华民族独有的历史渊源和文化特色，体现了中国人对人与自然、人与社会关系的思考和认识。经过几千年的发展与变革，国画这门古老的艺术形式既未风干，也未脆折，反而呈现出一派名家辈出、流派纷呈的繁荣局面，并渐渐走出国门，在国际上的知名度变得越来越大。

1. 国画与西方绘画的区别

国画作为中国特有的绘画形式，具有自己独特的艺术个性。同水粉、水彩、油画等西方绘画相比较，国画有哪些不同之处呢？

首先，在媒介和材料上，国画和西方绘画有所不同。国画运用毛笔、水墨、矿物颜料、植物颜料等工具，在宣纸或绢帛上作画；而西方绘画则是利用水粉颜料、水彩颜料、丙烯颜料、油彩等在卡纸或布面上作画。

其次，在表现手法上，国画具有自己的特点。西方绘画多采用焦点透视法。焦点透视法坚持近大远小、近实远虚的原则，讲究科学性和真实性。例如，达·芬奇的《最后的晚餐》这幅画，就是采用焦点透视原理。国画不像西方绘画那样使用焦点透视的方法来再现大自然，而是采用散点透视或多点透视的方法。散点透视，又称“移动视点”，它从多个角度来表现客观对象的特

征。画家的视点并不在一个固定的地方,可以根据需要来移动立足点,并灵活组织画面。采用这种独特的透视法,画家在一张不大的画面上也可展示出咫尺千里的恢宏景象。例如,传世名画《清明上河图》即是采用散点透视的典范之作。《清明上河图》描绘的是北宋时期汴京城内和近郊的各阶层人们的生活场景。欣赏者站在画面之前,可不受地域和观察点的

《清明上河图》(局部) 北宋·张择端 绢本淡设色
24.8厘米×528厘米 故宫博物院藏

的限制,将整个画面一览无余:既可以看到近处城内的景象,又可以看到远处的郊外风光;既可以看到桥上行人,又可以看到桥底船只;既可以看到城郭屋宇,又可以看到街坊店铺。而且,无论看哪一处景点,物体的比例基本相似。

再次,西方绘画注重形似和再现,国画则注重神似和表现。古人云:“品画先神韵,论诗重性情。”国画追求神韵、意境,讲究“意足不求颜色似”。

上面讲述的是国画和西方绘画的差别。不过,随着西方绘画技法和观念的传入,不少国画家开始吸收西方艺术的经验,逐渐将中西方艺术创作手法融合起来,丰富了国画的表现形式。

2. 国画的技法特征

既然国画具有自己独特的语言风格和笔墨韵味,那么它具有哪些技法特征呢?

在用笔上,国画讲究方圆、粗细、轻重、提按等方面的变化。用笔是国画

表现手法的核心部分，很大程度上，一个国画家水平的高低是从其用笔上体现出来的。张彦远在《历代名画记》中写道：“夫应物必在象形，象形需传其骨气，骨气、象形皆本于立意，而归乎用笔。”可见，用笔在国画创作中是多么重要！

在用墨上，国画讲究墨色的变化。古有“墨分五彩”“惜墨如金”之说，指的就是国画用墨的经验。比如，在墨色上，国画中有焦墨（原墨）、浓墨、重墨、淡墨、清墨五个层次，有浓淡相宜之趣，有最浓、次浓、稍淡、更淡的区别。在敷色上，国画使用天然矿物或植物所做成的颜料，用平涂手法在表现对象上敷上固有色，较少追求光影变化。

除注重用笔、用墨外，国画创作亦重视章法、位置的经营。无论是使用勾、皴、擦、染、点或平、圆、留、重、变的笔法，还是表现浓、淡、干、湿、黑的墨法，抑或是阴、阳、向、背、虚、实、疏、密的构图，国画艺术都是为了达到传情达意、以形写神的效果。

3. 国画欣赏

随着科技的发展和文化的快速传播，国画作品随处可见。不经意间，我们便会看到一幅墨色酣畅的“梅兰竹菊”，或是一幅栩栩如生的人物肖像画。那么，面对一幅国画作品时，我们该如何欣赏它呢？

在南北朝时期，绘画理论家谢赫就提出了品画的艺术标准——六法论。六法论包括：气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写六个方面。具体而言，气韵生动指的是画面形象的精神气质要生动、鲜明；骨法用笔指的是用笔方法要正确，这样才能表现对象的形状和质感；应物象形指的是艺术创作方法，画家在创作的时候，在借鉴、依托客观物象的基础上追求形似的意境，以把握表现对象艺术与现实的关系；随类赋彩是指用色方法，画家应根据不同时间、地点和表现对象来敷色；经营位置是指构图方法，画家可采用取舍、疏密、藏露、虚实等手法来安排笔下的元素和形象，使之符合人的审美经验，具有良好的整体效果；传移模写是指学习方法和创作手段，主要指写生、临摹这两种学习国画的重要方法，临摹是学习前人经验，也称为“师古人”，写生是指跟大自然学习，也称为“师造化”。

六法要求很高，实际上一幅国画作品很难在这六个方面做到面面俱到，如果能达到其中的一两种标准则足矣。

我们在欣赏一幅国画作品时，可参考六法论。例如，可先观其大概，看画面布局谋篇是否和谐，章法是否恰当。其次，要观其造型是否准确、精湛。再次，要看画作用笔是否讲究，用墨是否丰富，这些都是体现一个国画家功力与才气修养的地方。吴昌硕擅长中锋用笔，线条古朴；齐白石的画墨色苍润，用笔技巧已经达到炉火纯青的地步；张仃画山水时喜用焦墨，以营造一种苍劲、辽阔的气氛，画面具有金属质感。而没有经验的国画师，其画作用笔单一、线条扁软、墨色枯燥，整幅画作毫无生气。最后，要看国画中的题款和印章钤盖位置是否得当，因为这也在很大程度上影响了一幅画作的格调和整体效果。如果书法水平高妙，题款合适，盖章讲究，那么它们可为画面增色。

国画与中国传统文化的精神是一致的。著名画家傅抱石曾经说道：“中国绘画是中国民族精神的最大表白，也好似中国哲学思想最亲切的某种样式。”也就是说，在欣赏国画的时候，要具备中国传统文化知识，要运用中国哲学、宗教、文化等思维方式去体验、分析。

二、国画类别

自古以来,关于国画的分类标准有很多种说法。例如,唐代张彦远在《历代名画记》中将国画分为人物、屋宇、山水、鞍马、鬼神、花鸟六门;北宋《宣和画谱》中将国画分为道释、人物、宫室、番族、龙鱼、山水、畜兽、花鸟、墨竹、果蔬十门,又称“画分十门”。南宋时期,邓椿在《画继》中将国画分为仙佛鬼神、人物传写、山水林石、花竹翎毛、畜兽虫鱼、屋木舟车、蔬果药草、小景杂画八种门类。除此之外,元代还有人将其分为“十三科”。上述分类标准不一,且内容过于庞杂。鉴于此,现当代画坛对国画进行了如下分类。

按照手法疏密不同,可分为工笔、写意、工夹写三类,细分为工笔、写意、白描、水墨、重彩、浅绛等形式;根据画幅形式不同,可分为条幅、中堂、横幅、扇面、册页、斗方、长卷等;根据施用色彩不同,可以分为水墨画和淡彩画,水墨画不施用颜色,而淡彩画又可细分为浅绛、青绿、金碧等类别;根据题材不同,可分为人物画、山水画、花鸟画,这也称作“画分三科”。

以下将以人物画、山水画、花鸟画为例分别予以介绍。

1. 人物画

人物画是以人物形象为刻画对象的国画类别,又可细分为道释画、仕女画、肖像画、风俗画、历史故事画等。人物画常将人物形象置身于特定历史背景、环境中,力求将人物主体刻画得逼真传神、神形兼备。在中国历史上,

《暮归》 当代·唐宁 纸本 69厘米×69厘米 《高原姐妹》 当代·唐宁 纸本 69厘米×69厘米

东晋顾恺之的《洛神赋图》、唐代韩滉的《文苑图》、五代南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》、南宋梁楷的《李白行吟图》、清代任伯年的《高邕之像》等都是人物画中的经典之作。

人物画出现的时间较早。在周代，人们为了劝诫别人惩恶扬善，便有了以人物形象为主体的壁画。战国时期，又有了画在绢帛上的独幅人物。两汉时期，人物画基本成熟，这时期的人物画作品造型准确，甚至还出现了写意色彩。魏晋南北朝时期，出现了专业人物画家，他们创作了大量的神话人物画和肖像画。隋唐时期，人物画继续发展，这时期的人物宗教画场面恢宏，表现力丰富。五代至两宋时期，宫廷画院的创立和画学的兴办都促进了人物画的进一步发展，出现了画面精美的工笔着色人物画。受禅宗思想的影响，这一时期亦出现了简笔写意人物画。元明清三代，人物画重水墨、轻色彩，强调绘画的趣味性。现当代，人物画吸收西方绘画的观念和技法，在造型和色彩施用上有所发展。例如，当代著名国画家唐宁的人物画出古入新，澹逸清华，生动地表现出了高原居民的精神意蕴。

2. 山水画

山水画俗称风景画或彩墨画，是以自然山川景色为表现对象的绘画。山