

水墨丹青

一读就懂中国画

李清芬 著

中原出版传媒集团
大地传媒

河南美术出版社

水墨丹青

一读就懂中国画

李清芬 著

中原出版传媒集团
大地传媒

河南美术出版社
· 郑州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

水墨丹青：一读就懂中国画 / 李清芬著. — 郑州：
河南美术出版社，2014.11

ISBN 978-7-5401-2971-2

I. ①水… II. ①李… III. ①中国画—鉴赏—中国
IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第252553号

水墨丹青

一读就懂中国画

李清芬 著

策 划 张馨月

责任编辑 陈 宁

责任校对 吴高民

装帧设计 葛文璐

出版发行 河南美术出版社

地址：郑州市经五路66号

邮政编码：450002

电话：(0371) 65727637

设计制作 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷 河南博雅彩印有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 16开

印 张 10.5

版 次 2014年11月第1版

印 次 2014年11月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5401-2971-2

定 价 68.00元

李清芬，字若清、楚玉，号子珮，法号源清。中国美术家协会培训中心授课导师，中华诗词学会会员，清华大学美术学院全国美术理论研究与书画创作高研班班主任，中国国画家协理事，中国新闻书画院副院长，澶州书画院院长，濮阳市第七届政协常委，主攻花鸟画、兼习山水人物。河南省濮阳市党校艺术学副教授，河南省濮阳市职业技术学院特聘艺术学教授，获得河南省文明教师、河南省优秀女职工称号。被台湾中华艺术协会授予“终生尊荣”奖。

作品多次参加国内外大型美术展览并获奖，多次举办个人画展和参加爱心慈善捐助公益活动。多篇学术论文或国画作品在国内外相关专业刊物发表，作品曾多次被国内外相关机构或个人收藏。曾出版专著《水墨丹青——中国画史浅说》等。

目录

序一.....	1
序二.....	3
简述中国画.....	7
一、中国画的种类	8
二、中国画常见的几种形式	20
三、画好中国画的几个基本要点	25
四、中国画的文人画	52
五、中国画的品评标准	61
六、中国画的传统与创新	63
七、中国画的雅与俗	65
中国画的意境美.....	70
一、中国画的意境美在于道法自然	71
二、中国画的意境美在于气韵生动	73
三、中国画的意境美在于写意性	74
四、中国画的意境美在于“似与不似之间”	75
五、中国画的意境美在于画中有“诗”的文学性	77
六、中国画的意境美在于骨法用笔，以书入画	82

七、中国画的意境美在于以形写神，以神写意	85
中国画的笔法、墨法	88
一、笔法	88
二、墨法及五色、六彩	90
三、各种墨色的特点及用途	96
四、水墨画中墨的使用	97
五、宿墨、埃墨的制作方法	97
如何认识和选用宣纸	99
一、纸的历史	99
二、纸的种类	101
三、纸的选择方法	105
四、纸的使用与保存	108
五、纸的鉴赏	109
砚的概况	112
印石	117
印泥常识	121
中国画的题款和钤印	124
书画家的润格规则	130
中国画的画派	134
书画收藏与保养	141
一、宣纸的特性	142
二、毛笔的性能	143
三、墨韵造就微妙性	143
四、书画收藏十要素	144
五、书画收藏保养常识	146
六、书画收藏五忌	149
书画尺寸的计算方法	151
后记	153

涤心蕴智入妙境，寄言青墨凝画魂

□霍春阳

“素处以默，妙机其微。”乃《二十四诗品·冲淡》中的第一句，说的是一种人生境界。意思是人要保持一种虚静的状态，则可自然而然地洞察宇宙间一切微妙的变化。我想，这八个字用在李清芬女史身上，似乎更恰切公允。

李清芬，字若清，号子珮，其性柔美婉约、坚韧豁达、清秀雅异，善乐助而不求闻达。来自于华夏龙都、仓颉故里、濮水之阳，深厚的文化积淀赋予她刚柔相济、和不露圭的风骨，以及钟情书画、痴迷文学艺术的才情。初识清芬是在中国美术家协会培训中心，那已是十多年前的事了，随后清芬始终以师礼待我，并且虚怀尚艺，恭敬有加。后来多次赴津求教，画艺画技大有增进。我也曾应邀赴豫，或作课，或交流，或分享，或饱览山水、寄情中原；或洗心悟禅、聆听天籁。这份难得的师生之谊，一幕幕画面犹在眼前，一声声笑语如在耳畔，一幅幅作品定格心间，历久弥香，回味无穷。

一直以来，对清芬的认识基于她是一位悟性极高、有品有位、格调雅致的才情女画家。知她勤奋刻苦，笔耕不辍，作品日渐丰厚。直到前不久清芬转来《水墨丹青——一读就懂中国画》一书的清样，细细品咂之后，不觉对清芬有了更深一层的认知和了解。在画家，尤其是女画家中，能挥毫泼墨，点染山水，佳作迭出，略有影响的不在少数，但能如此精读概论，熟稔法度，并加以潜心梳理，形成专著的当属凤毛

麟角了。

“上善若水，水善利万物而不争”，一个人难能可贵的是做到这一点，像水一样至清至纯，心底无私，润万物而不与之相争。这是万物归一，天人合一，中庸中正的具象，是从有我到无我的升华，诚所谓“得道是也”。细读《水墨丹青——一读就懂中国画》，就会发现这是一本追求大繁至简，大雅似拙的通俗读物，她坚持“五化归一”的原则，把深奥的道理浅显化、复杂的理论简单化、纷繁的知识条理化、枯燥的表述通俗化、空洞的说教艺术化，直至这部书鞭辟入里，通俗易懂，有嚼头，有看头，有想头，让业内人士一目了然，让外界之士一读就懂。从而引领时代，让更多的人对中华优秀传统文化——中国画，有一个全新的认知、解读和热爱。

文化是中华民族的血脉，它流淌了五千年至今从未贫血，可谓道统深厚。而书画艺术正是这泱泱华夏五千年文明的写照之一。通过书画，我们可以怡情养性，洗涤心灵，蕴含智慧，表现真诚，更甚于传承天意，彰显和平，于人生、于社会、于民族，乃至于国家，都大有裨益。因此，在国人中普及和弘扬中国书画的精神，就显得尤为重要。想想看，我们身边不乏钟情书画、向往艺术的芸芸众生，他们热爱艺术，他们追求艺术，但对书画专业知识却知之甚少。因此我们一些专业的画家和理论家，就有必要通过一系列的形式和方法，向他们普及这些书画知识。只有这样，我们优秀的传统文化才有根基，才有地气，才有源源不竭的动力。《水墨丹青——一读就懂中国画》这本书，就起到了这样一个文化普及的作用。

通篇观之，一是文字简洁明了、深入浅出；二是文笔洗练流畅；三是内容详略得当；四是图例丰俭自如；五是归纳条理分类化。既有正本溯源的中国画简史，又有异彩纷呈的流派追宗，同时，又从题材、技法、内容、形式、意境、笔法、墨法、构图、落款、纸张、铃印、装裱、收藏与保养等多角度、全方位阐释中国画的基本常识。清芬是艺术学教授，有着长期的教学实践和丰厚的理论基础，因此，她更懂得为画者的心态和困惑，更懂得入辟入理的分析 and 解读。

读一本书，能够清晰明了，不艰涩、不空洞、不繁杂、不累赘，寓理于事，藏拙于简，潜移默化中能给人以启迪，娓娓道来中能使人受益，这便是作者的初衷。此书，蕴含了清芬大量心血，这是继《水墨丹青——中国画史浅说》之后，清芬的又一扛鼎力作。

操千曲而后晓声，观千剑而后识器。盈科而后进，愿清芬砚棣在高妙典雅、淡泊宁静中彰显传统文化的精神与内涵。新书付梓之际，聊序絮语，为祝贺，更为嘉勉！

九畹扬芬

□ 苏 斌

女画家总是比男画家更令人瞩目，不仅因为女画家在人数上较少，其成为画家的几率较小，且因为女性一旦成为画家，其呈现出来的清雅、温婉、出尘的气质往往特别耀眼。李清芬女史便是这样一位画家。

记得是半年前了吧，她托人要我帮她看看书稿——她呕心沥血经营了多年的一部书画类的书稿，即将付梓印刷出版，但她还是不放心，还是要请人尽可能多地帮她把把关，不知怎么就找到了我。说实话，我们虽然认识也有一些年了，也经常在一些书画活动时见面，有时也聊聊，但对她的画、她的人还是缺乏认识。现在，要看她的书稿了，据说出版社那边也催得紧，我便撇开其他事情，用了两个星期的业余时间，看完了她的书稿。由此也更进一步的认识了这个人，她作为女画家的特质和成就。

先说她这部书稿《水墨丹青——一读就懂中国画》。严格说来，这是一部纯粹的书画理论书稿，又是出于她这样一位有成就的书画家之手，其专业性自不待说，需要特别说明的是这样一部专业书籍，却并不以故作高深的姿态，讲述她的深奥的学问，而是重在深入浅出、娓娓道来地向人们普及书画知识，譬如从最基本的书画的起源、发生、发展讲起、以至于到明清成熟等等，甚至笔墨纸砚、印泥的选择、书画尺寸的计算、市场的行情等均有涉及，有的还是自己独到的看法和见解。使人读过之后，

即便是对书画知之较少的人，恐怕也要喜欢上中国书画了。当然，仅仅是这些还不足以教人信服。至少在我看来，她的整本书的体例设计、编排也是颇费心思的。譬如，从最基本的书画知识讲起，到了中间部分，把读者引领进门径后，讲到目前人们最关心的有关书画作品如何取舍，如何欣赏，如何购存、收藏的问题，则提出了看似普遍的道理，却又有着自己独到的心得和见解。她这些见解的得来，实际上是她的书画实践的总结和体会，因为她在几十年的书画创作和教学中不断积累，有所领悟，化而为之，所以讲出来才能贴近实际，可信可行。她说到书画的雅与俗时列举了六类“俗气”书画的表现，如“草率气”：急躁求成，油滑草率，笔墨漂浮，粗而不雅；如“市井气”：无笔法墨法，虽工细而无力无韵，如工艺品中的画面非常甜俗等等，使人想到目前市场上或书画店里比比皆是的行画。与之相对的列举了五种“雅”的书画类型，如“高雅”：古淡天真，毫无色相；如“典雅”：布局有法，行笔有本，有变化而不离规矩等等，如此说来，不是迎合部分人的低俗欣赏习惯向下，而是引导大众提高欣赏水平向上。这本书的主旨正在于此。

她最早在大学里是学人物画的，那天我无意中在她的电脑里看到一幅她画的观音像，面相慈祥，雍容大度，其衣纹勾线飘逸潇洒，真乃是吴带当风，甚或曹衣出水。她说，那是她早年的作品，如今她主要是画山水和花鸟。她的山水取法“四王”而上溯宋元，又不拘泥于前人，而是有着自己的想法和面貌。记得那次她在请人转交给我书稿的同时，附带着送我一册她作为班主任的书画高研班的师生作品集，其封底印着她的一幅山水，那幅山水，在点线面的有机融合下，在华滋浑厚的背景里，透着空灵和清新俊逸的意境。她的花鸟画，也有着自家面貌。她曾师从的导师霍春阳、吴静初、孙克、何水法等等，每每告诫她，只可师师心，不可师师法。她就是遵循着导师们的教诲，每每作画，都要力求新意。她喜欢宋元花鸟、宋元意蕴，反复临摹，领会其意、其旨、其境。融入自己的创作中。与她晤谈，她说到的最多的是她的导师吴静初，吴静初先生，人物、山水、花鸟样样精通、精彩。我曾用心认真拜读过吴先生的画作。他那种用墨、用色、用水的恰到好处，营造的那种雅致，那种静谧，那种出尘的境界，确实独步当代。能师从这样一位大家，应该是李清芬女士的荣幸。怪不得在她的画里，在她的气质里有着那种高蹈，那种清雅的意蕴。说到她的画，这里试举几例——《春满庭》，画的是一幅玉兰，主干从右下石间向左上斜出，雪白的、盛开的玉兰花挂满枝头，两只鸟儿一上一下立在枝头，上者转头向左注视着远方，下者低头细寻，似乎在侧耳倾听。看似各自为之，实则顾盼生情。因为它们抵足依偎，相互照应。玉兰花以粗笔勾勒皴染，鸟儿以细笔描绘经营。所谓兼工带写，工写结合是也。《枇杷芭蕉小鸟图》，芭蕉以花青阔笔大写意扫出，一上一下，形成夹角，两只鸟儿

在其夹角处啾啾鸣唱，花青的芭蕉衬托以黄色的枇杷和墨色的竹叶，更加丰富了画面，营造出一派清新明快的春之意境。怪不得大名鼎鼎的霍春阳先生在她的一幅梅花图上称赞：“画梅得其风骨”。霍春阳先生还在她的一幅题为《养心》的画上题跋道：“清芬作画得其生机可贺也”；吴静初先生则在观赏过她的兰花后题跋曰：“灼灼清兰其香远兮。子珮（李清芬的字）仁棣妙绩读竟喜甚因题八字作端。西泠一如（吴先生的字）记之。”著名美术理论家孙克先生也在写给她的信里多有赞誉，孙其峰先生、刘大为主席、何家英先生、李东辉先生等等也曾对她悉心点拨和褒奖。

说到她的温婉、细心和善良。还使人想起一件事情来。那是前不久的一天，我们一起去郑州河南美术出版社为她的书稿看样。看稿之余，到古玩城闲逛，看到一串手串，想买下，但摊主咬定了价钱不放松，李清芬二话不说就掏钱递过去。之后在回去的路上，别人都说，做生意的都这样，她看你想要，不但不会让利，还会得寸进尺。可她说，看小姑娘挺不容易的，权当帮她了。她就是这样一个人，有着女性的娇小、善良，又有着大度、豪爽的性格，身为澶州书画院院长的她为了让画院的同道有一个舒适、轻松的绘画环境，前段时间在新年的鞭炮声中就亲自驾车将近十次到乡下寻找老物件装点画院，曾有一次约我一同前往，我因故未能同行，甚憾！如今的画院里虽未最后完工，但古色、古意、古风、古韵、古趣盎然。其实在她的心里淘的不是物件，淘的是历史是传统是文化，画院里还专门辟出一室品茶弹古琴，在琴声悠悠茶香袅袅诗词歌赋的和鸣里，倡导着“画外功夫”的综合修养。

正值春雨潇潇，春风荡漾的日子。在我这篇文章即将结尾的时候，不意中又看到她的一幅兰花——虽然只有寥寥几笔，但其风神、其英姿、其空谷幽兰的美好意境已跃然纸上。所谓“九畹扬芬”，屈原《楚辞·离骚》诗云：“余既滋兰之九畹兮，又树蕙之百亩。”元张昱《赵松雪墨兰》又有：“玉庐墨妙世无同，九畹高情更所工。”像春天的花粉、花气，在空中轻飏，弥漫开来。

二零一五年四月十日于听风楼

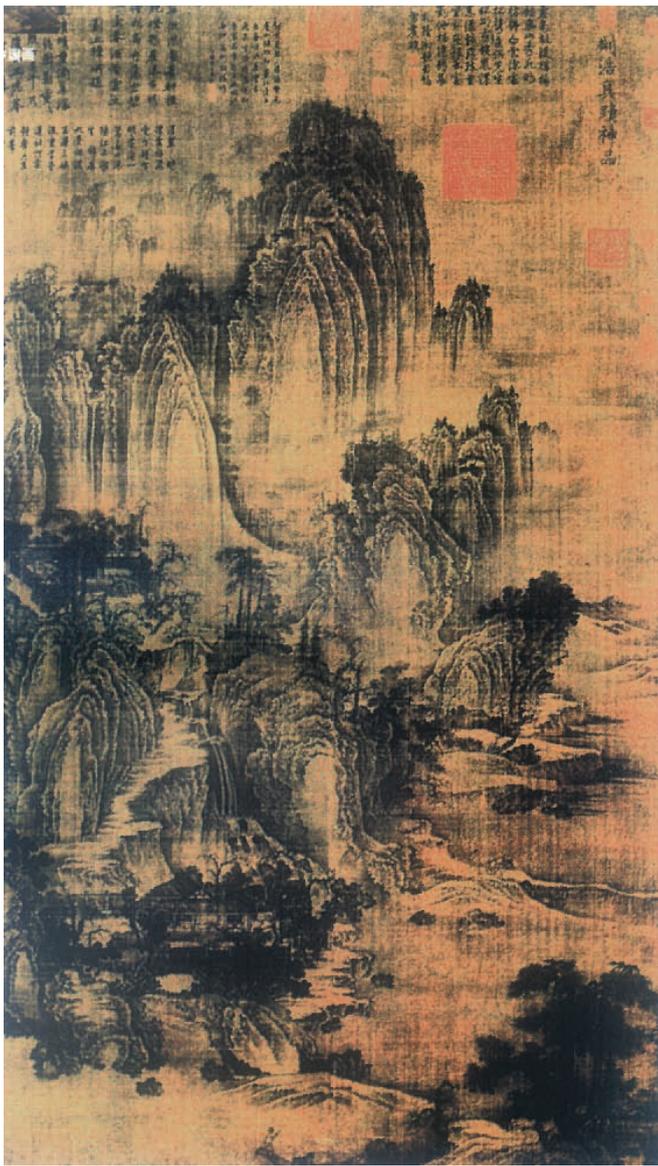

简述中国画

中国绘画历史源远流长，见于史料上记载的以伏羲氏画八卦、黄帝画制服、舜妹嫫氏绘影像为最早。早期的绘画经匠人的再造，刻在甲骨上、青铜器上，也有绘在陶器上。直至汉代纸张发明后，画者用毛笔在纸上绘画，才逐渐演变成现在的中国画。国画在古代无确定名称，一般称之为“丹青”，主要指的是画在绢帛、宣纸上并加以装裱的卷轴画。传统绘画形式是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢帛或纸上，这种画种被称为“中国画”，简称“国画”。中国画不仅需要用如水墨、矿物质颜料、绢帛、宣纸等特殊工具和原料，要用被称为“文房四宝”的“笔、墨、纸、砚”作为基本用具，而且还有自成体系的技巧手法，例如“皴、擦、点、染、描、飞、白、托”等笔墨技巧与装裱押署的制作手段。中国画还有相对集中的绘画题材与颇具哲理的绘画理论。题材可分人物、山水、花鸟等，技法可分工笔和写意。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、文艺等方面的认识。中国绘画艺术在历史的长河中，是沿传相续，嬗变演进，逐渐形成了它的传统。这种传统风格和民族的审美需求，在时代的前进中不断得到充实、突破和创新，并孕育和造就着新的风格的出现，成为华夏艺苑中的瑰宝，也是世界美术花园中一朵光彩夺目的奇葩。中国画形成了鲜明的民族艺术风格，而且流派纷呈，高手林立，

古老卓越，博大精深。中国画是中华民族绘画中最重要的绘画形式，经过数千年的发展，已成为世界艺术之林的一面旗帜，形成了独具中国意味的绘画语言体系。中国画不但成为了中华民族绘画中最高艺术水平的代表，也成为了东方艺术精神的重要表率之一，产生了巨大的、历史性的影响。中国画是融绘画、书法、篆刻、文学于一体的综合性艺术，融汇了中华民族的文化观念、审美意识与哲学思想。

中国画是中国文化的重要组成部分，根植于民族文化土壤之中。它不单纯拘泥于外表形似，更强调神似。它用毛笔、水墨、宣纸等特殊材料，建构了独特的透视理论，大胆而自由地打破时空限制，具有高度的概括性与想象力。这种出色的技巧与手段，不仅使

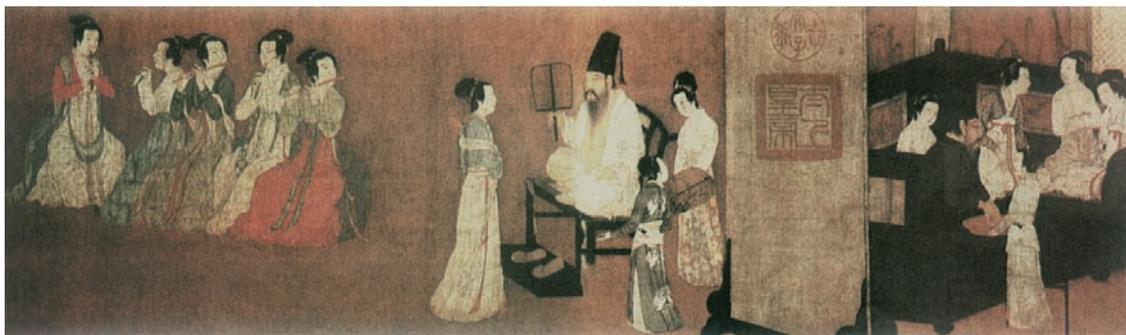
山水画 五代 荆浩《匡庐图》

中国画独具艺术魅力，而且日益为世界现代艺术借鉴吸收。倡导“师造化”“法心源”，强调人品画品的统一，“不求形似”“无求于世”，不趋附世俗审美取向，借绘画以示高雅，表现闲情逸趣，并且注重将笔墨情趣与诗、书、画、印有机融为一体，形成了独特的绘画样式，涌现了众多的杰出画家、画派，创作了难以数计的优秀作品。

一、中国画的种类

中国画具有悠久的历史 and 优良的传统，在长期的历史发展中形成了不少分科，从题材上分，主要有人物画、山水画、花鸟画、界画。

1. 人物画是以人物形象为主体的绘画，主要包括仕女画、肖像画、风俗画、道释画、历史故事画等。战国时代，我国就出现了成熟的人物绘画，并达到了较高的艺术水平。人物画强调“传神”，通过对人物面部表情（特别是眼神）、

人物画 南唐 顾闳中《韩熙载夜宴图》

肢体语言、环境等的刻画，达到以形写神、突出人物内心世界的效果。例如：南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》。

2. 山水画是以描写山川自然景色为主体的绘画。隋唐时期，山水画已成为独立的画

人物画 南唐 顾闳中《韩熙载夜宴图》（局部）

种，至五代、北宋时期，山水画日趋成熟。山水画依技法和设色可分为水墨、青绿、金碧、浅绛、淡彩等形式。山水画强调“诗情画意”，表现雄壮粗犷或秀丽俊美的山势，云吞雾绕、情景交融的意境创造，将大自然的美与文人逸趣（中国文化）紧密地糅合在一起，运用高远、平远、深远（即“三远法”）的结构及“计白当黑”的方式来处理画面。“高远”体现山峰的雄健，使人感到山势逼人，如临其境；“深远”表现山重水复，使人感到深邃莫测；“平远”使人视野开阔，心旷神怡。要达到这样的效果，就要打

山水画 元 黄公望《富春山居图》局部

破焦点透视观察景物的局限，而要用仰视、俯视和平视等散点透视来描绘画中的景物。

3. 花鸟画是以描写花卉、瓜果、鸟兽、虫鱼竹石等为主体的绘画。花鸟画肇始很早，新石器时代的彩陶上、殷周时代的青铜器上，就有许多花草、虫鱼和龙凤之类的图案纹饰。传统花鸟画依题材可分为花卉、瓜果、翎毛（禽鸟）、走兽、虫鱼等类型。花鸟画以托物言志、借物抒怀，来赞美生命、歌颂大自然，挥洒画者“胸臆”。在笔墨色彩上讲究：（1）笔法丰富，有力度，或浸润凝重、或枯涩快疾、或中锋、或逆锋、或侧锋、或拖笔、或散笔。（2）墨色多层次变化，古人有“五墨六彩”之说，指的是一笔画出墨和水的结合要有从浓至淡的多种变化，“五墨”即：浓、淡、干、湿、焦；“六彩”即：黑、白、干、湿、浓、淡，在墨法上有积墨、破墨、淡墨、焦墨、泼墨等等。（3）色彩随类赋彩的感性色彩居多、色相沉着雅致为上，讲究墨色气韵。

4. 界画是以宫室、屋宇、亭台楼阁等建筑物为题材，用界笔、直尺画线的绘