

大学生
文化素质教育丛书

DANQING MIAOBI HUI SHENZHOU
——ZHONGGUOHUA YISHU

丹青妙笔绘神州

——中国画艺术

程立国 编著

安徽大学出版社

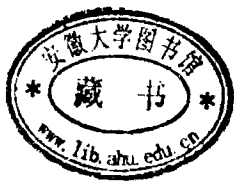
大学生文化素质教育丛书

丹青妙笔绘神州

中国书画艺术

黄法宽 画

程立国 编著

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

丹青妙笔绘神州:中国画艺术 /程立国编著.

—合肥:安徽大学出版社,2005.9

ISBN 7-81110-069-X

I.丹... II.程... III.①中国画—艺术评论—中国

IV.J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第096011号

大学生文化素质教育丛书

丹青妙笔绘神州——中国画艺术

程立国 编著

出版发行	安徽大学出版社	印刷	中国科学技术大学印刷厂
	(合肥市肥西路3号 邮编 230039)	开本	850×1168 1/32
联系电话	编辑室 0551-5108458	印张	9.875
	发行部 0551-5108397	字数	280千
电子信箱	ahdxchps@mail.hf.ah.cn	版次	2005年9月第1版
责任编辑	王先斌 刘云	印次	2005年9月第1次印刷
封面设计	张彝		

ISBN 7-81110-069-X/J·2

定价 15.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

序

1995年,原国家教委在52所高等学校开展加强大学生文化素质教育的试点工作。1998年,教育部决定在全国高校建设“国家大学生文化素质教育基地”,大学生文化素质教育工作进入实施阶段。经过不断的摸索和实践,高校文化素质教育取得了突出的成绩,有力地促进了教育思想观念的转变,推动了高校人才培养模式的改革,为提高教育质量作出了重要贡献。

自1995年始,安徽大学面向全体学生开设公共选修课,将文化素质教育作为学校探索和实践“三基并重(扎实的基本理论,较强的基本技能,良好的基本素质),全面发展”人才培养模式的重要内容,予以统一规划和安排。1999年,经教育部批准,安徽大学作为国家大学生文化素质教育基地进行建设,2003年4月正式授牌。安徽大学还将大学生文化素质教育列为“211工程”子项目进行建设,先后建立了“爱国主义教育基地”、“农村改革教育基地”、“历史文化教育基地”、“自然环境教育基地”,并将

“大学生素质拓展计划”的实施纳入“国家大学生文化素质教育基地”建设之中。近年来,“三基并重,全面发展”的人才培养模式的不断实施完善,“以人为本”的办学理念逐步确立,素质教育的积极开展,使广大学生综合素质得到显著提高。目前,安徽大学大学生文化素质教育已全面铺开并初步形成特色,共开设人文与科技公选课一百多门,开展了公选课、讲座、活动、社会实践等多种文化素质教育形式。

课程教学因较为稳定而全面成为文化素质教育的最重要的方式。它是大学整个课程体系中的一个相对独立的序列,是学校各本科专业教学计划素质教育模块中的一项重要内容。它处于大学教育的基础性位置。安徽大学将文化素质教育课程列入教学计划,并规定8个学分的修课要求,还要求学生通过4个学分的综合素质考核(包括创新实践教育)。文化素质教育课程体系建设要注意规范化,把握好共性与个性的统一,协调好与其他课程的关系。

文化素质教育课程主要有以下特点:1. 以人为本。专业教育重在育才,素质教育重在育人。文化素质教育课程应着力培养学生在对自然和社会探究中的人文关怀,使学生养成适应社会、服务社会的意志品质。2. 通识教育。文化素质教育课程应建立在专业课程基础上,突出跨学科特征,强调不同学科的通识性道理。素质教育课程是基础课的基础,其教育对象是多学科的学生。3. 可塑性。课程内容应明白易懂,易于教师展开,也便于

学生接受和联想,使学生由感知而悟化。4. 启发引导。不仅要在授课过程中启迪学生的思维,更主要的是使学生掌握一种灵活的学习方法,形成开放性的活跃思维,在课外能自觉自然地运用这种方法开展素质教育。可以鼓励学生超出课程内容进行学习和研究,以利于学生的创新能力、研究能力的培养。

要抓好教学队伍、教学大纲、教学方法与手段、教材等建设工作。特别要遴选一些备受学生欢迎、有助于提高大学生文化素养的课程作为精品课程加以建设。我校成立大学生文化素质教育丛书编委会,就是为了加强对大学生文化素质教育教材的规划、建设与出版工作。编委会做了大量的调查研究工作,拟订了编委会工作规程、丛书出版规划、丛书写作要求等。这项工作应作为学校大学生文化素质教育基地建设的一项重要内容。丛书的编写将以《面向 21 世纪教育振兴行动计划》和《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》为指导思想,结合素质教育课程的特点,努力编写和出版一批适合学生需要和为学生所喜爱的精品教材。教材的出版将使我校文化素质教育工作迈上一个新台阶,增进我校与其他高校文化素质教育方面的校际合作与交流。

黄德宽

2004 年 12 月 14 日

序

郭 因

艺术与科学、道德共为人类文化的三大支柱。

绘画是艺术的重要组成部分，中国绘画则是世界绘画的重要组成部分。

我们讲先进文化，先进文化得有先进的艺术，包括绘画艺术。

先进文化，在我看来，应该是力求递进实现人与自然、人与人（包括个人与个人、个人与群体、群体与群体）、人自身（包括生理与心理、生理各因素之间、心理各因素之间）三大系统的动态和谐，是人类主客观两个世界的优化与美化的绿色文化。

先进的艺术，包括绘画艺术，也应该是讲求和谐，并以艺术自身的种种和谐去促进人类社会三大和谐的艺术。先进的文化与先进的艺术都从传统的文化、传统的艺术中吸收养分，特别是汲取其中对和谐的美的不懈追求的精神。

因此，传统的文化与艺术就值得认真研究。

程立国同志的《丹青妙笔绘神州——中国画艺术》一书就在参与这样的研究。

研究与著述中国绘画艺术可以有多种不同的做法。程立国同志在同一书中既谈中国绘画发展的历史，又谈绘画的技法与对绘画的欣赏。这也是一种很好的做法。

立国同志这本书介绍中国绘画的历史，从先秦至近代，简明扼要，脉络清晰。谈技法，谈欣赏，也都要言不烦，而且不乏自己的感悟、自己的见解、自己的语言，我特别赞赏他已注意到中国绘画的

讲求和谐。他显然已深刻理解艺术的特质及艺术对于促使社会进步的功能。

立国同志搞绘画史论与绘画创作,都并非科班出身。他多年来的主要工作岗位是在工会,可是由于他的努力钻研与努力实践,他在研究与创作两个方面都有了相当大的成就,得到了美术界的注意与尊重。他在安徽大学讲授《中国画艺术》这一门公共选修课,很受学生的欢迎;后又开设了《美术欣赏》课,也很受学生的欢迎。他根据多年讲授这门课程的讲稿编写出来的这本书,在我看来,不仅可以作为对大学生进行素质教育的相当好的教材,而且对于一切中国画的爱好者来说,也是一本值得参阅的著作。

立国同志在我的印象中是一个朴实而严谨的人,是一个脚踏实地、一步一个脚印地前进的人。我相信,在他结合研究、创作而进行的教学活动中,一定会根据同学们听课后的想法与要求,对这本书不断加以丰富与修改,使之成为一本更为完善的教材和有更高质量与更大普遍适应性的专著。

2005年6月18日

目 录

序	黄德宽(1)
序	郭 因(1)
上编 中国画简史	(1)
第一章 原始社会至秦代的绘画	(3)
第一节 原始社会的绘画艺术	(5)
第二节 先秦绘画艺术	(11)
第三节 秦代绘画艺术	(16)
第二章 两汉的绘画艺术	(19)
第一节 汉代壁画	(20)
第二节 汉代帛画	(25)
第三节 漆画	(27)
第四节 画像石与画像砖	(29)
第三章 魏晋南北朝绘画艺术	(33)
第一节 著名画家	(37)

第二节	重要绘画遗迹	(46)
第三节	佛教石窟寺绘画的兴起	(48)
第四节	早期的画论	(51)
第四章	隋唐的绘画艺术	(56)
第一节	隋唐山水画	(60)
第二节	唐代人物画	(66)
第三节	花鸟与鞍马画家	(76)
第四节	隋唐敦煌石窟壁画	(81)
第五节	绘画史论的发展	(82)
第五章	五代两宋的绘画艺术	(84)
第一节	五代绘画艺术	(84)
第二节	宋代绘画的繁荣	(97)
第三节	北宋山水画家和作品	(108)
第四节	南宋四家山水画	(118)
第五节	宋代花鸟画家	(121)
第六章	元明清的绘画艺术	(128)
第一节	元代绘画	(132)
第二节	明代绘画艺术	(143)
第三节	清代的绘画	(155)
第七章	近现代绘画艺术	(171)
第一节	海派画家任伯年、吴昌硕	(173)
第二节	齐白石 黄宾虹 徐悲鸿	(176)

下编 中国画技法与欣赏	(185)
第八章 中国画技法概述	(187)
第一节 中国画的意境和笔墨	(192)
第二节 中国绘画的构图	(198)
第三节 山水画技法	(202)
第四节 花鸟画技法	(228)
第五节 人物画技法	(276)
第九章 谈中国画欣赏	(290)
后 记	(301)

上 编

中国画简史

岩画

彩陶图

第一章 原始社会至秦代的绘画

作为四大文明古国之一和人类的重要发祥地,中国有着悠久的历史 and 灿烂的文化。中国绘画源远流长,有着丰富的遗产。中国画的表现形式具有鲜明的民族特色和艺术特点,在东方以至世界美术之林,自成体系,独树一帜。

中国画的艺术特点是多方面的,也是相对的。各个历史时期的绘画有其自身的特点,这种不同,正是中国绘画在历史上丰富多彩的反映。

我国原始社会从旧石器时代过渡到新石器时代,先民们无论在生产上、文化艺术上都表现出一定的创造能力和造型能力。考古资料证明,新石器时代文化遗址广泛地分布在我国黄河流域、长江流域。新石器时代以运用磨制石器和发明陶器为主要标志。陶器的出现标志着人类社会开始了一个新的阶段,进一步彰显出人类的艺术天赋。彩陶是新石器时代最富有艺术性的美术作品,也表现了我国最早的原始绘画艺术。

在河南渑池县仰韶村发现的旧石器时代晚期的遗址中,发现的器物有石器、骨器、陶器多种。陶器有钵、盆、罐、瓶、壶等形制。其中有一种彩陶表面呈红色,里面磨光并有十分精美的彩绘。仰韶遗址所反映的社会形态,在考古学上被命名为“仰韶文化”或“彩陶文化”。在黄河中游的黄土高原发现了同类的古村落遗址和墓葬。文物考古工作者也把这类遗址称为“仰韶文化”。^① 距今 7000~5000 年,母系氏族公

^① 范文澜:《中国通史》第一册,8页,人民出版社,1978。

社由繁荣逐步走向衰落。仰韶文化时期的先民们从渔猎、采集到农耕的过程中学会了观察,他们把客观现实的事物提炼、升华为艺术形象,并将之描绘在陶器上,作为美化生活的装饰。

在黄河流域发现的古文化遗址还有:裴李岗文化、磁山文化、大地湾下层文化(早期)、大汶口文化(中期)、马家窑文化、龙山文化及齐家文化(晚期)。长江流域有:河姆渡文化、马家浜文化(早期)、北阴阳营文化、大溪文化(中期)、良渚文化、屈家岭文化、青龙泉三期文化。平原山区还有上宅文化、红山文化、小河沿文化、仙人洞一期文化、石峡文化、山背文化、凤鼻头文化以及近年发现的凌家滩文化(安徽省含山县)等多处。

距今一万年开始的新石器时代,我们的祖先发明了陶器。随之出现的彩绘陶器的彩陶艺术,特别是仰韶文化的彩陶,是我国原始社会的宝贵遗产。最受人欣赏的是彩陶上美丽的花纹图案,从简单的几何纹饰到动植物纹样,朴素而真实地反映了氏族社会以渔猎、采集为主的原始农业劳动生活。这是原始时代最古老的绘画艺术作品,标志着我国原始绘画的发展成就。中国绘画史论者多以新石器时代的彩陶上形象图纹作为中国原始绘画的代表。这时期绘画的特征是艺术与实用的结合,表现为彩陶纹样,新石器后期还出现了编织、牙雕、玉石雕刻等各种实用艺术。

夏、商、周三代青铜器的出现,是继原始彩陶以后的又一辉煌成就。这一时期从石器、骨器、玉器以及陶器艺术发展到了青铜器艺术。青铜器上各种造型生动而有变化,纹样简括、凝重、古朴,如几何纹、禽兽纹、气象纹等,极富想像力和装饰性,表现出当时劳动人民的艺术智慧。青铜器艺术的创造,成为我国古代灿烂文化的象征。

自公元前 21 世纪建立的夏代开始,经商代、西周到东周,由于铜器和铁器的相继发明及推广使用,社会生产力显著提高,各种手工业得到迅速发展。为礼教服务的青铜艺术,在先秦造型艺术中占有突出的地位;商周的玉石雕刻及战国的彩漆木雕,艺术造型极

高。寓有兴废之诫的殿堂壁画及人物写真画,为先秦统治者所普遍重视。

根据史书记载,春秋时期的绘画艺术形式多样而较成熟。那时绘画大多为装饰之用,或依附于工艺品和建筑物之上。遗憾的是,这些作品都没有保存下来。我们从青铜艺术中,仍可以看到我国民族绘画最初的造型水平和表现能力。

战国时代,已有了专门画工从事绘画制作,绘画(包括壁画、漆画、帛画)、雕塑、玉器制作各自都独立发展,无数精彩华美的作品在这一时代被创造出来。这个时代宗教神话的气息十分浓郁。已经发现的战国时代的三件帛图,造型简括,线条流畅,为我国现存最早的绢帛画作品。它反映了战国时代的绘画技巧已较成熟。

秦始皇嬴政统一六国,建立了我国历史上第一个统一的多民族封建国家。秦朝是我国民族艺术风格发展的极为重要的时期。秦建都咸阳,为夸耀统一之伟业而大兴土木,宫殿宏伟、庄严、华丽。秦朝同时也推进了绘画、雕塑的进一步发展,创造出令人惊叹的宫殿壁画、兵马俑陶俑和画像砖等。这些珍贵的艺术遗产,是我们中华民族文化的重要组成部分。在陕西临潼秦始皇陵墓出土的大型兵马俑富有现实精神,其面相大都具有关中一带人的形象特征。创作者在兵马俑形神上的精确把握,反映出秦时的造型能力已经达到了很高的水平。兵马俑是秦代较完整的、规模巨大的雕塑,也是古代雕塑史上的辉煌成就。

第一节 原始社会的绘画艺术

一、旧石器时代的造型艺术

我国原始绘画,是伴随着原始人类对石器的制作和使用等生产劳动过程而逐渐发展起来的。截至目前所发现的旧石器时代遗

迹与绘画有关的极少。事实上,山顶洞人在磨制钻孔的石珠、兽齿和贝壳上涂染红色,除了有某种巫术礼仪的含义外,也表明他们已有了初步的审美意识。在旧石器时代早期,我们的祖先通过长期的生活劳动实践,逐步改进了劳动工具——打制的石器。由此看来,旧石器不仅是人类劳动技能发展的标志,也是人类造型能力的肇始。

到旧石器时代晚期,人类的石器制作技术已取得了重大进步。人们从附近的河床上拣来砾石,打制成适应各种不同用途的石器。石器类型丰富,形状对称,加工精致。综观旧石器时代晚期的石器,在适宜、实用的功利前提下,已经具有一定的形式美感。我们的先民在物质生产之外,终于开始了精神生产。为了美化自身与美化生活,他们不仅制作了装饰品,还发明和使用了染料。

根据考古学家的研究,我国迄今所发现最古老的装饰品,是距今约三万年前峙峪人制作的一件石墨装饰品。它呈扁平椭圆形,大小似鹅蛋,中央有穿孔,可系绳佩挂。较为重要的发现还有:阳原虎头梁曾发现用贝壳、鸵鸟蛋壳、鸟骨管制成的佩饰物;北京周口店山顶洞遗址曾发现百余件装饰品,包括鸡心形钻孔石坠、穿孔石珠、磨制的海蚶壳、钻孔兽牙与兽骨管等。还发现一枚相当精致的骨针,证明当时人已创造并使用了针这个工具。它能够缝纫兽皮、制作御寒保暖的服饰。山顶洞人与虎头梁人还分别采用赤铁矿粉末与红色泥岩作为染色材料。以上事实表明,生活在旧石器晚期的我国先民勤劳而智慧地创造了各种各样的具有审美价值的生产劳动工具和实用艺术品。

二、岩画

我国幅员辽阔,远古时代各部族之生活环境不同;山川阻隔,交通困难,各部族文化发展之先后及速度亦存在悬殊,各地区岩画的题材内容和制作方法也各具特色。专家认为:我国早期的岩画,