

国画艺术

■陈聿东 著

山西出版集团
山西教育出版社

艺术丛书·美术系列

国画艺术

陈聿东 著

山西出版集团
山西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

国画艺术 / 陈聿东著. — 太原: 山西教育出版社, 2008.4 (艺术丛书)

ISBN 978-7-5440-0602-6

I. 国… II. 陈… III. 中国画—鉴赏—青年读物

IV. J212.05-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第204436号

国画艺术

- ☐出品人 荆作栋
 - ☐出版策划 李之杰
 - ☐著 作者 陈聿东
 - ☐责任编辑 杨 文
 - ☐复 审 仇小燕
 - ☐终 审 刘立平
 - ☐特邀编辑 李之杰
 - ☐责任校对 祝 哲 古 漾
 - ☐封扉设计 薛 菲
 - ☐版式设计 薛 菲
-

- ☐电脑制版 山西新华印业有限公司彩色制版中心(地址: 山西省太原市双塔西街32号 电话: 4157624)
 - ☐图文制作 田郑国
 - ☐出版发行 山西出版集团·山西教育出版社
[太原市馒头巷7号 邮编: 030002 电话: (0351) 4729782 传真: (0351) 4035711]
 - ☐印 刷 山西新华印业有限公司新华印刷分公司
[太原市双塔西街32号 邮编: 030012 电话: (0351) 4120948]
 - ☐发 行 新华书店
 - ☐印装监制 郭 勋
-

- ☐开 本 787 × 960 毫米 1/16
- ☐印 张 20.25
- ☐字 数 428 千字
- ☐版 别 2008 年 4 月第 1 版
- ☐印 次 2008 年 4 月山西第 1 版第 1 次印刷
- ☐印 数 0001-5000 册
- ☐书 号 ISBN 978-7-5440-0602-6
- ☐定 价 50.00 元

● 如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换 ●

内 容 提 要

在万紫千红的艺苑之中，中国画是一枝独秀的奇葩。在世界艺术之林中，中国绘画形成博大精深的体系，具有光辉灿烂的崇高地位。本书以促膝谈心、娓娓道来的笔触，引领读者在形式独特、风格鲜明、审美内涵深厚、艺术魅力永存的中国画艺术的殿堂里浏览、徜徉，充分领略和享受中国画的艺术美。

中国画有悠久的历史和丰富的遗产，从已知独幅的战国帛画算起，至今已有2000余年的历史。中国绘画艺术历经数千年的发展，形成了世界上独树一帜的风格，并对周围的国家和地区产生了深远的影响，甚至西方的绘画也从中汲取良多。这一特色的形成，与中国的社会发展、民族欣赏习惯以及传统学术思想有着密不可分的关系。中国绘画有着深厚的审美内涵，人们欣赏中国绘画，不但可以了解许多社会的、历史的、文化的知识，而且在潜移默化之中，陶冶情操、提高审美能力、获得美的享受。

《国画艺术》对中国画的历史渊源、产生条件、画家生平、表现方法、创作特点以及绘画工具、材料和技法进行介绍和分析，力图使青年读者对中国绘画的审美追求和完美的意境表达有所感知。书中还注重对“以形传神”、“形神兼备”、“诗中有画，画中有诗”等富有民族艺术特征的创作思想和理念进行详论细述，重点介绍中国画善于将诗、书、画、印完美地结合在一起、丰富画面、调动想象等高超的手法。

本书按人物画、山水画、花鸟画等题材，遴选从古至今近100位中国画画家的代表作品近300幅，并就画家和作品的艺术造诣、审美价值和杰出贡献一一详加评述、剖析。

本书为艺术丛书之一。

编 者 的 话

“艺术丛书”终于和读者见面了。

人类进化与发展的历史告知我们：在没有语言和文字的原始时代，人类就已经有了艺术的活动和记载。史前的洞窟和岩壁上，留下了2万年前的绘画；先民在扛木头劳动时“杭育杭育”的喊声，可说是声乐的肇始；新石器时代的彩陶盆上的三组人物携手并肩、轻盈起舞的彩绘，和19世纪末的芭蕾舞剧《天鹅湖》中的四小天鹅舞，两者可找到千丝万缕的联系，有着异曲同工之妙。人类与动物的根本区别就在于思维，尽管蜜蜂能“营造”出等边的工房，鹦鹉能够学舌，大猩猩可以从一数到十，但它们终究只能停留在动物的本能和“模仿”的阶段，永远不会也不可能向文明前进一步。而人类在几千年的文明发展史中涌现出大批的优秀的艺术家，创造出数不胜数、光彩夺目、辉煌灿烂的艺术精品，它们是人类精神文明的结晶，是最珍贵的文化遗产。

“艺术丛书”共30余册，涵盖了人类创造的各个艺术领域，包括美术、音乐、戏剧、舞蹈、建筑等各个门类和品种，共收图片几千幅，音乐曲谱近千首，文字近千万。把遐迩闻名、千百年来流传的艺术精品，呈现给广大艺术爱好者，让读者大众在美的世界里和艺术殿堂里徜徉、遨游，在赏析中获得最大的愉悦和美的享受，是我们最大的心愿。

丛书的撰写和编辑的方针，坚持做到大专家写小文章，大手笔写小册子，从微观入

手，具体地、细致地进行论述，既深入浅出，又品位较高；既有鉴赏价值，又要雅俗共赏。总之，要为读者着想：从ABC说起，把“阳春白雪”和“下里巴人”紧密结合，引领读者进入知其然又知其所以然的境界，提高审美观念、审美标准和艺术鉴赏水平。

让“艺术丛书”的可读性、知识性、观赏性、趣味性贯穿全书，成为名副其实的大众艺术的读物，这是丛书全体作者、编者努力奋斗的目标。

2008年4月

陈聿东 祖籍江苏靖江，1957 年生于天津。自幼从师王学仲教授研习诗词书画。1977 年在英才美术学校学习。1983 年毕业于天津外国语学院。1986 年毕业于中央美术学院。1986 年 7 月到南开大学任教。1994 年作为访问学者赴美国哈佛大学研修两年。现任南开大学东方艺术系教授、硕士学位研究生导师，加拿大国际东方学会会长。长期从事美术史论的教学和研究工作，并进行中国书画创作。讲授课程主要有“中国美术史”、“东西方艺术交流”等。1996 年至 1997 年应邀赴美国长岛大学、堪萨斯大学讲学交流。

1997 年参加国家“七五”规划重点学术科研项目《中国大百科全书·美术卷》的撰写工作。1987 年应国家文物局邀请，参加龙门石窟佛教艺术遗迹的鉴定著录工作。

近年出版的著作有：《印度艺术简史》（译著，中国人民大学出版社，2004 年版），《外国美术通识》（合著，河南人民出版社，2005 年版），《中国美术通识》（合著，河南人民出版社，2003 年版），《名画鉴赏》（编著，河南人民出版社，2003 年版），《佛教文化百科》（主编，天津人民出版社，1993 年版），《佛教与雕塑艺术》（专著，天津人民出版社，1992 年版），《中国大百科全书·美术卷》（印度美术部分，大百科全书出版社，1990 年版）等。

发表的论文有：《贵霜时期的佛教雕塑》，《山东隋代石窟艺术探析》，《夜泊画集简述》，《范曾的历史人物画》，《希文忧乐关天下，屈子襟怀寄楚骚》，《拉吉普特的宫廷绘画》，《非洲艺术的语言》，《印度的断臂女神》等。

C O N T E N T S

目 录

001 : 一 欣赏中国画的意义和方法

003 : 二 中国画的工具和材料

009 : 三 中国画的装裱与画幅形式

013 : 四 中国画的审美特征

013 : 1. 外师造化 中得心源

——感悟与立意

014 : 2. 形神兼备 不似之似

——形象与写意

019 : 3. 书画同源 墨分五色

——笔墨与赋色

025 : 4. 计白当黑 虚实相生

——构图与布势

028 : 5. 画中有诗 气韵生动

——意境与气韵

032 : 6. 融诗、书、画、印于一体的

文人画境界

038 : 五 中国画主要专业术语和流派

038 : 1. 中国画主要专业术语

054 : 2. 中国画主要流派

061 : 六 中国画发展史及作品欣赏

061 : 中国人物画发展史及作品欣赏

061 : 1. 中国人物画发展史

061 : (1) 先秦及秦汉时期的人物画

063 : (2) 魏、晋、南北朝时期的人物画

066 : (3) 隋、唐、五代时期的人物画

072 : (4) 宋、辽、金时期的人物画

074 : (5) 元、明、清及近现代的人物画

086 : 2. 中国人物画欣赏

086 : (1) 《人物龙凤图》和《人物御龙图》

战国帛画

088 : (2) 马王堆汉墓帛画

090 : (3) 《洛神赋图》东晋 顾恺之

094 : (4) 《步辇图》唐 阎立本

096 : (5) 《送子天王图》唐 吴道子

098 : (6) 《虢国夫人游春图》唐 张萱

100 : (7) 《簪花仕女图》唐 周昉

103 : (8) 《重屏会棋图》五代 周文矩

104 : (9) 《韩熙载夜宴图》五代 顾闳中

- 108 : (10)《卓歇图》五代 胡瓌
- 110 : (11)《朝元仙仗图》宋 武宗元
- 113 : (12)《听琴图》宋 赵佶
- 115 : (13)《清明上河图》宋 张择端
- 120 : (14)《秋庭婴戏图》宋 苏汉臣
- 121 : (15)《货郎图》宋 李嵩
- 122 : (16)《采薇图》宋 李唐
- 124 : (17)《李白行吟图》宋 梁楷
- 126 : (18)《杨竹西小像》元 王绎
- 127 : (19)《铁笛图》明 吴伟
- 128 : (20)《孟蜀宫伎图》明 唐寅
- 130 : (21)《王时敏小像》明 曾鲸
- 132 : (22)《屈子行吟图》明 陈洪绶
- 134 : (23)《钟馗图》清 高其佩
- 135 : (24)《醉眠图》清 黄慎
- 136 : (25)《乾隆大阅图》清 郎世宁
- 137 : (26)《元机诗意图》清 改琦
- 138 : (27)《女娲炼石图》清 任颐
- 140 : (28)《泰戈尔像》现代 徐悲鸿
- 142 : (29)《裸体》现代 林风眠
- 144 : (30)《流民图》现代 蒋兆和
- 146 : 中国山水画发展史及作品欣赏
- 146 : 1. 中国山水画发展史
- 146 : (1) 先秦至魏晋南北朝的山水画
- 146 : (2) 隋、唐、五代时期的山水画
- 150 : (3) 宋辽金时期的山水画
- 153 : (4) 元代的山水画
- 155 : (5) 明清及近现代山水画
- 166 : 2. 中国山水画欣赏
- 166 : (1)《游春图》隋 展子虔
- 168 : (2)《江帆楼阁图》唐 李思训
- 170 : (3)《明皇幸蜀图》唐 李昭道
- 171 : (4)《匡庐图》五代 荆浩
- 172 : (5)《山溪待渡图》五代 关仝
- 174 : (6)《潇湘图》五代 董源
- 175 : (7)《秋山问道图》五代 巨然
- 177 : (8)《高士图》五代 卫贤
- 178 : (9)《江行初雪图》五代 赵幹
- 180 : (10)《读碑窠石图》宋 李成、王晓合作

- 182 : (11)《雪霁江行图》宋 郭忠恕
 183 : (12)《溪山行旅图》宋 范宽
 185 : (13)《秋江渔艇图》宋 许道宁
 186 : (14)《早春图》宋 郭熙
 187 : (15)《湖庄清夏图》宋 赵令穰
 188 : (16)《潇湘奇观图》宋 米友仁
 190 : (17)《千里江山图》宋 王希孟
 193 : (18)《万壑松风图》宋 李唐
 194 : (19)《江山秋色图》宋 赵伯驹
 195 : (20)《四景山水》宋 刘松年
 198 : (21)《踏歌图》宋 马远
 200 : (22)《溪山清远图》宋 夏珪
 203 : (23)《云横秀岭图》元 高克恭
 204 : (24)《鹊华秋色图》元 赵孟頫
 206 : (25)《富春山居图》元 黄公望
 208 : (26)《渔父图》元 吴镇
 210 : (27)《渔庄秋霁图》元 倪瓒
 212 : (28)《青卞隐居图》元 王蒙
 213 : (29)《华山图》明 王履
 214 : (30)《风雨归舟图》明 戴进

- 216 : (31)《庐山高图》明 沈周
 218 : (32)《渔乐图》明 吴伟
 219 : (33)《真赏斋图》明 文徵明
 220 : (34)《桃源仙境图》明 仇英
 222 : (35)《昼锦堂图》明 董其昌
 225 : (36)《华岳高秋图》明 蓝瑛
 225 : (37)《黄山天都峰图》清 渐江
 227 : (38)《苍山结茅图》清 髡残
 228 : (39)《夏山过雨图》清 龚贤
 229 : (40)《溪山红树图》清 王翬
 230 : (41)《湖天春色图》清 吴历
 232 : (42)《山水清音图》清 石涛
 234 : (43)《采菱图》清 金农
 235 : (44)《海上三山图》清 袁江
 236 : (45)《西泠小景》现代 黄宾虹
 238 : (46)《黄岳雄姿》现代 刘海粟
 239 : (47)《长江万里图》现代 张大千
 240 : (48)《江山如此多娇》

现代 傅抱石 关山月

- 242 : (49)《山村飞瀑》现代 李可染
- 245 : 中国花鸟画发展史及作品欣赏
- 245 : 1. 中国花鸟画发展史
- 245 : (1) 先秦至隋唐时期的花鸟画
- 246 : (2) 五代、宋、元时期的花鸟画
- 251 : (3) 明清及近现代的花鸟画
- 262 : 2. 中国花鸟画欣赏
- 262 : (1)《照夜白图》唐 韩幹
- 264 : (2)《五牛图》唐 韩滉
- 266 : (3)《写生珍禽图》五代 黄筌
- 267 : (4)《雪竹图》五代 徐熙
- 269 : (5)《山鹧棘雀图》宋 黄居寀
- 270 : (6)《写生蛱蝶图》宋 赵昌
- 271 : (7)《双喜图》宋 崔白
- 273 : (8)《枯木竹石图》宋 苏轼
- 274 : (9)《墨竹图》宋 文同
- 276 : (10)《五马图》宋 李公麟
- 277 : (11)《芙蓉锦鸡图》宋 赵佶
- 279 : (12)《四梅花图》宋 扬无咎
- 281 : (13)《出水芙蓉图》宋 吴炳
- 282 : (14)《墨兰图》宋 郑思肖
- 283 : (15)《墨梅图》元 王冕
- 285 : (16)《双鹤图》明 边景昭
- 286 : (17)《鹰击八哥图》明 林良
- 288 : (18)《桂菊山禽图》明 吕纪
- 289 : (19)《墨葡萄图》明 徐渭
- 291 : (20)《孔雀图》清 朱耷
- 293 : (21)《出水芙蓉图》清 恽寿平
- 295 : (22)《双雀爱梅图》清 华岳
- 296 : (23)《兰竹图》清 郑燮
- 299 : (24)《松鹤延年图》清 虚谷
- 300 : (25)《古柏图》清 赵之谦
- 302 : (26)《桃实图》清 吴昌硕
- 304 : (27)《荷蛙图》现代 齐白石
- 305 : (28)《枫鹰图》现代 高剑父
- 306 : (29)《奔马》现代 徐悲鸿
- 308 : (30)《映日荷花图》现代 潘天寿

一 欣赏中国画的意义和方法

中国画,是中国传统民族绘画的统称。作为一门民族艺术,它具有极高的文化价值和审美价值。它深深地扎根于中华民族深厚的文化土壤之中,经历了数千年的发展,形成了融会整个中华民族文化素养、审美意识、思维方式、美学思想和哲学观念的完整的艺术体系,创造了辉煌的民族绘画史,成为我们民族艺术的瑰宝,也是人类最优秀的文化遗产之一。

在历史的长河中,杰出的画家犹如璀璨群星,闪耀着夺目的光芒,留下的无数旷世杰作,像一座座高峰,巍然屹立于世界艺术之林。中国艺术所独具的魅力,不仅为中国人民所喜闻乐见、引以为豪,也为世界各国人民所瞩目和喜爱。

从艺术的历史发展看,人类作为审美主体,不仅创造了重要的审美对象即艺术美,而且凭借艺术美反过来又促进了自身审美素质的提高。一件优秀的艺术品可以促成和引发了解艺术而且能够欣赏美的公众的凝聚,同时又由于欣赏者的参与,使艺术的精神内涵在原作的客观基础上得到不断丰富和发展。

欣赏,是人们对艺术作品的感受、理解和评判的过程。在这个过程中,观赏者从对艺术形象的具体感受出发,思维和情感产生了由感性认识到理性认识的飞跃。这个过程既受到艺术品本身形象和内容的制约,又根据自己的审美情趣和艺术修养对艺术形象加以想象、补充和丰富,因而也就出现了欣赏上的差异。不同的人对同一幅作品可以得出完全不同甚至相反的结论。金陵八家之一的龚贤曾说:“作画难,而识画尤难,天下之作画者多矣,而识画者几人哉?”中国画之所以被称为“易学难懂”,就是因为它的学习可以从程式入手,有规则,有程序,并确有实效。但初学者往往对程式只是知其然而不知其所以然,这是因为缺乏鉴赏能力。中国画的欣赏与表现技能的学习一样,要从规律入手。借鉴前人的鉴赏经验,学习当代文艺理论知识,开阔视野,是提高欣赏能力的重要途径。我国古代著名的文艺理论家刘勰在《文心雕龙·知音篇》中说:“凡操千曲而后晓声,观千剑而后识器。”有比较才有鉴别,有高品位的艺术修养才能使欣赏不误入歧途,从而在本质上提高鉴赏能力。欣赏中国绘画,可以帮助我们开阔视野,增加知识,潜移默化地陶冶情操,从而受到艺术创作的启迪,使思想境界形象地融会到个人生活经历远远不能涉及的

领域,与作者产生共鸣。鉴赏能力越高,感受能力与分辨能力则越强。从以下几个方面入手,是提高欣赏能力的基本依据。

首先,我们要以理解和宽容的态度来对待艺术欣赏活动。不论谁的作品,也不论何种风格流派,不论是写实的作品或是抽象的作品,也不管你是否喜欢,都要以宽容的态度去试图理解它。切忌在观画前就带有先入为主的成见,主观地认定这画不好,那画我不喜欢。带有个人的偏见和成见去欣赏作品是提高不了欣赏能力的,如果你凡事都以自我的理解作为唯一的标准,不去试图接近和理解艺术家的绘画意图,对自己不理解的东西横加批评、指责,用自己的尺度去衡量别人,不但无助于提高自己的艺术鉴赏水平,反而阻碍了自己艺术修养的提高,是最要不得的。

其次,欣赏中国绘画,对于中国绘画发展的历史渊源、作品产生的时代条件、画家的生平经历和中国绘画的审美追求、表现方法、创作特点,应当有比较全面和深刻的把握。因为,任何一幅作品都是产生在特定的时期和年代,有其特定的历史背景。如果我们能够对其产生的特定环境有所了解,并且与前代的、同代的或后代的作品加以比较,就有助于加深对它的理解。除去对于绘画本身的了解以外,还需要掌握丰富的历史、地理、天文、气象、生物以及文学,甚至其他姊妹艺术如音乐、舞蹈、戏剧、戏曲、曲艺等方面的知识,需要了解中国人的审美思维和审美意识的演变。中国艺术讲究“韵味悠长”,往往并不停留在艺术品本身的勾画点染、抑扬顿挫上面,而是追求深入、内在、总体的把握,要使创作者与欣赏者具有一种心灵的默契、情绪的交流,这就不仅要求创作者具有广阔深厚的艺术修养,同样也要求欣赏者具有广阔深厚的艺术修养。欣赏中国画,往往有两种现象。一种是看不懂。这里的看不懂,实际上是指画里的形象画得像不像,工整接近原物的觉得像,像就看得懂;粗犷的、写意的、离原形远一些的就觉得不像,不像就看看不懂。以像的程度来品评画,只注意“形似”与否,属于比较肤浅的鉴赏方法。另一种是偏重中国画的技法特点,看作品的笔墨、设色,只注意形式美,也属表面的欣赏。无论从“形似”还是从形式美鉴赏,都是停留在初级欣赏阶段。如果能从作品产生的背景、作者的个人经历和思想情感、作品创造的意境中领会作者的用心,与画家一同喜怒哀乐,达到情感上的共鸣,这就提高了一个层次,达到了由感官进入到理性欣赏阶段。如果能对中国画发展的来龙去脉有所了解,把画家的具体作品放在历史发展的长河中去考察,找出它的继承和成就,认识画家的独创性,并借助联想和想象,理解作品的意义,那就进入了更高的理智欣赏阶段。

绘画是静态艺术,是直观的,但欣赏时却不宜走马观花,匆匆而过,而需静观默察,细细品味。只有仔细观察,反复品味,依据作品中的形象发挥想象,才能真正揣摩出作品的主题,体味出其笔墨情趣和作品的内涵。好的作品就像醇香的佳酿,细细品尝方能知其“味美”。如果认为一看就懂,那很难理解其奥妙,更不能体会作者处理的匠心。传说唐代画家阎立本欣赏魏晋南北朝大画家张僧繇所作的壁画,他第一天去看时觉得平平,没有什么惊人之处,便批评张僧繇是“浪得虚名”。第二天再去看便感觉还不错,认为“犹是近代佳手”。到第三天再去看时就大为赞赏,说是“名下定无虚士”,乃至在画前流连十日,坐卧其下,仔细观赏。对艺术作品只有深入细致地揣摩才能获得真切的感受。

二 中国画的工具和材料

谈到中国画，人们想到的是画家手持毛笔调和水墨和中国画颜料，在纸或绢上画出人物、山水和花鸟的形象。其实中国画的工具、材料和表现技法，经历了漫长的历史的发展与演变过程。

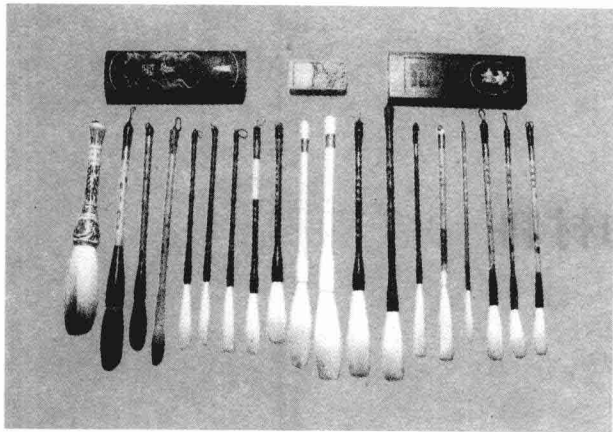
中国画创作因使用特有的工具和材料，从而使中国画艺术具有鲜明的民族特色。文房四宝——笔、墨、纸、砚是中国画创作最主要的工具材料。

毛笔使用的时间很早，在距今五六千年原始时代的彩陶器物上，便有用类似毛笔绘制的装饰纹样。东周的竹木简、缣帛上已广泛使用毛笔来书写。迄今中国发现最早的毛笔，是从湖南长沙一座两千多年以前的战国墓葬里出土

□文房用具

的。战国毛笔的形状与今天人们使用的毛笔相似，由笔管和笔头组成，只是笔头的笔毛粘扎在竹制笔管的外面，不像今天使用的毛笔，笔毛插在笔管里面。毛笔经过几千年的使用、制作，不断改进，发展到今天，品种繁多，制作技艺也越来越高。毛笔的笔管多种多样，用竹、木、瓷、牙、漆、珐琅、玳瑁、骨等材料制成，尤以竹管为最多。笔管的形状多为圆柱形，也有作成菱形、锥形等形状的，有的还在笔管上加以精美的图案装饰。毛笔笔锋所用原料大致可分为以下三种：硬毫，是指兔毫、狼（黄鼠狼）毫、鼠须、鹿毫、豹毫。软毫，主要是羊毫、鸡毫、胎毫。兼毫，

□毛筆

勾挺拔的叶脉等。兼毫笔是画半工笔半写意的常用笔，它软硬适度，性能介于软、硬毫之间，刚柔相济，取长补短，能勾能染。总之，画家可根据自己的习惯和爱好，根据绘画创作的需要，来选择合适的笔。中国画创作使用毛笔作画，可以自由挥洒，随心所欲，好像赋予笔手指的感觉。毛笔的使用，对于中国画不同表现技法的形成起了重大的作用。经过长期的历史发展，随着中国书法艺术和绘画艺术的日益繁荣，对毛笔的需求也愈益增加，出现了名目繁多、种类不一的各种毛笔。从明清至今，湖州（今浙江湖州）产的“湖笔”最为著名。此外还有宣州、歙州、新安、黟州（均在今安徽）和吴县（今江苏苏州）等，都是著名的毛笔产地。

史前的彩陶纹饰、商周的甲骨文、竹木简牍、缣帛书画等到处留下了原始用墨的遗痕，推测它们可能由矿物质的石墨书写和描画而成。在此基础上经过漫长的岁月，逐渐产生了中国书画艺术特有的工具材料——墨。墨主要分为石墨、松烟墨和油烟墨等，以植物性材料、灯黑烟及胶等

按照一定比例配合制成。用松树烧烟制成的墨为松烟墨，以桐油或菜油烧烟制成的墨为油烟墨。用不同的墨所作书画的效果不同。墨的形状有长方形、圆柱形和做成各种生肖动物形状的“肖形”等。有的墨身表面还饰以各种装饰图案，烫出金银花纹和文字，这些华美的墨往往并不实用，仅作观赏把玩。秦汉时代多用松烟墨。在湖北云梦睡虎地秦代墓葬和湖北江陵凤凰山西汉墓葬中曾发现墨的实物。当时的墨只是一些小圆块，还没有模制成锭状。魏晋南北朝时制墨技术不断提高，贾思勰著

□墨

《齐民要术·合墨法》，便讲述了中国最早制墨工艺。唐宋时代有许多著名的制墨工匠，最有名的制墨专家李廷珪所制造的墨，被古代书画家誉为“落纸为墨，万载存真”。明清时代中国的制墨业出现了前所未有的繁荣局面，形成了以安徽徽州为中心的名墨产地，出现程君房、方于鲁、曹素功、胡开文等制墨名家，墨质精良，广受文人学士欢迎。

□彩色墨

造纸术是中国古代四大发明之一，是中华民族对于人类文明的重大贡献。纸大约出现在汉代，史书记载东汉蔡伦发明造纸术，今天的考古发现证明还有比东汉更早的纸的实物。在纸没有发明以前，中国绘画除地面和地下建筑物的壁画和工艺美术品的漆画以外，便是绘制在丝绢织品上的帛画。迄今所见中国最早的独幅绘画，是在湖南长沙出土的战国时代的帛画。一直到魏晋南北朝隋唐时代，用纸作画并不普遍。以往人们认为唐代画家韩滉所作《五牛图》是中国最早的一幅纸画，直到20世纪60年代，在新疆吐鲁番地区一座西晋时代墓葬中发现了当时的纸画。全画用6张小纸连缀而成，描绘的是墓主人生前生活和死后升天的情景。晋代纸画的发现，将中国画家用纸作画的时间提前了好几百年。到了五代两宋时期，用纸作画才逐渐普遍。因这时期的画纸质量大有进步，五代南唐的“澄心堂”纸就很有名。现存传为五代贯休所作的《十六罗汉图》、北宋燕文贵《溪山楼观图》、苏轼《古木怪石图》、李公麟《五马图》、米友仁《潇湘奇观图》、南宋夏珪《溪山清远图》和梁楷《泼墨仙人图》等彪炳画史的作品，都为纸本。

纸有“生纸”、“熟纸”、“半熟纸”之分。生纸制作时没有加入白矾水，纸制成后，吸水性和沁水性都很强，画家一笔画下去，墨色便会自然渗化开来，以之进行泼墨法、积墨法，能收到水晕墨章、浑厚华滋的艺术效果，一般用于写意画。生纸对于任何点线面的枯湿浓淡反应都十分敏感，用它作画，墨分五彩的优越性远超过绢，能

□宣纸加工过程

产生许多微妙变化和意外效果,这正是元代以来纸取代绢而成为绘画载体主流的重要原因。尤其是明清以后,造纸工艺更加进步,纸质对水墨的反应更加敏感,依笔墨变化更微妙丰富,对大写意花鸟画的迅速发展起了至关重要的作用。我们欣赏现代画家齐白石的画作,那毛茸茸的小鸡,那如浓荫覆盖的荷叶,都是在生纸上迅速画成,呈现出精彩的笔墨效果。熟纸则是用矾水加工制作的,吸水性弱,墨不易渗透,一般多用于画工笔画。熟纸可反复渲染上色,适宜画青绿重彩的工笔山水以及工笔人物、花鸟等,表现金碧辉煌的艺术效果。半熟纸介于生纸和熟纸之间,宋元画家喜欢使用半熟纸。到了明代中期以后,画家用生纸作画越来越多。明代画家徐渭作水墨大写意花鸟画,多用生纸来表现富于变化的水墨情趣。书画艺术所用的纸张以安徽宣城所产的宣纸最佳。生产宣纸的主要原料是檀树皮和稻草,经过多道工序制造出来。好的宣纸洁白如雪,厚薄非常均匀,绵软又坚韧,纹理美观大方,着墨牢固,着色也不皱,能长久收藏,有“纸寿千年”的美誉。尽管在宋元以后,纸逐渐成为绘画最重要的材料,因而使中国画的表现技法发生了很大的变化,但是丝绸仍然在中国画创作中被广泛使用。五代至南宋时,绢有了发展和变化,除单丝绢外还出现了双丝绢。如宋代徽宗赵佶的《祥龙图》卷等。另外,宋代院绢的质量非常高,与宋代院画的工整典雅、富丽细腻的趣味相投。因绢质地细密,不易沾染灰尘,加之保存较好,所以赵佶的《听琴图》历经近千年之久,仍然新洁如初。宋代画家的不少画作,往往用数幅大匹绢拼合而成,气势宏阔。北宋画家郭熙作《早春图》,便是用长1.5米、宽1米的丝绸绘成。北宋画家王希孟用整匹绢画成的《千里江山图》,长达10米多。宋代著名山水画家李唐作《万壑松风图》,丝绸长、宽都近2米。明代造纸制绢技术在宋元时代工艺技术的基础上,有了很大的发展。宫廷的绘画用丝绸质地细致,质量极高。苏州地区手工业发达,纸绢的生产加工精细,为“吴门画派”画家的艺术创作提供了物质材料基础。沈周、唐寅、仇英等著名画家除用纸作画以外,也多用细质匀净的绢作为绘画材料。直到今天,许多中国画家仍然使用纸绢。一般说来,水墨写意画法多用纸,工笔重彩画法多用绢,按照使用的材料不同,作品分别被称为“纸本”和“绢本”。

中国画家一般多用砚来研墨,用瓷碟调色。砚以石质为最多,也有少量陶砚、瓦砚,古砚中还有用铁、钢、银等金属材料制成的。20世纪70年代晚期,在陕西临潼姜寨原始时代遗址中,曾经出土一方带盖的“石砚”。砚作方形,一角已残破。砚面砚底平整光滑,砚面中有一个圆形的砚窝,发现时砚窝内尚残留有黏结的红色颜料的痕迹,并有一根研磨棒放在砚窝内。这块原始时代的“石砚”,看来还是研磨颜料的工具。在湖北云梦县睡虎地秦墓中出土了一方秦代石砚,上有墨和研石各一块,可见那时的墨要用研石在石砚上粉碎研磨才能使用。在山东临沂金雀山和湖北江陵凤凰山曾经发现汉代石砚,砚内都有黑墨的颗粒和明显的墨迹,与后来研墨用的石砚用途已大致相同。唐以后,砚的取材越来越讲究,制作也更加精致。砚的形制多变,有长方形、方形、圆形、椭圆形以及各种动物形象,有的砚上还刻有各种装饰纹样,不仅可供书画创作使用,还是非常珍贵的工艺美术品,为历代文人和收藏家所珍爱。

中国南北各地都出产各种质细、光滑、发墨细匀的优质的名砚,其中“端砚”、“歙砚”、“洮