

开合 虚实 动静

章法

聚散 繁简 疏密

宾主

理想藏书 实用宝典

美术长廊的巡礼漫步 璀璨文化的心灵震撼

双色
超值铂金版
29.8元

绘画常识

一本通

王禹翰 王平威 编著

★每一个国家民族，应有自己独立的文艺，以为国家民族的光辉。民族绘画的发展，对培养民族独立、民族自尊的高尚观念，是有重要意义的。

——潘天寿

★衡量每一个杰出画家的标志就是他们能否让我们更加清楚地看到世界的某些部分。

——【荷兰】凡·高

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
万卷出版公司

重彩

肌理

黄金分割律

透视

色彩对比规律

计白当黑

满构图法

之字构图法

青绿浅绛渲染

淡彩粉彩

哥特式艺术

拜占庭艺术

巴洛克艺术

洛可可艺术

理想藏书 实用宝典

美术长廊的巡礼漫步 璀璨文化的心灵震撼

绘画常识

一本通

王禹翰 王华威 编著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

万卷出版公司

© 王禹翰, 王华威 2011

图书在版编目(CIP)数据

绘画常识一本通 / 王禹翰, 王华威编著. — 沈阳: 万卷出版公司, 2011.9

ISBN 978-7-5470-1613-8

I. ①绘… II. ①王… ②王… III. ①绘画—鉴赏
IV. ①J205

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第148447号

出版发行: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

万卷出版公司

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 北京中印联印务有限公司

经销者: 全国新华书店

幅面尺寸: 194mm × 285mm

字数: 744千字

印张: 39

出版时间: 2011年9月第1版

印刷时间: 2011年9月第1次印刷

策划: 王会鹏 韩师征

责任编辑: 高爽

封面设计: 范娇

版式设计: 范娇

责任校对: 吕志贵

书号: ISBN 978-7-5470-1613-8

定价: 29.80元

联系电话: 024-23284090

邮购热线: 024-23284050

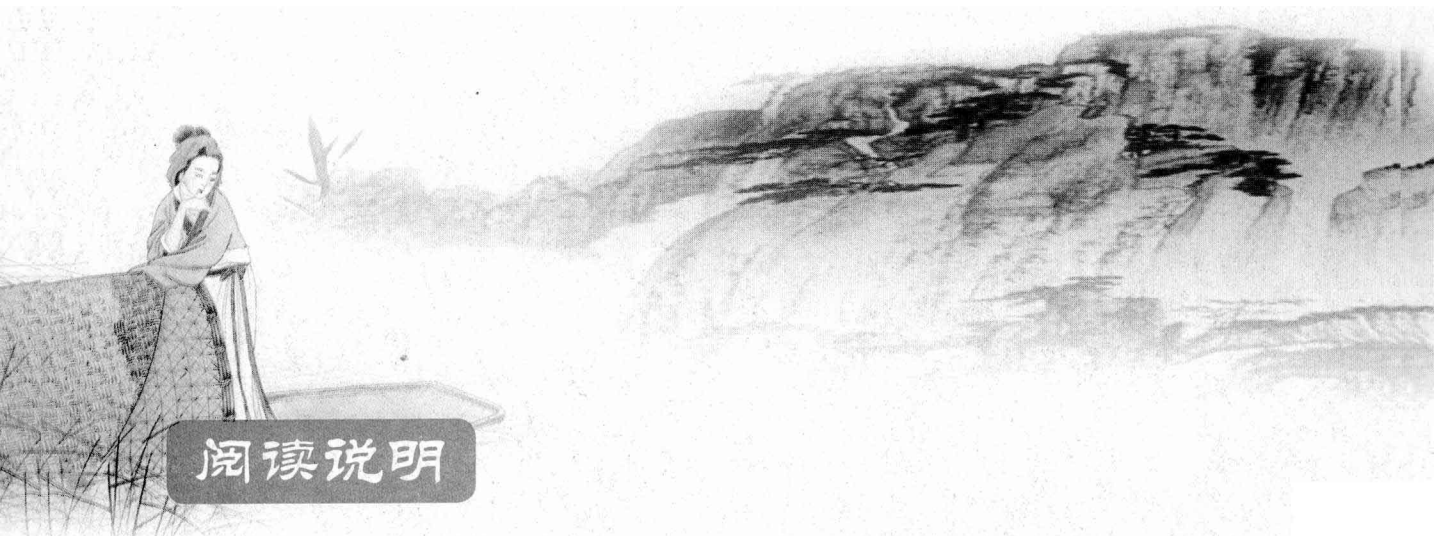
传真: 024-23284521

E-mail: vpc_tougao@163.com

网址: <http://www.chinavpc.com>

常年法律顾问: 李福 版权所有 侵权必究 举报电话: 024-23284090

如有质量问题, 请速与印务部联系。联系电话: 024-23284452

阅读说明

总述:

概述中西方绘画常识精要,让读者更好、更快地把握到绘画常识的脉络,跨越艺术的细分界限。

绘画常识

青绿山水 南北分野 隋唐五代

从现存最早的山水画——展子虔的《游春图》中我们可以很明显地感觉到,隋代时期的山水画已经有了很大的进步。到了唐代时期,山水画逐渐取得了繁荣,技法上也已经非常成熟,并相应地形成了两大成熟的画派。其一是青绿山水画派,这一派继承了展子虔的传统表现手法,并且在此基础上更加完善,体现出秀丽工整、金碧辉煌的气象,后来形成非常著名的“北宋山水”,这一派以唐代的李思训为代表,在唐代影响力非常大;另一派是水墨山水画派,这是从唐代开始才兴起的一种画法,如王维的“诗中有画”,张彦远的“山水有骨气”,王羲之的“心手相应”,顾恺之的“以形写神”等,这说明山水画在这个时期已经取得了长足的进展。唐代山水画的探索与创新,为以后各个时期山水画的鼎盛奠定了坚实的基础。

五代是山水画发展的又一个非常重要的时期,其中有两个非常值得注意的现象:一方面是本派山水画开始盛行,另一方面是各地的画家画法大不相同,各自由主动地创造,从而形成南北两大山水画派。南派山水画派,其风格主要是以青绿山水画为主。

展子虔《游春图》

这幅《游春图》被宋徽宗赵佶认为是隋代展子虔的作品,为绢本,青绿设色,纵43厘米,横28.5厘米,北京故宫博物院藏。

游春图 展子虔

104

选目:

从细节处拆分绘画常识,以精练的语言加以描述,更利于读者查阅,轻松自如地获取知识,拓展视野。

名家逸事:

在欣赏名家名画的同时,让读者更多的了解大师们鲜为人知的成长和创作之路。

名家逸事

展子虔

展子虔(约550年—604年),唐初(今山东阳信)人,中国唐代画家。他是现在唯一有确切可靠年代记载的画家,在唐初画坛上占有非常重要的地位。他擅长山水、人物、鞍马、车马、宫阙、楼阁、花鸟、历史故事、光景山水。他的一生中足迹遍布大江南北,在洛阳、西安、扬州及浙江等地时创作了许多作品,所绘人物、山水、鞍马、车马、宫阙、楼阁、花鸟、历史故事、光景山水,无不栩栩如生,令人叹为观止。他与阎立本、阎立德、阎家驹等,合称“阎家四杰”,与阎家驹等,合称“阎家四杰”,与阎家驹等,合称“阎家四杰”。

展子虔在绘画上善于创新,唐代画史对其“大生张”,亡所描述。他的人物,善用墨线的线条和色彩来表现人物的神态,表现人物的性格特征和精神面貌,达到了神形兼备、呼之欲出的境界。他的人物,善用墨线的线条和色彩来表现人物的神态,表现人物的性格特征和精神面貌,达到了神形兼备、呼之欲出的境界。他的人物,善用墨线的线条和色彩来表现人物的神态,表现人物的性格特征和精神面貌,达到了神形兼备、呼之欲出的境界。

105

贴士:

涵盖与此段文字相关的文化小知识,与正文交相辉映,增色互补,扩大读者的知识面。

插图:

大量精美的画作与正文紧密结合,让读者与中西方艺术大师展开近距离的交流。

绘画常识一本通

国画的发展史	001	西方绘画的发展史	211
国画种类	002	史前绘画	212
国画基本常识	019	宗教绘画	218
章法名词	020	文艺复兴时期的绘画	226
设色名词	027	西方绘画基本常识	231
国画技法	033	绘画术语	232
山水画技法	034	艺术风格	238
人物画技法	040	西方绘画的技法	261
花鸟画技法	043	素描技法	262
国画鉴赏	053	油画技法	273
人物画名作鉴赏	054	水彩画技法	279
山水画名作鉴赏	103	水粉画技法	283
花鸟画名作鉴赏	171	版画技法	284
		其他画法	287
		西方绘画的鉴赏	291
		人物画名作鉴赏	292
		宗教画名作鉴赏	344
		景物画名作鉴赏	361
		抽象画名作鉴赏	370

HUIHUACHAGNSHI

YIBENTONG

绘
画
常
识

国 画 的 发 展 史

中国画，又称“国画”，为我国传统绘画（区别于西方绘画），是琴棋书画四艺之一。从美术史的角度讲，民国之前的国画统称为“古画”。在古代并没有给中国画确定名称，一般称之为“丹青”，主要是指作在绢、帛、宣纸上再进行装裱的卷轴画。近现代以来，为区别于西方传入的油画（又称西洋画）等外国绘画，而将其称之为“中国画”，简称“国画”。它是用中国所独有的毛笔、水墨和颜料，依照特有的传统表现形式及艺术法则而创作出的绘画。其题材主要有人物、花鸟、山水三种，技法分工笔与写意两种。

中国画的艺术创作和思想内容，融入了中华民族的传统意识和审美情趣，充分体现了国人对自然、社会及与之联系的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。中国画强调“外师造化，中得心源”，要求“意存笔先，画尽意在”，强调人景融合，达到以形写神、形神兼备、气韵生动的意境。因书画同源，以及二者在抒情达意上均与骨法用笔、线条运行有着密切的联系，所以绘画同书法、篆刻相辅相成，具有显著的艺术特征。作画工具和材料为我国特制的笔、墨、纸（此外还有绢素）、砚。近现代的中国画也吸收外来技法，使之得到突破和发展。

我国最早的帛画，为东周墓葬中出土的《龙凤仕女图》（画中绘祈祷的女人和夔龙），而存世最早和最完整的作品是南北朝时期顾恺之的《女史箴图》。

国画具有悠久的历史，宋朝以前的画绘在绢帛上，由于材料昂贵，故而多以王宫贵族肖像或生活记录等为题材。直至宋元以后，由于造纸术的发明、推广，士大夫文人画兴起等，使得国画题材技法丰富起来，而在画作上题诗，开书画同源之先河。明朝之后，绘画推广到民间，成为市民生活的一部分，风俗画产生。清末西风东渐，绘画材料多元，结合西画元素，向多方面发展。

中国画和西方绘画在原则上存在很多差异，其重在神似不重形似，强调观察总结不强调现场临摹，重视意境不重视场景，运用散点透视法不用焦点透视法。近代西方绘画流入后，国画也开始吸收其中一些技巧，如明暗光影的配置，人体解剖的准确等，也有画家将国画的意境用之于油画创作上。

国画种类

中国画源远流长，它是远古时期的先人们在采集、狩猎、祭祀等活动中，出于记录或祈愿的需要，自然萌发出审美观念的产物。随着历史的发展，中国画的画种和表现技法得到了不断的丰富和完善，成为各自独立而又相互影响的完整体系，给世人留下了宝贵的物质财富和精神财富。

彩陶画

彩陶是指在经过打磨的橙红色陶胚上，用天然的矿物质颜料于上面作画，用赭石等原料做显色元素，然后入窑烧制。在彩陶胎地上呈现出赭红、白、黑多种颜色的美丽图案，使纹样与器物造型完美结合，从而达到装饰和美化的效果。

彩陶发源于距今约一万年前的新石器时代。在新石器时代，先人随着相对定居的农耕文化一起发明了烧陶技术。关中地区的老官台文化时期（约在公元前6000年），就有了比较发达的制陶技术，在个别钵形器口沿用一条宽彩带加以装饰，这便是彩陶的雏形。在西安半坡村的仰韶文化（公元前5000年）遗址中，发现了许多精美的彩陶，表明在此时期，先人就已经能熟练地掌握制陶技术，并且彩绘艺术也具有较高的水平。

彩陶的器型基本上都是日常生活用具，如

盆、瓶、罐、瓮、釜、鼎等，在器型上难以看出有其他特殊用途。但在仰韶文化遗址中，曾发现用两瓮对合埋葬小孩的例子，瓮上凿一小孔，表达了原始人对再生的向往。

中国彩陶发现较晚，最早于1912年在河南渑池仰韶村新石器时代文化遗址中发现，至今尚不足百年，但彩陶的诞生至今却已有8000年的历史。彩陶记录了人类文明初始期的社会经济、宗教文化等方面的信息。中国彩陶文化分布广泛，延续时间长，从距今8000年到距今3000年左右，绵延了5000余年。因时间的不同，中国彩陶分为不同的文化类型，包括老官台、仰韶、马家窑、大汶口、屈家岭、大溪、红山、齐家等文化，在世界彩陶艺术史上成就最高。从制作工艺、艺术成就、历史价值、升值空间等诸因素综合考虑，陕、甘、宁、青的仰韶、马家窑、齐家文化彩陶和山东地区的大汶口文化彩陶最宜收藏。

中国的彩陶历史悠久，数量巨大，图案精美，花纹绚丽。它不仅代表着中国原始社会所达到的高度技术成就，而且也是世界远古文化宝库中璀璨夺目的瑰宝。

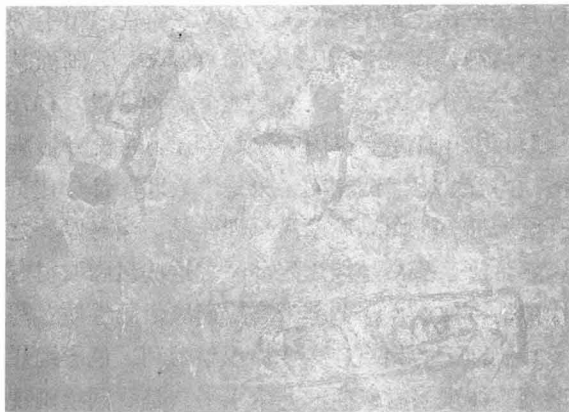

■ 人面鱼纹图

岩画

岩画也称崖画、岩刻，是指用石器、金属或颜料，雕刻或涂绘在岩石表面的图像，具有形象夸张，手法简练、粗犷、质朴的造型风格。目前全世界已有120多个国家发现了岩画。北魏地理学家郦道元在《水经注》中对岩画就有过记载，使我国成为世界上最早发现和记录岩画的国家。

■ 旧石器时代岩画

中国岩画分为南北两个派系。南系有广西的左江流域，还有四川、云南、贵州、福建等地。此派岩画多以红色涂绘，颜料是由赤铁矿粉调合牛血等制成，制作年代在战国至东汉期间。北系以阴山、黑山、阿尔泰山等为主，绵延数千里，具有气势恢宏的特点。北系岩画多为刻制，刻制又分为磨制、敲凿与线刻几种不同类型，制作时间有很大跨度，最早的可能在新石器时代，最晚的在元代。

在南系岩画的十几个地点，共有图形千余个。这些岩画记录了先人祭祀以及生产生活的场面。南系岩画大都用红色涂染，这同原始艺术中惯使红色的现象是一致的。原始人在他们频繁的狩猎和争斗活动中，鲜血不断地刺激他们的视觉神经，导致红色在头脑中的稳定性。红色象征着

炙热的生命之火，使岩画具有了无限的生命力。另外红色和血色在某种祭祀仪式氛围中，会使岩画产生强烈的视觉冲击效果，从而具有了一定的恐惧感和神秘感。

北系岩画集中地是黑龙江、内蒙古阴山山脉、贺兰山北部乌兰察布高原等地。北系岩画多表现狩猎、游牧、战争、舞蹈等生活面貌，先人在岩壁上刻下他们的信仰和种种生活印迹，题材有狩猎、游牧、战争，图形有反映生殖崇拜的男女交媾、怪异的头像、穹庐、毡帐、车轮、车辆等器物，还有天神、地祇、祖先、日月星辰、原始数字以及手足印、动物蹄印等。贺兰山的岩画，形象各异，面目古怪。新疆岩画内容多为生殖崇拜。这些图像大都凿刻或磨刻在深灰或灰蓝色的岩石上，图像斑驳、稚拙、粗犷、简洁、浑然而富于变化。连云港的岩画刻在深褐色的岩石上，岩画的纹路和岩石的色彩在一致中又有微妙差别，色彩深浅交替，使图像产生一种跃动之感。

壁画

壁画一般指绘在建筑物的墙壁或天花板上的装饰性图案，是有着悠久历史的一种绘画形式，古今中外均有。中国壁画几千年来传承下独特的风格，它在中国美术史上占有重要的地位，是绘画艺术的重要组成部分。

中国古壁画分墓室、石窟寺、寺观壁画几种：

墓室壁画，是迄今发现最早的壁画为汉代作品，其分布较广，河南、山西、辽宁、河北、山东、内蒙古等地的汉墓都有壁画。以神话传说、历史故事以及生活场景为表现内容。其中两幅代表作作为《仪卫出行》和《狩猎》。

石窟寺壁画，是除墓室壁画外，随着佛教的传入，在我国还大量出现宣传佛教内容的壁画。在甘肃、河南等地的石窟寺中，就保存着许多美丽的佛教壁画。最为著名的即为莫高窟壁画。

莫高窟壁画总面积达4.5万平方米，主要题材有佛像画、神怪画、故事画、经变画、佛教史迹画、供养人画像（肖像画）、装饰图案等。其

国内规模最大的岩画

早些年，广西南明县有一位农民在左江岸边休息之时，无意中发现江对岸高高的崖壁上有类似小人形状的图形，接连不断，像奔跑，又像跳舞。这是什么？是谁画的？农民不敢再去看下去，拔腿就往回跑，回去后讲给村里人听，于是大家结伴去察看，结果发现了规模巨大的岩画群。

这是国内距今发现规模最大的一处岩画。画面宽约221米，高约40米。画面上绝大部分为人物，而且均为双手上举、双脚叉开一种姿势，密密麻麻地布满了数千平方米的岩面。依稀可辨的图像有1819个，其中少数人形体高大，腰佩环首刀，可能是酋长首领，周围还有动物、铜鼓、铜锣等。人们看了觉得很神秘，困惑不解。

■ 鸿门宴图

中大多是依据佛经绘制的佛教宣传画，但在设计艺术造型的时候，古代工匠师们则依据现实的社会生活塑造神灵和人物形象、生活场景以表现故事情节内容，因而它就能直接或间接地反映那时的社会历史。莫高窟壁画内容之丰富，堪称“墙壁上的图书馆”。一幅幅壁画讲述着一个个神奇动人的故事。

中国古代把从事音乐、歌舞的艺人统称为伎，其中以演奏乐为主的艺人称乐伎，以歌唱舞蹈为主的艺人称舞伎。敦煌石窟壁画中古代乐伎形象和乐器图象极为丰富，可以称得上世界上保留音乐资料最丰富的博物馆。

寺观壁画，是中国古代寺观壁画以山西永乐宫壁画最具特色。

例：《奉宝玉女》，此幅为奉宝玉女的半身像，《朝元图》局部。玉女头戴花冠，上身穿广袖衫，双手端装有龙旗的圆盘，宽衣博带，仪态端庄。玉女长相俊俏，两目平视，嘴唇微闭，神韵极为温柔娴雅。面部和衣纹的线描疏密有致：土黄色的衣裙，绿色的飘带，沥粉贴金的发饰和龙旗，给人高贵富丽之感。

帛画

帛画，中国古代一种重要的画种，因绘画材质为帛而得名。帛是一种白色的丝织品，在帛上面用笔墨和色彩描绘出人物、走兽、飞鸟及神灵、异兽等图画，约起源于战国时期，至西汉发展到高峰。

新中国成立后陆续发掘出土了几幅西汉帛画。1972年1月湖南长沙马王堆1号汉墓和1973年

11月相继出土的3号汉墓，均为覆盖在内棺上的彩绘帛画，作“T”形，名为“非衣”。画面基本分三部分：天上、人间、地下各种情景。1976年5月山东临沂金雀山9号汉墓出土的长方形旌幡，内容和上二图相同，只是“人间”部分比重有所增加。三图均属西汉早期作品。当时厚葬之风盛行，这些帛画即为陪葬品。这些帛画取材古代神话传说；人物造型带有后期风俗画性质；写实和装饰工巧相结合，线描规整劲利，色彩绚烂谐调，体现当时极高的艺术水平，是我国绘画现实主义传统的起源。后来的北魏司马金龙墓中漆画与东晋顾恺之的《女史箴图》卷，与之一脉相承。

如今存世帛画有：《楚帛书图像》、《人物龙凤》、《人物御龙》、马王堆汉墓帛画、金雀山汉墓画等等。

漆画

漆画是中国古代绘画的一种，是用油漆为绘画原料绘成的一种带有工艺性质的装饰图画。早在商代就已有漆器工艺，到战国时期这种工艺逐渐发达起来。近现代于湖南、湖北、河南等地，陆续有漆器出土。长沙阳楚墓出土的漆器，

帛画之谜

20世纪70年代，湖南长沙要修建一座防空洞，在工人们深挖地基的时候，惊现一座古墓。有关专家对古墓进行抢救性发掘，从中清理出数量众多的精美乐器、漆器、陶器、木制仆人和卫兵等。经分析此古墓是西汉时长沙国相轸侯利苍的家族墓地，考古人员在墓主人的棺槨中发现一件精美的帛画。

此幅帛画纵有两米多，横将近一米，十分壮观。画幅呈“T”字形，画面色彩鲜艳，绘有金乌太阳、飞腾翼龙、扶桑女媧、嫦娥玉兔，如仙境一般，韵味神秘。画面正中是一位妇人，她衣着锦袍，拄杖而立，身份地位非同一般。面前有两名男子举案跪迎，身后由三名侍女服侍。所绘贵妇人到底是谁？为何要在棺槨中放这样一幅帛画呢？关于这些疑问始终没有定论，成为一个尚待解决的谜。

■ 列女古贤图

花纹精细。有的漆奁，描绘歌舞、狩猎情景，生动地展示了当时的社会状态。湖北云梦城关西部睡虎地出土了许多漆器，纹样精致，线条流畅，形象生动，其中一只漆盂是现存唯一的秦代漆绘作品。

漆画的主要绘画材料为天然大漆，除漆之外，还有金、银、铅、锡，以及蛋壳、贝壳、石片、木片等。入漆颜料有银朱，除此之外，还有石黄、钛白、钛青蓝、钛青绿等。漆画的技法十分丰富。依据其技法不同，可将漆画分为刻漆、堆漆、嵌漆、雕漆、彩绘、磨漆等不同品种，漆画兼具绘画和工艺的双重艺术性质。它既是艺术品，又是和人们生活密切相关的实用装饰品，常见的形式有壁饰、屏风和壁画等。中国是世界上漆产量最多、用量也最多的国家，漆画具有悠久的历史。浙江余姚河姆渡出土的朱漆碗，距今已有7000年的历史。河南信阳长台关发现的漆瑟，有狩猎舞和神怪龙蛇等形象的彩绘漆画，其历史有两千多年。湖南长沙马王堆出土的汉代漆棺上的漆画比较著名。

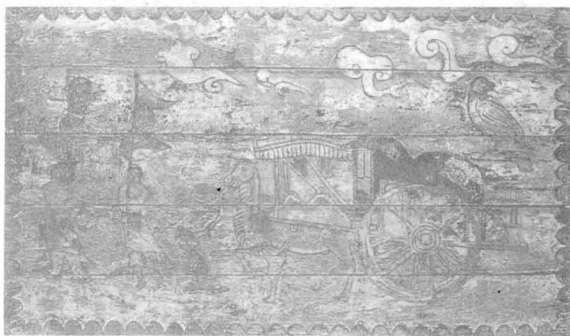

木简画与木版画

木简画与木版画为中国画的一种，指在木板、木简等木质材料上的绘画。在今内蒙古额济纳旗的居延地区发现“木简”汉书文字后，又在查科尔帖发现西汉“木板墨画”一枚，纵17厘米，横3厘米。一面绘有佩剑武士图案；一面绘有拱手官吏图案。墨线勾描，画面简洁，线条流畅，与居延金关发现的《人马图》风格相同。20世纪70年代在江苏邗江的胡场西汉墓发现“木板彩画”两枚，一枚纵47厘米，横28厘米，画《武士对谈图》；一枚纵47厘米，横44厘米，画《墓主人生活图》。人物形神兼备，色彩明快，笔法洗炼，“彩画”与“墨画”均简洁流畅。西汉木板画的发现，为研究我国古代美术史提供了重要的历史资料。

甘肃省河西走廊一带，现存汉代木版画和木简画数量颇多，因气候干燥，故地下保存不易腐坏。居延地区出土的木简、木板和木桃符画，大部分为西汉时期作品。1972年，居延出土的一根木简，一面绘着官吏，一面绘着鞍马。

1973年，在居延肩水金关出土的一件木板画上，绘着大树上系着的马匹和站立的吏士。1974年，居延破城子出土的一件残木板画，上面存留着黑色和朱红色绘成的马车和四乘骑的下半部。同时此地还出土了一块《白虎图》，绘在D形木板上，虎有展起的双翼，线描精细有力度。居延汉代遗址还发现了一些绘着人面图案的木桃符，借夸张的手法表现出猛厉的面目，大概是用辟邪的。居延地区的木简和木板画，多为当时该地的驻守人员的随意之作，画风不稳定，略显

■ 东汉木板画

简朴稚拙。

武威县磨咀子汉墓群出土了东汉时期的木板画作品。72号墓出土了一件木版画，上面绘着披发左衽的站立的少数民族人物图像。53号墓出土的木屋模型，前壁所绘为男仆饲狗；后壁绘女婢喂猪，图中的猪用迅疾连绵的几笔画成，笔法娴熟流畅。5号墓的木屋模型前壁上，用黑、红两色绘出站立的女主人和婢女。同一墓还出土了一件在案面上绘着朱雀的木案，木案背面还绘着朱雀、鹤等图像。武威东汉木板画的图像作散列并置，线条以圆弧状为主，画风逐渐趋于定型。

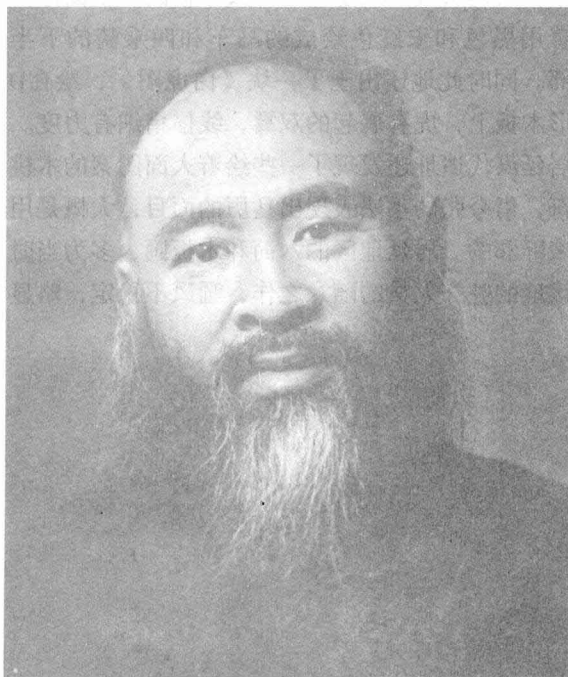

小品画

小品画为中国画画家的随意之作，抒发感情比较自由，因此往往在艺术水平上能达到较高境界。大概是由于在思想上没有过多的束缚，纯属随意发挥所致。

小品画既不是结构严整、情节丰富的鸿篇巨制，也与小幅画不同，小品画除篇幅较小外，还具备一些自身的特点。

张大千先生对小品画有这样一句评语：“小品应该有大寄托”，这是一句十分经典的话，也是小品画的宗旨。小品画不是随意的小幅

■ 张大千

宋人小品

小品画亦称“宋人小品”，是因为中国小品画于宋代盛行。宋徽宗赵佶建龙德宫，宫廷待诏奉命画宫中屏壁，小品画成为当时最热门的题材。一种说法是小品画为屏风上的饰图，方、圆均有（圆型的常用纨扇嵌入），每屏嵌十余幅。另一说法为壁画的粉本，虽小却绝非轻心率意之作。南朝宋宗炳曰：“竖划三寸，当千仞之高；横墨数尺，体百里之迥。”亦如唐代王维所说：“咫尺之图，写百千里之景。”还有说法是灯片和窗纱上用的饰图。宋人小品画与六朝小品文一样，具有小中见大、隽永警辟的艺术特色，为宋代绘画艺术的缩影。

绘画，而应是有思想、有技巧、有表现力的心灵之作。

“小品”二字，来源于佛经。佛家一般将佛经之详本称为“大品”，而将简本称为“小品”。中国画里对于“小品画”的定义，是相对于那种严谨的、大型的主题性创作而言。两者所承担的美学功能不尽相同。大型的主题性创作往往秉承艺术为社会、为政治服务的宗旨，即“成教化、助人伦”的作用。而“小品画”的作用多是抒发创作者的闲情逸致，或是进行多技法的有益尝试。中国画之中的小品画，它是画家带着文人墨戏的思想或探索技法之目的，以画寄情，为兴趣所至的即兴创作，是无拘无束抒发感情的随意之作。它吸收了“文人画”的一些技法，强调文人的诗情画意、强调笔法的书写性，题跋和用印也成为画面形式的重要组成部分。

“小品画”尺寸一般在一尺至数尺之间，表现手法上要求简练、概括，能小中见大。“小品画”追求意趣隽永之最高境界。它表现的题材有小情小景、平常故事、民俗民风、神话传说、历史人物、诗情词意等等。因其小，故一石一花、一树一亭、一人一物均可入画。因其小，故创作起来着墨简约，不需要太多时间，茶余饭后一挥而就，十分方便。

“小品画”篇幅虽小，其幽雅的画面却能给人以美感，于小景致中蕴含大意境，同样具有很高的审美价值，可谓“咫尺之图，写百千里之景”、“一叶知秋”、“滴水观世界”，小而不

小，小画中仍见大手笔。

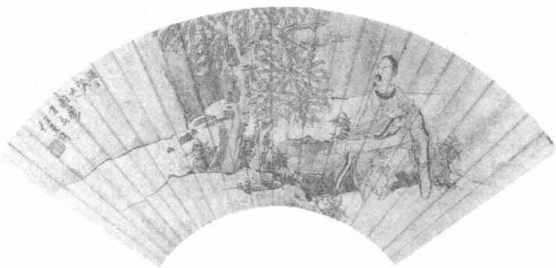
扇面画

历代书画家常常喜欢于扇面上绘画或书写，用来抒情达意，或为他人收藏或赠友人以诗留念，因此产生了扇面画。上面写有字和画的扇子，保持原样的叫成扇，为方便收藏而装裱成册页的通常称扇面。从形制上来讲，又分为圆形的团扇（纨扇）和折叠式的折扇。

扇面画在中国历史上是一种传统的艺术品。在宋、元时期，团扇画广为流传。明代以后，折扇画逐渐独领风骚，文人墨客精于此道者，灿若群星，其中不乏精美绝伦的传世佳作，已经成为我国文化艺术宝库中的耀眼明珠。

折扇的扇面上宽下窄，呈扇形。画家在落笔之前必须考虑在这种特定的幅面之内安排画面，要经过精思巧构以及技法的处理。只有这样，方能匠心独具，笔随意转，化有限为无限，创造出富有魅力的形象和意境。

真正的折叠扇的书画实物，当推故宫博物院收藏的明宣宗朱瞻基于宣德二年画的大折扇。最早的则为上海博物馆收藏的明代永乐、宣德年间解缙《汀树钓船图》。此时期的苏州，经济繁荣，而“院画”（宫廷绘画）势力渐衰，“浙派”也步入末流，取而代之的是“吴门派”。“吴门派”以沈周为首，文徵明继起，还有唐寅、仇英，被称“吴门四家”。他们技艺全面，取材广泛。明代成化到嘉靖间，是吴门派绘画最活跃的时期，也是明代书法艺术的兴盛期。以

■ 弹琴图 任薰

文徵明的书画扇面为例，在清代就出《文徵明书画扇册》。吴荣光题中说“到明代四家，唐、沈、文、仇始为书画，蔚为吴下人书画扇面之风气”。此后，书画折叠扇之风盛行，名人显贵、名家流派及文人墨客等都善于折叠扇上作书画，于是成明清以来独具一格的书画形式。

因在构图上的巧妙，扇面在展开时不觉得是画在半环形的扇面上，而是感觉如同画在一张平整的长方形横幅上一般。于扇面上作书画，更能反映出每位书画家的艺术真谛。折叠扇因其独特的造型，使无数丹青妙手为之倾倒。

人物画

人物画，是以人物形象为描绘主体的绘画的通称。中国的人物画，简称“人物”，是中国画中的一大画科，出现较山水画、花鸟画等要早些；大体分为道释画、仕女画、肖像画、风俗画、历史故事画等。人物画力求人物刻画得有个性，逼真传神、气韵生动、形神兼备。其传神的表现方法，常把对人物形神的表现，与环境、气氛、身段和动态的渲染相融合，因此中国画论上又称人物画为“传神”。历史上著名人物画有：东晋顾恺之的《洛神赋》图卷，唐代韩滉的《文苑图》，五代南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》，北宋李公麟的《维摩诘像》，南宋李唐的《采薇图》、梁楷的《李白行吟图》，元代王绎的《杨竹西小像》，明代仇英的《列女图》卷，清代任伯年的《高邕之像》，以及现代徐悲鸿的《泰戈尔像》等。到了现代，更强调“师法化”，同时吸取西洋技法，在造型和布色上有所发展。

人物画早于其他中国画科产生。早在商周时代就有劝善戒恶的历史人物壁画。至战国秦汉，涌现了大量的以现实人物活动和史实、神话

民间画

在中国画中，民间画指除专业画家、文人画家等之外的街头艺人所作的种种画作。这些艺人是为迎合一般市井习俗而专以绘画为生存手段，他们的作品倾向艳丽甜俗细腻，和专业画家、文人画家所作的画作较为讲究诗意、画境等文化内涵不同，而为一般文化层次的民众所喜爱。民间画又名匠人画，较之院体画，缺乏严格的技巧训练；比起文人画，缺乏文学和理论修养。但是，其趋于朴实、热烈的优点，也是文人画与院体画所不能及的，有时也被文人画和院体画所吸收。

■ 韩熙载夜宴图（局部） 顾闳中

中人物故事为题材的作品。战国楚墓出土的《人物龙凤图》与《人物御龙图》帛画即为已知最早的单幅人物画作品。魏晋时期，思想得到解放，佛教的传入，玄学的盛行，以及专业画家队伍的建立，促成人物画由简而精，宗教画兴盛一时，出现了以顾恺之为代表的首批人物画大师，也出现了以《魏晋胜流画赞》、《论画》为代表的首批人物画论，为中国人物画奠定了重要理论基础。盛唐时期吴道子则把人物宗教画推到了更富表现力、更生动感人的新高度。五代、两宋时期是中国人物画深入发展的阶段。宋代朝廷对绘画的重视，宫廷画院的兴办使工笔重设色人物画更趋精美；又随着文人画的兴起，民间稿本被李公麟提升成一种被称为白描的绘画样式。宋代城乡经济的发展，宋与金的斗争，给社会风俗画和历史故事画提供了历史素材，使其得到蓬勃发展。传世名作张择端的《清明上河图》便产生于此时期。自南宋受禅宗思想影响，梁楷的泼墨、减笔写意人物画，标志着写意人物画的兴起，中国人物画的发展方向发生转变。仕女画、高士画大量涌现。明末的陈洪绶、清末的任颐都有不少优秀的人物画作品。现代的中国人物画，深入研究传统，广泛吸收外来技法，表现新的时代生活，作出了前无古人的贡献。

山水画

山水画，中国古代绘画分类的一种，主要描写对象为自然风光。山水画不但表现了多姿多彩的自然之美，还体现出中国古代人民的自然观与审美意识，也可以说从侧面间接地反映出社会生活。中国山水画作为一个独立的绘画科目，要晚于人物画，隋唐时期方进入成熟阶段，但其后期发展迅速，在元代至明、清两代，就成为中国古代绘画艺术的主流。

山水画描绘的是中国的自然风光，但又不仅为简单的临摹，而是画家精神诉求的流露，是画家人生观的表达，是画家精神追求的体现。山水画的产生与中国的道家思想有着密切的联系，道家追求自然无为、天人合一的精神境界，能“官天地，府万物”，“胜物而不伤”。同时追求素朴自然、简淡肃静的艺术精神，因此山水画多以水墨为主要表现手法，以色为辅。魏晋南北朝时期玄学兴盛（其代表思想就是道家思想），这一时期兵火不断，民不聊生，很多文人名士为了躲避政治上的倾轧选择归隐，像陶渊明、嵇康、阮籍等，他们寄情山水，吟诗作赋，于是山水诗大盛，山水画也随之产生，这都是受道家思想影响的。此外，儒家思想多影响早期的人物画，禅宗思想多影响后来的花鸟画。儒、道、释思想后来逐渐融合，共同影响中国社会的方方面面。山水画的发展后来也受这几种思想的影响，但总的看来起主要作用的还是道家。

山水画丰富多彩，流派众多，历代均有建树，能代表一个时代的画家或群体灿若繁星。风格上有劲健挺拔、雄浑大气的北方山水，也有清秀雅致、疏淡挥洒的南方山水；有造型严谨、颇守法度的画院之作，也有挥洒自如、抒发性情的文人山水；有设色艳丽、富丽辉煌的金碧、青绿山水，也有淡雅素朴、水晕墨张的水墨山水。中

■ 青绿山水图 董其昌

浅绛山水和青绿山水

中国山水画，有浅绛、青绿等基本表现形式。浅绛山水是中国山水画中的一种，是对以淡红青色彩渲染为主的山水画统称。其方法是先用浓淡、干湿变化的墨线勾勒出轮廓结构后，再施以淡的赭石（或掺少量朱砂类）染山石、树木结构处，最后用淡花青类色渲染而成。特点是素雅清淡、明快透澈。

青绿山水是中国山水画中历史较久远的画种之一，它属于工笔重彩画范畴。因其在勾线染墨之后，以石青、石绿为主色调，故名。青绿山水有工笔青绿和意笔青绿之分，前者以工致的笔法为特征，后者以写意的笔法为特征。从六朝开始，逐步发展至唐代确立了青绿山水的基本创作特色，两宋之交形成金碧山水、大青绿山水、小青绿山水三个门类。

国山水画的流派甚多，唐代主要有以大小李将军为代表的青绿山水一派，以王维为代表的水墨一派。晚唐五代主要有以荆浩、关仝为代表的北方山水画派，以董源、巨然为代表的南方山水画派。两宋山水大体继承了五代的格局，涌现了李成、范宽及李、刘、马、夏等诸多名家，米家父子的山水也是影响深远。元代文人画极盛，赵子昂和元四家是此时期山水画的典型代表。明代山水首推吴门画派，以及戴进、吴伟继承的南宋院体风格。清代山水有以四王为代表的摹古守旧派，以四僧为代表的革新派。近代山水以海派画家、岭南画派、金陵画派等为代表。

花鸟画

花鸟画是中国传统绘画中的一个画科，以植物和动物为主要描绘对象。根据内容的不同，又可细分为花卉、翎毛、蔬果、草虫、畜兽等分科。按画法有“工笔”、“写意”、“兼工带写”三种。工笔花鸟画即用浓、淡墨勾勒动象，再深浅分层次着色；写意花鸟画即用简练概括的手法描绘对象；兼工带写即介于工笔和写意之间的花鸟画。

历代花鸟画名家辈出，绘画题材各有特色，如唐代薛稷的鹤、边鸾的孔雀、刁光胤的花

竹；五代郭乾晖的鹰，黄筌、徐熙的花鸟；北宋赵昌的花、崔白的雀、吴元瑜的花鸟；南宋吴炳的折枝、林椿的花果、李迪的禽；元代李衍的竹、张守中的鸳鸯、王冕的梅；明代林良的禽，陈淳、徐渭的墨花；清代朱耷的鱼、恽寿平的荷、华岳的鸟；近代吴昌硕的花卉等，皆一时之极品，绵延不绝。

中国花鸟画集中体现了人们与作为绘画对象的自然生物之间的审美关系，具有较强的抒情性。它常常通过作者感情的抒发，体现时代精神、反映社会生活，在世界其他民族同类题材的绘画中表现出非常鲜明的特点。其种类多样，以描写手法的精工或奔放来区分，分为工笔花鸟画和写意花鸟画（又可分为大写意花鸟画和小写意花鸟画）；以使用水墨色彩来区分，分为水墨花鸟画、泼墨花鸟画、设色花鸟画、白描花鸟画与没骨花鸟画。

早在原始社会，工艺、雕刻与绘画尚没有明确分工的时候，中国花鸟画已经萌芽，发展到

■ 芙蓉锦鸡图 赵 佶

两汉六朝则初具规模。已知最早的独幅花鸟画，为美国纳尔逊、艾京斯艺术博物馆所藏东汉陶仓楼上的壁画《双鸦栖树图》；而东晋画家刘胤祖（南齐谢赫《画品》记载），是已知首位花鸟画家。经唐、五代至北宋，是花鸟画发展成熟阶段。五代出现的黄筌、徐熙两种绘画流派，已能通过选材和手法上的变化，表达出或野逸或富贵的志趣。北宋的《圣朝名画评》列有花木翎毛门与走兽门两科，说明在此之前花鸟画已成独立画科。北宋的《宣和画谱》在综合前代创作经验的基础上，撰写了第一篇花鸟画论文——《花鸟叙论》。此后，花鸟画家辈出，流派众多，风格更趋丰富。在工笔设色花鸟画发展的同时，写意花鸟画和白描花卉相继出现于南宋及元代。明末以徐渭为代表的花鸟画家，自觉实现了以草书入画并强烈抒发个性情感的变革。至清初朱耷则达到了史无前例之水平。经过数千年的发展，中国花鸟画积累了丰富的创作经验，形成了自立于世界艺术史上的独特传统，到了近现代还出现了齐白石这样的花鸟画大师。

仕女画

仕女画是以女性形象为描绘对象的绘画，属于人物画的范畴。它原是以封建社会中上层士大夫和妇女生活为题材的中国画，后发展为人物画科中专以描绘上层妇女生活为题材的一个分目。唐代周昉的《挥扇仕女图》卷、张萱的《虢国夫人游春图》卷，是仕女画的典型。历代均有仕女画的高手名作，如五代周文矩的《重屏会棋图》卷，北宋王居正的《纺车图》卷，明代仇英的《列女图》卷，清代费丹旭的《仕女册》等。民间木板年画中的“美女画”，亦称“仕女画”。

■ 虢国夫人游春图 张萱

唐代仕女画

唐代作为封建社会的鼎盛时期，同时也为仕女画的繁荣兴盛时期。中国古代仕女众生像，“倾国倾城貌，多愁多病身”。唐代仕女画则以端庄华丽、雍容典雅著称，其中《唐宫仕女图》就展示出“回眸一笑百媚生”的唐代美女众生像。

唐代仕女画最杰出的代表莫过于张萱、周昉，张萱在盛唐时画贵族人物最负盛名，不仅能生动表现上层社会妇女的姿容情态，而且善于巧妙地刻画宫女被冷落的凄凉情调。周昉出身显贵，多画宫廷妇女，其风格为优游闲逸，容貌丰肥，衣褶劲简，色彩柔丽，独树一帜。唐代仕女画的代表作有张萱的《虢国夫人游春图》、《捣练图》和周昉的《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》以及晚唐的《宫乐图》。

仕女画有工笔仕女和写意仕女两大类，写意仕女又分为小写意和大写意两种。

随着时代的发展，仕女画的表现领域也不断扩展。几件宋代摹本顾恺之作品（传）是现存最早的卷轴仕女画，它们是魏晋时期的仕女画风格的代表，描绘的对象主要为古代贤妇以及神话传说中的仙女等；而唐代画家善于描绘的对象则为现实中的贵妇，通过对女子纳凉、理妆、簪花、游骑各种行为的描绘，向人们展现了那一时期上层妇女闲逸的生活和复杂的心理活动；五代、宋、元时期，世俗、平民女子题材开始进入画家视野；明清两代，戏剧小说、传奇故事中的各色女子则成为画家们最乐于创作的仕女形象，仕女画的表现范围已从最初的贤妇、贵妇、仙女等，扩展成为各个阶层和身份，处境也各异的女子。

虽然仕女画中描绘的并不一定都是美女佳丽，但人们还是习惯于将仕女画称为“美人画”。作此画的画家们按照自己心中“美”的理想来塑造各类女性形象，不同时代有不同的审美风格，因此，一部仕女画史实际上也是一部“女性美”意识的演变史。

风俗画

风俗画是人物画的一种，以一定地区、民族，或一定社会阶层人们的日常活动、生活面

貌、民俗风情等为题材的绘画，是表现现实生活的重要画科。根据表现生活对象的不同，可分为市井、舟车、耕织、货郎、牧童、婴戏等门类。

我国风俗画历史源远流长，始于汉代，如辽阳、望都等地墓室壁画和画像石、画像砖等，魏晋时出现了以风俗命名的绘画作品，唐五代风俗画逐渐普及。南宋时在临安（今浙江杭州）流行一种“堂画”，亦称“风俗画”。两宋时期，社会经济稳步增长，工商业发达，市民阶层兴起，市井生活丰富多彩，加之统治者对绘画的大力提倡，使风俗画得到了空前蓬勃的发展。尤其是在两宋的京城，风俗画的创作极为活跃，涌现了一批优秀的风俗画家，包括民间画工、部分画院画家和士大夫画家，著名的有朱锐、苏汉臣、李嵩等，他们创作了大量充满艺术活力和时代气息的风俗画作品，使两宋成为我国古代风俗画最为鼎盛时期。历代名作有：唐代韩滉《田家风俗图》、五代李群《孟说举鼎》、北宋张择端《清明上河图》、南宋左建《农家迎妇图》、朱光普《村田乐事图》、李唐《货郎图》等。清末吴友如《点石斋画报》中有很多作品，也属风俗画。年画中的《姑苏万年桥》、《大庆丰年》以及《万家村》等图，也属风俗画之列。建国后的风俗画，则反映了全新的题材和人物形象。

水墨画

水墨画指用中国特制的烟墨为绘画材料所作之画，是中国画的一个分支，是组成中国画体系的元素之一。水墨画基本要素有三：单纯性、象征性和自然性。

水墨画相传始于唐代，成熟于五代，盛行于宋元，明清及近代以来也继续得到发展。以笔法为主导，充分发挥墨法的功能。讲究“墨即是色”，即墨的浓淡变化就是体现色的层次变化，“墨分五色”，有墨、淡墨、浓墨、极淡墨和焦墨五墨，即焦墨（原墨）—浓墨—重墨—淡墨—清墨五层次。水墨画若想呈现色彩缤纷的效果，用多层次的水墨色度就可以达到。北宋沈括《图画歌》云，“江南董源传巨然，淡墨轻岚为一体”，说的就是水墨画。唐宋人画山水多用湿笔，呈现出“水晕墨章”的效果，元代始用干

■ 仿古山水图

彩墨画

在传统的中国画里，彩墨画的创作方法是以“水墨画”为基底，在上面敷色、点彩，使画面在色彩上，较之水墨画更为丰富、明快、鲜亮。可以说水墨画与彩墨画是20世纪绘画中西合璧这一方式的具体成果。但仅仅水墨画或彩墨画又不能取代中国画，由此产生了彩墨画派，是中国现代画派之一。此画派由上海画家林风眠首创，其画法借鉴西方绘画色彩的光色，使用中国画宣纸与水墨加色表现自然。现代画家袁运甫、黄永玉、吴冠中等做了大量的探索，将此画风发展壮大。

笔，墨色更富于变化，达到“如兼五彩”的艺术效果。唐代王维对画体提出“水墨为上”理论，深受后人推崇。水墨画在中国绘画史上长期以来一直占着重要地位。

从美术角度讲，墨是寒色，由前面提到的“墨分五色”中的“五墨”构成的画应该有寒感，整个画面应该是灰暗的。但好的“水

墨画”，却会使人有温感而感觉不到它的调子灰暗，这是因为好画的作者善于利用白地（空白），与黑的寒色相对比和调和，因而给人一种介于寒热之间的温感。另外，好的烟墨并不是暗墨。凡光滑受光能够产生强烈反射者都叫做明物，好墨的黑光泽如漆，故可称为明黑，因而不会给人以灰暗感。

界 画

界画是中国绘画中非常有特色的一个门类，因在创作时使用界尺引线而得名。具体方法为：将一片约为一枝笔的三分之二长度的竹片，一头削成半圆磨光，另一头依笔杆粗细刻一个凹槽，作为绘画时的辅助工具。作画时把界尺放在所需部位，将竹片凹槽抵住笔管，手握画笔与竹片，使竹片紧贴尺沿，按界尺方向运笔，使画出的线条均匀笔直。界画适于画建筑物，其他景物用工笔技法配合，通称为“工笔界画”。

早期的界画，专指以亭台楼阁为主要表现对象，用界尺引笔画线的表现方法。但随着时间的推移，界画的内涵发生了一些变化，扩展到广义上，包括宫室、器物、车船等。

关于界画的起源，早在晋代就已经有了界画。顾恺之《论画》云，“台榭一足器耳，难成易好，不待迁想妙得也”，第一次出现了“台榭”的说法。到了隋唐时期，界画手法已经相当成熟，被称为“台阁”、“屋木”、“宫观”。《历代名画记》中评展之虔的界画：“触物留情，备皆妙绝，尤垂生阁”；评董伯仁的界画：“楼生人物，旷绝古今”。另外李思训的《九成

宫纨扇图》《宫苑图》等，成就也很高。到晚唐出了尹继昭，五代有卫贤、赵德义、赵忠义等人，宋初有郭忠恕。宋代郭若虚的《图画见闻志》中，便有了“界画”一词。元代有王振鹏、李容瑾，明代有仇英，清代有袁江、袁耀等。现存的唐懿德太子李重润墓道西壁的《阙楼图》是我国目前为止最早一幅大型界画，宋代的著名界画有《黄鹤楼》《滕王阁图》等。

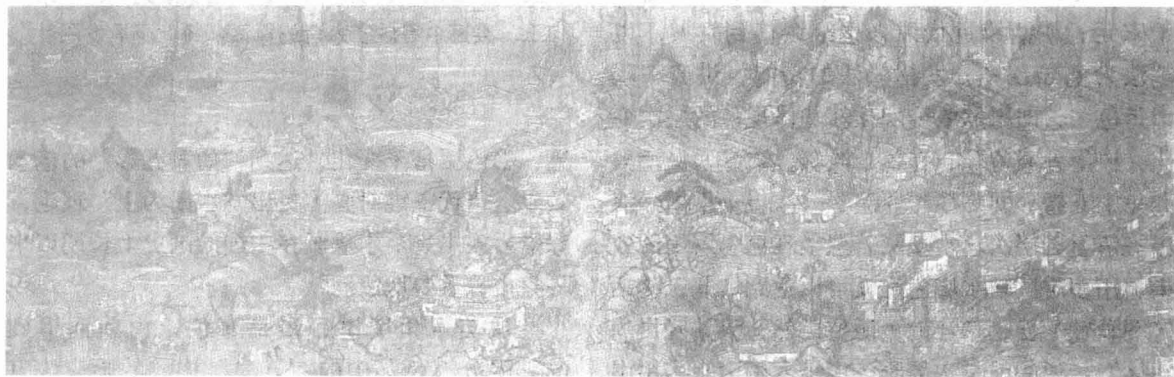

指 画

指画又称“指头画”“指墨”，是中国传统绘画中的一种特殊的画法，即以画家的手指代替传统工具中的毛笔蘸墨创作，别有一种特殊的趣味和技巧。历史上以清代高其佩、近代潘天寿所作指画作品影响较大。

清代康熙年间的高其佩是指画的创立者。在他之前，唐代张文通在绘画创作中也曾用手指修改画中局部，但用手指头画出完整的国画并没有成为体系。高其佩早年也用传统的毛笔作过画，但久久未能形成自家风格，自发明了指画后才打开了一片全新的艺术天地，成为指画的开山鼻祖。高其佩的指画题材包罗万象，内容涵盖山水、人物、花卉、虫鸟，或气势磅礴，或刻划细微，取得很高的成就。

指画在画法上可分为拇指、四指、手掌、手背、指甲几种；多以食指为主，辅以拇指、小指；泼墨时四指、手掌、手背并用。以大拇指作画，一般情况下不常用，但可以使用在一些特殊技法上，例如用大拇指蘸色按出小鸟的头部和一些形似大拇指的物象。由于大拇指的螺纹较粗，

■ 宫苑图 佚名