

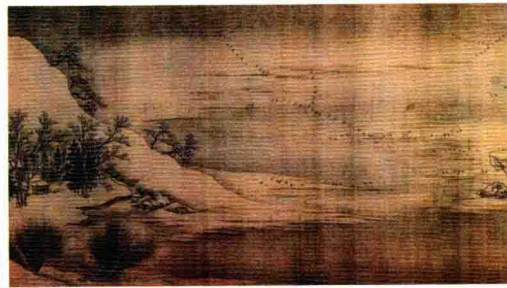
国画知识与鉴赏

李学功 / 著

化学工业出版社

国画知识与鉴赏

李学功 著

化学工业出版社

· 北京 ·

国画是中国传统艺术，古往今来，一直是中国艺术史上的一颗璀璨明珠。面对历史上一幅幅美轮美奂的传世奇珍，如何了解它？如何欣赏它？如何学习它背后的妙笔天成？本书为你揭晓答案。

本书适宜喜爱绘画艺术的读者使用。

图书在版编目（CIP）数据

国画知识与鉴赏 / 李学功著. — 北京：化学工业出版社，2016.5
ISBN 978-7-122-26615-6

I. ①国… II. ①李… III. ①国画技法②中国画 - 鉴赏 - 中国 IV. ①J212 ②J212.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 061514 号

责任编辑：邢 涛 张兴辉
责任校对：吴 静

装帧设计：韩 飞

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）
印 装：北京瑞禾彩色印刷有限公司
710mm×1000mm 1/16 印张 7 $\frac{1}{4}$ 字数 70 千字 2016 年 7 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：39.00 元

版权所有 违者必究

序

中国有着悠久的艺术人文教育传统。《易经》曰：“文明以止，人文也。观乎天文以察时变，观乎人文以化成天下。”这一传统绵延了几千年，从未中断。进入二十一世纪，我们更应该重视艺术人文学科的教育，弘扬人文价值。

姚泽民工作室和化学工业出版社为了普及、推广艺术人文科学知识，提升人文价值，联袂推出了本丛书。该套丛书共分四册，分别是：《雕塑知识与鉴赏》、《版画知识与鉴赏》、《国画知识与鉴赏》和《油画知识与鉴赏》。这是一套具有基础性和普及性的艺术读物，它们将带领读者全面了解艺术基础门类的产生、繁荣以及传承的整个过程。

英国美学家和艺术史家贡布里希在谈到他为何创作《艺术发展史》时说道：“本书打算奉献给那些需要对一个陌生而迷人的领域略知门径的读者。本书可以向初学者展示事实状况，而不让细节把读者搅糊涂；可以帮助初学者充实学力，以便把目标更高的著作中一页页不计其数的姓名、日期和风格理出清晰的头绪，为参考更专门的书籍打下基础。”

这也是本套丛书的期望。

姚泽民工作室

2016年3月5日

前言

Foreword

中国画，简称国画。它是反映中国美术传统特色的画种。原来泛指中国绘画，到了明末，是为了区别于传入中国的西方绘画而出现的概念。

国画大致可分人物、山水、花鸟等画科，主要有工笔、写意等画法。主要工具材料为中国特有的毛笔、砚、墨、纸张及绢素等。展示形式可分为卷轴、册页、屏幛、扇面等多种形式。中国画强调“外师造化，中得心源”，超越形似而重在神韵，以钩皴点染、枯湿浓淡、疏密繁简、计白当黑等表现手法描绘景物图像，结构布局不拘于西方绘画的焦点透视，讲究色、墨、空与点、线、块的变化对比，倡导“以书入画”、“以书鉴画”等独特审美观念，与书法、篆刻乃至诗词艺术的紧密结合，奠定了中国画以线为主要造型手段的基础，同时，也确立了国画的品评标准。

为了推动国画等传统艺术的发展和普及，弘扬传统文化，笔者特编写了本书，如果读者能够从本书中有所收获，进而热爱国画艺术，在艺术的道路上更进一步，则笔者不胜欣慰。

书中不足之处，欢迎读者指正。

李学功

2016年3月

目 录

Contents

第一章 中国画概述 / 001

一、中国画起源 / 003

二、中国画发展 / 004

第二章 中国画技法 / 010

一、绘制工具及材料 / 011

二、中国画的技法 / 018

三、中国画临摹与写生 / 026

第三章 历代名作赏析 / 029

一、魏晋南北朝绘画 / 030

二、隋唐五代绘画 / 031

三、宋代绘画 / 045

四、元代绘画 / 056

五、明代绘画 / 065

六、清代绘画 / 075

七、近现代绘画 / 088

第四章 鉴定及收藏 / 104

一、中国画鉴定 / 105

二、书画装裱 / 106

三、书画保存 / 107

第一章 中国画概述

- 一、中国画起源
- 二、中国画发展

中国画，简称国画。它是反映中国美术传统特色的画种。原来是泛指中国绘画，到了明末，它是为了区别于传入中国的西方绘画而出现的概念。

国画具有悠久的历史 and 独特的审美情趣，从已知独幅的战国帛画算起，至今已有两千余年的历史。如果从原始岩画（图1-1）和大地湾原始地画（图1-2）来看，它的历史已不下五千年，在世界美术领域中占有重要地位。

国画大致可分为人物、山水、花鸟等画科，主要有工笔、写意等画法。主要工具材料为中国特有的毛笔、砚、墨、纸张及绢素等。展示形式可分为卷轴、册页、屏幛、扇面等多种形式。中国画强调“外师造化，中得心源”，超越形似而重在神韵，以钩皴点染、枯湿浓淡、疏密繁简、计白当黑等表现手法描绘景物图像，结构布局不拘于西方绘画的焦点透视，讲究色、墨、空与点、线、块的变化对比，倡导“以书入画”“以书鉴画”等独特审美观念，与书法、篆刻乃至诗词艺术的紧密结合，奠定了中国画以线为主要造型手段的基础，同时，也确立了国画的品评标准。

图1-1 原始岩画

图1-2 大地湾原始地画

一、中国画起源

国画是一个具有中国传统文化艺术特色的绘画表现形式，是古代先民在长期的生产实践中创造出来的艺术种类，在中国有着悠久的历史和丰富的遗产，是中华民族优秀文化的结晶，表现出鲜明的民族艺术特色，独特的绘画材料和表现手法经过几千年发展早已成为世界上独树一帜的重要画种，在世界画坛自成一个体系。中国绘画历史十分久远，从考古发现来看，可追溯到新石器时期，从目前考古发现的人类文明来看，先民在石壁上、陶器上的绘画最早是出于无意识的涂抹，其结果却产生了意外的美感，又不影响陶器的使用功能，于是这种额外的装饰逐步得到广泛认可和推广。一些心灵手巧的先民根据自己的想象，或将现实生活所见描摹到陶器上。历夏、商、周各朝，许多史料可证明，周代的山水、人物、鸟兽等均已入画，而钟、鼓、鼎、彝、旗、常、衣、裳等已无不用绘画记录下来，可见画艺已经比较发达了。《周礼·考工记》记载，用五种杂色，以像山水、鸟兽，可证明当时绘画的情形。

1982年在甘肃秦安大地湾仰韶晚期房址地面上发现的一幅黑色颜料绘制的画作，是中国目前发现的年代最早的独立存在的绘画。在考古学、人类学及美术史研究中具有重要价值。这幅罕见的地画是我国原始先民的美术写真，是反映远古生活的艺术珍品，它体现了原始先民的那种现实主义激情和浪漫气息，表明原始社会的绘画对社会生活的熟悉和娴熟的画艺。据考证，此前最早单独作为绘画保存至今的，是出土于长沙马王堆的楚国帛画。

在新石器时代重要遗址西安半坡村出土的彩陶上，画有互相追

逐的鱼，跳跃的鹿。甘肃永靖出土的一件船形的陶壶，使我们如身处岸边，情景历历。还有青海大通上孙家寨发现的舞蹈彩盆上，绘有三组五人携手踏歌图，表现出青春的活力，如图1-3

图1-3 新石器时期舞蹈纹彩陶盆

所示。在新石器时代的晚期，辛店和龙山诸文化遗址中，发现了我国最早的青铜器。它是器物，又是工艺美术品。常见的青铜器饰纹，有夔吞纹、云雷纹、夔纹、龙纹、虎纹等，也有用人作为装饰的花纹。双夔合成的容谷纹，尾部多上卷，极富美观。随着人类文明的进步，在原始社会末期绘画艺术就已脱离了器物装饰的地位而独立存在。逐渐具有了中国画的原始雏形。

二、中国画发展

春秋战国是思想高度活跃、高度奔放的一个年代。出现了我国历史上第一次思想上的大解放。旧的思想观念受到冲击，对人的重视在社会上普及开来，学在官府的局面被打破，私人讲学开始，个人著书立说成为风气。为了适应各种政治派别的需要，出现了各种学派，形成百家争鸣的局面。儒、道、法、墨等主要学派都阐述了一些美学主张。绘画也逐渐广泛发展起来。特别是道家学派的美学思想，引导艺术创作向素朴自然、超脱、虚淡等审美境界上发展。后世的许多绘画美学思想，创作观念，其渊源都来自老子、庄子的

思想，如“纯任自然”“计白当黑”“无法而法”“潇散简运”“宁拙勿巧”等理法，都可以说是在老子、庄子的美学主干上繁衍出来的枝叶和结出的果实。庄子创作理论的核心一如他的生活追求，他主张艺术活动应当随心所欲，最大限度地适应身心自由。但不是下意识的幼稚无知，而是善于摆脱外物的干扰和人为的造作，保存自我，发挥天性。道家学派创始人老子的虚无主义和神秘主义色彩审美观，对后世的绘画思想影响很大。他的“美”只是一种超越感知的理念，它存在于老子所发现的那个虚幻而不可捉摸的客体——“道”之中，“无为”“无欲”即完全进入一种虚寂静止的状态中。

春秋战国时期，各诸侯国除相互攻伐之外也有科学、文化、艺术方面的竞争，因此，这期间有关绘画方面的故事也流传下来很多。许多绘画是以文学作品为题材，而春秋战国时期的文学作品有的却是根据绘画而写或受绘画的启发激励而产生的灵感。屈原撰写《天问》的灵感和原由，王逸在《楚辞章句》里有一段绘声绘色的描述：“屈原放逐，忧心愁悴；彷徨山泽，经历陵陆；嗟号昊旻，仰天叹息。见楚有先王之庙及公卿祠堂，图画天地、山川、神灵，琦玮僬佹，及古贤圣怪物行事，周流罢倦，休息其下，仰见图画，因书其壁，呵而问之，以渫愤懣，舒泻愁思。”于是，屈原“因书其壁，呵而问之”，遂成千古奇书《天问》。虽然《天问》所提出的问题，并非屈原仅仅根据庙堂壁画而得出，但楚先王庙及卿祠堂壁画诱发出的创作激情应存在。《孔子家语》记载：“孔子观乎明堂，睹四门墉，有尧舜之容，桀纣之像，而各有善恶之状，兴废之诫焉。”明堂四门，图画圣贤之君尧和舜的容貌，是美的形象；图画暴君桀和纣的形象，是凶恶的代表，以示人们区别善恶，为之鉴戒。韩非子在《夕储说左上》中记载了一

个齐王与客论画的故事：“客有为齐王画者。齐王问曰：‘画孰最难者？’曰：‘犬马最难。’‘孰最易者？’曰：‘鬼魅最易。夫犬马，人所知也，旦暮罄（见）于前，不可类（完全像）之，故难。鬼魅，无形者，不罄于前，故易之也。”这也说明绘画在春秋已经普遍存在。从马王堆汉墓出土的战国楚墓帛画也能说明这一点，它也是迄今为止发现最早的绘画作品，如图1-4所示。

从出土的实物考证，由于以上思想的影响，战国绘画艺术正是在这种自由争鸣中得到发展的，这时期艺术家的艺术表现能力也特别自由活泼，这些艺术家大多都有文学基础与绘画技巧。图文渐见青铜器上，而战国时的画已具线条

的特色，帛画已经具有中国画的特点。根据考古发现，秦都咸阳宫殿遗址壁画五彩缤纷，鲜艳夺目，颜色有黑、赭、黄、大红、朱红、石青、石绿等，以黑色比例最大，赭、黄次之，饱和度很高；规整而又多样化，风格雄健，具有很高的造诣，显示了秦文化的艺术特色。从壁画残片中看到文武侍吏的形象，园圃景色和骑马射猎的情节，富有新鲜活泼的风格，具有极高的艺术价值。西汉后期古墓中的壁画更是丰富多采，如图1-5所示。中国的绘画从写实重彩到写意淡色，从严谨工整到潇洒奔放，数千年总是在向前发展着。在我

图1-4 《人物龙凤帛画》战国

图1-5 河北安平汉墓壁画

们今天看来，一些很简单的变化，比如中国画艺术经历了彩陶时代和青铜时代，在人类发展史上却是经过了漫长的历程才完成的。

两汉和魏晋南北朝时期，社会发生了由稳定统一到分裂的急剧变化，域外文化的输入与本土文化所产生的撞击及融合，使这时的绘画形成以宗教绘画为主的局面，描绘本土历史人物、取材文学作品亦占一定比例，山水画、花鸟画亦在此时萌芽，同时对绘画自觉地进行理论上的把握。汉代人物画发展很快，进一步从工艺装饰画中独立而出，自成一系。从乐浪汉墓中出土的漆器上看，记载了许多画工的名字和年纪。《西京杂记》还记载许多画家，如杜陵毛延寿善画人物，新丰刘白、龚宽，安陵陈敞善画牛马飞鸟，下杜阳望、樊育亦善布色。汉代统治者非常重视绘画艺术的宣传教育作用，大力加以提倡。他们役使大批美术工匠从事绘画活动。东汉中期以后，少数上层人物也开始参与美术活动，桓帝时的张衡、蔡邕等都是兼擅绘画的科学家或官僚文人。张衡主张绘画要面向现实生活，从生活中发现美，表现丰富而生动的现实内容。张衡在文学、科学技术的研究和发明创造方面也很突出。蔡邕善辞赋、工篆隶“书画与赞，皆擅名于时，称‘三美’”。他的《讲学图》与《小列女图》一直流传到唐代。这也说明了绘画在当时运用的广泛性。

两汉晚期我国已成为一个统一的、多民族的封建国家。随着国内各民族交往的增加，绘画也起到了各民族交往的重要作用，尤其是边远地区，少数民族语言不通，绘画常被用作传递信息和交往的工具。三国时期，绘画更为广泛，也有很多与绘画有关的故事流传，如“落墨成蝇”的故事，说的是三国时期吴国最有名的一个画家名叫曹不兴。他的线描画的很好，据记载他是最早的以佛像画知名的画家，他

能在长数十尺的绢上绘佛像，心敏手捷、须臾即成，而且头胸四肢比例准确。其写实功力和技巧的熟练可以想见。相传曹不兴曾为吴国孙权画屏风。这期间他的功力已经相当雄厚，无论是线描、写意，或者是兼工代写都是运用自如，有一次不小心在画面上污了一个墨点，这个墨点正好落到了画面最工细的部位，又无法洗掉，于是他灵机一动，就其形状添改为蝇，孙权以为是真蝇落在屏风上，急忙用手去掸。从此“误落墨而成蝇”，便成为画史趣谈。因此他是当时最享有盛誉的一位画家，他的擅画在当时被列为吴国“八绝”之一。

1964年出土于新疆吐鲁番阿斯塔那东晋墓的《地主庄园图》，是分别绘在六张纸上拼合而成的一幅完整画面。全画反映了东晋时期豪门贵族的生活。形象稚拙简率，用笔粗放沉着，色彩单纯，仅用红、黑、蓝色，明快热烈。这是我国目前所见保存完好、时代最早的纸画，故弥足珍贵，如图1-6所示。

图1-6 《地主庄园图》(局部) 东晋

魏晋时期确立了士族制度特权，士族의思想和优裕的生活环境影响了文学艺术，出现了一大批优秀的文学家、艺术家。美术在汉代传统的基础上获得了发展，佛教、儒学、玄学对文艺的发展起到了促进作用，但此时儒学的影响已减弱。隋唐时期社会经济、文化高度繁荣，绘画也随之呈现出全面繁荣的局面。山水画、花鸟画已

发展成熟；宗教画达到了顶峰，并出现了世俗化倾向；人物画以表现贵族生活为主，并出现了具有时代特征的人物造型。传世最早的绢衣画真迹，是隋朝画家展子虔的《游春图》。这是一幅山水卷轴画，由历代宫廷珍藏保存至今，也是现存最早的山水画。

五代两宋又进一步成熟而且更加繁荣，人物画已转入描绘世俗生活；宗教画渐趋衰退；山水画、花鸟画跃居画坛主流。而文人画的出现及其在后世的发展，极大地丰富了中国画的创作观念和表现方法。明代绘画流派纷呈，各领风骚。明初君主通过一系列政治经济改革，为国家的统一，社会的安定和生产力的恢复发展提供了保证，至明嘉靖、万历年间，经济文化趋于繁荣昌盛，生产力水平已经达到封建社会的高峰。传统的科学技术成果逐步得以总结，并蕴含着走向近代的因素；思想文化领域灿烂繁盛，并产生新的变化。元、明、清三代水墨山水和写意花鸟得到突出发展，文人画和风俗画成为中国画的主流，随着社会经济的逐渐稳定，文化艺术领域空前繁荣，涌现出很多热爱生活、崇尚艺术的伟大画家，历代画家们创作出了名垂千古的传世名画。

十九世纪末，在近百年引入西方美术的表现形式与艺术观念以及继承民族绘画传统的文化环境中出现了流派纷呈，不断改革创新的局面。五四新文化运动以后，随着西方美术的大量引入和反封建斗争的深入，改革中国画成为新的时代潮流，通过变革传统中国画来创造新的，适应时代需要的新美术。

直至现在，仍然围绕着在改革、开放和现代急剧变化的社会环境中，如何革新中国画以适应时代的审美需要的问题，在理论和实践上展开了深入的探索。

第二章 中国画技法

- 一、绘制工具及材料
- 二、中国画的技法
- 三、中国画临摹与写生