

绘画

丛书，重点介绍当今广大农村地区极具影响的文化休闲、民间娱乐等内容，对喜爱文化娱乐活动的农民朋友和地区，有一定的帮助。

对丰富农村文化娱乐生活，提高农民文化素质，提供精神支持，我们精心

为了丰富农民朋友的文化生活，提高广大农村地区和农民朋友的艺术修养和文化素质，也为建设新农村精神文明提供支持，我们精心编写了这套《农家书屋·必备书系·第6卷·农村文化娱乐常识》丛书。丛书重点介绍在当今广大农村地区极具影响的文化休闲、民间艺术、民间娱乐等内容，对喜爱文化娱乐活动的农村地区和农民朋友，有一定的参考和借鉴意义，对丰富农村文化娱乐生活有所指导和帮助。

刘利生◎主编 余志雄◎副主编

“农家书屋”必备书系·第6卷·农村文化娱乐常识

之十一

绘 画

主 编 刘利生

副主编 余志雄

陕西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

绘画/刘国辉等编著. —西安:陕西科学技术出版社, 2008. 7

(“农家书屋”必备书系. 第6卷, 农村文化娱乐常识/刘利生, 余志雄主编)

ISBN 978 - 7 - 5369 - 4333 - 9

I. 绘… II. 刘… III. 绘画 - 基本知识 IV. J2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 106227 号

-
出 版 者	陕西科学技术出版社
西安北大街 131 号 邮编 710003
电话(029)87211894 传真(029)87218236
http://www.snstp.com
发 行 者	陕西科学技术出版社
电话(029)87212206 87260001
印 刷	三河市淘河印务有限公司
规 格	850mm × 1168mm 32 开本
印 张	120 印张
字 数	1500 千字
版 次	2008 年 7 月第 1 版
2008 年 7 月第 1 次印刷
定 价	297.00 元(共 30 册) 本册定价 9.90 元
-

版权所有 翻印必究

(如有印装质量问题,请与我社发行部联系调换)

前 言

文化和娱乐是农业生产活动中不可分割的一部分。许多文化娱乐活动,都是在农业生产中,或者在农业生产活动之后产生和举行的。今天,我们许多优秀的民族文化和娱乐,都与农村和农业生产有关,比如人们伐木时喊的号子,捕鱼时唱的渔歌,庆祝丰收之后的舞蹈和聚会等等。

经济在发展,时代在进步。随着经济和科技的发展,广大农村地区和农民朋友的物质生活需求逐渐得到满足,人们开始转向了对文化生活的追求。除了劳动生产外,文化和娱乐活动是农村地区的农民朋友不可或缺的重要文明享受和追求。

为了丰富农民文化生活,提高农村农民的文化艺术修养和文化素质,为建设新农村的精神文明提供支持,我们精心编写这套《“农家书屋”必备书系·农村文化娱乐常识》丛书。丛书重点介绍当今广大农村地区极具影响的文化休闲、民间艺术、民间文化、民间娱乐等内容,对喜爱文化娱乐活动的农民朋友,有一定的参考和借鉴意义,对丰富农村文化娱乐生活有一定的帮助。

我国农村地区风土人情各不相同,文化娱乐活动和项目又

丰富多彩。因此丛书在编写过程中,由于能力有限,在内容选取和安排上或许有不当之处,还请读者朋友谅解。此外,我们对一些专家学者的热心帮助和无私支持表示感谢,对相关领导的表示感谢。

最后,祝愿广大农村地区繁荣富裕,祝愿广大农民朋友精神文明和物质文明双丰收。

编 者
2008 年 7 月

《“农家书屋”必备书系》编委会

主 编 刘利生

副主编 余志雄

成 员 刘国辉 徐晓燕 祝文静

李宗坤 马 全 蒋爱军

目 录

第一章 导 引	(1)
第一节 简 述	(1)
第二节 中国绘画的源流	(2)
第三节 什么是中国画	(4)
第四节 从人类文化的角度了解中国绘画	(6)
第二章 上古绘画	(13)
第一节 史前绘画的书画同源特征	(13)
第二节 青铜时代图画的发展	(17)
第三节 秦汉绘画的新要求	(20)
第三章 中国画样式的确立与发展	(23)
第一节 最初的绘画理论	(23)
第二节 画家四祖	(24)
第三节 绘画六法与山水画的产生	(30)
第四章 中国画特殊语汇体系的完善	(32)
第一节 绘画语汇体系的逐渐形成	(32)
第二节 致广大、尽精微	(35)
第三节 写意的出现	(43)
第四节 绘画的重新分化与书画的再次统一	(45)
第五章 多姿多彩的明清绘画	(51)

农村文化娱乐百科

第一节 多变的明清画坛	(51)
第二节 文人画的大普及	(59)
第六章 历史回顾与展望	(62)
第一节 社会变革与绘画走向	(62)
第二节 比较中的多向选择	(65)
第三节 中国画在世界艺术中的实际地位	(69)
附录一 高科技电脑绘画	(76)
附录二 中国绘画疗法	(81)
附录三 历史名画简记	(83)

第一章 导 引

第一节 简 述

绘画是一种在二维的平面上以手工方式临摹自然的艺术,在中世纪的欧洲,常把绘画称作“猴子的艺术”,因为如同猴子喜欢模仿人类活动一样,绘画也是模仿场景。在20世纪以前,绘画模仿的越真实,技术越高超,但进入20世纪,随着摄影技术的出现和发展,绘画开始转向表现画家主观自我的方向,看到一幅画鉴赏家有时已经说不清画的是什么,但一定能说出是谁画的。每个画家开始发展自己独特的风格。

最古老的绘画:法国的拉斯科洞穴中17 000年以前的动物壁画。

最贵的画:毕加索的著名油画作品《拿烟斗的男孩》在美国纽约索思比拍卖行被拍卖,并最终创纪录的1.04亿美元(包括竞拍者的额外费用)的价格成交,成为世界上“最昂贵的绘画”。

最大的画:1995年4月由美国的学生制作的一幅猫王埃尔维斯·普雷斯利的绘画,其面积广达7 127.8m²。

耗时最久的画:米开朗基罗花了四年半的时间才完成的罗马西斯廷礼拜堂天花板上的画作。这幅画的面积超过900m²。

第二节 中国绘画的源流

先秦绘画已在一些古籍中有了记载,如周代宫、明堂、庙祠中的历史人物、战国漆器、青铜器纹饰,楚国出土帛画等,都已经达到较高的水平。

魏晋南北朝时期战争频仍,民生疾苦,但是绘画仍取得了较大的发展,苦难给佛教提供了传播的土壤,佛教美术勃然兴起。如新疆克孜尔石窟、甘肃麦积山石窟、敦煌莫高窟都保存了大量

的该时期壁画,艺术造诣极高。由于上层社会对绘画的爱好和参与,除了工匠,还涌现出一批有文化教养的上流社会知名画家,如顾恺之等。这一时期玄学流行,文人崇尚飘逸洒脱,画史画论等著作开始出现,山水画、花鸟画开始萌芽,这个时期的绘画注重精神状态的刻画及气质的表现,以文学为题材的绘画日趋流行。

隋唐时国家统一,社会相对稳定,经济比较繁荣,对外交流活跃,给绘画艺术注入了新的机运,在人物画方面虽然佛教壁画中西域画风仍在流行,但吴道子、周昉等人具有鲜明中原画风的作品占了绝对优势,民族风格日益成熟,展子虔、李思训、王维、张躁等人的山水画、花鸟画已工整富丽,取得了较高的成就。

在中国,绘画的真实性在12世纪宋朝时已发展到高峰,尤以郭熙的早春图为写实主义的巅峰,以后就开始转向主观情趣的抒发,自王维被盛赞诗中有画,画中有诗后,文人画悠久的传统便延续至今。又自北宋后,中国绘画渐趋注重笔墨情趣的形式主义,如文徵明的画即意不在山水的描绘而是借由山水来堆砌各种运笔的手法。

五代两宋之后,中国绘画艺术进一步成熟完备,出现了一个鼎盛时期,朝廷设置画院,扩充机构编制,延揽人才,并授以职衔,宫廷绘画盛极一时,文人学士亦把绘画视作雅事并提出了鲜明的审美标准,故画家辈出,佳作纷呈,而且在理论上和创作上亦形成了一套体系,其内容、形式、技法都出现了丰富精彩、多头发展的繁荣局面。

绘画发展至元、明、清,文人画获得了突出的发展。在题材上,山水画、花鸟画占据了绝对的地位。文人画强调抒发主观情

绪,“不求形似”、“无求于世”,不趋附大众审美要求,借绘画以示高雅,表现闲情逸趣,倡导“师造化”、“法心源”,强调人品画品的统一,并且注重将笔墨情趣与诗、书、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,以及难以数计的优秀作品。

到15世纪的明末清初时,画家已经开始向表现自我方向转化,不注重客观世界的描绘,而是,八大山人、扬州八怪、任伯年、吴昌硕等都有很强的自我风格,而不再计较再现自然的真实性。现代画家如齐白石、张大千等更体现出大家风范,他们画的不一定真实,但任何人也模仿不出他们画的精髓!

中国绘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。它以毛笔、水墨、宣纸为特殊材料,建构了独特的透视理论,大胆而自由地打破时空限制,具有高度的概括力与想象力,这种出色的技巧与手段,不仅使中国传统绘画独具艺术魄力,而且日益为世界现代艺术所借鉴吸收。

第三节 什么是中国画

中国画是中华民族绘画中最主要、最重要的绘画形式。中国绘画与世界其他民族的绘画一样,包含着许多不同时代、不同时期以不同的面目与名称出现的许多种类,如壁画、岩画、帛画、年画、装饰画等等。长期作为主要画种的卷轴画被称为“国画”或“中国画”,它不但成为中华民族绘画中最高艺术水平的代表,也成为东方艺术精神的重要表率之一,产生了巨大的、历史

绘 画

性的影响。在中华民族的历史发展过程中,以黄河、长江流域为发祥地的汉民族文化,广泛地吸取了各兄弟民族文化的影响,并且学习了世界其他地区和其他民族的优秀文化,形成了具有独特面貌的绘画艺术。反过来,这种独特的绘画形态又产生了广泛而深远的影响,使得在中华大地上的辽阔地域与众多民族的不同绘画中,具有相似的风貌与统一的文化精神,共同造就了举世无双的中华民族的绘画艺术。中国画既是对民族绘画艺术最广泛的称谓,也是最能代表民族绘画水平的特定绘画样式的称谓。

一般来讲,人们倾向于从绘画题材、绘制手法以及绘画工具、材料等方面来论述绘画种类的异同,并且从历代的绘画遗存与画论著述中来探讨绘画的特征及发展规律。就目前世界范围来看,一般人所指的“中国画”或“国画”即是中华民族绘画中最主要的形式。国画不但有着特殊的工具材料,例如被称为“文房四宝”的“纸、笔、墨、砚”等作为基本用具的要求,国画还具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等制作手段。同时,国画还具有相对集中的绘画题材与颇具哲理的绘画理论。这样,使得中国画在很长的时期内能保持牢固而稳定的基本面貌,并且又能变化和发展,使它成为世所公认的较有特点而又难于深入理解的绘画之一。

其实,绘画是人类最普遍的艺术活动,它们几乎伴随人类的发展而发展,除了天生的盲人,每一个人都有过看画和画画的经历,孩子们天生都喜欢画画,他们希望借绘画来表达自己。因此,画没有全懂的,也很难说有完全不懂的,只不过由于在人类发展过程中,因为地域、种族的区别与生产、生活方式的不同,引

起了不同的观察事物和表达事物的方式,产生了不同的文化形态,才出现了不同种类、不同风格、不同流派、不同个性的绘画。有许多画大家都认为能看明白,也有一些画许多人都觉得不易理解,才产生了对绘画懂与不懂的分歧。实际上,这只是由于不同的文化造就出不同的绘画观念,也就是说,不同的文化有着不同的观念表达方式,造成了所谓的文化隔阂。比如,中国人看西方画或西方人看中国画,都会有某种程度上的文化隔阂,产生一定的误解。

再者,不同的历史时期和不同的文化层次造成的不同认识,也会造成对绘画的接受程度的差异。因为即使共处于同一文化中,文化对于每一个体的影响程度也难以取得普遍一致的结果。因此,从特定的文化角度去认识绘画是必要的,对于代表中华民族绘画水平的“中国画”更应当如此。

第四节 从人类文化的角度了解中国绘画

自古以来,人类就以集群的方式生活。而区分不同集群的东西就是文化。我们通常以此来区分不同的民族、不同民族的艺术等等。例如,所谓的法国时装、希腊雕塑,都是指在法国或希腊的文化背景中的艺术样式。因此,要了解中国画,首先就要从中华民族的生存背景与中国文化的特殊形式来了解。

纵观世界文明发展史,人类古文明皆产生于大河流域的古台地上,因为人类不可能不喝水。特殊的情况是:只有中华民族的母亲河——长江与黄河,是世界上所有古文明区中两条独一无二的、地处北温带的东西走向的河流。这决定了一些重要的

基本生存原则：首先，在这个区域内有着同样的天象，与地球自转同向的水平方向的地带也有着同一的气候，这两个条件造就了同一的“天”。

此外，地处北温带的东西走向之河流，沿河流域有着统一的、四季分明的气候，有着相似的水土环境，它们会同处“天下同春”或“万里冰封”的相同时令，也就是说，这是一个节奏有序的，并有着相同相似地物与物态的区域，这些条件造就了同一的“地”。这同一的天地条件成了这个区域对自然统一认识的基础，在这个地区的古人类不可能在季节变化和缺少食物时通过沿河迁徙的方式找到食物，而离开河流的迁徙又因失去水源而无法生存。故而，迫使这个地区的古人类及早地定居并以储存食物的方式过冬，舍此而不能生存。

从中华民族的种族因素来看，这是一个杂食性且以素食为主的种族。因此，原始采集是他们最主要的生存方式，这种生存方式不同于原始狩猎民族，前者以“选择”和“储藏”作为获得食物、保存食物与延续种族的手段，后者以“掠取”和“追捕”作为获得食物、保存食物与延续种族的手段。因此，他们也产生了不同的气质、心理习性与认识特征，导致了不同的记志手段与逻辑方式。

以原始采集活动为主要生存方式的原始种族依赖于自然植物籽实的生长，他们没有极大收获的喜悦，也很少有突然死亡的危险；既缺少与其他动物和种族的激烈搏斗，也不可能随心所欲地攫取。他们必须以和缓的心情来等待植物漫长的生长周期，并观察了解这些规律。他们必须学会储存，因此他们很少挨饿，他们与自然的关系融洽，且从对自然的依赖中产生对自然的认

识与联想。因而他们更崇拜自然的变化,以及由这些联想所产生的观念,并将这种崇拜表现为精神上的统一趋向并与感情联系起来,使得他们颇具一种宽容的忍耐性格及平和的心理状态。他们对自然变化敏锐,对运动与变化的周期明了,因此,他们的原始信仰更偏重于自然现象崇拜、气象崇拜、环境崇拜。这些崇拜并不直接与实体和偶像相关联,因此,他们借助于人类思维与情感作中介,将其转化成一种行为模式,通过祭祀、祝祷、纪念、敬仰等方式,来崇拜那些与季节时令、气候、水土有关的自然精灵、迷信观念与习俗活动。他们更崇拜对规律认识的“智”而不是个体的“力”,这样的原始文化方式,使得他们有自己的特殊的观察与思维习惯。植物籽实的类别、性状特征与变化特征,它们内部质地与外部形态之间的关系等等,成了观察的重点。采集方式促使原始人更多注意其必然规律,容许人们从多角度、多时空、多层次、多主体来共同观察,容许已往经验的参与并反复比较判别,更容许在和平的生产方式中与其他人开展认识交流,于是,形成了一种以反复观察与理性认识相统一的认识结论,这是一种多角度、泛时空、多主体的视经验之结论,而不是与实体作唯一对应之实像。

实际上,汉字的结字原理与中国的原始社会中大量形象的创造,正是这种视觉与思维方式结合所导致的产物。随后,观察结论的理念化表述,形成了以形志“象”的记志方式,这些形“象”中又包含了经历与经验中的感受。当这些记志方式形成了一定的文化体系时,史前哲学的基本原理也在其中了。

人类发展历史上有一个引人注目的现象:由于世界上的大河大多呈南北走向,沿河呈现不同的气候与物产特征。大部分

绘 画

原始采集民族由于能随之迁徙而寻找食物,所以其文明发展缓慢,而只有中华民族,在特殊的天时地利中被迫极早地定居下来,以贮藏和顽强的努力去发展原始农业,形成了世界上最早的、独一无二的由原始采集经济走向农耕经济的远古文明。这种定居与和平的生产生活条件相辅相成,再加上如前所言的相同的天时地利,使得中华民族能在这样的集群生活中产生极稳固又恒常的对规律的认识。在这种总体受制于自然规律,而个体又相对安全自由的生产生活中,每个个体的活动参照系很早便建立在其他个体的认识与自然规律的制约中。因此,每一个人在“自觉”的同时,也必然是“觉他”的同时,每一个集群在“社会”的同时,也必将是“自然”的同时。于是,这种极早形成的集自然、社会、人于一身的理念,便急需寻找特殊的记志方式。在久远的古代,打制石器之一击,便有一个印痕称“点”;磨制石器之一磨,便有一条印痕称“画”,中国人就选择了这样的人类所创造出来的最简单形式——点、画作为“有意味的形式”。

中国人称思考为“琢磨”,不正是打击与磨制的意思么?在上古中国的文化观念中,一“点”便是“主”字,一“画”又称为一道”。能主而有道,这便是“点”、“画”。它们成了构成中华文明之记志符号的基础,成了中国文化之理念符号的基石。中国人用点、画做了许多尝试,经过图像、卦象、符号,最后才明白了“交画为文”的道理,创造了举世无双的、以点画结构方式记录理念的平面符号——汉字。从原始点画发展到古汉字,融入了一切图符构成与思想方法之灵光。经过近五千年的发展,从记志、图形、表声,到最后“成语”,完成了汉字形、声、意之基本功能,完善地解决了汉字特殊自由而开放的逻辑结构形式。并反