

中国绘画

无声诗里
诵千秋

庄嘉怡 聂崇正 著

五洲传播出版社

中国基本情况丛书

中国绘画

无声诗里诵千秋

江苏工业学院图书馆

藏书章

2000.7

五洲传播出版社

中国基本情况丛书

顾问 李 冰 赵少华

主 编 郭长建

副主编 宋坚之(执行) 吴 伟

装帧设计 宁成春(特约)

本册责任编辑 宋坚之

图书在版编目(CIP)数据

中国绘画：无声诗里诵千秋 / 庄嘉怡 聂崇正著，

北京：五洲传播出版社， 2000. 6

ISBN 7-80113-715-9

I. 中…

II. ①庄…②聂…

III. 绘画—中国—通俗读物

IV. J20

五洲传播出版社出版发行

北京北三环中路31号 邮政编码 100088

HTTP: / WWW.CICC.ORG.CN

*

深圳利丰雅高印刷有限公司印刷

2000年6月第1版 第1次印刷

889×1194毫米 32开 4.625印张 45千字

ISBN 7-80113-715-9 / J. 105

定价：36元

中国基本情况丛书

中国绘画

无声诗里诵千秋

庄嘉怡 聂崇正 著

2000.7

五洲传播出版社

目 录

绪论	4
中国传统绘画中的线条	14
——从战国、西汉帛画谈起	
中国古代的纪实绘画	20
——从唐代阎立本《步辇图》谈起	
女性美的赞歌	26
——从周昉《挥扇仕女图》谈古代仕女画	
多姿多彩生物世界的再现	32
——从黄筌的《写生珍禽图》谈起	
千里江山，天涯咫尺	36
——从王希孟的《千里江山图》看古代山水画	
古代风俗画的极品	42
——张择端《清明上河图》卷	
云烟雾霭 水墨淋漓	52
——从米友仁的水墨山水画谈起	
中国山水画的边角构图	56
——从马远、夏圭的山水画谈起	
“四君子”画及花鸟画的寓意	66
——从扬无咎的梅花和文同的墨竹谈起	
声势日益浩大的文人绘画	70
——从赵孟頫谈起	

古代的讽刺画	78
——从任仁发的《二马图》说起	
文人画家与职业画家并存的吴门画坛	82
——从明代“吴门四家”谈起	
写意花鸟画的新突破	94
——徐渭、陈道复的绘画	
中国画的变形风格	100
——从明末著名人物画家陈洪绶谈起	
时代变迁中的画家	104
——清初“四高僧”和他们的作品	
从王孙公子到遗民画家	108
——八大山人的艺术	
西画东渐	112
——从传教士画家郎世宁谈起	
多姿多彩的扬州画坛	116
——兼谈绘画赞助人与绘画的发展	
晚清绘画的重镇上海	124
——谈商业化、通俗化的“海派”绘画	
夕阳的余晖	132
——从吴昌硕、齐白石谈文人画的尾声	
“八仙过海 各显其能”	136
——百花齐放的当代画坛	

绪 论

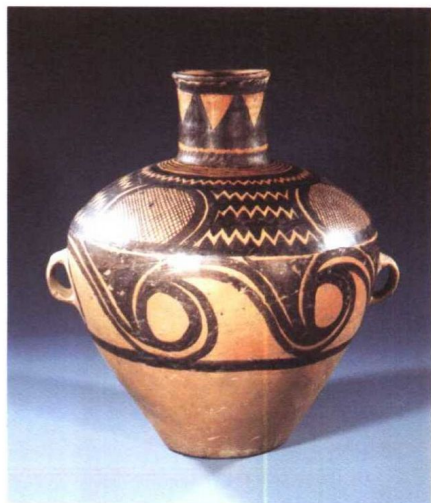

中国古代绘画起源很早，五六千年前的先民们就用矿物颜色在岩石上涂画拙朴的动植物纹样和人形图案，在陶器上描绘各种美丽的图案纹饰，之后又在青铜器上刻铸纷繁神秘的花纹及其他图形。这些作品由于年代的久远，所保存下来的实属凤毛麟角，却使我们得以一窥早期绘画的面貌。我们今天所能看到的最早绘制于纸绢上的独幅绘画作品，是出土于墓葬的随葬品，距今已有2000多年的历史。

早期的中国绘画以作品的题材划分为若干画科，如人物画、山水画、花鸟画等。公元17世纪前后，欧洲绘画传入中国，为了与本土传统绘画相区别，舶来之欧洲绘画作品冠名为“西洋画”，本土绘画自然就称为“中国画”。因此，中国画最初的称谓，是相对于西洋绘画（泛指欧洲绘画）而言的。

中国画是东方绘画艺术的主流，在世界美术领域中自成体系。

彩陶罐（新石器时期，约前4000年）和青铜方壶（西周晚期，约前800年）上的美丽纹饰，出自于中华民族的先民艺术家之手。

无论在艺术内容、形式，还是表现手法上，中国画与西方绘画都有极大的差别。让我们循着中国绘画艺术发展的轨迹，去探寻这一古老艺术的渊源、风格 and 特点，并了解其有代表性的画家和他们的作品。

宋
(960 - 1279)
佚名《仙山楼阁图》
纨扇，辽宁省博物馆藏

工笔重彩画与水墨写意画

在多数人的印象中，传统的中国画似乎就是水墨写意画，其实这是一个误会。中国画按照其技法及风格可分为两大类型，即工笔重彩画和水墨写意画。

工笔画又称“细笔画”。其绘画风格工整细致，以规整并富有表现力的线条勾画出物象的轮廓，并注重于细部的刻画，然后再敷以厚重、鲜亮的颜色。工笔画所用颜料大多以矿物质制成，历

明·徐渭 (1521 - 1593) 《雪竹图》轴，
北京故宫博物院藏

明·吕纪 (1477 - ?) 《桂菊山禽图》轴，
北京故宫博物院藏

经多年，仍然可以保持原有的色彩；整个画面漂亮明丽，有着很强的装饰效果。正因为这部分绘画作品具有富丽堂皇的外观，中国历史上大多数宫廷画家都采用此种画法，以表现皇家气派。

相对于工笔画的就是写意画，又称“粗笔画”。其画风简略，通过尽量简练的笔墨，着重描绘物象的神韵和意态，而并不十分在意所画对象的逼真与形似。画家在画中多采用概括、夸张的手法，运用丰富的联想，最大限度地抒发自己的情绪，张扬不同的个性。因此，写意画作品带有一定的即兴性、随意性和偶然出现的意外效果，较难临仿和描摹。它们几乎都是用水墨完成的，有着素淡、清雅的外观。这类作品在后期中国画坛上占有很大的比例。

从中国画发展的历史来看，早期的（公元12世纪以前）画幅

均为工笔重彩画，中、晚期的作品则多是水墨写意画；再从作者的情形来看，工笔重彩画的作者大都是职业画家或工匠画家，水墨写意画的作者则大多兼有文人的身份。

当然，在工笔画和写意画之间还有一片开阔地带，供画家们在两端取舍，从而形成折中的即半工笔半写意的画法。

诗、书、画、印的完美结合

传统的中国画离不开诗词、题款、篆刻，是诗、书、画、印相结合的艺术表述。

早期中国的许多文字，是根据对象的形状或意义，用简练的线条描绘出来的象形文字。这与使用线条画画相似。中国文字的这一特点，加上书写文字的形式本身带有很强的艺术创造性，因而与绘画有着某种天然的联系，人谓之“书画同源”。中国画家（尤其是文人画家）在作画的过程中，往往十分自然地便将写字的笔法运用到绘画中去；他们在创作中的情感，很多时候以诗句的形式直接题在画面上；并按中国文人的习惯，在画的落款处盖上刻有自己名号的朱砂红印章。强调线条的表现力，强调绘画笔墨的书

元·赵孟頫(1254 - 1322)《红衣罗汉图》卷，
辽宁省博物馆藏

► 清·任伯年
(1840 - 1895)
《酸寒尉像》轴，
浙江省博物馆藏

宋·佚名
《沙汀烟树图》页，
辽宁省博物馆藏

法情趣，是品评中国画作品格调高下的重要标准。

中国绘画非常讲究画家综合的艺术修养，画家在下笔之先，一般已经将题诗的内容、字体及印章在画面中的位置作了通盘的考虑。画中的诗句与图像相辅相成，对画面意境和构图起到了某种补充和平衡的作用；印章的红颜色又与黑白的（水墨）图画形成色彩的差异。将诗、书、画、印四个分割的因素融为一体，组成一幅统一的画面，是中国画一个很重要的特色。

从画面布局上看，中国传统绘画与欧洲绘画有一个明显不同，就是中国画很注重在画面留有空白。空白处并不是空无一物，它可以是山中的云霭，可以是江面的晨雾，也可以是日月的光华，甚至可以什么都不是。有人认为，“布白”是中国画中最为人关注的要点。画家强调画面诗意的传达，那些空白处也许正是诗意的不确定性、模糊朦胧的象征，留给观赏者想象的余地。公元11世纪时的中国大画家、大文学家苏轼（1036-1101）曾提出“诗中有画，画中有诗”的主张，这也是后来历代画家追求的境界。

人物画、山水画、 花鸟画三足鼎立

在中国画中，人物、山水、花鸟是三个最大的科目，也是最常见的题材。它们大致可以和欧洲绘画中的人物、风景、静物相对应。

以人物形象为主体的绘画，是中国古代绘画各科目中出现最早的，美术考古发现也证明了这一点。原始社会的先民们用白垩、红矾土、炭黑在岩壁上画的人形和动物图案，可以说首开人物画的先河。至大约1500年前的魏晋南北朝时期，人物画的艺术发展逐渐成熟。这一时代的著名画家、艺术理论家顾恺之(348-409)提出了人物画应“以形传神”、“形神兼

备”的主张，认为画家不仅应当正确地描绘人物的外形，而且要注意刻画人物的精神、气质，即内在的东西。在此后的漫长岁月里，艺术家、艺术评论家几乎无一例外地依循这一认识，从事创作和品评。人物画在中国绘画发展的前期有极其辉煌的历史。

以描写山川自然景色为主体的绘画称为山水画，是中国画中最重要、也是影响最大的一个科目。它的兴起比人物画要晚得多，大约在唐代（618-907）趋于成熟，此后名家辈出，名作不断，盛极一时。山水画的兴盛，有其中国传统文化上的深层的原因。中国古代哲人崇尚“天人合一”，认为人与天地万物是相通的，人的善性天赋能感知自然。

即使人在官场市井，心也向往着山水林木；亲近自然、融入自然，成为中国文人（包括画家）最大的愿望。画家们在描绘自然景色中寄托内心的感情和追求，同时给予观赏者以许多联想与启示。纵观中国古代的绘画史，山水画画家在所有画家家中，所占比例是最大的。

中国画的另一门类，以描写花卉、竹石、鸟兽、虫鱼为主体，其中最常见的是将花、鸟组合在一起，故称之为花鸟画。花鸟画给人一种特殊的观赏情趣，其兴起较山水画为早，起先用于工艺品的纹样上，到唐代开始成为中国画中的一个独立门类。中国古代文人喜好梅、兰、竹、菊，认为它们清雅高贵，表现了文人清高脱俗的气质。因此，梅兰竹菊是花鸟画中常见的题材。

宋·赵佶（徽宗 1082 - 1135）

《芙蓉锦鸡图》轴，北京故宫博物院藏

赵佶是北宋王朝末期的皇帝，治理国家无能，而于文翰丹青尤为擅长，此图就出自这位皇帝的手笔。

◀ 明·吴伟（1459 - 1508）《雪江捕鱼图》轴，湖北省博物馆藏

独特的工具材料和装裱形式

中国传统绘画的外观，也与欧洲绘画有明显的不同。画家的用具是被称为“文房四宝”的纸、笔、墨、砚，这也是中国普通文人的常备之物。

中国画家从不在画布上绘画。早先，他们在绢上作画，绢的渗水性很弱，所以，画在绢上的画幅一般来说比较工细，色彩也鲜艳。十三十四世纪时，绘画材料出现了变化，一种产于安徽宣城的“宣纸”，成为山水画家们理想的绘画材料。这是一种特殊的

▼ 立轴中国画的张挂

文房四宝：
毛笔、砚
台、纸、墨

手卷中国
画的外观

手卷中国
画的展开

毛笔书画用纸，以树皮和稻草为原料，经石灰处理、日光漂白及打浆后制成，纸质柔软洁白，不易蛀蚀，便于长期存放。宣纸的渗水性强，画家可利用水墨在纸上洇化的特殊效果，控制运笔轻重，使水墨性能得到较好的发挥，从而在画面上形成从白到黑、由明至暗的丰富层次，创作出千变万化的意境。

中国画并不借重于颜色、焦点透视、比例来表现物象，而主要是以墨线和点造型，通过多种多样的线条形式，表现物象的质感、空间感和静动感。这是中国画表现手法上的一个基本特点。在画家们看来，画面上的线条是最重要的，色彩的处理应服从于线条。中国画的线条丰富多样，比如，仅表现古代人物衣服上的不同褶皱的线条就有18种描法之多；绘画时，描线的速度、节奏和运力的精确都是十分讲究的。而造就这些线条的是中国传统的书写工具——毛笔。

中国的毛笔用竹子或木头作杆，用动物，如羊、狼的毫毛作笔头，其主要特点是柔软、有弹性，因而能够绘出浓淡、粗细、刚柔、顿挫等种种不同的点画线条，表现物象的千姿百态。人们在形容绘画作品之巧妙时，常用“神来之笔”这个词，这用在纸本水墨画上是最为恰当不过的了。看似漫不经心的线条，看似并不着意的水墨相融的意外效果，都是画家功力、情感、个性的集中体现。而这种功力和个性的表现、情感的宣泄，就借助于毛笔和宣纸。

另外，中国传统绘画的装裱形式也与欧洲绘画不同。由于绘画所用的绢和纸的质地都很脆、薄，画幅完成之后尚需装裱工匠加以美化，背后及边沿再加贴纸绢，以保护画面。中国画装裱的大致的格式有立轴、手卷和册页三大类。立轴为直幅的图画，一般悬挂于房屋的墙壁上观赏，有些大幅的组画还被并列地用于屏风之上；手卷则是横幅长长的图画，平时将其卷起收储，观赏时徐徐展开，边卷边看；册页则为单幅的小画，装裱成便于翻阅的形式在案头观赏。经过高手装裱的绘画作品，妥善保管，可近千年不坏，如果遇虫蛀霉烂，还可以重新加以装裱，以延年益寿。

中国传统绘画中的线条

——从战国、西汉帛画谈起

本世纪40年代和70年代，考古学者在湖南时约战国（前475—前221）后期及西汉（前206—公元25）初年的贵族墓葬中清理出数件画在绢上的图画，令世人首次目睹了2000多年前无名艺术家的作品，从面对当时绘画艺术达到的水平有了全新的感性认识。这些丝织品上的画幅被称为“帛画”。

战国帛画

湖南地处长江中游，是2000多年前战国时代南方强大的楚国故地，中国古代著名诗人屈原就生活在这片土地上。1949年中国考古学家在清理长沙郊区一座曾经被盗掘的楚国墓葬时，于凌乱不堪的器物堆中，发现了一件为盗墓者丝毫不感兴趣的重要文物，那就是目前所见极其珍贵的两幅战国帛画中的第一幅。

根据画面的内容，这件作品被称为《龙凤仕女图》（湖南省博物馆藏）。在手帕般大小的丝织物上，画着一位双手合十、侧身而立的妇女。她将长长的头发盘起，梳成垂髻，穿着曳地的衣裙，裙角左右向上翻卷着，腰间紧系着一条较宽的腰带，腰部非常纤细。根据史书上记载，楚国的国王喜好细腰的女子，故当地的女子以细腰为美。从这幅画中便可印证那时楚国女子的时髦风尚。在这位女子的头上，有一只翩翩振翅的凤鸟，鸟头高高扬起，双翅张开，凤尾上两根长长的翎毛，向前弯曲伸展着，在画面上形成一条优美的曲线；与凤鸟相对有一条夔龙，龙体蜿蜒曲折，身上还有一道道环状的纹饰，龙爪伸向凤鸟。全画构图平稳，人物比例恰当，龙、凤与仕女动静有别，对比十分强烈。