

蓝珊瑚人文通识读本

中国绘画

汝信 主编
任德山 著

高等教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国绘画 / 任德山著. —北京: 高等教育出版社, 2009. 5
(蓝珊瑚人文通识读本 / 汝信主编)
ISBN 978-7-04-025395-5

I. 中… II. 任… III. 绘画-鉴赏-中国 IV. J205.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 195923 号

策划编辑	徐莉萍 干咏昕	责任编辑	周素静
装帧设计	刘晓翔	营销策划	梅 咏
责任校对	姜国萍	责任印制	朱学忠

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	00120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn

经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
排 版	北京朗翔印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	北京佳信达欣艺术印刷有限公司	畅想教育	http://www.widedu.com

开 本	787×960 1/16	版 次	2009 年 5 月第 1 版
印 张	20.25	印 次	2009 年 5 月第 1 次印刷
字 数	390 000	定 价	48.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 25395-00

郑重声明 高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》, 其行为人将承担相应的民事责任和行政责任, 构成犯罪的, 将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序, 保护读者的合法权益, 避免读者误用盗版书造成不良后果, 我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为, 希望及时举报, 本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话: (010) 58581897/58581896/58581879

传 真: (010) 82086060

E-mail: dd@hep.com.cn

通信地址: 北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编: 100120

购书请拨打电话: (010) 58581118

蓝珊瑚人文通识读本

中国绘画

汝信 主编
任德山 著

高等教育出版社

内容提要

本书的特点是全方位、立体地讲述中国绘画艺术。作者采用了全球文明的大视角，首先对比着西方艺术阐述了中国绘画的基本特征。继之以美术史为纲，以时代为背景，欣赏历代名家名作，以美学的深度和权威的高度解析艺术流派和经典技法，做到徐悲鸿先生引为标准的“致广大、尽精微”。每一位受过高等教育的人都需要这样一部书，以全面而准确地了解中国绘画是什么；这也是美术专业的读者需要的一本有系统的大文化背景的中国绘画入门书，既有理论基础，又有实用价值，而不仅仅是理论或技法。

三百多幅中国画旷世杰作的彩图，细数中国绘画发祥至今的潮流、演变与大师风采，历述三千年中国绘画的动人故事，还有精要的知识栏目都安排在了新颖的版式之中。

写在前面的话

让我们从“蓝珊瑚”开始 享受深呼吸的精彩人生

亲爱的读者朋友，眼前展现的“蓝珊瑚人文通识读本”，不仅是我们为你精心谋划、精细打造的一份人生厚礼，更是一席人类文化艺术的盛宴。

我们正处在一个飞速发展的时代，速度使生命之旅如风驰电掣。我们整日奔波于考场、职场和商场，对家事、国事、天下事应接不暇。我们享受生活，舒解压力，物质欲望水涨船高，呼吸也不由自主地越来越轻浅，越来越浮躁。当网络成为密友，电视催人入眠，你是否感到自己对快餐文化已百般依赖，心灵却日见虚空，精神世界有些失重？当爱情有了36计，职场有了秘笈、真经，你是否觉得多了些精明与利益，而少了浪漫与真情，进而丢掉了创造性与幸福感？倘若果真如此，就请你走进“蓝珊瑚”的世界，开始一次深呼吸阅读。

蓝珊瑚是大海的精灵。它凝重迷人的色彩，散发着浪漫灵动的气质；坚硬细腻的质地，积淀着古老岁月的沧桑；千变万化的形态，浓缩着大海的广博襟怀。这珍奇而独特的品质，也正是“蓝珊瑚”丛书的倾心追求。细品本书，你将会有效地扩展思维空间，拓宽文化视野，提高艺术素养，培育人文情怀，从而拥有一个海蓝蓝的丰富而充盈的心灵世界。

“蓝珊瑚”以受过良好教育的一般读者为对象，内容包括中外文化艺术的不同学科。其第一辑推出6种，《中国绘画》、《中国书法》、《中国建筑》、《中国雕塑》、《西方绘画》和《西方建筑》，它们讲述的都是人类经典的造型艺术。

古希腊哲学家德谟克利特说过，人生的最大快乐来自对美的欣赏。而艺术是美的最高形式。没有艺术，人类历史就没有光彩；不懂得艺术，人生将失去快乐。我们相信，一个从来不知道欣赏美的人，他的情感世界一定会枯萎；一个始终远离艺术的人，他的内心注定黑暗一片。故而我们具备了渊博的文化艺术知识与修养，人格才会充满魅力。只有良好的人文与艺术素养，才能使我们成为一个完整的人，一个有创造力的人，一个人性和谐发展的人。

“蓝珊瑚”不是一套普通的文化艺术普及读物：虽为大众读物，但坚守专业品质。

其中每册都以该门艺术的本质特征统领全局，努力说清楚该门艺术“是什么”、“怎样区分和定位”、“怎样欣赏”、“怎样入门”、“怎样练学”等问题；知识系统全面，范畴科学规范，且注意吸收公认研究成果；讲述则科学到位，有理论阐发，也有实践指导。因此你也可以把它当作专业入门书来阅读。

在坚守专业品质的基础上，不论开解哪门艺术，“蓝珊瑚”都讲究溯源及流，从史的角度梳理艺术家、艺术品、艺术流派的出现与发展脉络，同时兼及艺术样式、技术技法的演变，并欣赏艺术作品，讲述它们的背景故事。因此本书又可作为艺术史和文化史来阅读。

尤其值得一提的是，“蓝珊瑚”在跨越专业细分界限上作了有益尝试。作者有意将各门类艺术全都置于全球化的大背景下，阐释时突出大文化观，中西贯通、古今贯通、史论贯通、各个艺术门类之间贯通，甚至还有不同历史、不同文化的交叉比较。这样就从不同方向、不同角度激活了艺术的独特生命与品性，使其更具魅力。

此外，由于本书各分册都选取了最有代表性的名家名作予以介绍和欣赏，凡涉及的艺术品都有插图，因此它们亦可作为图录资料工具书来使用。

鉴于这样的内容及特色定位，“蓝珊瑚”各分册版面都被分成“主栏”和“偏栏”两大块。偏栏主要由插图和相关说明文字所组成，此外还有丰富的知识性栏目。如果说，由理论阐释和艺术史描述文字所组成的主栏是一棵大树的主干与枝条的话，这偏栏就是大树上丰满的绿叶与果实。你在阅读时，可以专注于主栏，以找寻理性思维的脉络，梳理历史发展的线索；也可以纵览偏栏，以品味感性的艺术作品，补充陌生的艺术知识。当然，若把两者结合起来，彼此对照地阅读和鉴赏，那就更是虚实互生，相得益彰了。

总而言之，我们衷心希望“蓝珊瑚人文通识读本”能给读者营造一个深厚的精神空间，给身心多培育一片沃土，给灵魂多一缕阳光。

让我们从享受这深呼吸阅读开始，享受深呼吸的精彩人生吧。

知识窗：介绍名家技法知识。

经典画论：历代经典画论摘要。

艺术史知识：作品的历史价值与艺术价值。

流派特征：总结艺术流派风格特征。

知识窗：介绍名家技法知识。

山水画的构图：高远、深远、平远。山石皴法：披麻皴、斧劈皴、卷皴等。墨法：干笔、湿笔、破墨、积墨等。题跋与印章：位置、内容、形式。

图1-1-1 山水画的构图：高远、深远、平远。山石皴法：披麻皴、斧劈皴、卷皴等。墨法：干笔、湿笔、破墨、积墨等。题跋与印章：位置、内容、形式。

图1-1-2 山水画的构图：高远、深远、平远。山石皴法：披麻皴、斧劈皴、卷皴等。墨法：干笔、湿笔、破墨、积墨等。题跋与印章：位置、内容、形式。

图1-1-3 山水画的构图：高远、深远、平远。山石皴法：披麻皴、斧劈皴、卷皴等。墨法：干笔、湿笔、破墨、积墨等。题跋与印章：位置、内容、形式。

流派简介：介绍重要艺术流派。

文人画：强调诗、书、画、印的结合，注重个人修养和情感的表达。院体画：注重技法的精湛和画面的工整。民间画：题材广泛，形式活泼，富有生活气息。

图1-2-1 山水画的构图：高远、深远、平远。山石皴法：披麻皴、斧劈皴、卷皴等。墨法：干笔、湿笔、破墨、积墨等。题跋与印章：位置、内容、形式。

图1-2-2 山水画的构图：高远、深远、平远。山石皴法：披麻皴、斧劈皴、卷皴等。墨法：干笔、湿笔、破墨、积墨等。题跋与印章：位置、内容、形式。

图1-2-3 山水画的构图：高远、深远、平远。山石皴法：披麻皴、斧劈皴、卷皴等。墨法：干笔、湿笔、破墨、积墨等。题跋与印章：位置、内容、形式。

图1-2-4 山水画的构图：高远、深远、平远。山石皴法：披麻皴、斧劈皴、卷皴等。墨法：干笔、湿笔、破墨、积墨等。题跋与印章：位置、内容、形式。

流派简介：介绍重要艺术流派。

文人画：强调诗、书、画、印的结合，注重个人修养和情感的表达。院体画：注重技法的精湛和画面的工整。民间画：题材广泛，形式活泼，富有生活气息。

图1-2-5 山水画的构图：高远、深远、平远。山石皴法：披麻皴、斧劈皴、卷皴等。墨法：干笔、湿笔、破墨、积墨等。题跋与印章：位置、内容、形式。

图1-2-6 山水画的构图：高远、深远、平远。山石皴法：披麻皴、斧劈皴、卷皴等。墨法：干笔、湿笔、破墨、积墨等。题跋与印章：位置、内容、形式。

图1-2-7 山水画的构图：高远、深远、平远。山石皴法：披麻皴、斧劈皴、卷皴等。墨法：干笔、湿笔、破墨、积墨等。题跋与印章：位置、内容、形式。

图1-2-8 山水画的构图：高远、深远、平远。山石皴法：披麻皴、斧劈皴、卷皴等。墨法：干笔、湿笔、破墨、积墨等。题跋与印章：位置、内容、形式。

时代背景知识：介绍画家创作的相关社会文化背景。

作品研究：对经典作品进行研究式解析。

目 录

一二	总序	六八	再现生前的荣耀 安乐与向往 ——魏晋南北朝墓室壁画
一五	中国绘画概说	七一	隋唐绘画
一六	一次艺术巡礼	七四	人物画的高峰——隋唐人物画
一六	中国画的根本特征	八六	从宗教狂热到幸福追求——隋唐 壁画
二三	中国画的其他特点	八八	当代高手绘盛唐——唐代墓室 壁画
二四	中国画的独特源流	九〇	青绿 水墨两大山水画体系成熟 ——隋唐山水画
二七	中国绘画的起源	九五	与全面繁荣同步——隋唐鞍马画
三〇	单纯而丰富的图像——最早的 中国绘画	一〇一	五代两宋绘画
三二	信仰 生活与线条——流丽的彩陶	一〇四	花间 夜宴 贵族与士大夫生活 ——五代人物画
三四	辉煌文明的艺术——青铜器之美	一一〇	繁华的社会 丰富多彩的艺术 ——两宋人物画
三六	善与美的追求——原始绘画与先 秦绘画小结	一一四	承先启后的时代——五代山水画
三九	秦汉绘画	一二〇	全面的繁荣 永远的经典——两宋 山水画
四二	“壮丽以重威”——秦汉壁画	一三六	黄徐异体 流派纷呈——五代 花鸟画
四四	厚重 精美而飞动——汉画像石 与画像砖	一三八	百花齐放 艺苑楷模——两宋 花鸟画
四八	神秘而瑰丽——秦汉帛画	一四六	永远鲜活的历史画卷——五代两 宋界画风俗画
五一	魏晋南北朝绘画		
五四	关注人的风神——顾恺之总结 “以形写神”说		
六六	天地神人 五彩缤纷——魏晋南 北朝壁画		

一五五 元代绘画

- 一五八 在复古中创造出新的高峰——元代
山水画
- 一六二 杰出的代表 鲜明的风格——元代
山水四家
- 一七二 画花鸟之性 写君子之风——元代
花鸟画
- 一七七 在传承中追求变异——元代人
物画
- 一八二 最后的辉煌——元代壁画

一八七 明代绘画

- 一九〇 传承宋元 创新吴门——明代
山水画
- 二一四 院体出新风 写意大繁荣——明代
花鸟画
- 二二八 时代变换中出现大家——明代
人物画

二三九 清代绘画

- 二四二 “正统派”也是经典——清初
六家
- 二五二 在古今转折点上的大师——清代
四画僧
- 二六六 眷恋故国 描绘实景——金陵
八家
- 二七〇 学古典 汇中西——清代宫廷

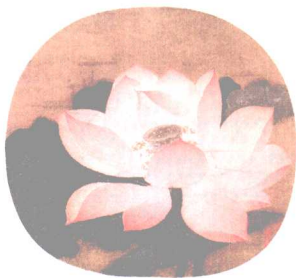
绘画

- 二七五 繁华商市中的职业画家——扬州
画派
- 二八四 多样艺术汇晚清——晚清绘画
- 二八九 晚清与走向二十世纪的中国绘画
- 二九〇 站在时代潮流前面的传统艺术
——海上画派的几位大家
- 三〇〇 面向世界 继往开来——走向
二十世纪的几位大师

三一七 索引

三二〇 参考书目

三二一 后 记

总 序

“蓝珊瑚人文通识读本”和广大读者见面了，这一系列读物是为了适应时代的需要推行通识教育而编写出版的。

当前，全国人民正在努力学习和深入贯彻落实科学发展观。我国教育也需要按科学发展观指引的方向进行改革和发展。科学发展观的核心是以人为本，这也是教育事业必须遵循的基本原则。坚持以人为本，就是要把促进人的全面发展作为经济社会发展和教育的最终目的，在经济社会不断发展的基础上，通过教育不断提高人的素质和能力，推动社会生产力的发展，不断改善人民的物质文化生活水平，以最终实现人的自由而全面的发展。开展通识教育，是贯彻以人为本、促进人的全面发展的重要手段之一。

我们生活在一个伟大的时代，时代呼唤我们要使自己成为一个全面发展的人。在当今世界，既存在着各种极好的机遇，也面临着严峻的挑战。我们要能抓住那千载难逢的机遇，成功地应对挑战，完成建设中国特色社会主义的伟业，就不仅需要千百万有一技之长的专门人才，而且更需要有大批具有广博科学知识和高度人文素养全面发展的饱学之士的涌现。马克思和恩格斯曾热烈称颂欧洲文艺复兴是需要巨人和产生了巨人的时代，那个时代的文化巨人，无一不是兼通科技和文艺的学识渊博的通识之士。我们今天有幸身处类似文艺复兴的新时代，同样迫切需要培养出一批既有精深的专门知识又有宽广文化视野的通识人才，以肩负起中华民族伟大复兴的历史使命。

倡导通识教育并不是否定专科教育，而是对专科教育的必要的补充，二者是相辅相成的。所谓“通识”的意思是广博而贯通的人类知识，不仅包括人文学科知识，也应包括自然科学与技术知识。不过对于促进人的全面发展、提高人的文化素质和修养来说，人文通识往往起着不可替代的重要作用。广博的人文通识可以有助于我们拓宽文化视野，扩展思维空间，激发创新精神，特别是有助于我们培养人文情怀，认识人的价值，建立起正确的世界观、人生观和价值观。因此，广泛地开展人文通识教育对推动我国

社会主义精神文明建设也是很有必要的。

在高校大学生和渴望提高人文素养的广大群众中间开展人文通识教育，需要有合适的读本，其内容应包括一个受良好高等教育的人所须了解的中华文明与世界文明的基本常识。与此相应，本书系将分为中外两大系列分册出版，首批推出6种，是关于中西不同艺术门类的读本，全都属于通常所说的审美教育的教材。这是因为审美教育在人文通识教育中占有突出的重要位置，对人的全面发展来说具有特殊意义。实际上，一切知识的高级阶段往往都是和艺术的审美境界相通的。艺术作为人的自由创造依赖于充沛的想象力和创新精神，通过艺术欣赏我们能从中获得灵感，汲取丰富的思想营养。审美教育则告诉我们什么是艺术，怎样去欣赏艺术，以及怎样进入艺术的殿堂。审美教育还有一项独特的功能，它能使我们养成高尚的审美趣味，通过对美和艺术的鉴赏，提升人的精神境界，充实我们的人生，使情感得到陶冶，心灵得以净化，品格得以完善，从而使人身心得和谐发展，自身得以美化，成为一个具有高度文化修养、心理健康和品格高尚的人。伟大的德国诗人席勒在《美育通信》中说过，“自由通过美，人们才能走到自由”。在他那个时代，这只是一个美丽的幻想，只有在我们当今伟大的时代，席勒的理想才有可能逐步实现。在这个意义上说，审美教育是为人类的未来做准备。

在本书出版之际，衷心希望读者朋友们不仅能从阅读中收获丰富的知识，而且还能得到一次视觉的盛宴和美的享受。

沈信

2009年2月

中国绘画概说

一次艺术巡礼

中国画的根本特征

中国画的其他特点

中国画的独特源流

