ZHONGGUO HUIHUA YISHU TUJIAN

中国绘画艺术图鉴

杨飞
任思源
主编

超值全彩
珍藏版

中国華僑出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

中　国　绘　画

·艺术图鉴·

杨　飞　任思源　主编

常州大学图书馆
藏书章

中国華僑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国绘画艺术图鉴 / 杨飞，任思源主编 . — 北京 : 中国华侨出版社，2017.4
ISBN 978-7-5113-6745-7

Ⅰ . ①中… Ⅱ . ①杨… ②任… Ⅲ . ①中国画—绘画评论 Ⅳ . ① J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 067724 号

中国绘画艺术图鉴

主　　编：杨　飞　任思源
出 版 人：方　鸣
责任编辑：安　可
封面设计：施凌云
文字编辑：贾　娟
美术编辑：盛小云
经　　销：新华书店
开　　本：720mm × 1020mm　1/16　印张：28　字数：536 千字
印　　刷：北京市松源印刷有限公司
版　　次：2017 年 7 月第 1 版　2017 年 7 月第 1 次印刷
书　　号：ISBN 978-7-5113-6745-7
定　　价：75.00 元

中国华侨出版社　北京市朝阳区静安里 26 号通成达大厦 3 层　邮编：100028
法律顾问：陈鹰律师事务所
发 行 部：（010）88893001　　传　　真：（010）62707370
网　　址：www.oveaschin.com　　E-mail：oveaschin@sina.com

如果发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

前言

中华民族赖以生长的这片山河大地，孕育了灿烂悠久的中华文明，其中当然也包括中国绘画。中国画简称“国画”，一般称之为丹青，主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。中国画传统绘画形式是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上。

早在新石器和夏商周时代，在各种彩陶和青铜钟、鼎、尊、彝上，中华先民就开始用生动的线条表现虫鱼、龙凤和人物，从工具、材料到画法都开创了笔墨艺术的先河。秦汉王朝的大一统，造就了中国绘画艺术的整体、简略和大气。

魏晋南北朝的绘画艺术开始走向成熟，东晋的顾恺之发展了线条的流动之美，使之如春蚕吐丝。其创作由汉画的外形生动转而注重人物的内心世界，描绘人物特别讲究“传神”，从而奠定了“以形写神”的理论基础，为中国绘画艺术与技术的发展做出了划时代的贡献。

隋唐五代的中国绘画上承魏晋、下启宋代新风，进入了一个繁荣昌盛的时期。

唐代文化兼收并蓄，以一种面向世界的气势去创造、去求新。被尊为“画圣”的吴道子，将线条的运用发挥到了前所未有的境界，其绘画中的线条随作者心迹和描绘对象的形质、神采而穷极变化。与此同时，唐代还涌现出成批的大师巨匠，他们造就了绚烂多彩的唐代绘画。

中国绘画在宋代迎来一个全盛时期。用笔墨色彩摄取万物神韵的画法，使宋代的花鸟、山水和人物画都达到了美的极致。皇家翰林图画院和士大夫的文人画把中国绘画推向了历史的高潮，其浩荡流波一直影响到元明清时代。

明代以后，中国社会就进入了转型期，中国绘画在外部遭遇西学冲击，内部开始在世俗化、商品化的环境中起伏演进，不断焕发出绚丽的光彩。在这一过程中，它不断融会东西方绘画艺术的众流，可是其用线条墨色来表达心灵情感和物象核心的特点却一直被保存下来。

中国绘画在世界美术领域中自成体系。按其题材和表现对象大致可分为人物画、山水画、花鸟画、界画、花卉、瓜果、翎毛、走兽、虫鱼等画科。按表现方法有工笔、写意、白描、设色、水墨等技法形式，设色又可分为金碧、大小青绿、没骨、泼彩、淡彩、

浅绛等几种。中国绘画主要运用线条和墨色的变化，以钩、皴、点、染，浓、淡、干、湿，阴、阳、向、背、虚、实、疏、密和留白等表现手法，来描绘物象与经营位置；取景布局，视野宽广，不拘泥于焦点透视。按表现形式有壁画、屏幛、卷轴、册页、扇面等画幅形式，辅以传统的装裱工艺装潢之。按其使用材料和表现方法，又可细分为水墨画、重彩、浅绛、工笔、写意、白描等。

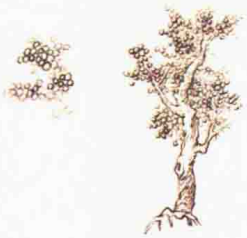
在以前的便于初学的传统画谱中，以《芥子园画谱》的内容比较全面，影响广泛，近代许多大画家都是从临习《芥子园画谱》入门的。但是从今天看来，该画谱的内容需要随着中国画在近代以来的发展而进一步充实和更新了。因此，我们编写了这本书。

本书分为上、下两篇，上篇系统讲述了中国绘画所需知道的基础概念、理论和知识，提炼要点，层层深入，用简明生动的语言细致讲解，旨在使初学者能在掌握中国画技法的同时奠定中国画的艺术理论基础。下篇讲述了中国绘画的技法，不但涵盖了中国绘画体系中的主要绘画门类，如山水、人物、花卉、果蔬、草虫、禽鸟等，而且针对每一大门类，又选取其中能作为中国绘画中最为基础、最为常见，能使学画者举一反三、触类旁通的题材，汇总对该题材的各种传统绘画技法，几无遗漏，均以详尽的范例演示说解。

书中介绍中国绘画技法，从绘画素材的选取、绘画工具和纸张的选择和准备，到起稿构图、上色、润饰等环节，再到笔法的运用、墨色的掌握、颜色的渲染等技巧，每一个创作细节都一丝不苟、尽量完善地展现给读者，并对每一创作步骤的重点、要点、技巧和窍门都进行了细致的讲解和演示。让读者如同名师在侧，身临其境，耳闻其教，一步一步，扎实地对中国画的各种技法完成规范的训练，体验完整的创作过程。本书从学画者的实际需要出发，伴随教学步骤安排了名家作品作为参照，以帮助学画者从高点起步。

全书附有近千幅图片，其中包括古代大师和现代艺术家的作品（历代名家作品都有随图标注朝代与作者姓名，现代作者不注年代，本书编著者作画示范作品不一一标注），各种材料、工具及其使用方法照片和技法过程的演示照片，以及大量的手绘示范，都精心拍摄绘制。书中语言扼要生动，图文并茂，力求让读者轻松读懂并且记忆深刻，具有很强的实用性和可操作性。对于任何想要学习中国绘画技法和任何想要了解中国绘画的人来说，这都是一本精心制作、不可多得的集大成之作。

需要全本请访问 www.ertongbook.com



目录

上篇　中国绘画的基本常识

远古时期

远古时期的涓涓细流…… 2

粗犷质朴的远古岩画…… 2

色彩缤纷的陶画…… 4

夏商周时期

三代的曙光…… 6

充满神秘色彩的帛画…… 6

内涵丰富的镶嵌画…… 8

形象夸张的针刻画…… 8

蕴含神秘色彩的漆画…… 9

秦汉时期

秦汉人文思想的反映…… 10

画像砖的初现…… 10

瑰丽的咸阳宫壁画…… 11

升仙思想的再现…… 12

遥远历史的重演…… 12

传神的辽阳墓室壁画…… 14

天象纵横的金谷园壁画…… 14

真实的官吏生活…… 15

和林格尔汉墓壁画…… 15
祈祷灵魂升天的帛画…… 16
震古烁今的画像艺术…… 18
星光灿烂的漆画…… 20

三国两晋南北朝时期

高古宏阔的绘画典范…… 22
汉风的另类延续…… 22
传神写照的大师…… 24
西部壁画的辉煌…… 26
西域风格的移植…… 28
意象深远的南朝壁画神韵…… 30
殉身艺业的帝王…… 32
北齐之最杨子华…… 33
神似顾恺之的屏风画…… 34
体现民族融合的固原漆画…… 35
众彩纷呈的敦煌壁画…… 36
衣袂飘然的麦积山壁画…… 37
技艺高超的娄睿墓壁画…… 38
富有民族风尚的高句丽壁画…… 39

隋唐五代时期

成熟后的气象辉煌…… 40
唐画之祖展子虔…… 41
“智海”董伯仁…… 41

阎立本得南北之妙…… 42
国朝山水第一…… 43
千古画圣吴道子…… 44
鞍马仕女留唐风…… 46
诗中有画，画中有诗…… 47
善画山水的张璪…… 48
韩干画肉不画骨…… 48
韩滉与《五牛图》…… 49
周昉仕女画为古今之冠…… 50
孙位继承魏晋笔法…… 51
中国绘画的千年宝窟…… 52
中西合璧的新疆石窟壁画…… 54
辉煌灿烂的唐墓壁画…… 56
荆浩笔墨照耀千古…… 58
关家山水深造古淡…… 59
董源半幅江南…… 60
巨然平淡趣高…… 61
黄筌富贵…… 62
徐熙野逸…… 63
周文矩人物画典雅浓丽…… 64
顾闳中与《韩熙载夜宴图》…… 65

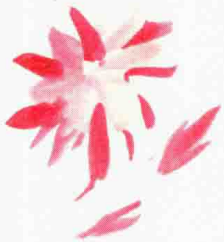
两宋时期

绘画的黄金时代…… 66
李成山水百代标程…… 66
山水画巨匠范宽…… 68
李成画派的传人——许道宁…… 71
“燕家景致”无人能及…… 72
黄居寀创黄氏花鸟…… 73
赵昌旷代无双…… 74
惠崇小景得苏黄推赏…… 75
易元吉“逸色笔”清淡俊雅…… 76
宋朝吴生武宗元…… 78
东坡写竹传神…… 80

文同创“湖州派” …… 81
崔白花鸟画形神兼备 …… 82
郭熙学李成开“李郭画派” …… 84
王诜善画词人墨卿难状之景 …… 86
文人画大家李公麟 …… 88
米家云山 …… 90
宋徽宗创宣和体花鸟画 …… 92
风俗画神品《清明上河图》 …… 94
王希孟与《千里江山图》 …… 95
李唐首创南宋院体山水 …… 104
萧照的历史画卷 …… 109
墨梅大家扬无咎 …… 110
苏汉臣婴孩画栩栩如生 …… 111
“二赵”山水得丹青之妙 …… 114
李迪兼善豪放、婉约之作 …… 116
林椿灵秀婉约 …… 117
马和之《诗经图》声名最著 …… 118
赵孟坚诗画交融 …… 120
梁楷开写意人物画新风 …… 122
刘松年画风清丽严整 …… 124
马远马一角 …… 125
夏圭夏半边 …… 128
法常笔墨淋漓尽致 …… 132
风俗画巨匠李嵩 …… 134

元时期

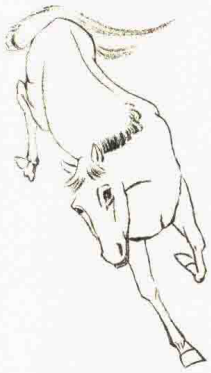
归隐山林的高逸 …… 138
何澄开逸笔风气 …… 138
老钱丹青今世无 …… 139
龚开以瘦马自喻 …… 140
郑思肖画兰露根 …… 141
高克恭善画青山白云 …… 142
画坛领袖赵孟頫 …… 144
画马名家任仁发 …… 146



刘贯道人物画冠绝古今…… 147
北方大家商琦…… 150
王振鹏界画元代称胜…… 150
柯九思以书入画…… 151
百代之师黄公望…… 152
梅花道人孤洁高标…… 154
王冕墨梅见精神…… 156
放逸派的最高峰…… 158
倪瓒聊写胸中逸气…… 160
王蒙万壑在胸…… 162
中国古代壁画的巅峰之作…… 164

明时期

江南画派的崛起…… 166
宫廷花鸟画的鼎盛时期…… 166
浙派始祖戴进…… 168
浙派主将吴伟…… 169
吴门画派的创立者沈周…… 170
吴门画派的旗手文徵明…… 172
风流才子唐伯虎…… 174
画苑良工仇英…… 175
陈淳写意花卉明净放逸…… 176
徐渭水墨入妙品…… 177
“华亭派”领袖董其昌…… 178
武林派的开创者蓝瑛…… 180
“画史之董狐”项圣谟…… 181



崔子忠超尘脱俗…… 182
陈洪绶追六朝古法…… 184

清时期

最后的夕阳与新兴的曙光…… 186
集古人大成的四王…… 186
天主教画家吴历…… 190
恽寿平工笔花鸟画清代第一…… 191
师法造化四画僧…… 192
龚贤具黑白两种面目…… 196
扬州八怪…… 197

下篇　中国绘画的技法

怎样学习中国画

中国画的笔墨特点…… 202
中国画的构图法则…… 217
书画的一般知识…… 223

怎样画山水

怎样画树…… 234
树木着色法…… 252
常见树的画法…… 259
怎样画石与山…… 277
怎样画云和水…… 285
怎样画浅绛山水…… 292
怎样画青绿山水…… 294

怎样画花卉

怎样画墨竹…… 296
怎样画梅…… 306
怎样画菊…… 314

需要全本请访问 www.ertongbook.com

怎样画水仙…… 320
怎样画令箭荷花…… 323
怎样画牵牛花…… 324
怎样画荷花…… 328
怎样画牡丹…… 334
怎样画桃花…… 340

怎样画果蔬

怎样画葡萄…… 344
怎样画西瓜…… 346
怎样画梨…… 347
怎样画枇杷…… 348
怎样画柿子…… 350
怎样画石榴…… 352
怎样画白菜…… 354
怎样画莲蓬、藕…… 355
怎样画葫芦…… 356

怎样画草虫

怎样画蝴蝶…… 358
怎样画螳螂…… 359
怎样画蜻蜓…… 360
怎样画蝉…… 361
怎样画蜜蜂…… 362
怎样画天牛…… 363

怎样画禽鸟鱼虾

禽鸟绘画基础…… 364
怎样画蓝色大鹦鹉…… 374
怎样画鸳鸯…… 375
怎样画鹰…… 376
怎样画丹顶鹤…… 380
怎样画鸡…… 382
怎样画金鱼…… 384
怎样画虾…… 386

怎样画小动物与走兽

怎样画松鼠…… 387
怎样画猫…… 388
怎样画狗…… 394
怎样画牛…… 396
怎样画马…… 400
怎样画虎…… 409

怎样画人物

人物造型与技法…… 410

·上篇·

中国绘画的基本常识

远古时期

远古时期的涓涓细流

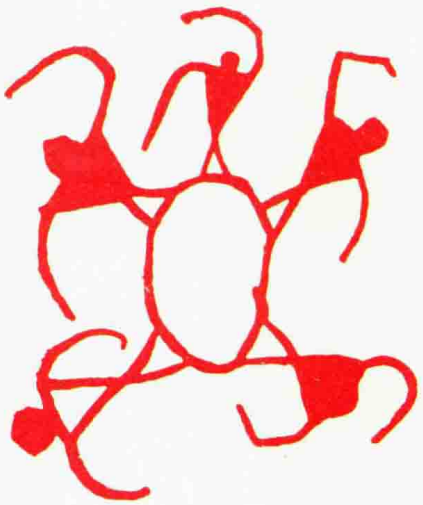
新石器时代的绘画主要体现在岩画和陶画上。岩画是刻画或涂绘在山崖上的图画。中国的岩画遗址有上千处，最重要的有内蒙古阴山岩画、新疆阿尔泰岩画、云南沧源岩画、江苏连云港岩画等近三十处。以绚烂为特色的仰韶文化、大汶口文化、马家窑文化的彩陶画代表了陶画的最高成就，其中仰韶文化的人面鱼纹陶盆、鹳鱼石斧陶缸，马家窑文化的人物舞蹈盆是艺术性最高的作品。

粗犷质朴的远古岩画

岩画是一种画在岩石上的画像。中国是世界上岩画分布广泛的地区之一，在内蒙古、新疆、甘肃、广西、云南、宁夏、黑龙江、西藏以及福建、江苏等处都有发现。在内蒙古阴山山脉、贺兰山北部、乌兰察布高原等地，已经发现有两万多幅岩画。

北方岩画以内蒙古阴山岩画为典型，甘肃、新疆的岩画也颇有风格。阴山岩画内容丰富多样，有生动的形象、浓厚的生活气息，全方位地反映了北方猎牧人的日常生活。

中国西南地区（包括滇、黔、桂、川、渝等省市区）的岩画在制作方式上多数用绘制。在用色上，经常用土红色。这种颜料是由赤铁矿石制成的。西南地区岩画的内容有人物（包括神话人物）、器物、动物、房屋、符号和手印等，



舞蹈图 / 新石器时代　岩画　云南沧源

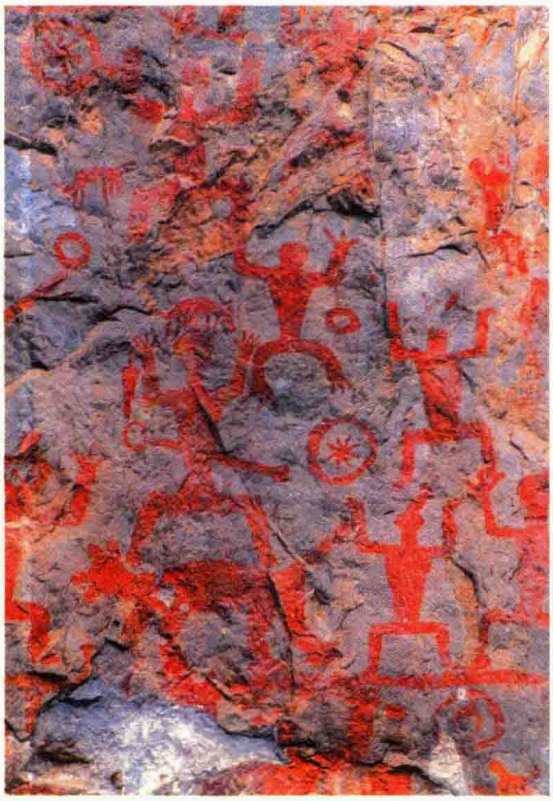
表现当地居民狩猎、放牧、战争、舞蹈等日常生活。中国西南地区岩画隶属南亚岩画的一部分，画风接近于周边国家。

内蒙古阴山岩画中以动物为内容的画面占全部岩画的90%以上。在甘肃省嘉峪关黑山，在青海湖附近的哈龙沟、黑山舍不齐沟，在新疆天山南北，在宁夏贺兰山口，在内蒙古乌兰察布草原，已发现的岩画中也大多以动物形象为描述内容。

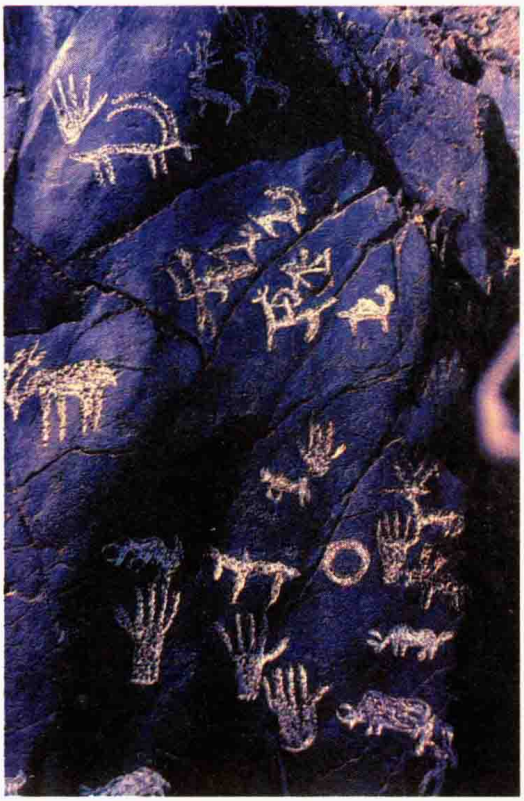
江苏省连云港将军崖南口，有一块刻有星象图和植物身人面形的弧形巨石。星象图可能与天体崇拜有关，植物身人面形则可能是谷物神崇拜的记录。10个人面形全都用线与地上草状物相连接，很像植物结出来的果实。

广西壮族自治区宁明花山岩画宽达130米，高达40米，画中形象以人物图像最多，然后是动物、器物和符号。动物有狗和禽鸟等，器物有环首刀、带格符号剑和羊角纽钟。符号有空心圆、同心圆、星纹等，它们可能表示铜鼓、车轮和星、月、日等形象。其中人像1300多个，紧凑地刻满上千平方米的崖壁。

云南省沧源岩画第七地点一区有一幅舞蹈图，高处有一个人形，头部残缺，上面插着两根羽毛、羽毛比身体还要长。下面有五个人，两只脚都连着一个圆圈，每个人都好像一条胳膊被反扭住似的。还有一些头上插着长长的羽毛，上臂和膝部扎着短羽毛手舞足蹈的形象。



人物图 / 新石器时代　东汉　岩画　广西宁明花山



放牧图 / 新石器时代　铁器时代　岩画　昆仑山

色彩缤纷的陶画

新石器时代的陶画作品多数是画在器物上作为装饰的。

青海省大通县孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆，在盆的内部盆壁上，画出五人为一组的舞蹈纹样，共三组，一共十五个人。画中的人，手拉着手，脸朝左边，头两侧有辫子，全部放在头的右方，身体下方又有向右斜的饰物。这些人物花纹饰样，都以曲直粗细的线条来体现，却能抓住大体方向。五个相同的人物形象和统一的朝向，反映了舞蹈的整齐节奏，形象地体现了欢乐热烈情景。

甘肃、陕西、河南诸地出土的彩陶，以鱼纹样为多；西安半坡的彩陶中，有用黑色描绘鼻尖翘起、张着口的鱼，就像在水中游一样，有的露牙张口，就像活的一样。宝鸡金陵河西岸出土的陶瓶上所绘的鱼，作为另一类，绘画手法也不同。此外，临潼姜寨的彩陶中也绘有蛙和鱼，造型简单、纯朴，很有意味。

河南省临汝县阎村发现一件彩陶缸，是仰韶文化大河村类型。这件陶器上面，

人面鱼纹钵 / 新石器时代　仰韶文化

需要全本请访问 www.ertongbook.com