

王宏江 编著

中国画艺术概论

 中国言实出版社

中国画艺术概论

王宏江 编著

 中国言实出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画艺术概论 / 王宏江编著 . -- 北京 : 中国言实出版社 , 2019.8
ISBN 978-7-5171-3158-8

I . ①中… II . ①王… III . ①中国画—艺术理论 IV . ① J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 138384 号

出 版 人 : 王昕朋
总 监 制 : 朱艳华
责任编辑 : 王蕙子
责任校对 : 张国旗
出版统筹 : 李满意
责任印制 : 佟贵兆
封面设计 : 刘 云

出版发行 中国言实出版社

地 址 : 北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 5 号楼 105 室

邮 编 : 100101

编辑部 : 北京市海淀区北太平庄路甲 1 号

邮 编 : 100088

电 话 : 64924853 (总编室) 64924716 (发行部)

网 址 : www.zgyschs.cn

E-mail : zgyschs@263.net

经 销 新华书店
印 刷 北京温林源印刷有限公司
版 次 2019 年 11 月第 1 版 2019 年 11 月第 1 次印刷
规 格 850 毫米 × 1168 毫米 1/16 21.75 印张
字 数 290 千字 插 画 22 幅
定 价 56.80 元 ISBN 978-7-5171-3158-8

序 一

在中华民族几千年的文明岁月中，中国绘画如同一株苗木，在历史长河中发芽、生长、扎根；它以生活为土壤，以传统文化为空气和水，再加之文人墨客才气性情的滋养，开枝散叶，终成世界艺术之林中一棵参天大树。回首中国绘画的发展历程，从远古传说之伏羲画卦、原始居民的石洞岩画，至封建社会之墓室壁画、魏晋风流之国画初步形成，再到绘画鼎盛时期的文人画，近代西画与国画相对抗与融合，现代国画艺术之多元化，中国绘画历经坎坷、繁荣、鼎盛、低迷、突破……

考验与成长并行。如同一个孩童脱去稚拙，终成翩翩少年，历经磨砺、褪去生猛，终成稳重成熟的君子，中国绘画在漫长的岁月中，汲取中国传统文化与经典艺术之精华，显示出民族艺术的独特魅力。曰其天人合一、物我交融，源于中国古典哲学之深厚底蕴；云其大情大性、精雕细琢，源于中国各种艺术如建筑、陶瓷、雕刻、

戏曲等与之相交相合；说其虚实结合、似之不似，源于中国人传统审美观与世界观之独特魅力。如此之中国画，实乃国人的骄傲，中华民族之荣耀。

然而中国绘画发展至今，现状堪忧。昔日辉煌难以超越，创新之路不知在何方。古老的中国画也不可避免地遇到了事物发展规律中的瓶颈问题。今日新生代美术教育，轻中画、重西画之学术氛围，令人备感心忧，甚多绘画者不重视中国画，看不到中国传统文化之精髓与魅力，而将西方油画或日本漫画等作为终身的追求。又或有不懂中国画真正内涵者，忽略国画之根本，信笔涂鸦，却自诩为国画大家，此实为阻碍国画继承与发展之大患。加之现代多元文化的冲击，中国画的发展已渐至缓慢甚至于停滞，此种情形实在令人痛心疾首。中国画为中华之民族精神、古老文化的代表，前人的珍贵遗产。不懂、错解、一知半解，皆甚为遗憾。观近年，国家与民众对国画艺术日渐重视，内心甚感踏实欣慰。尤其是有关国画的刊物书籍出版日益增多，其中有追述历史者，有深入分析者，可谓国画发展之强大推动力也。

王宏江先生为画院院长，博士生导师，乃当代承前启后的具有开创性贡献的国画家。他继承传统精髓，又广采西方艺术之精华，其作品润秀华滋、朝气蓬勃，展现了国画艺术的新气象，实为突破性的。同时，他又在绘画理论上钩沉稽古、发微抉隐，并在此基础上提出自己独特的见解。此本《中国画艺术概论》，为宏江先生探索艺术道路之心血结晶。

本书内容涵盖甚广，有前人之经验总结，有今人的深切感悟；有国画传统知识的论述，有理念之开拓创新；有国画的往昔回味，有前路之展望分析。观点之新颖，各门画派理论归纳之全面清晰，或传统或前沿的绘画技法展示之丰富，绘画背后哲学观、民族观、宇宙观探究之深入，其个人的深厚文化

素养可见一斑。

作者从艺术概论引出国画艺术概论，进而论述国画艺术之内涵。论述国画内涵时又从中国古典哲学思想切入分析，深刻而明晰，从艺术本身发展的角度揭示出中国绘画在原始、封建、近代、现代四个社会形态的不同表现。之后又站在历史发展的高度详尽论述了国画艺术的特点。在“国画艺术的审美和欣赏”“国画艺术的现实意义与作用”两个章节对当代国画艺术进行了全面全新的解读。第五章“国画艺术在当代的传承、发展及突破”，从继承与创新两方面深入讨论当代国画的发展出路，言辞大胆而切中肯綮，句句真知灼见，闪耀着智慧的光芒，实为中国画艺术发展高瞻远瞩之论，为全书之亮点。本书的开篇，附录了王宏江先生的多幅画作，皆为其代表作和近年新作中的精品，其绘画作品展现的开创性气象和深厚修养，皆契合了他在本书中提出的全新的理论观点。

得宏江先生书稿，先睹为快，甚为幸事。细品此书，对中华文化、国画艺术之自豪感油然而生；再加回味，又令人生出“匹夫有责”的担当之义——而此亦正为书籍刊物出版的意义所在。

此书的问世，将填补中国绘画在当代理论研究领域之不足，实乃对国画艺术发展的一大贡献。

贾光禄

2019年春于北京

序 二

王宏江教授和我是同道，且同在画院共事，故常听他谈及中国书画艺术。近得知他撰写的《中国画艺术概论》书稿，即将由中国言实出版社付梓面市，实乃丹青界幸事，我为宏江兄此作深感自豪。兄嘱我为此书写序，我欣然接受，但非我强项，勉为其难吧！

中国绘画艺术有着数千年的历史，其中蕴涵着道家的“天道”思想、儒释的宇宙意识、哲学智慧、伦理精神、心灵境界、生命格调、艺术情怀、“化物”能力、造境技艺……正因为此，中国绘画艺术就与中国的哲学、文学、科学、音乐、书法、历史、建筑、礼仪、宗教、人生等等联系在一起；与浩瀚无垠的宇宙大化的生机联系在一起；与我们的心灵本真联系在一起。“画如其人”“字如其人”，中国历代大家及其艺术作品都不断验证了这一点，比如王维参禅悟理，学庄信道，其诗、书、画作品闲逸萧散、朴素空灵，无不体现着道家、佛家的智慧；

比如苏轼既是诗人，也是画家，还是炼丹的实践者；他们都见证了此种联系。这些给了我们宽广的人文理想的提示，但同时也给我们出了一道中国绘画艺术思考的重大命题，如何解读这一重大命题，显然难度是很大的。宏江兄不畏艰难，像先贤们一样，努力将中国绘画艺术的理想发扬光大着，为扭转当代中国绘画艺术创作上的衰颓之势，潜心研究，忘我探索，废寝思考，追求“道”之中国绘画艺术的至新境界，追求《易经》中所谓“刚健”“笃实”“辉光”“生新”的中国绘画艺术的最高理想。

20世纪以来，我们已在时空上进入现代，但历史总是浸入当下和未来，如何加强这种文化联系，显得尤为重要。特别是西方艺术思想的涌入，给中国绘画艺术带来活力，但也造成了极多的“混乱”和“迷惘”，使得个别中国画家甚至无所适从。传统文化丢失，价值观或动摇，或破灭，或被冲击，中国的画人内心失落，找不到心灵之“家园”。正是在这样的大背景之下，许多学术和理论问题需要辨析和清理；中国绘画艺术中的重要因素，如人格、审美等需要加强和重塑；中国绘画艺术之精神需要光大和高扬。宏江兄适时、顺势著得此书，多向度地解析了上述问题，为画家们寻找理想家园标明了方向，铺就了路径。此书是他数十年艺术理论研究、绘画路径思考、自身笔墨实践的总结，是他探索创新艺术道路之心血的结晶，是他最高艺术理想、人格本真在艺术时空中之表象，是他以文“化”人、勇敢担当的精彩写照，是他在中国文化和历史的语境中的创造性体验。

宏江兄所著此书：考史验理，集古融今，承继渊远，辟疆立说，要旨高扬，内容丰厚，涵盖宽广，意出尘外，理念清新，思维缜密，感悟瑰丽，创意充沛，展望宏阔，行文汪洋，文字雅洁，令人叫绝。此书牵涉艺术门类甚多，引人思考，实为禅悟哲思之好书，读来甚有兴味。此书问世，不仅填补

了当代中国绘画理论研究的不足，更为未来中国绘画的发展作出了贡献。

宏江兄将自己的睿智和精力全部融入了中国绘画实践和艺术理论的探索之中，不仅在绘画领域创造了一方气象万千的艺术天地，而且在艺术理论上也独树了一面旗帜。正可谓：天道酬勤，终得回报。其人、其画、其文，都无愧于时代。宏江兄为人师表，堪称楷模！

感而发，是为序。

李文连

2019年5月16日于上海

目录

第一章 引论 / 1

第一节 艺术 / 3

一、东西方艺术的类别及其民族特点 / 5

二、艺术的特征 / 21

三、艺术的功能 / 28

四、东西方艺术的差异与共融 / 32

第二节 国画艺术 / 41

一、生动的造型 / 41

二、流动的线条 / 42

三、高雅的色彩 / 43

四、奇幻的构图 / 44

第二章 国画艺术的概述 / 46

第一节 国画艺术的内涵 / 48

一、深厚根基——中国博大精深的美学体系 / 49

二、独特气质——国画艺术的民族特性和完美意境 / 55

三、独有特色——国画艺术的创作魅力 / 57

第二节 国画艺术的起源、形成、演变和发展 / 66

一、原始社会“神”的符号 / 66

二、封建社会“物”的符号 / 68

三、近代社会“人”的符号 / 85

四、现代社会“理”的符号 / 89

第三节 国画艺术的特征 / 95

一、形象特征 / 97

二、语言特征 / 115

三、非理性特征 / 123

四、地域人文特征 / 129

第四节 国画艺术的分类和流派 / 133

一、国画艺术的分类 / 133

二、国画艺术的流派 / 172

第三章 国画艺术审美和欣赏 / 188

第一节 审美 / 189

一、审美的本质 / 190

二、审美的要素 / 195

三、审美的生成机制 / 201

第二节 国画艺术审美 / 206

一、国画艺术审美的基本思想 / 206

二、国画艺术审美的基本对象 / 213

三、国画艺术的审美标准 / 220

四、国画艺术的审美价值 / 224

第三节 西方与日本绘画专业人士对国画艺术的审美体验 / 226

第四节 国画艺术审美的未来取向 / 230

一、对国画艺术新语言形式的审美把握 / 230

二、艺术审美应摒除国画艺术界存在的弊端 / 233

第四章 国画艺术的现实意义与作用 / 236

第一节 国画与其他艺术门类在相同的审美习惯中并行发展 / 236

一、国画中的留白及留白思想在其他艺术中的审美体验 / 236

二、国画中的写意观及写意思想在其他艺术中的审美体验 / 252

第二节 国画与其他艺术结合对人的精神文化生活

有着完善升华作用 / 262

一、国画与装饰艺术的结合 / 262

二、国画与传媒领域艺术的结合 / 265

三、国画与建筑艺术的结合 / 268

四、国画与人体艺术的结合 / 270

第三节 国画艺术对提高人的文化素养有着积极的作用 / 272

一、国画与政治文化的相互作用 / 272

二、国画艺术对人的礼仪文化修养的提升 / 283

三、国画艺术对人的宗教认知水平的提升 / 291

第五章 国画艺术在当代的传承、发展及突破 / 300

第一节 当代国画艺术的发展现状 / 301

- 一、少数艺术大师艰难支撑 / 301
- 二、国画艺术所面临的传承危机 / 302
- 三、国画艺术界的自我吹捧之风 / 305

第二节 国画艺术的未来发展方向 / 307

- 一、理智客观地审视西方绘画 / 307
- 二、以朝拜者的精神修炼国画基本功 / 309
- 三、以虚怀若谷的态度研习中国传统文化 / 310
- 四、辨别性地看待画评、画论 / 311

第三节 国画艺术的自我突破之路 / 313

- 一、依照实际情况确定自身的发展方向 / 313
- 二、借鉴国内外姊妹艺术之精华吸收消化为我所用 / 316
- 三、从“有法”到“无法”的自我突破 / 318

第四节 国画艺术在当今社会的创新表现 / 321

- 一、绘画观念的更新 / 321
- 二、绘画形式的创新 / 323
- 三、理论话语的重构 / 326
- 四、传播形式的创新 / 327

后 记——我之国画艺术创新观 / 329

参考文献 / 335

第一章 引论

在距今两千多年前的儒家典籍《论语》中，圣贤孔子教导弟子“志于道，据于德，依于仁，游于艺”，可知孔子早已将艺术的修为提升到人文修养的高度，而其对艺术的重视即享受程度也可谓是登峰造极。听一首美妙的音乐可达到“三月不知肉味”的境界，无形的丝竹之音竟如此地令人心醉。随着音乐同时起步的还有另外一种艺术形式，即书画艺术。

同音乐一样，绘画艺术也是源于自然。从人类会享受自然之音开始，以记录为目的的绘图就已存在，并在以后的图腾文化中被广泛运用流传。二者的不同之处是：音乐是无形的，通过声音传递思想，震撼心灵，但是声音短暂，稍纵即逝；而绘画是有形的，通过鲜明的形象记录历史，表达情感，是长存的，流传千载。中国的绘画起源于距今七八千年前的新石器时代，然而，在很长一段时间中，绘画艺术多处在于装饰层面被人们所认知。不过从出土的战国帛画中我们可以欣喜地看到，绘画已经有了简单的故事情节和对人物粗略的刻画，由此可见绘画的社会功能和与生活的互动功能早已在不知不觉中被先民们发掘并运用；到魏晋南北朝时人物画已经形成了以顾恺之、陆探微为首的密体和以张僧繇为代表的疏体两大绘画体系，从此中国绘画艺术开始以丹青为表现方式进入文人墨客的生活之中，并随之成为了表现士子们最高精神境界的载体之一，开始在中国的艺术领域绽放异彩。

直到今天，当我们展开一幅幅画卷，依旧会被古人的艺术修为所折服。

中国画已不仅仅被国人奉为奇葩，就连西方的艺术大师们也为之惊叹，有人曾说，“只有中国画才称得上是真正的艺术”。确实，与西画相比，中国画表现的不仅止于某个人物、某个时间、某个景物，它的内涵是隐藏在这些表象之下的，体现的是大师们闪光的思想和高深超脱的人生境界。一幅好的国画作品如春风化雨般清逸泽润、沁人心脾，它的光芒是永恒的，任凭历史的车轮如何流转，千百年后依然风姿卓然。

艺术的发展道路是艰辛而曲折的，历史朝代的兴衰、更替，政治格局的分裂、统一，经济文化的繁荣、衰落……这些无一不是对中国画的严峻考验，尤其是近代西方文化思想的传播，使中国画的传承不断遭受挫折，进程缓慢。在历代文人墨客的艰难传承与历代大师的不断探索中，中国画经历了一次次生死存亡的考验。如今“曹衣出水”渺无踪迹；《洛神赋图》《女史箴图》只存摹本；“画圣”真迹千金不寻……然而他们的绘画思想却被后人一代代地沿承下来，并不断得到发展壮大。

中国画的题材丰富，形式多样：市井风俗、仕女大夫、山川草木、花鸟虫鱼……一切所见均可入画；浙派、吴派、海派……各大派系竞相争艳；皴、擦、点、染……万千笔法各显风姿；诗、书、印……各种组成交映生辉。中国历代大师为此呕心沥血，上下求索；而且真正的国画较量不仅仅是画家绘画功底较量，更是人生境界的较量。

那么到底中国画的魅力何在？为什么如此多的大师为之倾尽心血？中国画又经历了哪些浩劫与幸事？又有哪些执掌笔墨的艺术大师在丹青史上熠熠生辉？阅读本书，这些问题将被逐一解开。让我们随着今人的载录去追寻前人探索的足迹，重新体会古人的高尚境界，感受中国画的艺术魅力！

第一节 艺术

数万年的人类文明灿若星河，从类人猿走出森林向着更广阔的世界迈出第一步开始，人类的心智潜能就已被悄然打开。走过了茹毛饮血的野蛮时代，到第一件生产工具的诞生，再到钻木取火、刀耕火种，人类从初步文明开始至今，从未停止过对美的追求。世界上不知多少个国家和民族都经历了从崇尚自然之美到创造本民族之美的过程，数千年之后，当人们提到艺术的时候，脑海中就会浮现出中国的书画、陶瓷、丝绸，印度的泰姬陵，荷兰的风车，意大利的油画，德国的音乐和诗歌，法国的雕塑，英国的戏剧，埃及的金字塔，西非的木雕……每个民族都有其独特的艺术形态，而每种艺术形态都寄托了本民族的信仰和精神理念。艺术家们不断探索创新，在推陈出新的道路上历尽坎坷并最终成为祖国的荣耀。

历史会永远铭记那些艺术长廊中不朽的名字，它们如同繁星般在寂静的星河中闪耀，散发着夺目光辉。难以想象，如果没有艺术，人类生活将是何种境况，是否会如黑夜般黯淡空洞？人类历史又将遵循着何种轨迹，那是否会如缺少了风景的旅程般枯燥无味？答案是肯定的，艺术不仅装点了人类的生活，更推进了历史的演变。美索不达米亚文明促进了人类文明的大融合；文艺复兴运动推动了人类思想的解放，动摇了神权主义的封建统治……这些文化运动都深刻地说明了艺术对人类的影响，除了陶冶情操、提高艺术修养的功能外，更对人类的精神解放有着引导作用。

在人类自身和其信仰发展的进程中，对自然的敬畏崇拜之情促使了最初为神服务的艺术的出现。世界各民族都以自己独有的方式表达对神的崇拜依赖之情。艺术塑造了神的最初形象，供世人景仰膜拜，与其说是神的理念产生了艺术，不如说是艺术成就了神并提升了神在人类心中的地位。为了不断

完善神的形象，艺术家们在人间为神创造了形象，建造了家园，锻造了武器，打造了日用品，艺术同时赋予不同的神以不同的秉性。在人类心智开发初期，正是这些由艺术所创造的神作为人类的精神支柱，引领着人类顽强地探索前进，并鼓励着人类不断地思索如何更好地为神服务，开发心智，创造出更为丰富的艺术作品并流传于后世。在这个时期，产生了粗犷的雕刻艺术、狂野的舞蹈艺术、悠扬的音乐艺术、神秘的人体彩绘艺术以及淳朴的陶器艺术。伴随着人类对大自然更深层次的探索，铜被人们提炼出来，人类在铜器上面花费了大量的心血，除了简单的生活用品以及战争用的兵器，大量铜器被做成各种精美的礼器，用以祭祀。同时，随着生产收获的富足，更多的艺术品开始流向民间，为早期的手工艺人提供了更为广阔的艺术展示空间。从为神服务到为神与人服务，艺术的道路越走越宽。

封建社会的产生将统治者提升到了与神平等的地位，无论是在东方还是在西方，最高统领的地位等同于神，甚至统治者的利益高于神的利益，统治者可以任意选择对各种神的崇拜和放逐。艺术也从神坛上走下来，从将神“人”化的时代发展为将人“神”化的时代。

艺术在面对政治的时候从来就没有选择，然而它却又在不断的演变中为自己争取更多选择的机会。壁画的发展与戏剧的形成开始更多地影响人们的生活。在西方，历经了文艺复兴的变革，绘画从坚决地为神服务开始更多地表现“人”，人的情感与生活开始在绘画中展现；在东方，绘画逐渐摆脱作为统治者的政治工具的功能性，绘画艺术家开始更多地展现内心的思想情感。这一时期的戏剧也以表现对神的抗争为主题，西方戏剧开始注重肯定个人精神，人们开始反对浓重的命运观念，以表现对人类的道义和真理的崇敬；与之相对应的东方戏曲，其主要人物身上充溢着一种夺目的民主光华和自觉的反抗意识，具有浓郁的时代气息。

工业革命带来的直接后果便是世界各国文明的相互撞击，东方艺术与西方艺术开始了刀锋相见的时代，同时也促进了东西方艺术的相融与发展。对于西方而言，非洲木雕艺术、舞蹈艺术以及打击乐器艺术直接刺激了西方绘画、舞蹈和音乐的变革。非洲夸张精湛的木雕艺术给西方前卫的艺术家带来