

第1章 中国画概述

1.1 中国画的概念

中国传统绘画的历史源远流长，千年来融汇中华民族特有的文化素养、哲学观念、审美意识、美学思想和思维方式，自成体系，在世界艺术园林中别具一格。

1.1.1 中国画名称的诠释与界定

明末，为了与传入的西洋画区别，中国绘画统称为“中国画”，泛指卷轴画、壁画、年画、版画等不同类别。今之“中国画”，则单指传统笔墨工具创作的“水墨画”与“彩墨画”，与油画、水彩画、版画、水粉画等并列。按其创作体裁可分为：人物画、山水画、花鸟画、动物画、宗教画；按其绘画技法分为：工笔画和写意画两大类。

“中国画”简称“国画”，犹如“国药”、“国术”的称谓，是中国近代史中为区别舶来品而出现的，明确地和“西洋画”、“朝鲜画”、“东洋画”或“日本画”等画种区分开来，具有强烈的国家民族意识，更贴切地诠释它作为中国绘画中重要画种的角色。20世纪80年代初期，海外画家打破国界和民族的藩篱，从创作媒材视角将“中国画”统称为“水墨画”。本教材后面的章节，述及20世纪80年代以后的海外中国画也以“水墨画”称之。

21世纪的全球化时代，有必要重新界定“中国画”的含义，而不应局限于单一民族的属性。并非所有由中国人创作的画就称为“中国画”，而非中国人创作的画就不可称为“中国画”。什么是“中国画”？不能单纯地认定以笔、墨、宣纸等材料创作的画，或是以“卷轴”形式呈现的作品，又或是片面地将具备“诗、书、画、印”特征的文人画等同于“中国画”。今天，宏观的“中国画”包含从内容到形式的各种富于民族特性的元素，涉及中华民族的传统特征，如美学观念、程式法则、表现技巧、风格形式和工具材料等。可以总结

说,凡贯彻中华民族传统造型审美意识、表现形式特点和笔墨技法于一体的绘画都应该称为“中国画”。

1.1.2 中国画的社会功能

“中国画”位居中国文化建筑的顶层,必然和社会意识形态紧密结合,反映政治、经济的时代背景,也紧系着教育体系,对于审美思维起着潜移默化的作用,其功能可从以下三个方面来讨论。

1. 审美功能

优秀的唯美艺术作品令人赏心悦目、身心愉悦,这就是艺术的审美功能。科学让人认识抽象的真理,艺术则给予人了解形象的真谛,激发人的情感,产生美的感受与感动。在现实社会里,艺术家以自己的审美理想,创造心目中的艺术形象,颂扬美好,鞭挞丑陋,达到陶冶情操和审美的目的。

2. 教育功能

古人曰“寓教于乐”,指在艺术欣赏过程中,观赏者从画中得到教诲和感化。考据中国古代画论即可知前人非常重视艺术的教育功能,如东汉辞赋家王延寿在《鲁灵光殿赋》中提到绘画的作用就是“恶以诫世,善以示后”。魏曹植于《画赞序》中也认为“存乎践戒者图画也”。南齐谢赫在《画品》的开头就提出了“图绘者,莫不明劝戒,著升沉,千载寂寥,披图可鉴”。唐张彦远在《历代名画记》中强调“夫画者,成教化,助人伦”。同样例子,比比皆是。

中国画具有培养思想和道德情操的教育功能,艺术家通过形象的描绘,传达人间高尚情操或民间疾苦,激发观画者产生共鸣的情感,达到启迪教育的目的。就如某些丑恶的人性,法律无法制裁,道德格言也难以感化,反而通过艺术形象的鞭挞和嘲讽,能获得意想不到的效果。

3. 认识功能

反映时代性的最典型的中国画作品是南宋张择端的《清明上河图》(图 3-35),它描绘了汴京(今开封)某个早上的生活瞬间。另有描绘历史人物的,如历代帝王图、古代圣贤图;或是反映地方性的,如描绘黄土高原、塞外风光;更有展现多元民族风土人情的(图 1-1);还有表现社会生活,描述自然山川风貌,特写动植物题材的。观赏者可以通过绘画了解不同的时代、地区、民族的生活情景,走进历史,认识现实,理解文化。这是艺术品给予我们智慧的认识。

图 1-1 (当代) 黄国强《卖土陶的老人》

一件好的艺术品很难截然划分其专属何种功能，也不易均分兼顾，往往有所侧重。在中国画里，人物画更多侧重于教育功能；山水画和花鸟画则偏向审美功能。各种中国画的功能和画种、体裁之间是无法相互替代的，唯以审美功能居首，因为一切的教化都涵盖在艺术审美享受中。

1.2 中国画的工具与材料

《论语·魏灵公》曰：“工欲善其事，必先利其器。”工具材料的使用对中国画艺术的形式美与表现美起着决定性的作用，所谓工具即“文房四宝”及与之相匹配的辅助工具。

1.2.1 文房四宝

“文房”，即文人的书房，源于中国南北朝时期。“文房四宝”专指文房里使用的笔、墨、纸、砚（图 1-2）。它们不仅是实用工具，也是集绘画、书法、雕刻、装饰为一体的艺术品。四宝的品类繁多，但以湖笔、徽墨、宣纸、端砚著称。文房的辅助工具有笔筒、笔架、墨床、墨盒、臂搁、笔洗、镇纸、水丞、水勺、砚滴、砚匣、印泥、印盒、裁刀、图章和卷筒等。

1. 笔

1) 笔的历史

“笔”为“文房四宝”之首（图 1-3（a））。从史前彩陶上的纹饰判断，笔的起源可上溯到新石器时代。殷墟出土的甲骨片上残留之朱书与墨迹，都是用毛笔书写的。商代甲骨文的“聿”字，就是“笔”的古体字，状如手握笔的姿

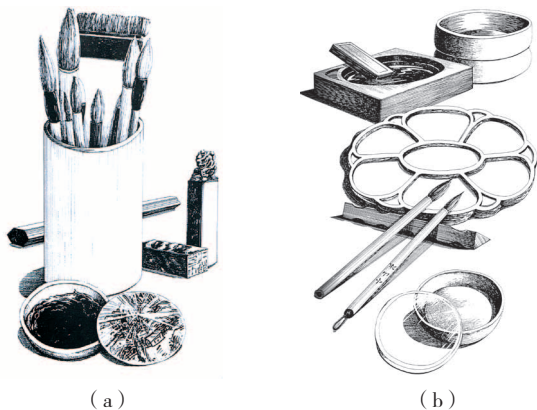

图 1-2 文房四宝

势，因此推断三千年前就有原始的毛笔。东周的竹木简、缣帛上已广泛使用毛笔书写。春秋战国的笔有诸多名称，吴国称“不律”，燕国称“弗”，楚国称“幸”，秦国称“笔”。秦始皇统一中国以后，“笔”成定名沿用至今。

今可见最早的笔出土于湖北春秋曾侯乙墓。东汉时期，制笔技术改进，毛笔种类增多，亦见最早有关制笔的专著《笔赋》。唐代安徽宣城以制造宣笔而闻名。元代以后，湖州笔兴盛，明清时取代了宣笔。

2) 笔的种类

笔的结构分为笔杆和笔毫：笔毫乃笔的精髓，分为笔锋、笔腹、笔根三个部分（图 1-3 (b)）。毛笔按大小、长短分为长锋笔、短锋笔。长锋笔锋长、腹柔、贮墨多；短锋笔锋短、腹刚、贮墨少。按笔毫的材质分为兔毛、白羊毛、青羊毛、黄羊毛、羊须、马毛、鹿毛、麝毛、獾毛、狸毛、貂鼠毛、鼠须、鼠尾、虎毛、狼尾、狐毛、獭毛、猩猩毛、鹅毛、鸭毛、鸡毛、雉毛、猪毛、胎发、人须、茅草等；按毛笔的性能分为软毫笔、硬毫笔、兼毫笔。当今常用的笔有紫毫笔、狼毫笔、羊毫笔及兼毫笔四大类。按毛笔的用途分为山水笔、花卉笔、叶筋笔、人物笔、衣纹笔、没骨笔、彩色笔等。

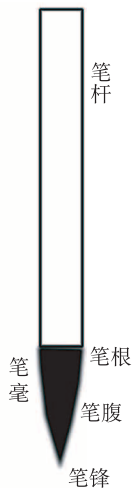
(1) 软毫笔：指用弹性较弱的羊毫、鸡毫、胎毫制成的笔，性柔软吸墨佳、转锋灵活，画出的线条圆润丰满。

(2) 硬毫笔：指用黄鼠狼毫、山兔毫、鼠须制成的笔，富有弹性，转弯利索，吸墨差，画出的线条枯瘦。

(3) 兼毫笔：指用硬毫和软毫混合制成的毛笔，如羊毫和黄鼠狼毫混制的羊狼毫笔、兔毛及羊毫混合的紫羊毫笔；后者又依据软、硬毫的搭配比例，分为七紫羊毫、五紫羊毫和三紫羊毫。兼毫笔具有弹性适中、刚柔并济的特点。

(a)

(b)

图 1-3 笔

3) 笔的选择

好的笔必须符合“尖、齐、圆、健”四要素。

(1) 尖：笔毫聚拢时，笔锋要尖（图 1-4 (a)）。

(2) 齐：笔尖润开压平后，笔毫尖及平齐（图 1-4 (b)）。

(3) 圆：笔毫圆满充足，笔锋饱满，笔根呈圆锥形（图 1-4 (c)）。

(4) 健：笔毫有弹力，将笔润开，在桌上任意旋转，笔锋能铺开，也容易收拢（图 1-4 (d)）。

(a) 尖

(b) 齐

(c) 圆

(d) 健

图 1-4 笔的四要素

2. 墨

1) 墨的历史

墨是中国书画艺术中必备的材料，有黑墨、朱墨和彩色墨之分（图 1-5）。殷商甲骨文出现类似“墨迹”的天然矿物颜料；湖南长沙杨家湾战国墓出土一筐黑色泥块，代表中国最早的墨。

图 1-5 墨锭

东汉的朝廷设有专职管理笔、墨、纸的官职，并设有制墨作坊。汉魏时期，制墨技术已很完善。唐代的河北易水流域地区多松树，以松烟制成的“易水墨”名噪一时。宋朝的徽宗、范质、汪通、苏东坡、贺方回、潘谷、常遇春等人都对造墨有研究。金朝皇帝完颜璟善于制墨，被称为“墨妖”。宋代的徽州成为制墨中心，徽墨闻名遐迩。清代的帝王皆善于书画，对于墨的制作也有促进作用。

2) 墨的种类

最早的人造墨始于汉代，以手捏松烟而成，后改用模制，墨质坚实。墨的形式多样，分为本色墨、漆衣墨、漱金墨、漆边墨等。常见的墨有松烟墨、油烟墨、油松墨和墨汁四种。松烟墨是以松枝烧烟后加胶和香料制成的，质细色润，不油腻，无光泽。油烟墨是用桐油或菜油烧烟再掺入胶、麝香和冰片制成，色泽黑润，渗透力强，耐水性好，经久不衰。油松墨是将松烟和油烟混合后再加胶和香料制成，兼具油烟墨和松烟墨的特点，墨色浓而有光泽，质地细腻。清光绪年间，谢松岱、谢松梁兄弟发明了液体墨汁，使用方便，省时省力，受到书画家所钟爱。目前，市场上常见墨汁品牌有“中华牌”、“一得阁”和“曹素功”等（图 1-6）。

图 1-6 墨汁

3. 纸

1) 纸的历史

古人先以结绳记事，后在龟甲、兽骨上刻辞，称为“甲骨文”。青铜时代，在器皿上铸刻铭文，称为“金文”或“钟鼎文”。其后将文字刻写在竹片、木片上，称为“竹木简”，宽厚的竹木片则称“牍”；亦有写在丝织缣帛上。先秦以前，还有刻在石头上的“石鼓文”。纸的出现结束了古代复杂的简牍历史，促进了文化的传播与发展。最早的纸出现于西汉时期，是以残丝破网为原料，产量少，质量差。东汉蔡伦利用树皮、麻类等材料，改进了造纸技术。汉献帝时期，左伯将原有的造纸技术再改进，提高了质量，生产的纸质柔软洁白、细腻匀密、色泽光亮，史称“左伯纸”。

魏晋南北朝时期，造纸技术成熟，纸的应用和造纸地域广泛，原料多样，种类繁多。隋唐盛行宣纸，宋朝以后，宣纸分为生宣和熟宣，从此，宣纸被列入文房四宝之一。明清时期，中国的造纸技术进入鼎盛时期。

2) 纸的种类

纸的种类很多，按用途分为印刷纸、书画纸、包装纸、工业用纸及加工原纸等；按性质分为硬性纸和软性纸。前者用于印刷，指宣纸、皮纸、毛边纸、元书纸等，适宜作书画之用，原料采用植物柔韧的纤维；按吸墨性强弱分为弱吸墨纸和强吸墨纸。弱吸墨纸，以竹纤维制成，纸面光滑，墨浮于表面，不易晕开，成品如笺纸类的“澄心堂纸”、“泥金笺”及洋纸。强吸墨纸，以木质纤维制成，纸面生涩，墨一落纸快速漫开，以宣纸类为主，是重要的书画用纸。

(1) 宣纸：因产地安徽宣城而得名，是以檀树皮和稻草加工制成，质地细密、洁白纯净、坚实耐磨、抗蛀不腐、墨色不退、便于收藏（图 1-7）。按宣纸的吸水特性分为生宣、熟宣和半熟宣。生宣吸水性强、润墨性好、宜书宜画；半熟宣是在生宣上加少量矾胶制成，既保有生宣的特点，又降低了吸水性；熟宣是生宣加矾胶制成的，质地较硬，受墨不易渗化，适宜于作工笔画。

图 1-7 宣纸

图 1-8 皮纸

(2) 皮纸：以麻和蚕茧制成，纤维长、拉力强、纸质坚韧粗糙，不如宣纸洁白，吸墨性不及宣纸（图 1-8）。

(3) 毛边纸：原料是竹纤维，纸质色黄、纤维松散、质地软润、韧性差、纸细而薄、价格低廉（图 1-9）。

(4) 元书纸：用稻草制成，纸质纤维粗糙、色黄、韧性差、吸水性强，适合初学者练习之用（图 1-10）。

图 1-9 毛边纸

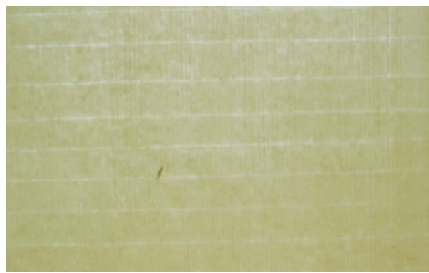

图 1-10 元书纸

(5) 棉纸：材料为棉纤维，纸质坚韧，对墨的渲染不佳，适宜作积墨染色。

4. 砚

砚亦称砚台、砚瓦、砚田、砚池、墨海，或“润色先生”、“天池”等，是研墨、盛墨及舔笔的工具（图 1-11）。

图 1-11 石砚

1) 砚的历史

笔、墨、砚被认为是和文字同时产生的。陕西仰韶文化遗址出土了一方有盖石砚和石质磨杵。宋代苏易简《文房四谱》叙述在鲁国孔子庙发现一方孔子

生平所用石砚。汉代用砚普及，有石砚和陶砚。晋代的砚款式多，池心深凹可以贮墨，缘边刻有花纹，兼具观赏功能。唐代出现四大名砚，即广东端溪的端砚、安徽歙县的歙砚、山东潍坊的鲁砚和甘肃卓尼的洮砚。宋代制瓷业发达，出现瓷砚，品种丰富。明清时期，制砚重选材也讲究式样、雕工及砚匣；刻砚名家辈出，制作了不少收藏砚，既有实用性，也有极高的观赏价值。

2) 砚的种类

砚的产地广、品种丰富，按材质可分为石砚、陶砚、砖砚、玉砚等；按形状分为方砚、圆砚、椭圆形砚等。作画最常用的是石砚，只要石质好，砚池深，稍大有盖，研磨时发墨快，水分不易挥发即可。

5. 辅助工具

除文房四宝之外，另有以下与之相匹配的辅助工具。

(1) 笔架：挂毛笔的工具，分立式和卧式两种。立式笔架框上刻有图案，起挂笔和装饰作用（图 1-12）。卧式笔架制作成山峰形，凹处可置笔（图 1-2（b））。

(2) 笔筒：插毛笔的工具，有保护笔头的作用。笔筒注重外形设计和装饰，材质丰富，形状各异（图 1-13）。

图 1-12 笔架

图 1-13 笔筒

(3) 笔洗：濯洗笔之余墨的用具，多为钵盂形，其他还有花叶形等，由玉、铜、陶瓷、玻璃、塑料制成（图 1-14）。

(4) 毛毡：作画时墨汁常渗透纸背，用纯毛制成的毛毡为垫，会使墨色全部留在纸上，画作能保持墨韵，不洇晕（图 1-15）。

图 1-14 笔洗

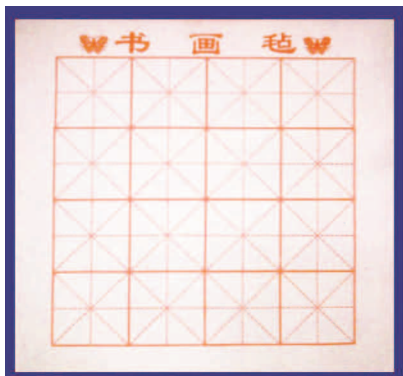

图 1-15 毛毡

(5) 镇纸：又称书镇、压尺。镇压纸张的用具，作画时保持纸张平整，不易移动。制作材料有青铜、陶瓷、人工琥珀、石、檀木、红木等（图 1-16）。

图 1-16 镇纸

1.2.2 印章

1. 印章的历史

印章始见于春秋，普及于战国时代。先秦的印章做封发简牍之用。秦朝统一后，印章成为皇权的象征，皇帝用印称“玉玺”，以玉为材。汉代的印章分为官印和私印两种，官印又称“印章”，私印又称“印信”。宋代以前为实用印章时代，后来印章被当成玩赏的艺术品，明清篆刻流派繁衍，称为流派篆刻时代。

2. 印章的材料

印章的材料有金、银、铜、铁、铅、玉、水晶、陶泥、矿石等。明清篆刻家多采用石材，如青田石中的各种冻石，寿山石中的田黄、田白，昌化石中的鸡血石等（图 1-17）。