

環迷
聞谷
光想

第1章

认识中国绘画艺术

我国的绘画艺术历史悠久，具有独特的艺术魅力和文化价值，是世界绘画史上不可忽视的一部分，这些绘画作品不仅是艺术品，更是文化传承的重要载体。在开始赏析作品之前，我们先来了解我国的绘画发展史。

中国绘画艺术的发展

绘画是我国传统文化的重要组成部分,我国绘画艺术的发展受社会、历史、经济等因素的影响,形成了独特的绘画语言体系。

中国绘画艺术的发展与演进

我国的绘画艺术发展至今已有几千年的历史,早在石器时代就有了绘画的萌芽,那时的绘画主要画在岩壁、地面和陶器上,比如贺兰山岩画、花山岩画、大地湾地画、人面鱼纹彩陶盆。

先秦时期一公元前 221 年,经历了夏、商、西周,以及春秋、战国等历史阶段,这一时期中国的绘画处于发展的初期阶段。秦统一中国后,绘画艺术进入了发展的重要阶段,具体可分为以下几个阶段。

(1) 秦汉

秦汉时期,绘画的表达方式有了很大的变化,有宫殿寺观壁画、墓室壁画、帛画等,比如长沙马王堆出土有“T”字形帛画、河南洛阳卜千秋墓中发现了壁画《卜千秋夫妇升仙图》。

(2) 魏晋南北朝

中国绘画发展到魏晋南北朝时期,逐渐演变出了单幅的卷轴画,这种形式的画作便于收藏、流传和独立欣赏。这一时期,绘画的题材日益扩大,人物画已达到成熟,山水画初步形成。这一时代的画家也开始总结绘画理论,比如东晋的顾恺之,提出了许多重要的绘画观点,如传神论、以形守神、迁想妙得等观点。除此之外,还有《画山水序》《叙画》相关绘画理论著述,对我国绘画艺术的发展有着重要的影响。

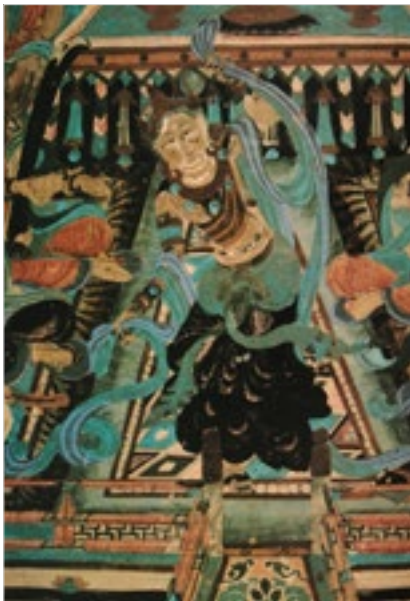
(3) 隋唐

隋唐时期的绘画艺术承前启后,这一时期社会经济和文化高度发达,促进了文化艺术的发展,宫廷画、宗教画、人物画盛行,比如敦煌壁画就在唐朝达到了鼎盛。

(4) 五代

五代时期正逢乱世,虽然仅有短暂的 53 年,但绘画艺术的发展并没有停滞,各地区的发展并不平衡,最发达的地区为中原、西蜀和南唐。中原地区虽受战火影响,但唐代遗留下来的文化根基比较雄厚,而西蜀和南唐政局相对稳定,也促进了文化艺术的发展,一

时间画手辈出。当时不少中原画家入蜀，也使得西蜀受中原绘画影响较深，与中原绘画艺术的交流也从未间断。

唐 敦煌壁画

五代 佚名 神骏图卷

(5) 宋代

宋朝绘画艺术在隋唐五代的基础上得到了发展，北宋继承了五代西蜀和南唐的旧制，继续设立翰林图画院，在一定程度上推动了绘画的发展，也培养了一批优秀的绘画人才。当时的北宋除了宫廷和民间的职业画家外，还有业余画家，他们由一定身份和官职的文人

学士组成。民间绘画、宫廷绘画、士大夫绘画各成体系，但又互相渗透影响，使得宋代绘画异彩纷呈，呈现出不同于前代的独特风格，也产生了许多旷世杰作。

宋 马远 山径春行图

(6) 元代

元代并没有设立官方的画院，除少数直接服务于宫廷的专业画家外，大多为士大夫画家和隐居不仕的文人画家，这就使得“文人画”占据了当时画坛的主流。在题材上，元代绘画直接反映现实生活的人物画减少，山水、花鸟、梅兰、竹石等题材的画作大量涌现，同时，作品更加讲究诗、书、画的结合。在创作思想上，元代画家在继承宋代文人画理论的基础上，也有新的贡献和发展，元代画坛名家辈出，有力地推动了后世文人画的蓬勃发展。

(7) 明代

明代在沿袭宋元传统绘画的基础上继续演变发展，产生了众多绘画派系。明代的绘画艺术大致可分为早期、中期、晚期三个阶段。明代早期宫廷绘画与浙派盛行于画坛，浙派是明代的山水画流派。明代中期苏州经济繁荣，各种工商行业发展迅猛，这也推动了文化的繁荣，产生了“吴门画派”，并占据了画坛主位。明代后期山水画、花鸟画、人物画都有新变化，先后出现了多种流派与画风。

元 赵孟頫 二羊图

明 文徵明 扇面作品

(8) 清代

清代延续了元、明以来的趋势，文人画占据画坛主流，同时呈现出了特定的时代风貌，形成了纷繁的风格和流派。清代的绘画艺术也可分为早、中、晚三个时期。清代早期的绘画受到了朝代更替的影响，形成了两种截然不同的画派：以王时敏、王鉴、王翬、王原祁为代表的“四王画派”致力于摹古，受到了皇室的重视，居画坛正统地位；以朱耷、髡残、

弘仁、石涛为代表的“四僧”远离政治中心，不守陈规、独具风采，振兴了当时的画坛，也对后世产生了深远的影响。

清朝中期社会安定繁荣，再加上统治阶级的支持，绘画上也呈现出一片兴隆景象。在商业发达和交通便利的扬州地区形成了扬州画派，其代表画家被称为“扬州八怪”。这一时期还有不少画家在宫廷供职，同时还有一批外国传教士画家进入宫廷，在一定范围内创造出了中西合璧的新画体。清代的宫廷绘画题材广泛，有人物肖像画、历史纪实画、山水画、花鸟画等。

清朝晚期社会动荡，文人画流派和皇室扶植的宫廷绘画逐步退出了时代舞台，开辟了通商口岸的上海和广州吸引了各方画家云集，出现了“海派”和“岭南画派”。

清 石涛 山水图册

(9) 近现代

近现代是中国历史大动荡大变革的时代，一方面，人们的社会生活、思想观念等都发生了巨大的变化。另一方面，西方绘画的引进也对中国绘画艺术的演变产生了影响，由此衍生出了很多新的艺术表现形式，流派纷纭，大家迭出。

中国绘画的分类

中国画按主题可分为人物画、山水画、花鸟画等，按照画幅形式可分为壁画、卷轴画、扇面画、册页画等。卷轴是中国画的特色，又有直幅和横幅之分，卷轴画便于携带和展示，这也推动了绘画艺术的发展和普及。而在卷轴画出现之前，中国画多以壁画形式存在。

中国画家还喜欢在扇面上作画，扇面可分为折扇和团扇，在宋代，团扇画广为流行，扇面绘画也成为一种独立的绘画样式。册页是中国画的一种传统装裱形式，尺幅不大，具有易于创作、易于保存的特点。

宋 团扇画

认识并鉴赏中国画

在中国古代，绘画常用丹砂和青雘两种矿物颜料，因此中国古代也称绘画为丹青，中国画在绘画工具和表现形式上都有其独特之处。

中国画的绘画工具

中国画作画离不开笔、墨、纸、砚四大工具，中国画使用的笔通常为毛笔，在用笔上有勾、擦、点、染等手法。墨在中国绘画中具有独特地位，用于表现色彩和明暗，墨法的运用会直接影响整幅画的效果。

中国画用纸种类广泛，有宣纸、绫、绢、皮纸等，其中宣纸又分为生宣纸、熟宣纸，绫、绢是一种丝织制品，在纸发明之前，古人大多在丝织物上作画。绘在丝织物上的字画

称为绢本，绘在纸上的字画称为纸本。砚是磨墨的工具，传统的中国画一般要用固体墨块在砚台上加水研磨使用。除此之外，还有印章、印泥、笔洗等相关绘画用具。

正是这些工具材料的运用让中国画有了独特的艺术表现形式，在画中能够感受到画家独具匠心的笔墨技巧，以及画作的韵味和艺术价值。

明 沈周石竹图

中国画的艺术魅力

中国画是中国传统文化的瑰宝之一，具有独特的审美价值。中国画有以下几方面的艺术魅力。

笔墨韵律。中国画重视笔墨的运用，画家们通过线条、墨色等元素创造出变化无穷的情趣，不同的笔法、线条和墨色可以传达不同的情感。中国画的空间处理也很有特色，独特的散点透视法和留白手法使得画作更富有深度和内涵。

精神内涵。中国画融合了中国的传统文化和审美观念，画作具有深刻的文化内涵。中国画的魅力不仅在于画中景物所呈现的美感，还体现了画家们的人文情怀和内心感悟，这使得中国画具有精神内涵。

意境神韵。中国画强调意境和神韵，历代名家的画作都有一种意境美，这种对意境的表达使得中国画同时具备思想性和艺术性。

宋 佚名 雪渔图卷

中国画鉴赏的要点

中国画博大精深，画家们将书法趣味引入到绘画之中，使得中国画的笔墨性还具有“写”的特点。另外，中国画还是融诗、书、画、印于一体的艺术门类，这是中国画的艺术特色。在很多传世名画中都能看到引首、题跋、题记、玺印等，中国画家通过题跋与用印，将绘画、书法、文学和篆刻艺术融于一体。因此，在鉴赏中国画时，除了看画本身，观笔墨的韵律、节奏外，有时还要将画中的诗文、款识、印章等一起结合起来赏析。

题跋是指在书法、绘画等作品中的一段文字，写在碑帖、字画等前面的文字叫作题，写在后面的叫作跋，总称题跋。题跋可分作者本人的题跋、同时期人的题跋和后人题跋，按照内容可分为品评题跋、记事题跋和考订题跋。其中题字多的叫作“长题”，题字少的（少到仅写下姓名）叫作“穷款”。

书画用印约始于唐，宋、元以后，因注重题跋和署款，在作品上钤盖印章渐成风气，形成了书画印合一的艺术形式。在作品上用印具有多种作用，署名盖章能发挥凭信作用，防止伪造，此外，钤盖印章还具有调节画面构图、色彩关系的作用，钤印往往还能表达创作者的审美意趣，从而提升书画作品的意境和艺术品位。

长卷在中国画中非常常见，需要注意的是中国古代的绘画长卷是从左向右卷，展开后一般从右往左开始赏析，直至画卷结束。除此之外，鉴赏中国画还要观意境，中国画不像西方画作那样用色丰富，在色彩上就给人很强烈的视觉冲击力，中国画以墨为主，以色为辅，这也使得中国画具有了独特的意境之美。

这幅《寒江独钓图》的内容看起来很简单，如果与柳宗元的《江雪》（千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪）结合起来赏析，更能够感受到画中所蕴含的“清空寥旷，烟波浩渺”的意境。

宋 马远 寒江独钓图

中国画有着深厚的文化底蕴和历史内涵，因此，要想更好地鉴赏中国画，就要不断地积累文化知识，了解中国的历史和文化，这样才能帮助我们更好地领会中国画所蕴含的奥妙和艺术魅力。