中国画鉴赏

主讲：黄馨慧

中国画入门

一、国画的简介

二、国画的工具

三、国画的载体

四、国画的分类

五、水墨画——竹

一、国画的简介

定义：它是汉族传统绘画形式，是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上，这种画种被称为“中国画”，简称“国画”。我国传统绘画（区别于“西洋画”）。工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等，题材可分为人物、山水、花鸟等，技法可分工笔和写意，它的精神内核是“笔墨”。

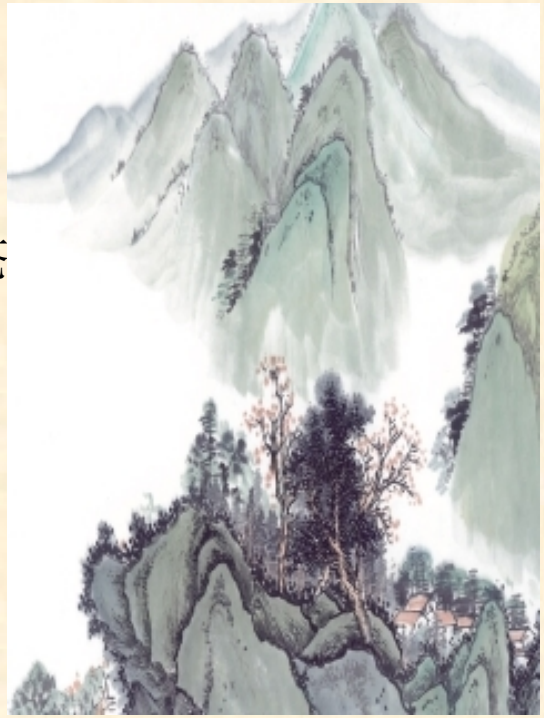

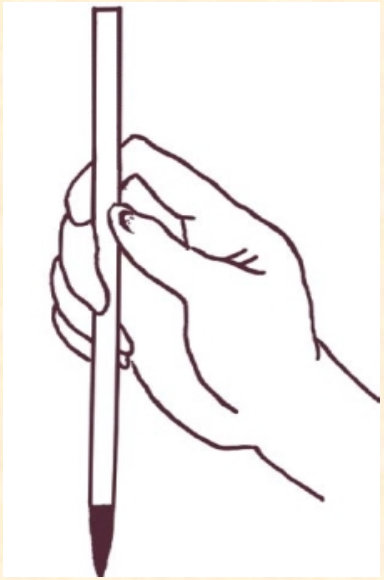
返回

二、国画的工具

国画的工具主要有笔、墨、纸、砚、颜料 。

笔：毛笔笔头由笔根、笔肚，笔锋三部分组成。笔根是与笔杆相连的部分，笔肚部分用来贮墨，笔锋部分用于书写。根据笔锋的大小不同，毛笔又分为小、中、大等型号。有的画家喜欢用秃笔作画，所画的点、线别有苍劲朴拙之美。

墨：常用的制墨原料有油烟、松烟两种，制成的墨称油烟墨和松烟墨。油烟墨为桐油烟制成，墨色黑而有光泽，能显出墨色浓淡的细致变化，宜画山水画；松烟墨黑而无光，多用于翎毛及人物的毛发，山水画不宜用。

纸：中国画在唐宋时代多用绢，到了元代以后才大量使用纸作画。中国画用的纸是青檀树作主要原料制作的宣纸。

砚：砚台我国最有名的砚是歙砚和端砚。歙砚产于安徽歙县，端砚产于广东高要县。好的砚台。一般书画选择各地产的砚台可以了，选砚台主要择其石料质地细腻，湿润，易于发墨，不吸水。

颜料：即中国画颜料，是用来画国画的专用颜料。现在销售的一般为管装和颜料块，也有颜料粉的。

返回

二、国画的载体

中国画可画在纸、绢、帛、扇、陶瓷、碗碟等物之上，常见的有下列几种。

绢本：将字画绘制在绢、绫或者丝织物上，称为绢本。古画卷本虽多，但易被虫蛀，亦被损坏，反而纸本更易保存。绢本看起来较名贵，但底色不及纸本洁白，不及纸通行。

纸本：中国画所用的宣纸。

折扇：古人扇画多较细小，以便携带。但现代人多用巨型扇画做室内装饰物，所以较古人更为实用。

圆扇：圆扇多呈圆形或椭圆形，面积不大。但也有绢本、纸本之分。古代宫廷用的大扇或者掌扇，大至高于人齐，现在很少见。

陶瓷：花瓶、杯、碟等器皿，亦有字画制作，所用颜料及制法不同，但字画原理及欣赏不变。

返回

四、国画的分类

按其题材和表现对象大致可分为人物画、山水画、花鸟画等画科；

返回

五、水墨画——竹

1、竹子的寓意

在中国竹子与梅、兰、菊被并称为花中“四君子”，它以其中空、有节、挺拔的特性历来为中国人所称道，成为中国人所推崇的谦虚、高洁、有气节、刚直不阿等美德的生动写照。

2、画家笔下的竹

郑板桥在《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》，题画诗云：“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声，些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情。”这画中的竹子不再是自然竹子的“再现”，这诗题，不再是无感而发的诗题，透过画和诗，使人们联想到了板桥的人品，他身为知县，从衙斋萧萧的竹声，联想到百姓困苦疾声，说明他心中装着百姓，情感链系在百姓身上。

《竹石图》中题诗曰：“咬定青山不放松，立根原在破岩中，千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”画幅上三两枝瘦劲的竹子，从石缝中挺然后立，坚韧不拔，遇风不倒，郑板桥借竹抒发了自己洒脱、豁达的胸臆，表达了勇敢面对现实，绝不屈服于挫折的人品，竹子被人格化了，此时，“诗是无形画，画是有形诗”。

3、竹子的颜色

人们多画墨竹，但也可用用花青调藤黄加少量的墨画绿色的竹子。

4、竹子的画法

竹叶：

倒垂的竹叶

竖起的竹叶

竹竿：

竹竿

临摹：

竹雀圖

返回

昵图网 nipic.com/

王辉

墨竹画三题

松、竹、梅合称“岁寒三友”，始见于南宋（林景熙：《霁山集·五云梅舍记》）。在此之前，唐代诗人元结《丐论》曾以山水、松竹、琴酒为三友；宋代苏轼《题文与可画》一诗以松、竹、石为三友。清代乾隆皇帝御制诗第三集载，清宫收藏有南宋画家马远《岁寒三友图》，绘松竹梅于一画。宋代以后，三友图既是水墨画的重要题材，也是工艺美术中的常见题材。

中国古代称帝王和贵族男子为君子，后泛称德才兼备的人。“四君子”是梅、兰、竹、菊的合称。明代开国皇帝朱元璋迫害文人和画家，实行特务统治；清代大兴文字狱，有骨气的文人常常死于非命。“四君子”于是成为明清社会喜闻乐见的题材。由于象征意味抽象，欣赏者见仁见智，因而从来没有被统治者禁止。

窗前几竿翠竹，门外池边一株寒梅。月光下，竹影婆娑，叶片飒飒作响；池边疏影斜横，水波粼粼映着点点梅花，阵阵香气袭人，这是江南常见的小景，多么清雅宜人，沁人肺腑。还有春寒未退，万木已经复苏的时节，如有机会进入深山崖壑，闻到一股幽香，看到那碧叶成丛，素蕊吐芳的兰花；或者白露为霜、落叶纷飞的秋天，树木凋零，独有篱边黄菊，金英灿烂，给人们送来秋天里的春天美意，都会使人悦目神怡。这是自然环境中梅兰竹菊给予人们的陶冶。我们的诗人、作家也往往会为这些花木吟咏。正是由于人们的喜爱，自唐宋以来，特别到了元代，在中国画坛上便盛行梅兰竹菊的四君子画。据《梅竹兰菊四谱·小引》载：“文房清供，独取

一、墨竹画史

竹画是中国绘画所特有的专科，历史悠久。在中国画中，竹画有两种方式：一为设色竹子，属花鸟画；一为墨竹画，以墨竹为主，偶尔也点缀一些朱竹。四君子画中的竹画为墨竹画，是典型的文人画。

1．墨竹画起源

对于中国墨竹画的起源，一直没有定论。唐代白居易在《画竹歌》中说：“植物之中竹难写，古今虽画无似者。”由此可见，在白居易以前，早就有竹画了。由于那时的竹画没有流传下来，故不知是设色还是墨竹。

关于最早的墨竹画，传说有四：一是三国时关羽开始画墨竹；二是唐代王维开始画竹，开元间有石刻；三是唐玄宗开始画竹；四是起源于李夫人：五代十国时，后唐招讨史郭崇韬征蜀，蜀主王衍投降。郭崇韬将蜀中宝货搜括殆尽，并强占李夫人。李夫人擅长书画，不喜欢粗暴的崇韬，悒悒不乐，时常独坐南轩。皓月当空，窗上竹影婆娑，李夫人用墨笔在窗纸上描写竹影，第二天再看，发现所画竹影，生意具足，就产生了墨竹画，并为世人所效法。《图绘宝鉴》：李夫人，西蜀名家，未详世胄，善属文，尤工书画。郭崇韬伐蜀得之。夫人以崇韬武弁，常郁悒不乐，月夕独坐南轩，竹影婆娑可喜，即起挥毫濡墨，横写窗纸上，明日视之，生意具足，自是人间往往效之，遂有墨竹。

唐代画竹已为独立题材，开始出现专门画竹的名家如萧悦。他工于画竹，一色而有雅趣。这里的“一色”可能是纯用青色或绿色，而非墨竹画的黑色，但已开始对竹进行艺术抽象化，是工笔设色竹画走向墨竹画的关键的一步。萧悦很珍重自己的艺术，有人求他只画一竿一枝，求了一年还未求到。有一次，他却画了十五竿竹，送给诗人白居易。白居易感谢他的厚意，也赞叹他的艺术，写下了上述的《画竹歌》。

2．一代宗师文同

我们现在所能看见的最早的墨竹画是五代时李坡的《焦墨风竹》。该画气韵飘举，迎风墨竹神形兼备，颇有生意。

然而，李坡墨竹对后世影响并不大。历代墨竹画者，大都视北宋时的文同为鼻祖。文同才是墨竹画的一代宗师。

文同，字与可，自号笑笑先生，人称石室先生等，梓州永泰（今四川盐亭东）人。青少年时期用功读书，白天干活，夜晚读书有时通宵达旦。20岁左右就有很高的才学，被人称赞羡慕。他先后出任邛州、洋州等知州，但他“看画亭中默坐，吟诗岸上微行。人谓偷闲太守，自呼窃禄先生”。他无心于功名，只是喜爱读书作画。元丰初，61岁的文同被任命为湖州知府，没有到任就在陈州过世了，人称文湖州。文同善诗书，工书画。篆、隶、行、草、飞白无一不精。文同尤其喜爱画墨竹。他在任洋州太守时，发现该县西北山谷中满是高大的筼筜竹，就在筼筜谷中修筑披云亭，从亭里观赏筼筜，使所画墨竹更为精进。他原先不太珍视自己的墨竹画，后来求画者过多，他不耐烦了，把送来的画绢掷在地上，骂道：“我要把这些绢做袜子穿。”他每到一地，看见别人为他准备了笔砚，就赶紧避开，免得人家强求他画竹。朝中有个叫张潜的小官，为人小心翼翼，文同却主动画纡竹送给他，勉励他要像纡竹那样屈而不挠。文同与苏轼是表兄弟，又是诗文书画方面最要好的朋友，有一次在一丈多长的绢上画设色偃竹送给苏轼。苏轼专门写了《文与可画筼筜谷偃竹记》一文，阐发文同的墨竹画理论，提出了“成竹于胸”的著名论断。

文同墨竹画，大大超过了前人，所谓“黄钟一震，瓦釜失声”。苏轼形容文同画竹，“执笔熟视，乃见其所欲画者，急起从之，振笔直遂，以追其所见，如兔起鹘落，少纵则逝矣”，似乎文同画竹属写意一派。然而，细察文同流传下来的墨竹画，他的画风还是比较写实的。文同所画的竿、枝、叶、节，都很像真的竹子。文同尤其善于画竹叶，“以深墨为面，淡墨为背”。米芾指出：画竹叶“以墨深为面、淡为背，自与可始也”。的确，文同的一些墨竹画，所画竹叶，正面用浓墨，反面用淡墨，正反浓淡

荷花,芙蓉君子,灼灼香远,婷婷溢清乎.尘垢之外,灵犀中通,洁无俗累.

荷花表现出清逸,淡远的诗性世界和文人画审美理想中含蓄,淡远,空灵,洒脱美

使笔墨间洋溢着性情的"神"与仪态的"韵".

荷花翠鸟图轴 年代不详 纸本 32.5cm × 26cm 中国美术学院藏

朝霞

刘清华

