

第1章

绘画概述

绘画在技术层面上，是一种在表面作为支撑物上施加线条和颜色的行为。这些表面可以是纸张、油画布、木材、玻璃、漆器或混凝土等，而上色的工具则多种多样，包括画笔、刀、海绵，甚至油漆喷雾器、牙刷、手指等。

绘画的发展历史

一般认为，从中国和古埃及等东方文明古国发展起来的东方绘画，与从古希腊、古罗马演变而来的以欧洲为中心的西方绘画，构成了世界上的两大主要绘画体系。这两大体系在历史长河中相互影响，各自对人类文明作出了独特且重要的贡献。

东方绘画

东方绘画的杰出代表是中国绘画。早期的中国绘画多绘制于丝绸之上，称为帛画。直到公元前1世纪纸张的发明，丝绸才逐渐被更为经济实用的纸质材料所取代。进入东晋时期，绘画与书法成为朝廷极为重视的艺术形式，且多数作品由贵族及学者创作。当时的绘画工具主要是用动物毛发制成的毛笔，以及由松烟或动物胶制成的墨水。

在中国历史上，著名书法家的作品同样受到高度尊崇，它们常被挂于墙壁之上，与画作并列展示。此外，早期的中国绘画与宗教信仰紧密相连，互为表里。

六朝时期，人们开始欣赏绘画本身的美，并撰写有关绘画的著作。他们在表达儒家思想的同时，也追求画像的美感，赋予画像以仙气。例如，东晋画家顾恺之的绝世遗作《女史箴图》和《洛神赋图》，秀骨清像，仿佛人物临风登仙，不食人间烟火。

隋唐五代时期，宫廷人物画成为主流。从画家周昉的作品中可以看出，其主题多围绕皇家人物，如皇帝、仕女等。无论是《调琴啜茗图》还是《簪花仕女图》，都弥漫着华美堂皇之气。在南唐年间，人物画优美的写实手法发展至巅峰。然而，需更正的是，被誉为“画圣”的应为吴道子，他虽非南唐人，但其艺术成就对中国画影响深远。吴道子利用被称为“兰叶描”的线条手法来表现事物，革新了当时盛行的绘画风格。自唐朝起，山水画的数量开始增加，并分化为李思训的“青绿山水”与王维的“水墨山水”两派，各自繁荣发展。

到了宋朝，对地貌的描绘开始展现出一种朦胧之美。画家们以模糊的轮廓描绘远处景物，而山的外形则隐没于浓雾之中。绘画的重点转向表现道教中天人合一的思想。此间著名的画家包括《清明上河图》的作者张择端及以山水画著称的夏圭等。

除了追求立体表现手法的画家外，另一些画家则有着不同的绘画目的。宋元以来，文人阶层崛起，北宋苏轼提出将书法融入绘画之中，以苏轼、米芾为代表的大家引领了文人画的风尚，逐步确立了中国画崇尚平淡冲和的审美取向。自此，许多画家将绘画的重点转向表现物体的内在精神而非外在形态，更加关注笔墨自身的变化与运用。如米芾之子、南宋大画家米友仁，发展了米芾的技法，自成一家。其传世名作《云山墨戏图》，并非简单描绘山川树木之形，妙在其局部细节、水墨横点、连点成片的独特韵味，虽看似随意挥洒，却不失天真烂漫。

元初，以赵孟頫、高克恭等为代表的士大夫画家，提倡复古，回归唐代和北宋的绘画传统，并主张将书法融入绘画之中，从而创造出重气韵、轻格律、注重主观

抒情的元画风格。元画多描绘隐逸山水，表达消极避世思想，以及象征清高坚贞人格精神的梅、兰、竹、菊、松、石等题材。自此，中国绘画中文人山水画的典型风格得以确立。宋人作画多选绢为材，而元人则偏爱用纸，并采用较干的笔法。除皴法外，“擦”的技法也被广泛运用，通过侧锋或干笔摩擦增加画面层次感和质感，这种技法在书法中亦常见，使得绘画与书法艺术在表现形式上更加接近。此外，元画的构图常留出一角以供题诗，将诗、书、画三者融为一体，这一特色至今仍保留在中国画中。

明朝初期，崇尚宋朝画风的画家在宫廷与民间均相当普遍。明朝中期经济繁荣，苏州孕育了“吴门画派”，其中以沈周、文徵明、唐寅（即唐伯虎）、仇英四家最为著名。他们的作品多以展现江南文人优雅闲适的生活为主题。明朝晚期，随着人们思想的开放与活跃，受过教育的文人士大夫在绘画上追求个性表达，将绘画视为乐趣，并用以寄托自己的情感与思想。

沈周自画像便是这一时期的佳作之一。

沈周自画像

到了清朝早期，奉行个人主义风格的画家开始涌现，他们摒弃传统绘画方法，追求更为自由的创作方式。17世纪至18世纪前期，扬州及上海等大型商业城市因商人资助画家不断创新，逐渐成为艺术中心。18世纪后期及19世纪，中国画家接触到更多西方绘画元素，部分画家完全转向西方画，而另一部分则努力融合中西绘画之长。自20世纪初新文化运动兴起，中国画家开始积极尝试西方画法，油画也在此时期被正式引入中国。

除中国绘画外，日本绘画同样是东方绘画不可或缺的一部分。日本绘画起源于原始社会，在古坟时代的壁画中得以发展。飞鸟时代，中日之间的绘画交流频繁，中国画家向日本传播了先进的绘画理念。奈良时代起，受唐朝绘画影响，日本产生了唐绘。平安中期以后，出现了日本画的第一阶段——大和绘，它采用唐绘的材料，开始确立具有日本本土特色的画法和风格，并衍生出绘卷物、绘草纸等艺术门类。

镰仓至室町时代，南宋水墨画传入日本，雪舟等画家将其发展为具有民族特色的汉画。安土桃山时代，狩野派画家吸收了大和绘与汉画的优点，创造出金碧辉煌的障屏画，标志着日本画进入第二阶段。

江户时代，受中国明清水墨画影响的日本文人画家如池大雅、与谢芜村等，丰富了日本画的表现形式和内容；俵屋宗达、尾形光琳则将装饰画推向新高度，使日本画与工艺更加紧密地结合；以铃木春信、喜多川歌麿、葛饰北斋、安藤广重为代表的浮世绘画家，通过描绘丰富多变的现实生活，创作出浮世绘这一独特艺术形式，并对后来的印象主义和后印象主义产生了深远影响。此外，京都的圆山四条派在坚持传统的同时，也吸收了西方绘画技法。日本文人画、宗达光琳派、浮世绘、圆山四条派共同构成了日本画的第三阶段，此时，西方绘画的透视法、明暗法已被日本画家广泛采纳。

葛饰北斋自画像

西方绘画

西方最早的美术作品诞生于旧石器时代晚期，距今约3万至1万年之间。其中，最具代表性的原始绘画作品被发现于法国南部和西班牙北部地区的数十处洞窟中，最为人所知的是法国的拉斯科洞窟壁画和西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画。这些壁画所描绘的形象均为动物，手法写实，形象栩栩如生。

中世纪（约5世纪后期至15世纪中期）是古典文明结束与文艺复兴之间的过渡时期。许多人认为中世纪艺术风格怪诞、令人困惑，甚至被贬斥为丑恶；然而，也有人认为这一时期的艺术丰富多彩，反映了东方文化、希腊文化、罗马文化以及蛮族文化的融合。由于中世纪基督教占据主导地位，绘画艺术也主要为宗教服务。这一时期的绘画大致可分为五个阶段：一，早期基督教绘画（2—5世纪）；二，拜占庭绘画（主要活跃于5—15世纪，但并非仅限于这一时期）；三，蛮族及加洛林文艺复兴；四，罗马式（10—12世纪）；五，哥特式（12—15世纪）。

14世纪中叶，欧洲迎来了文艺复兴的曙光。意大利成为文艺复兴的中心，14—15世纪早期的画家如乔托、马萨乔等，将人文主义思想与对自然的逼真描绘相结合，尽管作品仍带有一定的呆板僵硬之感，却已展现出与中世纪截然不同的现实主义风格。到了15世纪末至16世纪中叶，画家们在追求真实与优雅方面达到了新的高度，诞生了“文艺复兴三杰”——达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔。同时，威尼斯画派的提香、乔尔乔内等画家则注重光与影的表现，追求享乐主义的情调，对后世的绘

画风格产生了深远的影响。

16世纪20年代至90年代,手法主义画家不再过分关注作品内容的表达,而是对形式因素倾注了极大的热情,热衷于展现扭曲的体态、奇特的透视和绚丽的色彩,这反映了与文艺复兴时期古典审美风格截然不同的艺术理念。此外,尼德兰、德国、法国的文艺复兴绘画也成功地将意大利风格与本土传统技法相融合,创造出了独具特色的绘画风格。

17世纪的西方绘画再次开创了一个充满活力的新纪元。这一时期以意大利、荷兰、西班牙和法国为代表,绘画作品大致可分为三大类型:一是巴洛克风格,以其强烈的动势、戏剧性、光影对比及空间幻觉为特点;二是古典主义和学院

派,强调理性、形式和类型的表现,但在一定程度上忽视了艺术家的个性、感性与情趣;三是写实主义,拒绝遵循古典艺术的规范及“理想美”的标准,也不对自然进行美化处理,而是致力于忠实地描绘自然。

18世纪的西方绘画中,洛可可风格曾兴盛一时。这是源自法国,并迅速遍及欧洲的一种艺术形式或艺术风格,其盛行于路易十五的统治时期,因此又被称为“路易十五式”。洛可可风格的特点在于其华丽、纤巧,追求雅致、珍奇、轻艳及细腻感官愉悦。洛可可绘画多以上流社会男女的享乐生活为题材,画面中常描绘全裸或半裸的妇女以及精美华丽的装饰,同时配以秀美的自然景色或精致的人文景观。

随着1789年法国资产阶级大革命的爆发,进步的美术家们重新唤起了古希腊、古罗马的英雄主义精神,并引领了一场新古典主义艺术运动。此后,随着新古典主义的逐渐衰落,浪漫主义悄然兴起。法国画家西奥多·席里柯的《梅杜萨之筏》被视为浪漫主义绘画的奠基之作,而该运动的主力军则是德拉克罗瓦,他的作品色彩强烈,笔触奔放,充满了激情。

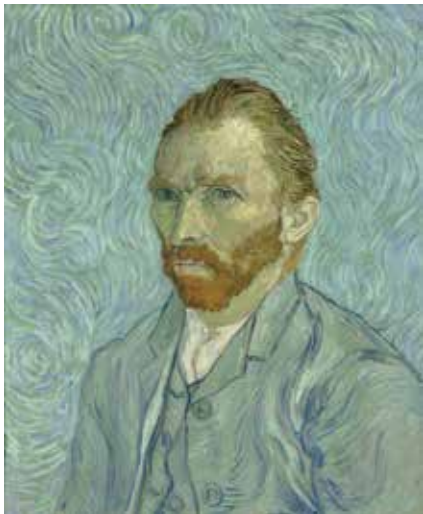
19世纪,法国绘画在欧洲艺术界占据主导地位。19世纪中期,现实主义美术蓬勃发展。到了19世纪60年代,印象派绘画以创新者的姿态崭露头角,它反对当时已显陈旧的古典学院派艺术观念和法则,受到现代光学和色彩学的启发,专注于在绘画中捕捉和表现光的效果。印象派的代表画家包括卡米耶·毕沙罗、爱德华·马奈、埃德加·德加、阿尔弗雷德·西斯莱、克劳德·莫奈、皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿等。随后,新印象派和后印象派相继出现。值得注意的是,后印象派与印象派在艺术主

米开朗基罗肖像

张上大相径庭，甚至截然相反。其中，文森特·梵高的绘画致力于表达个人强烈的情感，色彩鲜明，线条奔放。保罗·高更的作品则多含象征性寓意，装饰性的线条与色彩贯穿其中。而保罗·塞尚则追求绘画中的几何性形体结构，他也因此被誉为“现代艺术之父”。

进入20世纪，西方艺术界涌现出众多现代主义思潮，这些思潮在艺术理论与观念上与传统绘画分道扬镳。现代主义强调主观情感的抒发，重视艺术的纯粹性以及绘画语言本身的价值，排斥功利性，对描述性和再现性因素持怀疑态度。他们认为，组织画面结构、表达内在情感、营造神秘梦境才是艺术的真谛。这一时期的主要艺术流派包括野兽派、立体主义、巴黎画派、表现主义、未来主义、维也纳分离派、风格派、达达主义、形而上画派、超现实主义、至上主义、抽象表现主义、波普艺术、光效应艺术、新超现实主义以及超级写实主义等。

文森特·梵高自画像

绘画的媒介类型

绘画有多种分类方法，例如按媒介、题材、文化等。一个画种不一定只属于一个类型，它可以同属多个分类。一般而言，按媒介分类是东西方绘画较为常用的分类方法。

水墨画

水墨画是中国绘画的代表，也就是狭义的“国画”。基础的水墨画仅用水与黑墨，只有黑与白之分，后来发展出彩色的水墨画与花鸟画，被称为设色画，有时也称为彩墨画。中国水墨画的特点是：重意不重实且大量留白，作画过程称“写”而不称“画”。

与水墨画有关的还有水墨版画。与一般版画不同的是，水墨版画虽然也是木刻版画，但使用宣纸作为纸材，在不同的地方重复水墨印刷，层层渲染的效果，使得每张作品都明显不同，并具有水墨画的美感。

帛画

帛画是中国古代的一种绘画种类，因其绘制于帛上而得名。帛，乃是一种质地

为白色的丝织品，帛画便是在此之上，运用笔墨与色彩精心描绘人物、走兽、飞鸟以及神灵、异兽等形象的图画。此类绘画艺术兴起于战国时期，至西汉时期发展至巅峰。帛画所采用的色彩，多为朱砂、石青、石绿等矿物颜料，色彩丰富且鲜艳夺目。

油画

油画，则是将颜料与干性油媒介混合后创作而成的绘画形式，在欧洲地区应用广泛。油画颜料中的油性媒介，常以亚麻籽油等油类为主，这些介质往往还需与松脂、乳香等物混合加工，以增强其性能。油画最初在北欧，特别是荷兰的早期绘画中崭露头角，因其优良的质地与光彩而备受青睐，迅速传播开来，最终成为绘画创作中的标准材料之一。历经文艺复兴时期的蓬勃发展，油画在欧洲几乎全面取代了蛋彩画。

蛋彩画

蛋彩画，作为一种古老的绘画技法，其特点在于使用蛋黄或蛋清调和颜料进行绘制，作品多呈现于表面敷有石膏的画板上。蛋彩画具有不易脱落、不易龟裂、色彩鲜明且持久等优点，盛行于14至16世纪的欧洲文艺复兴时代，是画家们不可或缺的绘画技巧。然而，自16世纪起，蛋彩画逐渐被油画所取代。

蛋彩的调配技艺复杂精细，主要材料包括颜料、蛋剂（蛋黄或蛋清）、亚麻仁油、清水、薄荷油、达玛树脂、凡立水、酒精、醋等，配制过程颇为繁琐。由于配方各异，其使用方法及最终效果也各不相同。调配好的蛋彩，通常绘制在平实干燥且已敷有石膏涂料并打磨平整的木板上。蛋彩颜料透明度高，作画时需遵循由浅及深、由淡及浓、先明后暗、薄施厚涂等严格程序。鉴于画板上的石膏层吸水性强，作画时需细致点染、重叠交织，避免大笔挥洒。完成后的作品需置于干燥处妥善保存，并进行打蜡与磨光处理，以防霉变。

壁画

壁画，顾名思义，是在墙壁或天花板上绘制的画作。其绘制过程通常涉及在薄而湿润的石灰泥浆或灰泥层上施加颜料，而这些颜料则需与蛋黄、胶水或油脂等黏合剂混合使用。在欧洲，壁画在文艺复兴时期尤为常见。

文艺复兴时期的西方壁画，以湿壁画为代表，这一时期堪称欧洲壁画艺术的黄金时代。艺术家们不断探索新材料与绘画技术，推动壁画艺术不断向前发展。众多著名画家投身于壁画创作之中，使得壁画的艺术性达到了前所未有的高度，众多传世艺术珍品应运而生。湿壁画以其不易脱落、不易龟裂、色彩鲜明且持久的特性著称，同时兼具肌理细腻、色彩层次丰富透明的优点，非常适合进行光泽焕发、色调辉煌的描绘。然而，湿壁画的绘制要求画家用笔果断且准确，因为一旦颜色被灰泥吸收，便难以修改。因此，并非所有画家都能胜任这一既艰苦又繁复的工作。

版画

版画，则是通过印刷方式制作的图画艺术。根据版材的不同，版画可分为木版画、铜版画、纸版画、石版画、丝网版画等多种类型；同时，它还可以按照制版方法和印色技法进行分类，如蚀刻版画、油印木刻、浮水印木刻、黑白版画、套色版画等；若按印刷原理划分，则可分为凸版印刷、平版印刷（非“平面印刷”）、凹版印刷、孔版印刷（非“漏孔与输出印刷”）等。

版画的发展历程经历了从复制到创作的转变。早期版画中，画、刻、印三者分工明确，刻者仅依据画稿进行刻版，此类作品被称为复制版画。后来，随着艺术的发展，画、刻、印逐渐由版画家一人完成，版画家得以充分发挥个人艺术创造力，这类作品便被称为创作版画。中国复制木刻版画的历史悠久，可追溯至千年前；而创作版画则始于 20 世纪 30 年代，经鲁迅先生的大力提倡后得以蓬勃发展。在西方，16 世纪的阿尔布雷特·丢勒以铜版画和木版画复制钢笔画作品；至 17 世纪，伦勃朗则将铜版画从镂刻法推向蚀刻法的新高度，并引领其进入创作版画的新阶段。木刻版画作为版画的一种重要形式，也在 19 世纪迈入了创作版画的崭新阶段。

水彩画

水彩画是用悬浮在水溶性媒介物中的颜料创作而成的画作，一般画在各种纸张上，包括莎草纸、牛皮纸等，也有皮革、帆布等材料。在欧洲和亚洲，水彩画有着悠久的历史。欧洲中世纪时已经有许多水彩画记录，到了文艺复兴时期开始成为主流的绘画艺术形式之一，不过大多都用于动植物的插图绘制。

水粉画

水粉画是水粉颜料创作的画，水粉是一种不透明的颜料，由天然色素、水和黏合剂（通常用阿拉伯树胶或糊精）混合制成，大约有六百年的历史。水粉和水彩一样都可以重复润湿，但干燥后则会呈现哑光色泽；另外其与油画颜料也有相似之处，它们同样都是不透明的。

粉彩画

粉彩画是用粉末状颜料和黏合剂混合后制成的固体颜料（例如常见的蜡笔）所创作的画，其中黏合剂一般有中性色调和饱和度，因此混合后蜡笔的效果会更接近于自然干燥的颜料。粉彩颜料起源于 15 世纪，达·芬奇也曾提到过粉彩颜料，18 世纪时非常流行用这种颜料画肖像画。

炭笔画

炭笔是一种使用炭精作为笔芯的木杆笔，其特点在于笔色黑浓，但附着力稍弱，与纸张的摩擦力大，因此不易于涂改，多用于速写和人物肖像画的绘制。木炭条则

大多由柳树的细枝烧制而成，根据粗细、软硬的不同，可产生各异的画面效果。在绘画过程中，画家往往先用较软的炭笔打稿，因其易于擦除，便于反复修正而不损伤画纸，待轮廓确定后，再转而使用较硬的炭笔进行细部的修饰。

丙烯画

丙烯酸颜料又称为塑胶彩或压克力颜料，发明于20世纪50年代，是颜料粉调和丙烯酸树脂聚合乳胶制成的。丙烯酸颜料可以用水或稀释剂稀释，但在干燥后会迅速失去可溶性，不再溶于水，且不易褪色，持久性较好，故许多人用丙烯酸颜料制作自画像。另外，丙烯酸颜料也是大多数人学习油画前的替代品，因为两者的成品及技法有不少类似之处。

珐琅画

珐琅画一般是用有色矿物质涂在玻璃粉与金属制成的基底上所创作的绘画，然后经过 $750^{\circ}\text{C} \sim 850^{\circ}\text{C}$ 的烧制，让玻璃熔化形成釉质层。不同于其他绘画类型，这类珐琅画一般用于珍贵物品的装饰，比如珠宝或装饰瓷器。18世纪，珐琅画在欧洲非常流行，微型肖像画就是以这种方式绘制的。

东西方绘画的区别

东西方文化迥异，导致艺术表现形式各具特色。从宏观角度看，东方艺术倾向于主观表达，而西方艺术则更重客观再现。东方艺术被誉为诗，西方艺术则似剧。在绘画领域，中国画追求神韵，西洋画则侧重于形似。尤为显著的是，西方绘画强调色彩的运用，这是中西绘画之间最本质的差异之一。具体而言，东西方绘画的不同体现在以下几个方面。

(1) 中国画善用线条，而西洋画中的线条则不那么显著。中国画中的线条往往并非直接源自物象本身，而是画家用以界定两物象间境界的艺术手段。例如，中国画用一条蛋形线勾勒人脸，实则人脸周围并无此线，它仅是脸与背景的分隔。同样，山水、花卉等自然景物在实物上并无明确线条，但画家却巧妙地运用线条来表现。山水画中的“皴法”和人物画中的“衣褶”线条，都是展现画家深厚功底的重要技法。相反，西洋画更侧重于物体边界的描绘，并不特别强调线条的存在，因此西洋画往往给人以逼真的视觉效果，而中国画则一眼便能识别其艺术创作的本质。此外，中国书画同源，作画如同写字，挥洒自如，直抒胸臆。

(2) 中国画对透视法的运用不如西洋画那般重视。透视法，即在二维平面上展现三维立体效果。西洋画为了追求真实感，非常重视透视法的运用，使得画面中的市街、房屋、家具等物体形态准确，仿佛实物再现。而中国画则倾向于忽略透视法，

偏爱描绘云雾缭绕的山川、树木、瀑布等自然景物，这些景物在远望时往往呈现为平面状。

(3) 中国画在人物画方面不强调整解剖学，而西洋人物画则非常重视这一学科。解剖学是研究人体骨骼肌肉形态的科学，西方画家在创作人物画时需深入研究解剖学，以准确表现人体各部分的构造与动态。而中国画家在画人物时，更注重表现人物的姿态特点，而非精确的人体比例和尺寸。因此，中国画中的人物形象往往具有夸张的特点，男子雄伟，女子纤丽，以强烈的印象和象征手法传达人物的性格特征。

(4) 中国画在背景处理上与西洋画截然不同。中国画往往简化背景，甚至留白，以突出主题。如梅花图中，梅花独自悬挂空中，四周留白；人物画亦然，人物仿佛驾云而立。而西洋画则注重背景的描绘，力求画面充实无空白。这种差异同样源于中西绘画在写实与传神上的不同追求。

(5) 在题材选择上，中国画以自然景物为主，而西方绘画则长期以人物为主要题材。虽然中国画在汉代以前也以人物画为主，但自唐代起，山水画逐渐独立成派。而西方绘画自希腊时代起便以人物为中心，直到 19 世纪才出现独立的风景画。这一差异反映了中西文化在审美观念和艺术追求上的不同。

第2章

A decorative header featuring a horizontal scroll with Chinese calligraphy. Above the scroll, there is a red sun and some stylized clouds. The title '中国名家名画' is written in large, bold, brown characters across the middle of the scroll.

中国名家名画

绘画，作为中国传统造型艺术的重要组成部分，与琴、棋、书并列为四艺，同时也是一门典型的精英艺术。中国绘画独具特色，依据南朝谢赫在《古画品录》中的评论，其核心在于追求“气韵生动”，不拘泥于物体外表的形似，而更侧重于表达画家的主观情感与意趣。可以说，西洋画倾向于“再现”现实，而中国画则更倾向于“表现”，旨在传达“气韵”与“境界”的深远意境。