

学校编码: 10384

分类号____密级____

学号 18620081153771

UDC____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

Chinese *Shan Shui* Painting:

A Journey of Discovery

中国山水画——发现的历程

Marina Glazova

玛丽娜

指导教师姓名: 李文绚教授

专业名称: 中国画

论文提交日期: 2012 年 3 月

论文答辩时间: 2012 年 5 月

学位授予日期: 2012 年 6 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2012 年 3 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

2012年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密 ( )，在年解密后适用本授权书。
2. 不保密 ( )

(请在以上相应括号内打“√”)

作者签名：   日期：   年   月   日

导师签名：   日期：   年   月   日

摘 要

中国画是世界上现存的最古老的艺术传统形式之一，它与书法、哲学和诗歌联系密切，是中国文化的一个重要组成部分。在看似朴素的花鸟、人物和风景背后蕴含着深厚的哲学思想和象征意义。画家们力求其作品中气韵的表达，不过即使是国画大师也未必能轻易做到这一点。本论文讲述了我对国画材料、技巧、山水画哲理和中国风景画的个人研习历程，也展示了我的几幅素描和在个人艺术发展各阶段所绘的作品，同时也介绍了对我产生主要影响的画家，以展示我从遵循中国画传统而临摹名家名作到发展自我艺术风格的过渡。

关键字： 山水画，风景画（中国），艺术（中国）

目 录

第一章 中国山水画导论	1
1.1材料和工具	2
1.2中国画的画法	2
1.3两种基本画法	3
1.3.1工整细致画法——工笔	3
1.3.2自由画法——写意	4
1.3.3写意画习作	6
1.4主题	7
1.5中国山水画的哲学思想	7
1.5.1气，或神韵	8
1.5.2山水，山和水	8
1.5.3捕捉美感	9
第二章 传统中国画的主要法则	10
2.1《古画品录》，或称《国画六法》	10
2.1.1气韵生动	10
2.1.2骨法用笔	11
2.1.3应物象形	11
2.1.4随类赋彩	11
2.1.5经营位置	11
2.1.6传移模写	12
2.2构图，透视和留白	12
2.2.1径，景，境	12
2.2.2透视	13
2.2.3留白	14
2.2.3.1边角构图	14
第三章 中国山水画主题的选择	15

3.1 中华大地的各色风光	15
3.2 中国传统建筑	15
3.3 西藏风光	16
3.4 厦门之景	19
3.4.1 鼓浪屿	19
3.4.2 南普陀	20
第四章 结构, 色彩, 构图: 在我作品中的反映	22
第五章 找寻个人艺术风格	30
结语	37
参考书目	38
致谢语	40

插图列表

图 1 执笔	3
图 2 工笔画法, 邹传安	4
图 3 写意画法, 齐白石	5
图 4 我的早期写意作品——花如人面	6
图 5 我的早期写意模仿作	6
图 6 郭熙 (1020-1090), 早春图	13
图 7 马远, 1160-1225, “边角景构”范例	14
图 8: 山中寺院	16
图 9: 在那西藏的高山上	17
图 10: 西藏山区的村庄	18
图 11: 布达拉宫内院	18
图 12: 鼓浪屿之景素描1	19
图 13: 鼓浪屿之景素描2	20
图 14: 南普陀寺素描	21
图 15: 南普陀寺素描	21
图 16: 鼓浪屿宁静的一天	22
图 17: 等待日落	23
图 18: 西藏印象	24
图 19: 伫石眺望	24
图 20: 园中幽静的一角	25
图 21: 海上冷风来袭	25
图 22: 春将近	26
图 23: 木门轻开	27
图 24: 山中之屋	28
图 25: 春风	28
图 26: 古松的故事	29
图 27: 沈周 (1427-1509)	30

图 28: 齐白石 (1864-1957)	31
图 29: 杨挺	32
图 30: 杨挺作品临摹作	32
图 31: 文卫山	33
图 32: 文卫山作品临摹作	34
图 33: 文卫山作品临摹作	34
图 34: 李强	35
图 35: 薛亮	36
图 36: 林荣生	36

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 中国山水画导论

很多人认为传统中国水墨画是世界上最美的绘画形式之一。人们可以从传统中国水墨画中感悟到人与自然的和谐之美，这在其他文化的艺术中并不常见。传统中国水墨画丰富多彩，有对参加各种劳作或休闲的人们作细致的描绘，也有对鸟、花和令观者神往的风景作精湛的勾勒。传统中国水墨画代表了当今世界最古老的绘画形式之一。视觉艺术的爱好者们喜爱传统中国水墨画绝妙的构造，优美的色调和娴熟的笔法，它传达出人们对世界和大自然美的理解。

越来越多来自世界各国的艺术爱好者来到中国，他们在广博的中华文化中拾贝，与此同时，他们也与中国人民分享异国的文化。作为千万个在中国的外籍人士之一，我在中国生活并教授视觉艺术与织物设计已有六年之久。中国文化博大精深、丰富多姿，而对我来说，传统中国山水水墨画是中华文化最具魅力之处，这不仅因为它艺术的表象下蕴含着深厚的哲理，更因为它通过貌似简单的手法来表达丰富情感的技法让我深深地着迷。实际上，在中国生活和研习中国水墨画使我领悟到一种不同的生活和思维方式。我领悟到了人是“自然的一部分”，并且养成了一种休闲的生活方式，学会了享受生活，活在当下。

在厦门大学研习中国画期间，我了解了很多有关中国画历史的趣闻和中国画悠久的发展史。我发现中国画和西洋画在构图上有一些相同之处，这其中包括统一、比例、平衡和“三分构图法”等其他基本构图原理。作为一名织物设计师，我甚至发现织物设计在重复性和装饰性上与中国画也有一些共通点。不过，中国画也有其独特的方面，尤其体现在它的理念和表现手法上（例如水墨）。通过观看艺术展览和习读画集、互联网上的中国画，我熟悉了诸多中国画艺术家和他们独特的画法。

传统中国画俗称“国画”。传统中国画采用了很多与书法相同的技法。与书法一样，中国画是用毛笔蘸上黑色或彩色的墨描绘而成。掌握中国画画法最根本的要领是毛笔用法和墨量的控制，以及在画纸上平滑自如的运笔。我研习中国画时需要学习和掌握这些必备的技法，然后才能自如地在画纸上创作。

1.1 材料和工具

中国画与西洋画的艺术表现形式不同，主要体现在材料和工具上。创作中国画需要使用四种简单又优雅的工具（俗称“四宝”）：墨水、竹杆毛笔、一个雕刻好的砚台和宣纸。中国画的特点和书法一样，是艺术与工具的紧密结合，浑然一体。中国画的基本材料是墨水，它是用墨锭在砚台上加适量的水研磨而成。墨锭是由炭黑、松烟、胶等制成的具有一定硬度的短棒。画家使用头圆而尖的毛笔在一定长度的表面具有吸水性的丝绢或纸上作画，毛笔是用山羊、鹿或狼的毛固定在一个竹管上制成的。因为作画用材料不允许有任何涂改，因此画家必须在作画时先储于心，再形于手，而这些技法和自信只有通过大量的练习才能获得。比如，加粗笔画时，画家会用下压法，这灵巧、轻微的一压需要精心运笔，它决定了画法的动感。在传统中国画中，颜色是根据需要再加的，加色可以使画栩栩如生或起到装点的效果。传统中国画几乎不把颜色作为结构成分，这和西洋画不同。尽管中国水墨画在形式上看似简单，然而它对技法、注意力和对材料的了解等要求很高。笔一触纸，就没法回撤——成败只在一瞬间。我对中国画的研习主要是要学会掌握这些材料，达到运用自如，以及在动笔前构思出作品。只有全身心投入，我才能把构思画于纸上。

1.2 中国画的画法

笔功和墨水的把握是中国画画法的重要组成部分。没有这些技巧，画家便无法将构思思表与纸上。中国画起源于书法，属于线性艺术，它采用笔法将图像和情感付诸于纸上。一旦画于纸上，便不能涂改。因此，画家在提笔前必须对作品有完整的构思。我发现，要画一幅好的中国画，对墨质、毛笔性能以及画中每一笔画的理解都是非常重要的。如中国画理论中所述，“笔出于手，手出于臂，臂出于心。心中所想，流于臂腕，转于手笔，再现于纸上。”（Tregear.1980）运笔应该是轻松自如的。在绘画过程中，毛笔有多种不同的用法，可以画线、画点和描绘质感。不过，要想将毛笔运用自如，就必须了解它的表现力，以及学会起码的握笔和运笔，这看似简单，做起来却相当不易。不同的墨水浓度和色调可以表现不同的笔触效果。因此，使用毛笔和墨作画时必须特别留意水的添加量（应不多不少，恰到好处）。为了达到最理想的效果，我在研习中国画时对笔工、执笔和协调处理每一笔画方面做了大量的练习。通过练习，我感悟到了毛笔运用和墨水的质与量的微妙之处，也领悟了要在画中体现的“劲”——“气”。

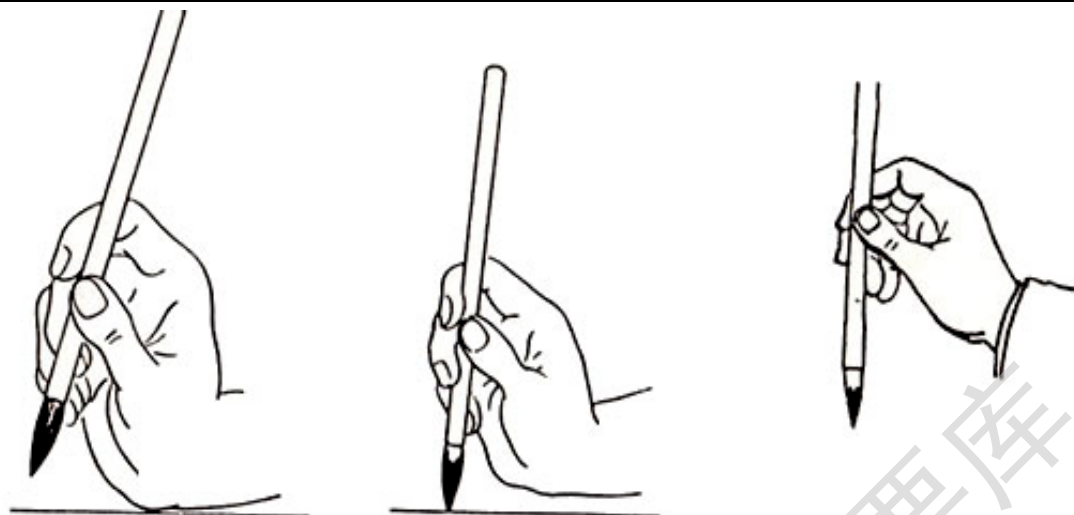

图 1: 执笔(<http://theartdojo.com>)

中国水墨画对执笔很有讲究（图1；cf. Jung, 2003），这与油画或水彩画等流派有显著区别。必须承认，我费了很大功夫才学会执笔，这与我小学时学写字母的情形颇为相似。

1.3 两种基本画法

工笔及写意为中国水墨画的两种基本画法。

1.3.1 工整细致画法——工笔

常被称作“宫廷画法”，用极其工整的笔法来描绘物体（*亚洲艺术*）。工笔以注重细节描绘而著称。通常，作画时先用铅笔打底稿，着重构图中的每一个细节。随后，用毛笔和墨为画作着上浓重明亮的颜色。（Zhuang & Nie, 2000）工笔画法与西方油画多层着色法相似，作画时先用单色画出形体大貌，然后用颜色多层次塑造。这种画法画用细致的笔法制作，着重线条美，一丝不苟，更具直接描述性。此类画作耗时费力，但其精致及内涵却常在写意画之上。

图2: 工笔画法, 邹传安 (1941-)

1.3.2 自由画法——写意

俗称水墨画或毛笔画, 通常不打底稿, 而是直接将墨色绘于纸上 (亚洲艺术)。用笔不讲究工细, 注重神态的表现和抒发作者的情趣, 是一种形简而意丰的表现手法 (Zhuang & Nie, 2000)。这种画法要求画家运笔到位, 画技娴熟, 唯有如此, 才能以简炼的笔墨表现物象的神韵。

图3: 写意画, 齐白石 (1864-957)

工笔及写意画均讲究线性笔划的运用，因为中国画起源于书法、且与之互相辉映（Wong, 1991）。与西方画家不同，中国画作者创作时往往一气呵成，不加修改，传递一种自信与豪放，是作者对物象表达的自然流露。

在我的中国画画作中，工笔和写意结合，工笔为主。我推崇线性的工整，注重细部的描绘，也喜欢写意画颜色含蓄的过渡。

1.3.3 写意画习作

在研习中国画初期，我学过书法和水墨风格的花鸟画，以提升运笔能力。绘画运笔，水墨平衡，需要大量练习才能掌握。以下是我研习早期的部分画作。

图4: 我的早期写意作品——花如人面

图 5: 我的早期写意模仿作

不断练习工笔和写意技能对于画好中国画至关重要。但更重要的是艺术家表现自己想法、形成独特风格和主题的能力。

1.4 主题

壁画、墓室或宫殿中的石刻是中国最早的艺术形式，因此古代中国艺术多为统治阶级和宗教服务（Ci, 2006）。尽管绝大部分石刻艺术因年代久远而不存于世，人们仍然在一些墓穴中发现了壁画，画中描绘了往生后的极乐世界。在中国南方，同时期的其他一些艺术形式多以祭典、生产活动和日常生活为主题；而中国北方的岩画中多为表现狩猎、放牧、战争和舞蹈（Ci, 2006）。这些“人物画”中极少有对风景的描绘。最早期的中国社会是典型的农耕社会，重视认识自然，融入自然，道教由此而生（Reynolds 2009）。道教思想对中国山水画影响深远，但理解中国哲学的历史和发展是我目前的学识远所不及的。不过，本质上需要了解的是——道是宇宙之本，自然世界是阴阳互动、二元论的外在表现（亚洲艺术）。随着阴阳观的发展，中国艺术服务的对象也发生了改变，从早期的以宗教为主转向了对自然的认识 and 表现。风景、竹草、动物、花鸟等成了画作题材，展现的是与生活和社会融为一体的自然景物。这就是中国画玄道之所在。

传统中国画题材有三类：花鸟（包括动物和植物）、风景及人物（亚洲艺术）。风景画是我最欣赏的形式，以山水为典型内容，源自在自然中悠然独处的道家传统。中国画自然景物占主导，人物及其活动为点缀，迥异于西方画的传统。

传统中国画很少表现战争、暴力、裸体、死亡、殉难等题材，这也与西方画形成鲜明对比。画家遵循的绝非“为艺术而艺术”之原则，无生命的物象（山石、溪流等）在画作中栩栩如生，是无形自然力量的外化。中国画讲究催人上进、陶冶情操、赏心悦目。

1.5 中国山水画的哲学

我在学习过程中碰上了许多困难。画笔的自如掌控、材料的正确运用、表现思想而不逾“矩”——研习中国画绝非易事。对我而言，最难的是理解中国画背后的哲学思想。

中国山水画的一条基本哲理就是“外法自然为师，内以睿智为源”（亚洲艺术），这是阴阳观的一种拓展。山水画的创作融合自然景观和画家的内在理念。“外法自然为

师”并非仅描绘山石、草树或建筑的外形，也表现物象背后的世界观和自然观，将自然景物转化为理念之物，而后外化为绘画。艺术家的画作是内心观念的外显，跃然于画纸上的风景表现的是作者的理想和愿景。

1.5.1 气，或神韵

中国画要表现的不仅仅是外表的拟真，而是题材的内涵——其精神、活力、神韵，或曰，气。因此，与西方风景画不同，中国画创作时画家并不直接照物描绘，而是依据内心的图景而作，动态绵延，融汇于自然（Reynolds 2009）。著名的“宗炳卧游”的故事可以帮助我们更好地理解中国山水画背后的“道”。

宗炳一生好游观山水，足迹遍布名山大川，以求自然之真谛。晚年因病，不能再涉足山水，然而他将平生所游之地用他的画笔绘于室内的墙上，虽然足不出户，却也似置身于山水之间，兴趣盎然，不减当年。

（<http://baike.baidu.com/view/234882.htm>）宗炳曰：“老疾俱至，名山恐难遍睹，唯澄怀观道，卧以游之。凡所游履，皆图之于室。”“卧游”的含义乃是以欣赏山水画代替游览。

（<http://hk.chiculture.net/20310/html/c26/20310c26.html>）（选自Law, 2001）

随着中国画历史的发展，山水画的趋势表现了人民想要表达“内心对外界理解”的愿望，这种愿望更着眼于写神，而非表形（Law, 2011）。因此，传统的做法是画家先欣赏自然景物，而后回到室内依记忆作画。因画家品格禀性、内心情感、审美情趣、画技人各有异，画作风格也存在差别。中国画与禅宗和道家的两个理念密不可分：（1）对即刻行为的完全专注；（2）天人合一（Turner, 2009）。画家作画时应敏捷果敢、自信豁然、技艺纯熟，才能妙笔生辉。“心手相连，笔画一体”这句话体现的就是中国画的哲学精髓（Ci, 2006）。

1.5.2 山水，山和水

中国传统风景画多以山和水为主题。从字面意义上看，“山水”就是“山”和“水”的组合，因此常称作“山水画”。中国文化中，山一直有着神圣的地位，高远近天，被认为是神仙居住的地方（Turner, 2009）。对自然哲学的思考及自然主义的神秘内涵，有

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库