

如何欣赏中国画

中国画是中国传统民族绘画的统称,也称国画或水墨画。它以墨为主要颜料,以水为调和剂,以毛笔为主要工具,以宣纸和绢帛为载体的具有民族特色的特有画种。它植根于华夏浓厚的文化沃土之中,跨越不同时空,历经萌芽、发展、成熟、创新、再发展的诸多不同阶段,形成了融汇民族文化素养、思维方式、审美意识和哲学观念的完整的艺术体系。它与西方的油画形成了两座并峙的艺术高峰。

欣赏作品要看气韵

气韵,在传统中国画中,是指神气与韵味的总和。石涛曰“作书作画,无论老手后学,先以气胜得之者,精神灿烂,出之纸上”。

欣赏作品要看笔墨

笔墨是中国画家追求的较高境界。运笔时所表现出的一种内在节奏,情感起伏,通过气与力的统一变化而形成用笔的韵律感和节奏感,亦是画家心弦的拨动。

元代杨维桢指出:“故论画之高下者,有传形,有传神。传神者,气韵生动是也。”清代唐岱谈到:“六法原以气韵为先,然有气则有韵,无气则呆板矣。”清方薰则说:“气韵生动,须将生动二字省悟,能会生动,则气韵自在”。由于历代艺术家的分析、总结,气韵生动成了绘画的首宗要义,成为画家在创作中追求的最高目标,也成为中国画品赏的主要准则。

中国画以墨为主、以色为辅,是其基本特点。笔墨二字几乎成了中国画的代名词。如果说西画是体、面和色彩的交响,那么,中国画就是点、线与水墨的协奏。墨分五色,释为焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨五大色阶,并由五种色阶之间(加水量多少)形成的无数细微的渐变。唐代张彦远在论墨时说:“草木敷荣,不待丹绿而采,云雪飘扬,不待铅粉而白,山不待空

青而翠,风不待五色而卒。是故运墨而五色俱,谓之得意。意在五色,则物象乖矣。”说明墨不仅能决定形象,分出明暗,拉开距离,代替色彩,还能制造画面的气氛。中国画家深谙绘画要旨,认为画面太枯则有燥气、画面太湿则无生气,墨无变化则僵滞死板。因而数块浓墨必以淡墨破之;一片淡墨必以浓墨破之;一片枯墨必以湿墨润之;一块湿墨必以枯墨提神。观其面目时往往尚未看清具象形态,就已被画面笔墨中溢出的抽象意韵所感染。

在中国画创作过程中,始终离不开墨。用墨有几种主要方法,泼墨法、积墨法、破墨法、宿墨法、渍墨法、蘸墨法,等等。好的画无不在于用笔、用墨、用线、用水

方面有高妙之处,在画面上显示出浓淡干湿变化。

欣赏作品要看构图、形式

构图法则有其自身规律,最主要的规律就是辩证法中的对立统一。凡符合对立统一规律的作品,就耐看,就有美感,就有吸引力,反之,美的因素就会大打折扣。构图的来源是生活,是眼界,是修养,是格调。构图具有极大的灵活性,因为中国画使用独特的散点透视法。用这种透视法来展现绚丽多姿的世间万物,给作者带来极大的自由性和灵活性。它不受时间和地点的限制,不求物体具象,只求构思和形象入“理”。

中国画讲究稳中求奇,险中求

稳,着意对比,打破对称,形成一个富有节奏的协调整体。中国画多采用“三七停”起手法则,多把主体物象放在三七点上,对打破均衡,匀称起到至关重要的作用,也易于形成韵律节奏,给观者以视觉美感。

绘画有高有低,因而就有了不同时代的品评标准。张怀瓘提出了“神、妙、能”三品,朱景玄提出了“神、妙、能、逸”四品,黄修复则强调“逸、神、妙、能”四格,张彦远定了“自然、神、妙、精、谨细”五品级。不论是神行逸后,还是逸先神后,都说明中国画始终追逐着高品位。充满着美学意识,自我意识,在借鉴传统的基础上艰难探索,力求创造出个人高雅的风格,力争呈现出更加自然的气息。

浓淡之墨 皆在腕底龙蛇之舞

张坤笔墨,多绘风景,传自然精神于眼前;他是借山水写心,故画中流动一派气韵。比方《一舟载来水乡情》,宛如抒情小品,纤柔风格近于婉约词家一种。张坤投入的情感,是从船娘美丽的眼眸中,从摇橹的柔美曲线中流淌出来的。弯弯的小桥,亮亮的水波,淡淡的雾气和两岸的枕河人家.....本为江南子弟的张坤,仿佛是在悠长的丝竹调里作画。

张坤也还有另一面,他的笔墨不拒绝雄豪奔放,读《壶口瀑布》,满纸滔天气象,统于“魂魄”二字。恣肆之笔狂扫素缣三百尺,极尽纵横。

风格性的强调,显出画者决无躲闪的率直个性,与追求主体意识的渗入,使作品明显地获得某种理性的浸润。比方《几度夕阳红》,入画的几枝残荷,叶枯花落,一片凋零之景;莲蓬却破水而

立,极有姿态。所谓春华尽,秋实显。

无言的草本完成了一个周期,入世的循环呢?这画,很象一首颇具象征意味的咏物诗。诗,言其志也。画者要唱桑榆晚歌,故不绘池水之碧,泼洒的尽热烈的红,灿若云霞。出手似无规矩,却悖艺术尺寸,观者目光为之燃烧。皱擦之笔,浓淡之墨,皆在张坤腕底龙蛇之舞。

艺术简介

张坤,笔名:润雨。1952年4月生于江苏省昆山市,祖籍山东。

现为中国美术家协会会员、中央国家机关美术家协会理事、中国书画收藏家协会理事、文化部艺术品评估委员会委员、首都美术记者协会监事长、中华书画艺术研究会名誉教授、中国扇子艺术学会艺术委员会副主任、中国旅游报社主任编辑。

9岁起参加苏州市少年儿童绘画班学习,12岁作品参加江苏省少年儿童画展。1969年12月参军,1973年起参加福州军区美术创作学习班。1978年毕业于中央民族大学美术系国画专业。曾受到吴冠中、周思聪、钱绍武、刘勃舒等名师的教诲,得到了刘秉江、罗怡、周秀清、金捷中等中央大学教授的培养和帮助,并受到刘大为、陈玉先、张道兴等军队恩师的关心指导。

1987年起先后在北京劳动人民文化宫、当代美术馆、国际艺术展览厅、中国画研究院美术馆、郭沫若纪念馆、全国政协礼堂、民族文化宫,并在江苏、江西、浙江、福建、河北等地举办了20多次个人画展和数十次联展。入选国内外多次美术大展,获得过金奖、银奖、优秀奖和特别奖等。一些作品在莫斯科、伦敦、悉尼、东京、新加坡、香港等国家和地区展出。人民日报、经济日报、北京日报、

中国书画报、中央电视台、北京电视台、北京人民广播电台、中国教育电视台、央视数字书画频道等数十家主流媒体对其作品和画展给予专题报道。

传略、作品入编《中国美术家会员辞典》《中国当代文艺界名人录》《中国当代美术家人名录》《中国艺术大家》《中华英杰》等辞书。擅长国画人物、花鸟等,喜好书法并形成个人风格。

1979年战地速写作品《谈笑风生》入选全军美展并获优秀作品奖。

1996年国画作品《迎春》收藏于毛主席纪念堂。

2003年国画作品《一舟载来水乡情》(全国书画大展银奖)、《孔雀舞》(优秀奖)入选中俄文化艺术节展览,并参加文化部中国艺术家代表团赴莫斯科参展。

2005年参加搭载我国神州六号载人航天飞船《万里长征图》的创作签名活动。

2005年国画作品《荷花图》为中央军委办公厅贵宾接待室选用。

2008年国画作品《春耕舞》被人民大会堂收藏。

2010年作品《香莲本与佛结缘》作为上海世博会国礼赠尼泊尔国王。

2011年至今《春节民俗文化展》系列风情画39幅(喷绘图)装点北京前门天街。

国画简介及起源

中国画,国画(宣画):即用颜料在宣纸、宣绢上的绘画,是东方艺术的主要形式。

从美术史的角度讲,民国前的都统称为古画。国画在古代无确定名称,一般称之为丹青,主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。近现代以来为区别于西方的油画(又称西洋画)等外国绘画而称之为国画,简称“国画”。它依照中华民族特有的

审美趋向及因此而产生的艺术手法而创作。

国画在内容和艺术创作上,反映了中华民族的民族意识和审美情趣,体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。国画强调“外师造化,中得心源”,融物我,创制意境,要求“意存笔先,画尽意在”,达到以形写神,形神兼备,气韵生动。由于书画同

源,两者在达意抒情上都强调骨法用笔,因此绘画同书法、篆刻相互影响,相互促进。近现代的中国画在继承传统和吸收外来技法上,有所突破和发展。

中国画起源古代,象形字,奠基础;文与画在当初,无歧异,本是一个意思。我国素有书画同源之说,有人认为伏羲画卦、仓颉造字,是为书画之先河。文字与画图初无歧异之分。

陶器是新石器时代的产物,陶器分黑陶、白陶和彩陶。在新石器时代重要遗址西安半坡村出土的彩陶上,画有互相追逐的鱼,跳跃的鹿。甘肃永靖出土的一件摹拟船形的陶壶,使我们如身处岸边,景情历历;还有青海大通上孙家寨发现的舞蹈彩盆上,绘有三组五人携手踏歌图,表现出青春的活力。它是研究中国画史的根源。在新石器时代的晚期,辛店和龙山文化遗址中,发现了我国最早的青铜器,它是器物,又是工艺美术品。常见的青铜器装饰纹,有鸟纹、云雷纹、夔纹、龙纹、虎纹等,也有用人体作为装饰的花纹。双夔合成的容谷纹,尾部多上卷,极富美观。青铜器物上的装饰画,主题约可分为两类,一是描写贵族生活中的礼仪活动,如宴乐、射礼、表祭等;一是描写水陆攻战等。如赵国出土的《刻纹铜鉴》,集中表现了贵族生活的礼仪活动。另一类是描绘水陆攻战的图象,以山彪镇出土的《水陆攻战纹鉴》为代表。其他百花潭铜壶,故宫《宴乐铜壶》都有表现战争景象的图画。这些画幅中,有水陆交战,坚壁防守、云梯攻城等情节。还有描绘水战、陆战的阵势中,表现了冲锋击杀攻坚的细节。士兵有的执剑和戟,有的持戈和矛等,形象生动。这些艺术手法,给汉画石刻、砖刻以很大的启发和影响。

欣赏中国山水画,先要了解国画制作者的胸襟意象。画家把名山大川的特色,先储于心,再形于手,所以不以“肖形”为佳,而以“通意”为主。一树一石、一亭一亭,皆可代表画家的意象。不必斤斤计较透视比例等显示的问题。

用细致的笔法制作,工笔画着重线条美,一丝不苟,是工笔画的特色。

心灵感受、笔随意走,视为意笔,写意画不重视线条,重视意象,与工笔的精细背道而驰。生动往往胜于前者。

根据画面内容又可以分为传统绘画和现代绘画。

动物种类繁多,大小不一,狮、虎、猫、犬可称为走兽,各种鱼类可称为游鱼,蝉、蝶、蜻蜓称为草虫,各种雀鸟称为翎毛。动物可以归到花

中国画的分类

鸟画

人物

可分为古今两类:古装人物,或者是历代英雄人物画为一类;现代服装,或者模特儿写生为一类。由于人物要有动作、表情,所以人物画是比较深奥的制作。根据制作技巧、笔法,国画可以分为工笔、写意和兼工带写。

工笔

用细致的笔法制作,工笔画着重线条美,一丝不苟,是工笔画的特色。

写意

心灵感受、笔随意走,视为意笔,写意画不重视线条,重视意象,与工笔的精细背道而驰。生动往往胜于前者。

根据画面内容又可以分为传统绘画和现代绘画。

传统

中国画龄以千年计,形成了一套笔法、构图法、皴法等固定的模式,所以具有此种风格的国画称为传统绘画。

