

中国传统文化与中国画

□主讲人：孔维克

▲孔维克

主讲人简介：

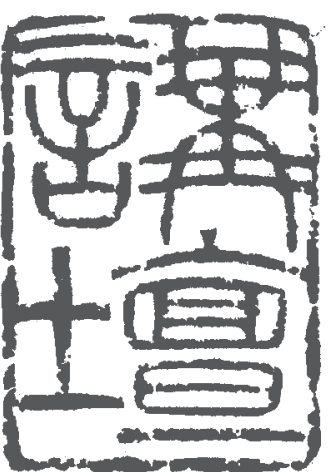
孔维克，全国政协委员，民革中央画院院长，山东画院院长，兼任中国统促会理事、民革山东省委员会副主委、世界孔子后裔联谊会副会长。代表作有：《孔子周游列国图》《公车上书》《沐》《杏坛讲学》《高士图》《白英点泉》等。近年现实题材的创作《高原的记忆——孔繁森》《齐鲁曙光——党的一代大代表王尽美、邓恩铭》《同志仍须努力——为国父孙中山先生造像》等，其画作在当代画坛产生一定的影响，其作品及传略被收入各类画册和辞书。代表作数幅入选上世纪80年代启动历时10年的国家美术出版工程《中国现代美术全集》中国画卷、壁画卷、插图卷。出版有孔维克画集、文集、书法集、写生集等50余种，获“中国画坛百位杰出画家”称号等。

扫码读讲坛

编者的话：

中华文化源远流长，积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。中国绘画，根植于中华民族深厚的文化土壤中，历经千百年的发展变化，形成了一个融合中华民族特有的文化素养、思维方式、审美意识、美学思想和哲学观念的完整的艺术体系，成为中国传统文化的重要组成部分。本期讲坛邀请孔维克委员讲述中国传统文化、中国画及其二者的关系。

什么是中国画？

中国画，简称“国画”，是用中国传统的造型手法、传统的绘画工具、传统的文化理念相结合的一种绘画形式。它传达的是中国传统文化精神，是中国独有的、在世界上具有独特文化价值的艺术样式。

艺术是文化的表现形式

我们不禁要问，什么是文化？如何定义文化？在中外《大词典》《辞海》中，关于文化的定义多达200多种，可见给文化下定义是比较难的。但是如果用一句话概括，也能说得明白。有人这样说：文化是人类有史以来，在演化的进程中所创造的物质财富和精神财富的总和，尤其是精神财富。余秋雨先生也对“文化”进行过阐述，他说：“文化是一种养成习惯的精神价值和生活方式，它最终成果是化出了一批人。”这也指出了文化的作用。譬如，传统文化中的孝悌、忠信、礼义、仁爱等，是中国人共同认可的一种生活方式或价值观。人们往往说，中国人与西方人沟通困难，其根本原因是文化不同。

就中国而言，中国人也有不同的地域文化，如中原大地有齐鲁文化、江南有吴越文化、西南有巴蜀文化、陕北有三秦文化、东北有黑土文化、广东广

西有岭南文化……各地域还有各自的方言、美食、个性特点以及生活方式和处事态度。

那么，文化与艺术有什么关系呢？通常来讲，艺术是情感的产物，是精神世界的反映，也是一种手艺。吴冠中先生曾称自己“只是一个手艺人”。当然，艺术不仅仅只有绘画，还包括音乐、舞蹈、戏剧、雕塑等门类。因此可以说，艺术是人类最早的生活方式。狩猎之余，人们要休闲下来，便围着篝火唱、跳，这就是最早的音乐和舞蹈。后来，人们又想着把狩猎来的成果画出来，这就是最早的美术。人们以石器作为工具将自己的生活方式和生活内容刻录在岩石上，这就是人们最早看到的绘画——岩画，如广西花山岩画、贺兰山岩画

等。岩画是一种符号，正如文学也是由符号演变成文字而编排成一个叙事序列一样，都是用以传递感情、传达思想的形式。

中西方绘画的不同特点

中国古代称绘画为丹青、绘画、绘事，今天称“中国画”就像称“中医”一样，是西方文化在近代以来进入中国后相比照的产物，以区别于油画、水彩画、版画等。

近百年以来，西方绘画理念不断传入中国，使传统中国画有所变化。但与西方绘画相比，西方绘画是微观的分析，然后形成具象，中国画则是宏观的、概括的，最后落脚于意象；西方绘画重光影、色彩、科学，是立体的，而中国画是线条的、黑白的、模糊的，最后达到平面的处理效果；西方绘画是再现性的，表现所有看到的事物，中国绘画则是表现性的，可以表现想到或看到抑或看不到心中所想的事物；西方重视透视解析的技法不断研究外部世界，表现客观世界，而中国重读书、重学养，通过笔墨修炼而悟道，最后通过书画的研习完善整个艺术人生成为自我。通过中西绘画的比较，我们可以清晰明了地看到中西绘画在表现形式、审美特征等方面有着明显的不同，通过这些不同，可以深入地理解中国绘画的精神。

中国画的门类与材质

中国画的分科

中国画大致分为三科：山水、花鸟与人物。

最早产生的是人物画，这也与中国文化阐发相关。中国人自古讲究人文，比如儒家文化讲究对人的关怀、文以载道，人们为了表达思想，往往以人物来直接传递感情。唐代以后，人物画的发展已非常成熟。如唐代周昉的《簪花仕女图》和《凌烟阁二十四功臣画像》等。五四运动以后，传统的人物技法已不能表现现实生活，当时的文化改革者如陈独秀等人主张必须进行美术革命，有人即将人物画中的某些造型技法与西方绘画融会贯通，从而形成了一种新式创新型的人物画——现代水墨人物画，这就是以徐悲鸿、蒋兆和为代表的“徐蒋体系”，如徐悲鸿的《九方皋》、蒋兆和的《流民图》对人物画坛影响巨大，推动了人物画的发展和现代转型。其次是山水画，现存于北京故宫博物院绘卷的隋朝画家展子虔创作的《游春图》，被公认为是我国第一幅山水画，这也是迄

▲徐悲鸿《九方皋》

今为止我们看到的最早的纸笔绘画。《游春图》脱胎于人物画，其主题是人物在游春，主体是春景。山水画与中国文化中的禅宗及道教结合产生了寄情山林、卧游江山的山水传统，出现了范宽、李成、黄公望等大家。及至清四王技法僵化、几近衰败。新中国成立后，黄宾虹、李可染、傅抱石、关山月等开山水画改革一代新风。虽然花鸟画成熟较晚，但它的技巧技法成熟度最高，呈现出的优秀作品和代表人物也最多。至明清徐渭、八大山人、吴昌硕、任伯年已将花鸟画推向颠

峰，齐白石、李苦禅、白雪梅、郭味蕓等又将花鸟画开拓出另一番时代新貌。

中国工笔和写意

从绘画的面貌上看，中国画大概可分工笔、写意两种形式。工笔画成熟于中唐时期，写意成熟于明清时期。工笔画在用线、造型处理上比较工整，层次丰富，用色绚烂，其线条以高古游丝描为主。唐代人物画及五代、宋人花鸟中的传世瑰宝都是工笔画，如《韩熙载夜宴图》《捣练图》《出水芙蓉图》《珍禽

图》等。写意画用笔豪放，造型概括以水墨为主，其线条讲究书写性。如八大山人花鸟的简洁冷逸，吴昌硕花鸟的雄浑用笔等，对后世影响深远。

中国画的绘画材料

中国画所使用的工具材料一般是以毛笔和宣纸为主。绘画材料的不同造成不同的绘画形态和不同的表现形式。毛笔，相传由秦朝将领蒙恬所创造。毛笔根据硬度又分为硬毫和软毫两种，硬毫以狼毫为主要制作材料，软毫以羊毫为主要制作材料。根据写字绘画，种类，以及个人习惯的不同，用笔也不一样，勾线使用叶筋笔，勾长线需要使用山马笔，还有大笔，如斗笔，斗笔大中小等。毛笔最基本的特征是锥形，锥形毛笔既能画出不同粗细的线，又能画出大大小小的面，这也是古人智慧的结果。

中国画用纸种类广泛，绫、绢等织物也都是绘画的材料。相传东汉蔡伦首创渔网、树皮、麻布造纸，后来蔡伦的弟子孔丹用安徽宣州一带的檀树皮及草料创造宣纸。现代人用麻纸和一些各种各样的布作为材料，画在板上、玻璃上等。按传统来说，基本上用的是纸和绢两种材料。尤其是产于安徽的宣纸，它手工制作，对墨色的反应有独特趣味，渗透力强又可控制，其特性将国画要求的笔墨韵味能最好地发挥出来，故宣纸几乎已成为国画用纸的代名词。

中国画的装裱形式

中国画通过装裱完成最终的艺术呈现。传统中国画的装裱形式有中堂、四条屏、条幅、镜心、册页、扇面等。这与古人的生活状况、生存环境相关，比如，很多家庭都是高堂大屋，一进门有几，两边是太师椅，中间八仙桌，挂个中堂，中堂两边还有对联，从中可以体现出主人的爱好、习性以及文化追求。到了现代，有了现代展览，展厅中国画的展示就有了像西画陈列一样的镜框。家庭装饰用画也因房子变矮且是现代建筑而改用镜框。画作装裱装框后，不仅增添了画作的美感，也衬托了展示空间的美感。中国画表现形式的丰富多样，无不显示着中国人的智慧，无不散发着中国优秀传统文化的无穷魅力。

中国画与中国传统文化

中国画的艺术表现

中国绘画讲究诗、书、画、印的综合呈现。相传，北宋文学家、书画家苏东坡写字作画累了，随手画了一幅笔架，他觉得十分有趣，就在画上题了字，随后他还写文章谈自己的感想，由此便产生了文人画。文人画与水墨写意相结合，成就了文人写意画，形成了诗书画印综合呈现的艺术面貌，后来把诗的语境、书法的美感题在画上，把书法的题款也落在画上，通过大大小小、错落有致的盖印丰富画面，从而使画面构图更完整，画面意境更深厚。

中国画的审美思想主要表现为善德承载、以物比德、写意为上、重视气韵等方面。中国画以善为美，崇德载道。这在中国画中之比皆是：如，倪瓒的《六君子》，以六棵树来形容君子，画中题诗更深化了作者的审美思想；赵孟頫的《芙蓉锦鸡图》，以“鸡有五德”——文、武、勇、仁、信的意象来表现创作者对高贵品格的赞许；明沈周的《庐山高》，用庐山的高来比喻人格，通过题词也表达了他的思想。还有郑板桥的《墨竹图》，以竹子的节节高、虚心，来比喻人的美德；齐白石的《三世清白》，以“柿”“青白菜”的谐音来比喻人的崇高节操。

以线造型、平面处理、笔墨表达是中国画的主要技法特征。以线造型是中国画区别于其他绘画形式的主要特点之一。北宋武宗元的《朝元仙仗图》是一幅以线造型、平面处理的代表作。它探究高和宽的线条处理，不追求纵深的表达，强调了平面处理的装饰性。而笔墨表达主要是水墨写意画中的技法特点。齐白石的《虾》，虾须是线，虾身一段段是放大的线。在八大山人的《石

头小鸟》中，笔墨的技法更为显现，小鸟是用线条画出，石头便是放大的线。我本人创作的巨幅作品《日本遣唐使》中，也是用线条描摹了历史盛况，画中有大海，有舟船，有人物，有建筑，一条线表达了丰富多彩的万千世界。

中国传统文化对中国绘画的影响

东西方因文化的不同产生了不同的绘画。中国画从宏观上对线性的剥离到抽象的归纳，最后成为意象的表现，形成了中国式的绘画。

中国文化和哲学一直以来是用宏观看待世界，所以产生了八卦、阴阳等最早的辩证思想，这些思想深刻影响了中国绘画。西方文化重心理学、重分析，以致出现了对光的科学分析，产生了三原色、三间色、多复色等。中国绘画中虽然只有五种颜色，却也呈现了大千世界。文化的不同造就了艺术表现的不同。比如齐白石的《牡丹》，叶是黑色的，花是红色的；可是现实中，叶子应该是绿色的，而作品中用墨色来表现绿叶，更展现了牡丹娇艳欲滴和勃勃生机的艺术景象。再比如，潘天寿的《鹰石图》中，方形的石头突出了画的张力与意境。这些都是与描摹自然不同的艺术表现效果。

向善崇德、传神达意、诗情画意、雅俗共赏、笔情墨趣，是中国画的重要审美范畴，也体现了中国画独特的艺术精神。

中国文化的多样性、包容性对中国画也产生了深远的影响。比如，儒道释对中国绘画的潜移默化。儒家“文以载道”的思想，影响了画家的选材、达意、以德喻物的教化与担当意识。比如，山东地区的画家受齐鲁文化的影响，一直保持并延续这一传统。道家

“天人合一”“道法自然”的思想，影响了画家的寄情山林、物我两忘的人文情怀。受到道家影响最多的便是文人画。禅宗的直指人心、心灵追问，影响了画家的艺术静修，以及用笔营造空灵的境界。

因此，中国传统文化对中国绘画的影响是巨大的。中国传统文化博大精深，儒道释相互借鉴、融合，形成了中国传统文化的整体面貌，同时也深刻地影响着中国绘画思想内涵、取材立意、表现形式、笔墨语言。

如何欣赏中国画

中国画来自中国文化。中国的京剧、武术、茶道、书法等同样来自中国文化。京剧中的脸谱、程式化、象征性等特点特征影响了中国画；武术中的造型等特征影响了书法，也影响着中国画的气韵。

中国画作为中国传统文化的重要组成部分，首先要传达时代的审美特征。中国画是视觉美的传达，每个时代都有它独特的审美意象和精神标识。这些审美特征随着时代的发展而不断变化，如汉代的雄浑、北魏的雄奇、晋代的飘逸、明清的淡雅、近现代的博大等。了解中华美学的总体审美精神，不仅有助于我们把握中国文化精神的框架而欣赏中国历代绘画，也有助于从艺画家把握自己的审美创造。

由此，我认为中国画具有四大审美功能：一是铸造时代审美，留下当代文化；二是美化生存环境，陶冶大众情操；三是提升个人审美，书画怡神养性；四是通过学习书画学，修炼自我境界。通过学习、鉴赏中国绘画，走进中国文化，提高自身修养，提高思想境界。

总之，从人类文化发展来看，绘画既是一种审美活动，也是对本土文化的形

象反映。而人类有着共同的审美规律，如对均衡、节奏、色彩造型的审美表现等都有着相同的共识，但在具体呈现上也彰显着不同文化的不同表现，形成了不同的绘画式样和审美特征，也造就了不同的文化族群及不同的审美习惯。近代以来，尤其是当下随着国家的改革开放，不同的文化交流、文明互鉴，也使绘画的观念形态产生了丰富多彩的状态。虽然东西方绘画在表现手段上有着不少的相互借鉴，但最基本的精神底色是不变的。中国画不管如何变化，都应恪守中国优秀传统文化文化，为此才能创造出具有中国特色、中国气派的属于我们这个新时代的作品。

早在60多年前国画大师潘天寿先生就强调“东西方的绘画要拉开距离”。文化因不同而精彩，因交流而互鉴，多样化才能使艺术产生出更持久、更迷人的无穷魅力。

▲（隋）展子虔《游春图》