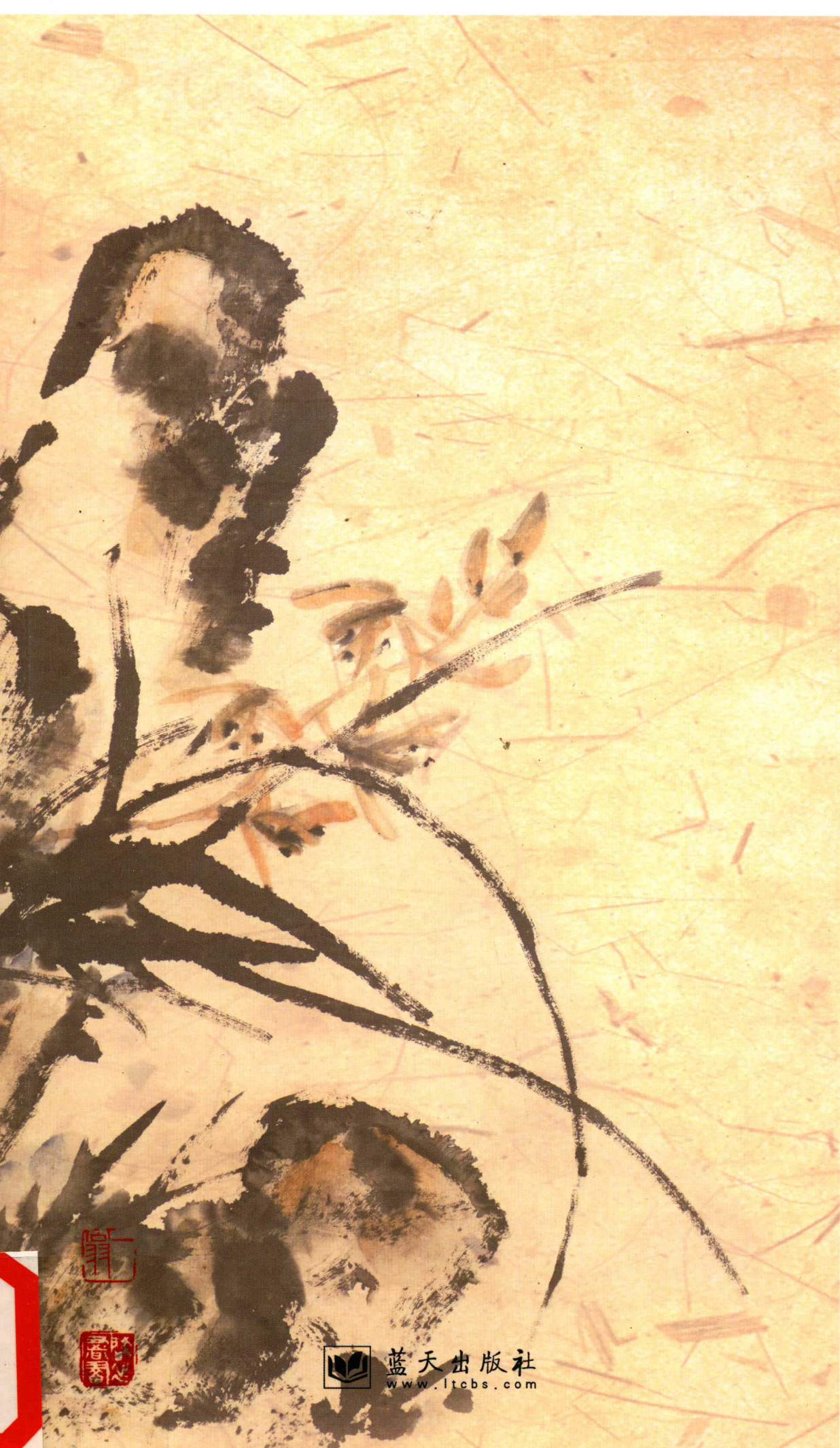

中国画基础课徒画稿

程一翁 著

蓝天出版社
www.ltcbs.com

中國國史綱要第四卷

中国画基础课徒画稿

程一翁 著

蓝天出版社
www.ltcbs.com

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画基础课徒画稿 / 程一翁著. —北京: 蓝天出版社, 2014. 5

ISBN 978 - 7 - 5094 - 1134 - 6

I. ①中… II. ①程… III. ①国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 105526 号

书 名: 中国画基础课徒画稿

策划编辑: 金永吉

责任编辑: 刘玉娇 王燕燕

封面设计: 侯箐婷

出版发行: 蓝天出版社

地址: 北京市复兴路 14 号

邮编: 100843

电话: 66983757 (编辑) 66984497 (发行)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

字 数: 50 千字

印 张: 11

印 数: 1 - 3000 册

版 次: 2014 年 6 月第 1 版

印 次: 2014 年 6 月北京第 1 次印刷

定 价: 69.00 元

“结庐在人境，而无车马喧；问君何能尔，心远地自偏。”在当今物欲横流到处充斥着浮躁之风的社会背景下，各种诱惑侵蚀着画家的心灵。身处这样的环境，画家要画出好的作品，就只有静下心来，让自己的心灵真正回归自然。一翁先生就是这样一位力摒喧嚣、潜心于艺术的画家。“不经一番风霜苦，哪得寒梅吐清香”。正是由于其“焚膏油以继晷，恒兀兀以穷年”地在艺术百花园里默默耕耘，“闭门修炼”，如今终成正果——不但其画名、作品名声在当今天坛鹊起，备受欢迎，集中反映其艺术水准和执教成果的《中国画基础课徒画稿》也就此问世。

纵观一翁先生近些年的创作，强烈的视觉效果与鲜明的个性特点，给观者留下了深刻印象。笔者认为概括起来有以下几点。

第一，自然天成，率真恬淡。

“清水出芙蓉，天然去雕饰”，豪华落尽见真淳，才是真正的浑然天趣之美。

一翁先生是一位儒雅温厚、文心飘逸、画风清新、至纯至真的画家。他的画都是来自生活的真实感受，毫无矫揉造作之嫌。他把普通的生活场景，常见的动植物与自然风光，都表现得深切感人。多年来他总是花费大量的时间把自己“沐浴”在大自然中，让自己回归自然；总是用绘画静静地表达自己的真趣、真情，力求营造一

种真、纯、朴、静的意趣。他的画作无论是山水，还是花鸟，无不独具个性魅力。如《棚头熟处总天然》、《新竹高于旧竹枝》等作品，均给人以清新自然、简淡灵秀的感觉，体现了自然天成，率真恬淡的艺术特点。

第二，灵活多变，富于创新。

文似看山不喜平，画不出新非佳品。一翁先生出身于艺术世家，家学资厚，源于童功。成年后又先后求教于李味青、刘浪诸大家，尤其注重向古近代画家学习，通研美术流派，遍临前贤名作，具有深厚的艺术功底。但一翁先生在创作过程中，并未因向前辈先贤学习而受其影响食古不化，囿于成规，而是能够灵活多变，富于创新。

一翁先生是一位很有悟性、才情的创造型艺术家。他把传统的笔墨方式与章法、符号乃至空间意识都进行了改造，尤其是平面构成的引入和留白的处理技巧，使传统的点、线、墨、色都在整体的黑、白、灰关系中获得新的定位；画面得以层层推进，进而营造出大时空的境界，造成一种异于古人、今人而独具个性的画法和审美方式，画出了自己所见、所思，画出了自己的心境。他继承传统，又不墨守成规。作品既有严谨的造型，又有丰富的色彩和意趣的烘托，形成了他雅俗共赏的新图式，如花卉《古意清香》、《花卉长卷》等。

第三，气韵超卓，意境高远。

一翁先生的作品具有极强的感染力，这是与他崇尚艺术之“道”分不开的。一翁先生认为，绘画的至高境界应由“技”、“法”、“艺”、“境”升华至“道”的层面——达到“天人合一”、“物我两融”、“返璞归真”、“浑然天成”。所谓“外师造化，中得心源”，“顾生思侔造化，得妙悟于神会”，“融汇心手，其丰采润泽，全赖运笔用墨之道中，神而明之，存乎其人可耳”。

一翁先生十分谙熟“笔法是产生气韵生动的根本，墨气是造就气韵生动的源泉”法则。在一翁的作品中，他视墨为气韵的沃土，把“气韵发于墨”广泛应用于创作之中。他在山水及花卉画系列作品中，表现出其笔墨运用的特点，即气行于笔间，由灵动的运笔而生发出气韵的效果。几乎在其所有的作品及课徒画稿中，我们都能看到，他用笔简洁洗练，单纯而疏秀，意象表现的笔与墨舒展爽快，圆润舒缓，在舒朗和秀雅之中蕴含着强悍之气与奇崛精神。如《山谷》和《东篱把酒黄昏后》等。

“勤能补拙是良训，一分辛勤一分才”。学艺之道，惟勤惟悟惟博。一翁先生之所以能取得如此成就，是与他深厚的艺术积淀和数年如一在艺术道路上锐意求新、求精、求变的砭砭努力密不可分的，是厚积而薄发的结果。一翁先生不仅是一位画家，而且善书法能写一手好字，通音律能出口成诵。如“丹霞石岭白云飘，隐约仙人过小桥；深谷不知东西向，妙有真心多逍遥”（画方岩山并题诗一首）/“古木参天隐山寺，丽日高悬照壁池；幽人结伴翠微里，写得真山

复吟诗”（壬辰春携友人游京郊红螺寺即兴一首）/“春风化雨雨丝丝，润物如酥正当时；推蓬一缕新光至，飞虹催我赋小诗”（辛卯早春案头诗一首）。这些诗作多为即兴而为，加上以书法表现，可谓诗书画珠联璧合，浑然一体。

除了自己勤奋耕耘于艺术画苑以外，一翁先生还甘做红烛，教书育人，奖掖后生。一翁先生已有十几年的国画教学经验，其弟子有的考上高等美术学校，有的成了专业画家，有的在全国画展比赛中折桂摘冠，可谓桃李芬芳。《中国画基础课徒画稿》即是一翁先生在总结十余年的书画教学的基础上编撰而成的。该书的显著特点是通俗易懂、深入浅出，实用性强。该书从最基本的“涂抹”开始，依次介绍笔墨技法、读画临摹等，由浅入深，系统地介绍了花卉蔬果的画法及中国画的基础知识，并总结出从学画到创作的过程和规律，非常适合初学者的国画入门，也适合作为专业从事国画创作的教学参考书籍。与目前市面上同类书籍相比，其更注重实用性、实践性。正如一翁先生的画作一样，不事高深莫测、故弄玄虚，而是平白如话、渐次道来，是一本不可多得的国画学习用书。

“九万里风鹏正举！”一翁先生作为实力派画家，不但在艺术绘画方面取得了突出的成就，而且在教书育人方面也成绩斐然，如今他的事业和艺术正如旭日东升，我们期待他更上一层楼！为画坛为社会呈现更加丰硕的艺术精品和精神财富！

（作者为作家、书画家和资深传媒策划评论人）■

一、基础知识

- 001 中国画基础知识
- 008 中国画基本功大要
- 012 中国画笔墨的运用
- 015 国画鉴赏
- 017 构图的五种形式

二、课徒画稿

- 023 画樱桃课徒画稿
- 026 画樱桃作品示范
- 030 画枇杷课徒画稿
- 034 画枇杷作品示范
- 038 画蔬果课徒画稿
- 043 画葡萄课徒画稿
- 048 画葡萄作品示范
- 052 画丝瓜课徒画稿
- 055 画丝瓜作品示范
- 059 画水仙花课徒画稿
- 063 画水仙花作品示范
- 067 画桃花课徒画稿
- 070 画桃花作品示范
- 074 画紫藤花课徒画稿
- 078 画紫藤花作品示范
- 082 画荷花课徒画稿
- 086 画荷花作品示范
- 090 画月季花课徒画稿
- 094 画月季花作品示范
- 098 画山茶花课徒画稿
- 101 画茶花作品示范
- 105 画木芙蓉花课徒画稿

- 109 画木芙蓉花作品示范
- 113 画美人蕉课徒画稿
- 118 画美人蕉作品示范
- 122 画牡丹花课徒画稿
- 126 画牡丹花作品示范
- 130 画梅花课徒画稿
- 138 画梅花作品示范
- 141 画兰花课徒画稿
- 147 画兰花作品示范
- 150 画竹课徒画稿
- 157 画竹作品示范
- 160 画菊花课徒画稿
- 165 画菊花作品示范

三、作品欣赏

- 168 古意清香
- 169 山谷
- 170 四君子图

中国画基础知识

一、中国画的工具

笔

中国画画笔通称毛笔，有羊毫笔，狼毫笔，兼毫笔（羊毫与其他较硬的毫毛合制而成）。

从笔性上分，羊毫较软，吸水含墨量大。狼毫，兼毫等硬毫制成的笔，笔锋较硬，吸水量较小。毛笔笔锋有长短粗细之别，各有各的特点，各有所用。一般长锋适宜勾线，短锋适宜点虱渲染，粗锋（如京提笔，斗笔）适合画大面积的墨，细小的笔锋适合勾勒较工整的轮廓，如工笔画的线描等。不论哪种笔，建议学画时都备上几支，初级学画，了解笔性是非常必要的。

墨

墨有块状墨和液体墨两类，墨因制作工艺和材料的不同，又分为油烟墨、松烟墨和漆烟墨三种。

油烟墨是用桐油等油类物质经烧制成烟而制成。

松烟墨是用松树枝烧制成烟而制成。

漆烟墨是用中国传统大漆烧制成烟而制成。

油烟墨、漆烟墨色泽黑而有光泽，适宜绘画。松烟墨黑色沉着，多用于书法。墨块在选用时以质地细腻，无杂质呈蓝紫光为好。有“顶、上、贡选”为墨的等级之分。

液体墨使用方便，画写意画较好。北京“一得阁”就适宜书画。

纸

中国画主要用纸是宣纸、皮纸和绢。宣纸又分为生宣和熟宣。生宣吸水性强，易渗化，墨色变化丰富。适合画写意画。熟宣因为在生宣纸上刷了胶矾水，故不吸水，不渗化，适宜画工笔画等。宣纸是以青檀树的树皮和稻草为主要原料而制成的。绢是一种丝织品，有生绢和熟绢之分。熟绢是在生绢上刷制了胶矾水。故熟绢不吸水，适宜画工笔画等。生绢吸水但不如生宣纸，适宜画较工整的

小写意或没骨画法。皮宣属半生半熟，有毛质感，多用于画山水画，或画动物等小写意花卉。

砚

砚又称为研，根据制砚的原料，自汉代以来除了石砚，玉砚还有瓷砚，瓦砚，澄泥砚，以及铜、铁、银等金属砚。从实用角度来说，只有瓦石两大类砚比较实用，其中四大名砚包括产于广东肇庆的端砚，安徽歙县的歙砚，甘肃洮州的洮河砚，山西绛县的澄泥砚。其中，端砚为诸砚之首。

颜料

中国画颜料分为水色颜料和石色颜料。水色颜料又称植物颜料，植物颜料色泽透明，并可相互渗化，但色泽不稳定易褪色。石色颜料又称矿物颜料，矿物颜料色泽不透明，不易褪色，覆盖力强。

◆ 以下介绍几种常用的中国画颜料：

花青，为植物透明色，呈深蓝色。是用蓼蓝、大青叶等植物和枝叶泡制而成，有管状和块状等形式。块状又称膏状，使用前需要先用热水浸泡，泡开后开始使用。但一次浸泡不宜太多，以免日久发霉变质或脱胶，色质变性而影响使用。

藤黄，呈柠檬黄色，为植物透明色。是用热带植物藤蔓枝干的汁液制成。藤黄色泽鲜明，易褪色。

曙红，早年称“西洋红”，色呈冷红色，比胭脂色鲜艳，是一种化学合成的颜料，色属水性，易褪色。

胭脂，为植物透明色，呈深红色，色沉着，能做胭脂。用红花，茜草，紫草等植物煎制而成。

朱砂，矿物不透明色，呈粉橘红色，色相沉稳，是用汞矿粉末状加胶后制成。

朱磬，矿物不透明色，呈橘黄色，比朱砂略黄，色泽鲜明，是研制朱砂漂浮在上层质地较细的半透明色胶制作而成。

石青，矿物不透明色，为鲜亮的蓝色，制作原料为铜矿石，又称青金石，石青，头青，二青，三青，四青等。按从深到浅的顺序排列。故制作粉末颗粒粗细不同而产生深浅。

石绿，矿物不透明色，呈粉绿色，制作原料为铜矿，又称孔雀石。石绿也分头绿，二绿，三绿，四绿等，从深到浅排列，头绿最深。

赭石，矿物不透明色，为浅褐色，制作原料为赤铁矿石，赭石与其他水色颜料混合使用会产生沉淀的效果。

以上介绍的几种常用颜料，多为天然原料制成。现在商店里比较普及的是盒装锌管国画颜料。多为化学合成，其色的鲜亮程度远不如天然原料，但初学国画用此练习应是无妨。

毛毡

毛毡是作画时衬垫纸张所用，目的是不使渗透到纸背面的墨色粘到桌上，以保全墨色的纯度。毛毡有全羊毛制作和混纺制作，以浅色米黄为好。

笔洗

一般为圆形瓷质浅盆，为洗笔蘸水之用，笔洗的边口要光滑圆润，不能粗糙或有钝角，以免伤及毛笔，口径 20cm 以上较为实用。

调色碟

一般选用瓷质白色平底盘，直径 15cm 以上比较实用（建议不用塑料小格调色盘）。

笔架笔筒

毛笔用后应洗净挂在笔架上晾干，这样不会伤及笔毫根部，笔筒用于存放干毛笔。

镇纸

镇纸多为木质，也有石质，为压纸所用。

二、执笔和用笔

执笔方法：

笔管垂直，用大拇指向外推，中指和食指靠拢，用指腹触笔向内勾，拇指、中指、食指三指合力，共为一点。稳稳地捏住笔管。无名指和小指靠拢，无名指轻靠笔管内端起稳固作用，执笔不要过于用力，捏住笔管好用力就可以。要做到指实掌虚，“掌虚”是为“指实”提供运转空间，以达到运笔自如的目的。

“指实”不能僵硬，僵硬则腕不能运转。执笔的高度要根据画面大小和绘画风格来定。一般来说，小笔触，细笔画或坐姿画画，可低一点。大笔触，粗笔风格或站姿执笔可高一点，以灵活、方便、得力为好。

笔锋的运用：

中锋：笔管垂直，笔锋（尖）藏于线条的中间运行，线条两边圆润、厚重，垂直用笔，似绵里藏针。

侧锋：笔管倾斜于纸面，笔锋在线条的另一端，画出的线条一边毛一边光，有苍润枯涩的效果。

藏锋：起笔时将笔锋藏于线内，“欲右先左”、“欲下先上”。收锋时将笔锋回缩于线内，做到无往而不复。藏锋用笔圆润、厚重而含蓄。

散锋：将笔锋散开行笔或点染，求得自然随机的效果，趣妙而灵动。

露锋：行笔时，入笔或出笔，笔锋（尖）外露即为露锋。露锋不常用，易显轻薄。特殊情况下偶用也别有天机。

顺锋：行笔时自下而上运笔为顺锋，笔管向前倾则为顺笔拖锋。逆锋：自上而下运笔为逆锋，将笔管向内倾即为逆笔拖锋。顺逆锋用笔均可获得流畅舒展，轻松自然的效果。

三、工笔和意笔

工笔画：是工整细致的画法，追求写实性和装饰性。注重物象的细部刻画。以线描为主要造型手段，以渲染着色增强画面的层次和体积感。对色彩的要求是艳丽、明快、高雅。具有浓郁的中国民族审美意识和逼真的艺术效果。工笔画中包括白描、淡彩、重彩和没骨法。

写意画：有大写意和小写意兼工带写等画法。

大写意：高度概括物象的典型特征，以墨为主，用笔率真，常以书法用笔入画。以点虱或双钩线为主要表现技法。注重物质的精神特征和内在面貌。去形遗神，形简意赅。

小写意：依据物象的形象特征，以形写神，形神兼备，以墨为主，落笔干净利落。洗练而灵动。

兼工带写：注重对物象的细部概括，较为逼真地反映物象。手法上介于工笔和小写意之间。点虱法、没骨法是常用之法。具有工整细致的韵味，又有真实洗练的美感。

四、中国画的分类

中国画可分为人物画、山水画、花鸟画三大类。

人物画：人物画可分为肖像、仕女画、道释画三类。

山水画：山水画以描绘山川自然景色为主。也点缀一些人物、房宇、舟楫等其他景色。这些点缀也称为点景。

花鸟画：花鸟画包含花卉、蔬果和禽鸟（又称翎毛），虫鱼走兽也归于这一大类。

五、中国画装裱款式

中国画经装裱后主要有以下式样：中堂、对联、立轴、屏风、横批、手卷、镜片、扇面等。

中堂、对联：中堂一般画幅较宽，有轴干、轴头，如四尺中堂、六尺中堂等。既是中堂就一定要有对联左右相配。否则中堂仍为立轴。对联为条幅状，裱后长度比中堂稍短，对联轴干不宜装轴头。

立轴：为条幅画，画面较窄，如四尺对开、四尺三开，六尺屏等式样。

屏风：条幅状，有四条屏、六条屏组合，一般为双数组合。

横批：横向的画为横批。过长而窄即为手卷。

手卷：比横批要长要窄，因为手卷是在手上把玩、展示。一般手卷高度在 20 ~ 30cm，而长度任意。手卷卷首尾，均留有几尺空白纸，作题跋等用。

镜片：镜片是将画纸四边装裱绫，而成片状。镜片一般装入镜框内观赏为宜。

扇面：扇面因其画心形如扇形而得名。扇面可裱成镜片形式，也可将扇面合裱成立轴进行观赏。

中国画基本功大要

今天，一谈到中国画基本功，很多人会认为“高深莫测”，难度很大。怀疑自己能否学会。

其实国画学习本来就是一件愉悦的事情，是修身养性的过程。并可从中获得独立的审美价值和美的体验，实现内心深处一种对美的寄托。因此，学画过程是轻松愉快的。

那么，究竟如何着手呢？我们要针对初学者从理念到方法做如下介绍，以帮助大家能够正确而轻松地起步。

（一）环境

人们向往美好雅致的环境，环境可以改变人的意识和情绪。今天我们所讲的“环境”主要指学习国画的场所。如书房、画室。要力图营造出一种浓郁的文化氛围和高雅风致。诸如，文房四宝的摆放、壁间的字画、典雅的几架、工艺品的陈设再配上绿色的植物等。尽自己之能事，展示美好的想象，去营造属于你自己的舒适环境。

自古文人追求精神层面的提升，将书房设为养心怡情的殿堂。“室雅何须大，花香不在多”，人在其中必然心情愉悦。潜移默化地提升了思想境界和艺术品位。这也暗合了现代心理学的“舒适区”。艺术是精神的产物，精神将会演化为境界，因此，怡情翰墨、醉意书画，环境非常重要。以舒适高雅来营造孕育艺术成长的环境，对于书画水平的提升起到事半功倍的作用，如何布置环境，个人因地制宜，你认为舒适就好。这是学画的首要准备工作。

（二）笔墨技法训练

技法就是学习画画的方法，是传统国画技法的传承。法是有一定规范的，正确认识技法和掌握运用技法，是学习国画良好的开端。

早期学习国画，首先要充分了解笔性、纸性和控制、驾驭笔、纸的能力。所以，我建议大家先学“涂抹”。何为“涂抹”？即横涂竖抹。看似不太雅观，但暗藏玄机。通过大量“涂抹”，用心体会笔的运用、墨的变化，当你觉得有能力驾驭笔、纸的时候，其实你已经有了点“功夫”了。这是学画的前奏。

接下来，要有目的地实践“墨分五色”即“浓、淡、干、湿、焦”的练习。

学会各种笔法，如中锋、侧锋、顺锋、逆锋、藏锋、露锋等。将其运用到“涂抹”功夫中去。此间，要用心体会，细心感受。心领笔墨之神会，兴趣自在其中。这样看似简单的方法，必然给你带来快速有效的收获。值得特别提醒的是，色墨的深浅是由水分多少来支配的。水墨画，水是灵魂。无论我们怎样练习或今后的临摹创作，要格外细心体会水的运用，水永远是国画的主旋律。

当你能够熟练驾驭笔墨纸的时候，你就可以学习如何画花卉、山水等基本技法了。而且你会觉得很容易就可以学会。（注：用笔用墨的方法参照《中国画笔墨的运用》一文。）

（三）读画

早期学画，特别需要提高眼界，培养兴趣，读画就是很好的办法。读画不仅是看画，更要用心去研究，欣赏，体悟。读画是和历代艺术大师交流的平台。

古人言，“取法乎上”，所以读画也要读“经典”之作。可以先读古画，然后再读现代绘画，熟悉中国画的传统脉络，提高审美意识。读画也可以从以下五个方面去参考：①整体气韵；②笔墨色调；③构