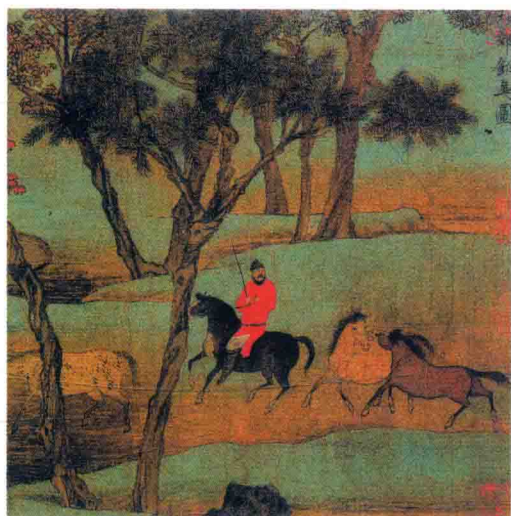

即学即会的绘画教程 收获无限的艺术宝典

如何学会画一幅 中国画

任思源 编著

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

如何学会画一幅中国画

任思源 编著

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

图书在版编目 (CIP) 数据

如何学会画一幅中国画 / 任思源编著. — 北京: 北京联合出版公司, 2015.10

ISBN 978-7-5502-6042-9

I. ①如… II. ①任… III. ①中国画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 200336 号

如何学会画一幅中国画

编 著: 任思源

责任编辑: 王 巍

封面设计: 王明贵

责任校对: 黎 娜

美术编辑: 潘 松

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

北京鑫海达印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数 633 千字 720 毫米 × 1020 毫米 1/16 27.5 印张

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-6042-9

定价: 29.80 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: (010) 58815825

前言

中华民族生长的这片山河大地，孕育了光辉灿烂的中华文明，其中当然也包括中国绘画。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。中国画传统绘画形式是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上，这种画种被称为“中国画”，简称“国画”。工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等。

早在新石器和夏商周时代，在各种彩陶和青铜钟、鼎、尊、彝上，中华先民就开始用生动的线条表现虫鱼、龙凤和人物，从工具、材料到画法都开创了笔墨艺术的先河。秦汉王朝的大一统，造就了中国绘画艺术的整体、简略和大气。

魏晋南北朝的绘画艺术开始走向成熟，东晋的顾恺之发展了线条的流动之美，使之如春蚕吐丝。其创作由汉画的外形生动转而注重人物的内心世界，描绘人物特别讲究“传神”，从而奠定了“以形写神”的理论基础，为中国画艺术与技术的发展做出了划时代的贡献。

隋唐五代的中国绘画上承魏晋、下启宋代新风，进入了一个繁荣昌盛的时期。唐代文化兼收并蓄，以一种面向世界的气势去创造、去求新。被尊为“画圣”的吴道子，将线条的运用发挥到了前所未有的境界，其绘画中的线条随作者心迹和描绘对象的形质、神采而穷极变化。与此同时，唐代还涌现出大批的大师巨匠，他们造就了绚烂多彩的唐代绘画。

中国绘画在宋代迎来一个全盛时期。用笔墨色彩摄取万物神韵的画法，使宋人的花鸟、山水和人物画都达到了美的极致。皇家翰林图画院和士大夫的文人画把中国绘画推向了历史的高潮，其浩荡流波一直影响到元明清时代。

明代以后，中国社会就进入了转型期，中国绘画在外部遭遇西学冲击，内部开始在世俗化、商品化的环境中起伏演进，不断焕发出绚丽的光彩。在这一过程中，它不断融会东西方绘画艺术的众流，可是其用线条墨色来表达心灵情感和物象核心的特点却一直被保存下来。

中国绘画在世界美术领域中自成体系。按其题材和表现对象大致可分为人物画、山水画、花鸟画、界画、花卉、瓜果、翎毛、走兽、虫鱼等画科，按表现方法有工笔、写意、白描、设色、水墨等技法形式，设色又可分为金碧、大小青绿、没骨、泼彩、淡彩、浅绛等几种。中国绘画主要运用线条和墨色的变化，以钩、皴、点、染，浓、淡、干、湿，阴、

阳、向、背、虚、实、疏、密和留白等表现手法，来描绘物象与经营位置；取景布局，视野宽广，不拘泥于焦点透视；按表现形式有壁画、屏幛、卷轴、册页、扇面等画幅形式，辅以传统的装裱工艺装潢之。按其使用材料和表现方法，又可细分为水墨画、重彩、浅绛、工笔、写意、白描等。

在以前的便于初学的传统画谱中，以《芥子园画谱》的内容为最全面、影响最广泛，近代许多大画家都是从临习《芥子园画谱》入门的。但是从今天看来，该画谱的内容需要随着中国画在近代以来的发展而进一步充实和更新了。因此，我们编写了这本书。

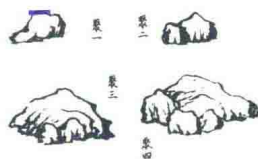
本书的内容，不但涵盖了中国绘画体系中的主要绘画门类，如山水、人物、花卉、蔬果、草虫、禽鸟等，而且针对每一大门类，又选取其中能使学画者举一反三、触类旁通的题材，汇总对该题材的各种传统绘画技法，以详尽的范例演示说解。

书中介绍中国绘画技法，从绘画素材的选取、绘画工具和纸张的选择和准备，到起稿构图、上色、润饰等环节，再到笔法的运用、墨色的掌握、颜色的渲染等技巧，每一个创作细节都一丝不苟、尽量完善地展现给读者，并对每一创作步骤的重点、要点、技巧和窍门都进行了细致的讲解和演示。让读者如同名师在侧，身临其境，耳闻其教，一步一步，扎实地对中国画的各种技法完成规范的训练，体验完整的创作过程。本书从学画者的实际需要出发，伴随教学步骤安排了名家作品作为参照，以帮助学画者能从高点起步。

本书还立足于初学绘画者的角度，系统讲述了中国绘画所需知道的最为基础的概念、理论和知识，提炼要点，层层深入，用简明生动的语言细致讲解，旨在使初学者能在掌握中国画技法的同时奠定中国画的艺术理论基础。

本书除了讲解中国绘画技法外，还介绍了中国绘画的发展脉络、艺术特点和各项基本知识，伴以名家名作欣赏解读，帮助读者了解中国绘画的渊源历史和精神旨趣，提高读者的欣赏水平。

全书附有近千余幅图片，其中包括古代大师和当代艺术家的作品，各种材料、工具及其使用方法照片和技法过程的演示照片，以及大量的手绘示范，都精心拍摄绘制。书中语言扼要生动，图文并茂，力求让读者轻松读懂并且记忆深刻，对于任何想要学习中国绘画技法和任何想要了解中国绘画的人来说，这都是一本精心制作的集大成之作。

目录

中国画概论

中国画的源流	2
中国画的艺术特征	50
中国画的笔墨特点	52
中国画的构图法则	75
书画的一般知识	81

怎样画山水

怎样画树	92
树木着色法	110
常见树的画法	117
怎样画石与山	138
怎样画云和水	146
学画山水画的步骤	153
怎样画浅绛山水	173
怎样画青绿山水	175

怎样画花卉

怎样画兰花	178
怎样画墨竹	185
怎样画梅	199
怎样画菊	210
怎样画百合	219
怎样画萱花	223

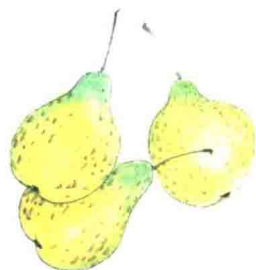
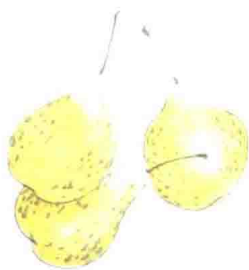
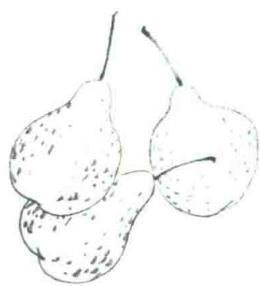

怎样画蓼草	227
怎样画水仙	229
怎样画茶花	233
怎样画芍药	235
怎样画雁来红	239
怎样画鸡冠花	241
怎样画令箭荷花	243
怎样画玉树珊瑚	244
怎样画蜀葵	245
怎样画银星海棠	247
怎样画牵牛花	249
怎样画荷花	254
怎样画牡丹	266
怎样画桃花	276
怎样画梨花	281
怎样画紫藤	284

怎样画蔬果

怎样画扁豆	288
怎样画茄子	289
怎样画丝瓜	290
怎样画葡萄	292
怎样画葫芦	294
怎样画桃	296
怎样画李子	298

怎样画樱桃	299
怎样画梨	300
怎样画苹果	301
怎样画枇杷	302
怎样画荔枝	304
怎样画杨梅	306
怎样画栗子	307
怎样画柿子	308
怎样画香蕉	310
怎样画佛手	311
怎样画石榴	312
怎样画番茄	314
怎样画核桃	315
怎样画卷心菜	316
怎样画青菜	317
怎样画白菜	318
怎样画黄金瓜	319
怎样画南瓜	320
怎样画辣椒	321
怎样画莲蓬、藕	322
怎样画玉米	323
怎样画竹笋	324
怎样画麻菇、香蕈	325
怎样画芋艿	326
怎样画红萝卜	327

怎样画西瓜	328
-------------	-----

怎样画草虫

怎样画蜜蜂	330
怎样画纺织娘	331
怎样画天牛	332
怎样画螳螂	333
怎样画蜻蜓	334
怎样画蝉	335
怎样画蝴蝶	336

怎样画禽鸟

禽鸟绘画基础	338
怎样画蓝点颏	350
怎样画红点颏	351
怎样画鹁鸽鸟	352
怎样画粉眼鸟	353
怎样画珍珠鸟	354
怎样画戴胜鸟	355
怎样画绶带鸟	356
怎样画斑鸠	357
怎样画蓝色大鸚鵡	358
怎样画雉鸡	359
怎样画白鸂	360
怎样画鸳鸯	361

怎样画麻雀	362
怎样画大雁	363
怎样画鹰	364
怎样画丹顶鹤	368
怎样画鸡	370
怎样画金鱼	372
怎样画虾	374

怎样画走兽与小动物

怎样画松鼠	376
怎样画猫	377
怎样画狗	383
怎样画虎	385
怎样画牛	386
怎样画马	390

怎样画人物

人物画的源流	400
人物造型与技法	404

中国画概论

中国画的源流

远古绘画

早在新石器时代和夏、商、周时代，我们中华民族就开始在各种彩陶和青铜钟、鼎、尊、彝上用朴拙自然、回旋婉转的线条，表现生动的虫鱼、龙凤和人物，开创了中国绘画独特的笔墨艺术的先河。

在遥远的史前时代，我们中华民族的祖先就尝试着在岩壁和陶器上描绘各种花纹，在居住的地面和墙上画出人物和动物的形状。在一万年前的黄河流域、长江流域和珠江流域以及黑龙江流域，凡是祖先们的劳动身影出现过的地方，都出现过这种充满丰富想象力的花纹和图案。这些花纹和图案虽然最初并不是为了艺术创造而画出来的，甚至根本就是在无意识的状态之下画出来的，但是这种原始的本能所创造的事物，其实已经有了一定的审美特征和价值了。在一定程度上，它们已经可以称为艺术作品了。这就是我国最早的绘画。

稚拙的岩画

最早出现在崖壁上的岩画，至今已经有一万多年的历史了。这类绘画在内蒙古阴山、江苏连云港、广西花山、云南沧源、青海刚察县，还有宁夏、新疆、福建等地有大量遗存。

在这些各式各样的古岩画中，内蒙古阴山山脉一带的最具代表性。

据学者们考察，人们在坚硬的石壁上雕凿图画，不仅仅是为了欣赏，还有记事和拜神的原因。因此，这些岩画表现的内容非常的丰富多彩，涉及社会生产、宗教信仰、日常生活、经验常识等

诸多方面，风格也比较写实，反映了原始人幼稚而淳朴的想象和心中美好的愿望。例如，在内蒙古阴山山脉绵延 300 公里的岩壁上，凿刻有成千上万幅岩画，其中大部分表现的是原始部落的狩猎生活。在磴口县与阿拉善左旗交界处的托林沟发现的《狩猎图》上，有一猎人正站在满是鹿、羊、虎等动物的地方弯弓准备射击。山羊头部呈三角形，大角弯曲，刻画得栩栩如生。更妙的是，还有一只小山羊，正伸长脖子，抬起前腿，在山羊的身子下吃奶，稚拙可爱。又如托林沟中段石壁上的《舞蹈图》中，四个人手牵着手在跳舞，周围站满了人和动物。起舞者身上系着长长的尾饰，双臂挥舞，场面欢快而喧闹。

新石器时代 《广西左江岩画》

陶罐上的花纹

在新石器时代，由于火的发现和运用，不仅人类的熟食问题得到了解决，陶器的制造

也有了充分的条件。

在我国新石器时代美术史上,刻画在陶器上的花纹和图案无疑具有象征意义。与和它们同时代的原始美术,包括洞穴壁画、岩画和骨制品相比,彩陶器在数量上可以说占据了绝对优势。另外,陶器上绘画、纹饰更是多彩多姿、千变万化。奇幻多变的几何图样,活泼奔放的飞鸟、野鹿,神秘诡异的人面鱼,生动优美的舞蹈人等,都出现在了陶器上。

这件舞蹈纹彩陶盆是马家窑文化的珍品。上面画着的舞者手拉手踏歌而舞,稚拙的线条形象地表现出了先人们生机勃勃的活力。

1973年在青海大通县孙家寨古墓中出土的《舞蹈纹盆》,是新石器时期的重要实物。陶盆的内口描绘了15个舞蹈人物,5人为一组,每组人物都手挽着手,15个人绕着盆口围成圆圈,好像在摇头摆发,唱歌跳舞。在每个人的身后,都有一条像尾巴一样的东西,不知道是尾巴还是装饰物。这是我们的先人所画的原始舞蹈场面,无论是从题材意义上,还是从装饰意义上,都对研究原始舞蹈和绘画有着十分重要的意义。

1954年,西安半坡村发掘出了大量陶盆、陶罐、陶壶,它们都已有六七千年的历史。这些陶器花纹中有一些人头像和人面鱼纹,非常有趣,可能是当时人们生活的写照。人头上戴着尖形帽,嘴里衔着鱼,可见它们跟渔猎季节有关,寄寓着人们多捕鱼的愿望。陶器上的鱼鼻尖翘起,好像在游动,有的张口露牙,有的与另一条鱼平行合在一起。鹿和爬行动物以及植物等的纹饰在这些陶器上也出现了。这些陶绘,线条极其简练、生动,兼具均衡美和动态美。

新石器时代的彩陶器,广泛出现于黄河、长江乃至全国各地,总共有三千多件。

中国古代制造铜器的程序,大致是先用陶做出铜器的“模、范”,在其上面刻好花纹,然后把烧熔的铜倒进去,等铜水冷却凝固以后,再把外面陶制的“模、范”打破。这样做出来的铜器,自然是和陶制的“模、范”一样的。因此,“模”和“范”慢慢地就成了做事或者制造某种器物的标准的代称了。

青铜器的艺术

所谓青铜器的艺术,指的是以青铜为材质的器物绘画。继石器时代之后,中华文明又进入了一个新的时代,那就是以青铜器为标志的青铜时代。青铜器庄严、厚重而精整,其上铸刻的形象与文字有极高的艺术水平,对中华民族审美习惯的形成产生了深远的影响。

自公元前21世纪(约前2070年)起到公元前221年秦统一六国,将近20个世纪的时间里,中国经历了夏、商、

商《后母戊鼎》

它是商王为祭祀其母所铸,是我国目前发现的最重的青铜器。1939年在河南省安阳市武官村出土。

周三个朝代。这个时代是中国的青铜器时代，有着极其辉煌的青铜文明。这个时代的中国，创造出了世界上最精美的青铜器。商周青铜器纹饰有一种惊肃瑰丽之美，显得精严威重，体现了当时以天命构建的礼制的神圣与威严。自春秋中期以后，周朝开始衰弱，诸侯混战，礼崩乐坏，青铜器的礼器越来越少，日用的器皿却越来越多了。四川成都百花潭出土的著名的射礼采桑宴乐攻战纹壶，可以说是当时社会生活气息的生动体现。这些日用器皿上的绘画，可以看作汉代画像石艺术的先声。

青铜器的整体美，在于其威重、精美与瑰丽。

作为国家贵重的礼器，青铜器代表了中华文明进程中一个时代的美术（包含了绘画）。它表明了中国绘画的最高标准不是具象的美，而是意象之美。所以，青铜器也被一些学者称为中国艺术之源。

汉朝绘画艺术

汉代是中国历史上非常强盛的一个朝代。社会经济得到了恢复和发展，文化艺术也因而发展起来了。汉武帝时，国内各民族有了非常活跃的文化交流，还通了西域，与国外建立了通商关系，西方艺术和孔雀、鸵鸟、狮子等奇珍异物来到了中国，所以在绘画上，新的题材和风格也开始出现了。

据《汉书》记载，汉代已经有了专门的肖像画，画中人物也已经比较逼真了。广为人知的王昭君的故事从一个侧面反映了肖像画在当时应用情况。

汉朝宫廷里有很多画工，还设立了“少府”，专门用来管理画工。在宫廷外，也有许多精通绘画的名人，如文学家蔡邕、科学家张衡等。

汉代豪门贵族总想把生前的荣华富贵生活延续到死后，厚葬的风气比较盛行，宫殿、庙宇和陵墓建造

东汉《画像石》

东汉《夫妇宴饮图》

得很讲究，在这些封闭的墓室里，有许多珍贵的艺术品，包括壁画、帛画、漆画、画像石、画像砖等都保存了下来，内容异常丰富。

壁画、画像石、画像砖

汉代的内蒙古和林格尔县新店子一号汉墓壁画，是汉墓出土的壁画中保存最好、内容最丰富的一个。此画在超过 100 平方米的空间里，以宏大的场面描绘了主人的仕宦生涯，情节比较复杂。其中历史人物众多，还有庞大的车队和县城府舍等。其中的《牧马图》造型生动，用笔洗练，着色厚重，表现了汉画朴厚生动的特点。

和这幅壁画一样，主人公生前的事迹和当时的生活场景在全国各地汉墓中出土的壁画中都有记述。

河南密县打虎亭一号汉墓中的《百戏图》壁画，栩栩如生地刻画了贵族豪门观看杂技表演的场景。《马戏画像砖》则极生动地刻画了汉人马戏的精彩表演。

河北望都汉墓的壁画上有很多门吏、门卒，可见墓主人生前有非常显赫的地位。

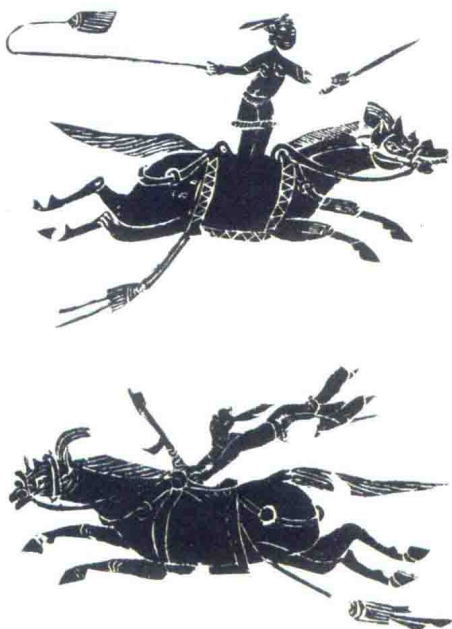
全国各地已经发现上千处汉代画像石。这些画像石都是先画后刻的，这是一种耐久的绘画形式。画像石和画像砖指在墓室建筑中刻绘或烧制有图像的大型砖石。画像石是雕刻而成的，画像砖一般是烧制的。山东孝堂山、武氏祠、福山等地的石刻，都是先把石面磨平，再刻画阴刻的线条，流畅有力，与绘画更接近。河南南阳、四川嘉陵江流域也发现了很多石刻。在汉代，这些地方都是经济、文化发达的富庶地区。

东汉 《牧马图》

东汉画像砖 《舞蹈》

东汉画像砖 《马戏》

山东武氏祠的画像石精彩地再现了“荆轲刺秦王”这一悲壮的历史故事。两千多年前的战国时代，为了不被强大的秦国吞并，燕太子丹密请勇士荆轲刺杀秦王。荆轲按照与太子的约定，假装向秦国献地，在地图中暗藏匕首，去见秦皇。对当时荆轲出使强秦时的情景，有这样两句诗作了描绘：“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。”

秦皇听说燕国要向秦国献地，非常高兴，于是亲自接见荆轲。荆轲上殿向秦皇展示地图。图穷匕见，秦皇大惊失色，绕过铜柱，越过屏风，仓皇逃命。荆轲眼疾手快，立即拿起匕首，抓住秦皇衣袖，一跃而起，冲向秦皇……一番激烈搏杀之后，荆轲非但没能成功刺杀秦皇，反而被对方以长剑杀死。这幅画艺术表现手法中显露出的北方石刻特点非常明显：故事情节简约，笔画大刀阔斧，外形古拙浑朴，且有着非常丰富的内涵。

山东武氏祠画像石 《荆轲刺秦王》

东汉画像砖 《弋射、收获》

南方四川省成都杨子山二号汉墓出土的《弋射、收获画像砖》，在画像砖中比较有代表性。

此画像砖的上部分表现的是狩猎的场面。两个猎手在波光粼粼的池塘边弯弓引射，一群大雁仓皇地向天空中飞逃。池塘中的野鸭也四下奔散。水里还有几条摆尾游向远处的大鱼。弋射者姿态优美，像在跳舞一般。画像砖的下部表现的是收获场面，一共有六个人，两个收割的在前面，三个拾穗的在后面，还有一个人挑着担，提着东西，好像是送饭的。画面人物姿态优美，场面韵律感强，充分表现出了收获者的愉快心情。

画像砖面积比画像石小，且是横的，面部神情一般很难刻画出来，但聪明的工匠着重表现了人物的动态，抓住了人物姿态最优美的一瞬，手法夸张而简洁，整个画面洋溢着音乐般的旋律。

汉墓帛画

画在丝织物上的图画称为帛画。汉代古墓中发现的帛画虽然不多，但研究价值都很高，有的很有代表性，在一定程度上代表了当时的绘画水平。

20 世纪 70 年代发掘的湖南长沙市东郊马王堆古墓，是其中最为著名的一处。这是一座保存得比较完好的西汉陵墓，墓主人是在西汉初年被封为软侯的长沙国相利苍的妻子。

西汉 曾侯乙 墓帛画

墓中有众多的随葬品，其中最为精彩的是覆盖在内棺上的一幅铭旌帛画。

这幅帛画呈“T”字形，描绘了天上、人间、地下的景象。上方正中有一个首蛇身之人，有人认为是天国主宰女娲。右上方有一个橘红的太阳，太阳中有太阳神——金乌立着。下面是一条白龙缠着扶桑树，其中点缀着八个太阳。画面左上方有一弯新月以及传说中的蟾蜍、玉兔，新月下有一女子飞升，一说是偷吃灵药的嫦娥，一说是“死者灵魂升天”的形象。中部有天纪、凤鸟和人形怪兽。两位兽首人身的司铎骑在异兽上振铎作响。帛画的中间部分描绘的是人间情景。有一贵妇人拄杖前行，前有侍者跪迎，后有侍女随侍。这个贵妇人衣着华丽，很可能就是墓主人软侯之妻。上方天门下有一神鸟翩翩飞舞，像在迎接墓主人的灵魂升天。帛画最下段描绘的是地下情景。一个裸体的巨人，作马步下蹲，站在两条鱼的背上，双手托着白色扁平、象征大地的东西，大鱼两旁还有神怪、龟和鸛鸛等。

这幅帛画表现了汉代人理想的人生归宿，五彩缤纷，充满浪漫色彩。在技法上，它所使用的基本上是单线平涂的画法，起稿用淡墨，接着涂上各种色彩，最后再用墨线进行勾画，有些地方还用上了浓淡渲染。整幅画线条流畅，造型生动逼真。此画用了朱砂、石青、石绿等设色颜料，显得五彩纷呈，至今还色泽鲜明。

