

郑庆衡编著

小画家丛书

青少年学画正规技法训练

国画

新蕾出版社

主编：郭占魁 华克齐

小画家丛书

青少年学画正规技法训练

國畫

郑庆衡编著

新蕾出版社

中国画基础知识

一、中国画的基本特点

中国画与其它绘画种类，在绘画目的和表现形式上，有相似之处。但也还有很多不同的地方。这就使中国画在世界上，形成一个很有特色、影响很大的一种绘画体系。中国画有哪些特点？这是初学中国画的人首先应该了解的。

（一）中国画的特点之一是“写意”

“写意”是中国绘画的主要目的。中国画家在作画时，不仅要把所画的物体画像，而更主要的是借所画的东西来表达画家对所画物体的感受，及画家由物体而引发起来的思想感情。如很多画家喜欢画竹子。竹子本来是绿色的。但很多人不用绿颜色画，却用黑色的墨来画。有的还用红颜色画。其最终目的不在把竹子画得如何逼真，而更主要的在于表现画家仰慕高风亮节的思想感情。借物抒情，这就是“写意”的基本含意。也就成为中国画的主要特点。

（二）中国画的特点之二是以线造型

其它绘画种类如素描、油画等，多

是借用光影、体面来表现物体的形、神。而中国画则主要是运用线的各种变化，来表现物体的形状、体积、质感、神情等等。这是中国画的另一重要特点。

中国画除上述两个主要特点之外，在透视、构图、色彩等很多方面，都有着自己的特殊运用手法。这些将在后面的画法及范图里引导初学者去认识。就不再单用文字介绍。

二、中国画的分类

中国画从用途上可以分为卷轴画和壁画两大类。壁画包括楼、台、馆、所及古代寺庙墓室壁画。卷轴画在中国画的历史长河中占有主导地位，主要是供室内悬挂赏玩之用。从表现内容上分人物、山水、花鸟三类。从形式风格上又分为工笔与意笔两类。画面严谨细密的为工笔，简洁洗练的为意笔。（通常说的写意）

三、中国画的工具与材料

（一）纸、绢的种类及性能

〔纸〕

宣纸是中国画的主要材料。有生熟之分。没经过加工、质地松软、具有渗墨特性的为生宣纸。生宣纸有净皮、单宣和料半等多种，作画用纸以棉、白、细、薄为最好。生宣用明矾水胶加工过后为熟宣。特点是不渗水，多用于画工笔画。常用的熟纸有矾棉连，矾加连等。

除宣纸外，另有皮纸、毛边纸、元书纸、高丽纸等，其性能与宣纸相近。都可供学画时使用。

〔绢〕

绢是丝织品。新织成的绢，经过锤压及上胶矾水之后，便成为可供绘画用的绘绢。这种绘绢的性能与熟宣纸相同，多用于画线条匀细，逐层上色的工笔重彩画。

（二）毛笔的种类及性能

中国画毛笔种类繁多。总括起来可分为软性、硬性及中性三种。

软性笔，多用羊毫制成，性能柔润，

含水量多，着纸细腻。多用于大片水墨晕染及上色用。大、中楷羊毫，长锋羊毫均属这类笔。

硬性笔，多用狼毫制成。性能挺拔，多用于勾线。较大的有兰竹笔，中号的有各种书画笔；略小的有点梅、衣纹、叶筋等。后几种是初学画者常用的必备笔。

中性笔，多用硬毫、软毫混合制成，也称兼毫笔。这种笔不软不硬，刚柔相兼。市场上多见的大、中、小白云笔为此种笔。

（三）墨的种类与选用

现在供作画用的墨有块墨（定墨）和墨汁两种。

块墨有松烟、油烟两种。松烟墨浓淡层次变化少，多用于写字。油烟墨是用桐油烟薰制成的，这种墨有光泽，画出层次多又分明，富有光彩。作画用这种墨为最好。

墨汁，现在研制成很多种精制墨汁，学画用起来既方便又实用。

（四）砚石常识

砚是供磨墨用的。我国砚石种类很多，有的价钱昂贵。如端砚、歙砚等。一般人很难得到。选用砚石应以经济实用为原则。选用时用手摩擦一下砚石，表面石质细腻而有涩性为宜，这种砚下墨效果较好，比较适用。

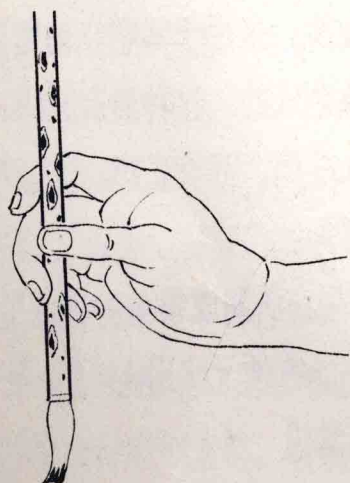
四、毛笔的运用

（一）执笔

中国画的执笔法，与拿钢笔铅笔写字不同，是用四指着笔，只有小指不着笔杆附于无名指的后面。而执钢笔或铅笔多是三指着笔。执毛笔时手指不要抠进手掌里去，手指别挨得过密，笔杆别攥得太紧，这样能使手、腕灵活运动，便于作画。（见图一）

（二）笔锋的使用

笔锋有中锋、侧锋、逆锋的区别。

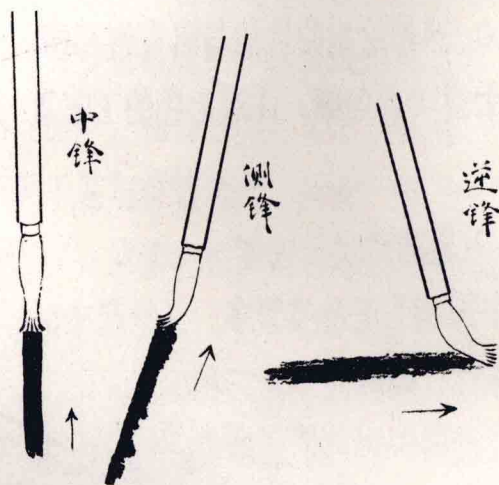
（图一）

不同笔锋的运用可在纸上产生不同的笔墨效果。

1. 中锋：中锋也称正锋。是正用笔的方法。一般书法多以正用笔为主。笔头在纸上中正垂直，下笔后笔锋散铺，平均分布在画笔中间。行笔当中一直保持这个样子，不能让笔锋裹成一团，偏于一边。这种笔锋画出来的线，具有比较圆厚、匀整、流畅的效果。一般多用于勾勒人的面部及衣纹等各种物体的轮廓线。

2. 侧锋：侧锋也称偏锋，是侧用笔锋方法。侧锋的执笔是把笔管横卧，与纸成各种角度，笔尖不在墨线中间，而偏向一边。画出来的线一边光，一边毛，具有厚重感。画山水、人物在皴、擦部位上及勾山石时多用侧锋。

3. 逆锋：不按正常用笔方向用笔，

（图二）

把笔锋逆转来画，笔锋也采用逆势，这就是逆锋用笔。用这种笔锋画出来的线比较泼辣，适合表现一些粗糙物体的质感。(图二)

(三) 运笔

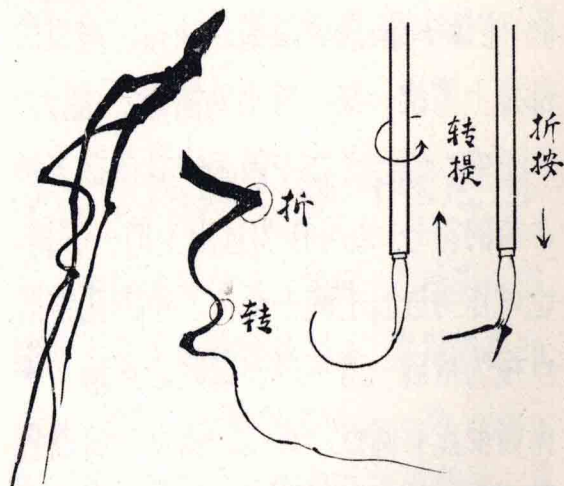
运笔是指笔在指、腕、肘的带动下所产生的各种运动。总括起来有上、下、快、慢，左右的运动。笔的这些运动加上笔锋的各种变化，可使毛笔在纸上产生千变万化的丰富笔画效果。使毛笔具有了极强的表现力。

1. 提按：提按是笔的上下动作。笔提起来所画出来的笔画就细。笔按下去画出来的笔画就粗。随着笔的提按变化，可使同一笔画产生各种粗细变化。(图三)

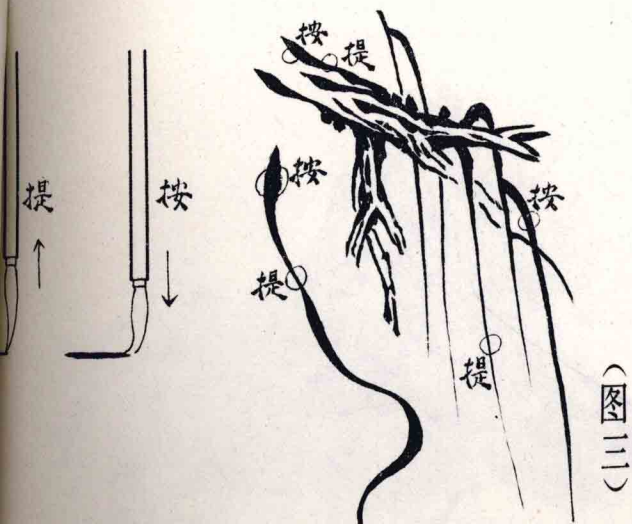
2. 快慢：行笔的快与慢，也可以使笔画产生各种不同的变化。快笔画出

来的线轻柔流畅。慢笔画出来的线凝重。如画云、水可多用快笔，画钢铁制品、树、石就可多用慢笔。(图四)

3. 转折：转是画圆的手段。折是画方的手段。用笔圆转时，笔轻轻提起，别停留，笔锋就会自然地圆转过去。这样可保持笔画的匀称。不出偏、折。画方线转折处，要按笔，并稍停一下。笔锋就会随下按力量而折过来。这样可保持笔画的方重。(图五)

(图五)

(图三)

(图四)

(四) 皴、擦、点、染

前一节谈的运笔，主要是讲毛笔在勾线时的几个主要动作要领。除勾线外，毛笔还有皴、擦、点、染等另外几种使用方法。

1. 皴：皴的作用是辅助勾线时所未能完成的效果，皴是多用侧锋，笔触纸面要轻一些，但要见笔痕。

2. 擦：擦，多是辅助皴所未能完成的效果，擦是横卧毛笔、轻轻地用笔腹（笔锋中部）蘸着淡墨，在勾、皴过的部位上擦拂。擦一般不见笔锋。（图六）

3. 点：点在中国画中是概括多种形象的符号，点可作为远山上的一棵树，也可作为近石上的一个苔。中国画常把点视为最后一道工序，如眼之点睛。根据需要点有圆点、直点、横点、斜点各种区别。画点时笔着纸一般都要有一点轻微的动作，这样画出来的点比较活。

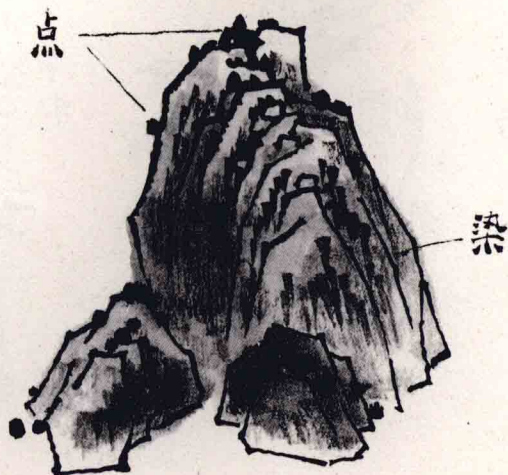
(图六)

4. 染：染法应用范围较广，染的方法也很多。将在下面的示范图里引导初学者去学习掌握，这里就不做文字介绍。（图七）

五、墨的运用

(一) 墨分五色

中国传统上有墨分浓、淡、干、湿、焦五色之说。这主要是指黑色的墨在作画时，通过用水调过之后，所产生的各种深浅变化，及因笔含墨色的多少所产生的各种干湿变化。很多中国画虽只用墨画，但却能产生十分丰富的效果。就是因为有了各种笔的变化和各种墨色的变化。浓、淡主要是指墨的深浅。干湿是指墨色水份的多少。浓淡同时可以有干湿的变化。干、湿也可以有浓淡的变化。焦是指比浓墨还浓还重的墨色。（图八）

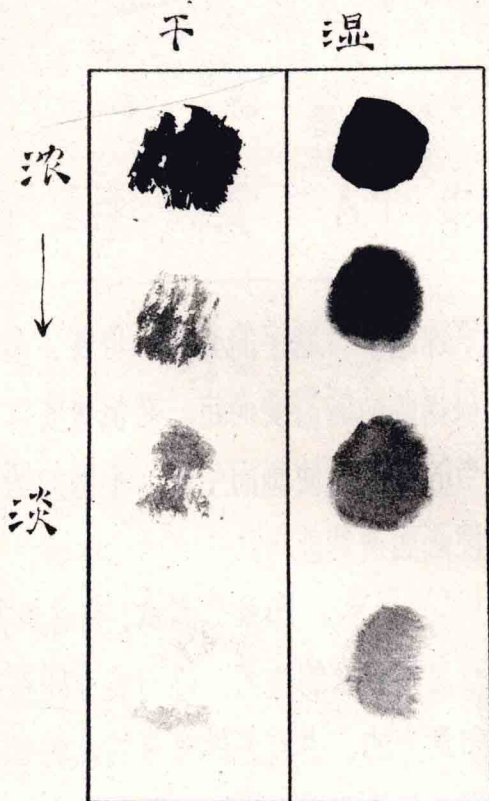

(图七)

(二) 墨的几种使用方法

1. 泼墨：从泼字可以体会泼墨好像把墨泼在纸上的样子。作画时随物体形态光暗变化，墨随浓随淡一次画成，这就叫泼墨。我们常见的用墨画的大荷叶就是用泼墨画成的。(见图九)

2. 积墨：作画时一层层地把墨加

(图八)

上去叫积墨。积墨可从浓到淡一层层加上去，也可以从淡到浓一层层加上去。

(图十)

3. 破墨：就是把前一种不理想的墨的效果，用另一种墨色巧妙地加以破坏，以达到理想的效果，这种用墨方法叫破墨。一般是以浓破淡，以淡破浓，或以干破湿、以湿破干。如画花叶，第一次画后显得墨色平板，少变化，用另一个墨色破坏一下，花叶就显的有变化生动起来，这就是破墨的使用方法。(图十一)

六、中国画的颜料和运用

中国画颜料可分透明、不透明两类，透明类多是植物液汁制成，常用的花青、藤黄、曙红、胭脂等都属这一类。赭石、朱膘是矿物制成，但也是透明颜料。透明颜料在熟纸和绢上可以烘开，在生宣

(图九)

积墨 ① 先淡

② 后浓

(图十)

上可洇开。一般不宜用得浓过厚，即使是需浓厚的部分，宁可多薄染一次，也不要一次把过浓的色涂上去。

不透明颜料是矿物制成的粉质颜料，石青，石绿，朱砂等都是这类颜料，这类颜料覆盖性强，使用方法有两种，一种是先用透明色打底，如画石绿先用花青或草绿打底，然后将薄石绿色分几次涂上。这样画出来的颜色既匀又感觉厚重。第二种是在勾好的墨线内直接用厚颜色填进去。这种画法一般用于较小面积。

七、题字与印章

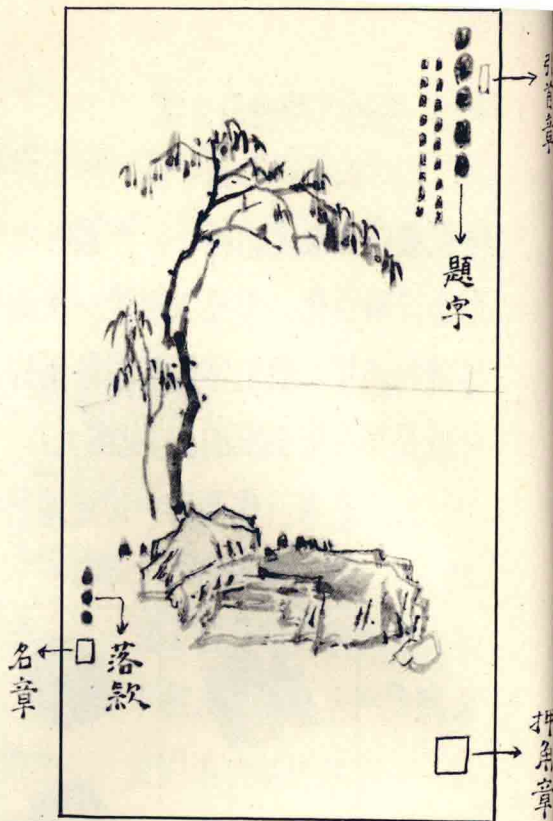
中国画的题字和印章，是画面的有机组成部分。题字的位置与书体、印章的风格，都要与画面相协调。

(一) 题字：画面上单写作者的姓名，叫落款。在适当位置写上画的题目，年、月、日，画室名称及与画面有关的其它

(图十一)

(图十二)

文字称题字。题字的大小、位置、多少要根据画面的需要而定，要慎重安排。恰当的题字能使画面生辉。不当的题字能使画面遭到破坏。

(二) 印章：印章分名章、闲章两类。名章是指画家的姓名。姓与名有同在一个印章上的，也有名姓分开的。名章一般用在名款下方，大小与题字大小一致为宜。闲章的内容多是成语，诗词佳句、画室名、甲子年纪等。小长方形闲章多用在题字前，称为引首章。稍大的方形的多用在画面的底角，称押角章。还有其它形状的，如：圆形、葫芦形等，统称异形章。这些章根据画面的需要选用。

(图十二)

工 笔 花 鸟

写 意 花 鸟

工 笔 人 物

写 意 人 物

山 水 写 生

中 国 画

画 法 步 骤

工 笔 花 鸟

(一) 墨线稿:

荷花用淡墨细线勾画, 荷叶及其余部分用粗细有变化的重墨线勾画。(图一)

1 (图一)

(三) 罩染:

荷花用淡白粉罩染, 荷叶正面用草绿(花青加藤黄)罩染, 背面用藤黄加少量淡墨平染。(图三)

(图三)

(二) 分染:
荷花用曙红分染出深浅变化。近花心部位, 略染一点淡黄色。荷叶用花青分染出深浅变化。残破部分略染一点赭石加墨的颜色。
(图二)

(图二)

(四) 复勾整理:
荷花用淡曙红顺着原墨线重勾一次。草用石青填染, 最后点上黄花心及水上浮萍。(图四)

(图四)

(图一)

用大羊毫笔，淡墨画芭蕉叶，笔
含水份要多，行笔要慢，即可出现图中效
果。

(一)用大羊毫笔，淡墨画芭蕉叶，笔
含水份要多，行笔要慢，即可出现图中效
果。(图一)

(图二)

用长锋笔，蘸墨勾画叶筋，注意叶筋要有疏密、横
斜变化。

(二)待画好的墨色半干时，用长锋笔
蘸墨勾画出叶筋，注意叶筋要有疏密、横
斜变化。(图二)

写意花鸟

写意花鸟

(图三)

(三)用焦墨画树枝干，要画出疏密和虚实变化。(图三)

(图四)

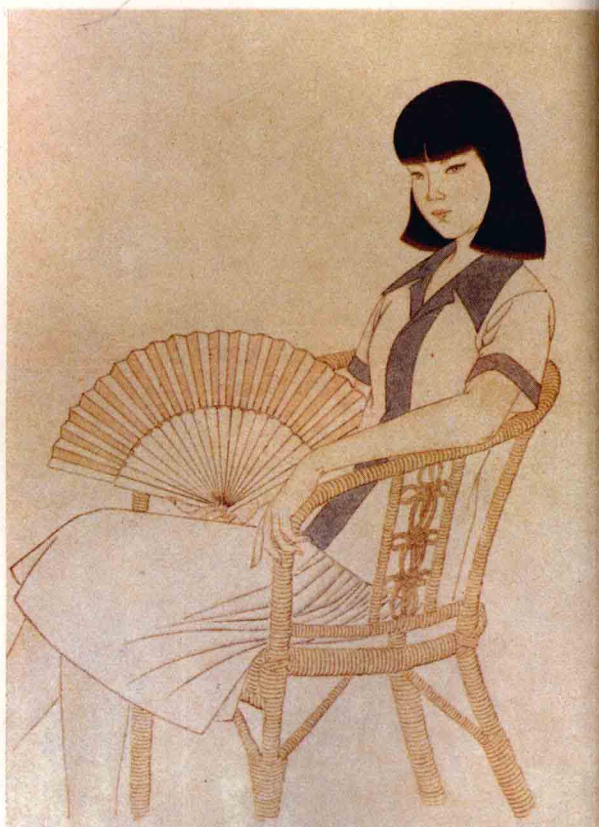
(四)最后用赭石画出小果实，用重墨整理小芭蕉，用淡赭墨颜色画地上草苔。(图四)

工笔人物

(图一)

(图二)

(一) 勾墨线稿:

头发、眼睛用重墨勾，其余全部用淡墨勾。衣服、肌肉、扇子、椅子要三种不同的线去表现。(图一)

(二) 分染:

头发用淡墨经数次平染成图内效果，注意下部边缘要淡下来。肌肉部分用淡赭石分染出体积变化。再用淡曙红分染出面颊、手指、手掌的颜色变化，用淡朱砂染嘴。用淡花青分染衣、裙，平染衣服领、袖口及衣边。淡黄平染藤椅。(图二)

(图三)

(图四)

(三) 罩染:

赭石加白粉罩染肌肉部位。花青加白粉罩染衣服,扇子用淡白粉罩染。(图三)

(四) 复勾整理:

肌肉部位轮廓用淡赭石复勾,上眼皮及睫毛、眼球用重墨复勾,双眼皮部位用赭墨画,上眼皮与眼白交界处用花青墨复勾,唇用朱砂加白粉平染后用大红复勾唇际线。衣服用淡花青复勾,重花青画衣服花纹。(图四)

写意人物

(图一)

(图二)

写意人物

面部染色步骤

(四) 面部染色步骤

(一) 用淡赭石加少量花青平染。

(图一)

(二) 用淡朱砂水，染面颊红颜色。

(图二)

(三) 毛笔蘸少量干墨，皴染局部墨线，加强面部颜色湿润效果。(图三)

(图三)