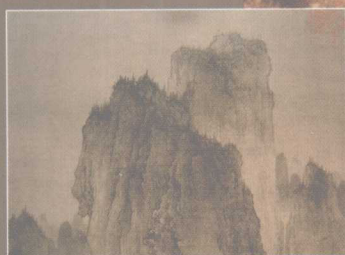


编著·郑然杰

中国画入门与提高

Approaching Chinese Painting And Improvement



中国画 入门与提高

**Approaching Chinese
Painting And Improvement**

郑然杰◎编著



蓝天出版社
Blue Sky Press

图书在版编目(CIP)数据

中国画入门与提高 / 郑然杰编著. —北京:蓝天出版社, 2010.5

ISBN 978-7-5094-0288-7

I. ①中… II. ①郑… III. ①中国画—技法(美术)IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第097414号

出版发行:蓝天出版社

地 址:北京市复兴路14号

邮 编:100843

电 话:010-66987132 010-66983715

经 销:全国新华书店

印 刷:中煤涿州制图印刷厂北京分厂

印 数:1—5000册

开 本:16开

印 张:9.5

版 次:2010年7月第1版

印 次:2010年7月北京第1次印刷

定 价:29.80元



□ 清 罗清 兰竹石图

绪论

EXORDIUM

中国画是中国传统艺术的重要载体之一，经过几千年的积累和实践，形成了完整的和独特的艺术语言体系。无论从思想内涵、艺术审美还是从具体的技术要求都与西方绘画，尤其是西方油画有着显著的差异，表现出中华民族独特的审美价值取向。

中国画技法从产生到发展、成熟，一直都与中国传统的自然观、人生观和价值观有着密切的联系，而且，中国传统的自然观、人生观和价值观是上下贯通的，正如古人云：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”因此，学习中国画技法首先要以理解中国古代独特的自然观入手。与独特的自然观相联系，中国画从形成、发展到成熟产生出许多独特的理论概念需要我们有一个比较深入和正确的认识，这样有助于在学习过程中明确方向，在借鉴西方绘画经验成果的时候也不至于丧失本民族的文化属性。

从现代学术的角度来看，中国古代道家朴素辩证的“天人合一”思想是影响中国画艺术的重要思想源泉之一。从现代视角来看，“天人合一”的思想可以理解为，人是自然的一个组成部分，自然与人是对立统一、密不可分的一个有机整体。这种有机整体性的认知观念是学习中国画的起点。从系统论的角度看，中国画是表现画家独特意境的技法语言系统，画面整体不能理解为各个局部技法的简单相加，每一个具体的技法都在画面的整体意境中才具有意义，如果单独抽离出来加以解读，技法的实际意义就会贬值，观众就难以真正体味到画家所要表现的原初的整体意象。也就是

说,与这种宇宙观相对应,在学习和欣赏中国画的时候,不能将画中具体的一笔一画单独抽离出来看,而是要在画作整体的审美意境中去理解每一个具体技法的意义。因此,学习中国画的具体技法必须在深入体悟画面整体意境的基础上进行。

中国画追求的是“意境”的表达。那么,什么是意境呢?“意境”一词的出现首先来自中国古代的诗歌,主要是指诗文中表达出的诗人的人生感悟和诗人所达到的独特精神境界。现在普遍被接受的观点是,意境就是艺术家通过与大自然反复的交流与对话,最终达到艺术家之情与自然之景的交融状态。笔者认为,这样理解意境一词还不够深入,还要进行补充。因为,意境不单单是表现人类共同具有的普遍情感,而往往更多地包含着艺术家个人独特的精神体验。如果不重视“独特”性这一点,我们就难以进一步理解“写意”一词的真正内涵。因为,真正的写意不是常人可以做到的,也不是什么景物都能引发艺术家的创作激情。

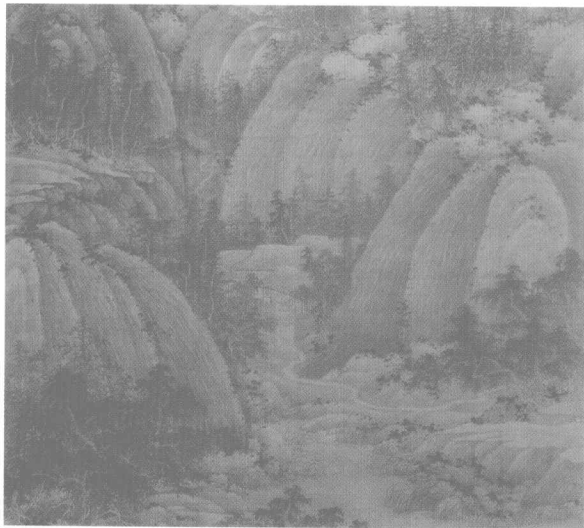
对“写意”一词的理解,不仅对“写”的内涵必须有一个透彻的理解,还要特别重视艺术家独特的精神“意”趣。这样才能从根本上将中国画与西方绘画区分开来。写意的“写”是要求画家直抒胸臆、纵情挥洒,而不是犹犹豫豫、含含糊糊地描摹,就是将酝酿成熟的精神意象通过笔墨技法使之客观化、具体化。中国画是胸有成竹之后的肯定判断,而不是结果未出时的探寻和追问。因此,中国画,尤其是传统水墨画是有别于西方素描的,素描从功能上讲是在创作之前对客观物象的研究和探讨,是创作的辅助工具。而中国画创作则重视艺术家观察之后在心中的酝酿,酝酿不成熟是不会草率动笔的,也就是画圣吴道子所言“臣无粉本,并记在心”。酝酿阶段,也就是画家心理力量的郁积阶段,酝酿不成熟,这种心理力量就不充盈。必须等到酝酿成熟而又达到非表达不可的时候才是创作开始的最佳契机。因此,中国画的“写”,就是心理力量累积达到临界点的时候,由某一种主观或者客观的媒介触发,画家的情感像火山爆发似的喷涌而出,正所谓“笔所未到气已吞”。这一艺术创作的心理基础

在东西方有着较大差异，这也是中国画重视“写”而鄙视“描”的原因所在。

从中国画的发展历史来看，中国画从一开始就没有追求“写实”，就是在绘画技法高度成熟的五代唐宋时期也没有刻意追求“写实”的画作。这也是中国画“写意”和西方“写实”概念在内涵上有较大差异的明证。



□ 唐 阎立本 历代帝王图 (局部)

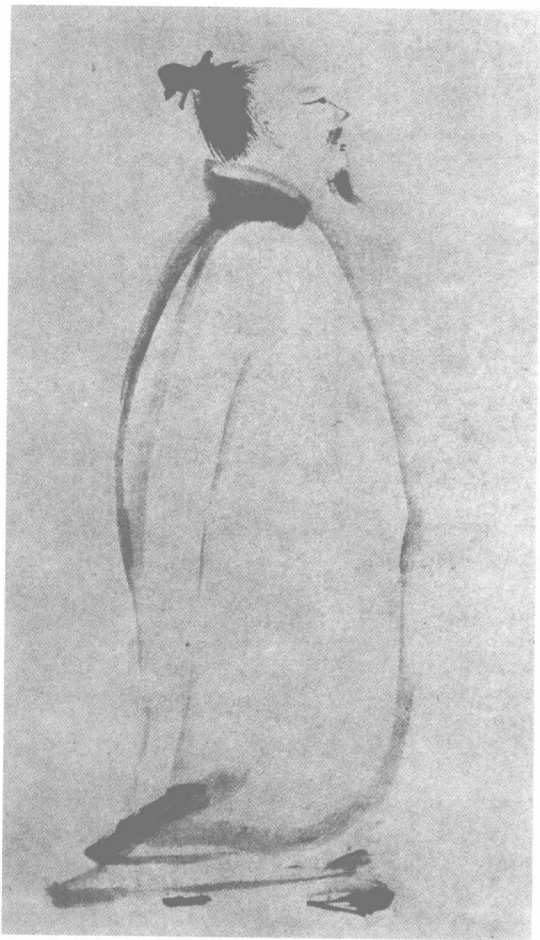


□ 五代宋初 巨然 秋山问道图 (局部)



□ 五代 黄筌 雪竹文禽图

在谢赫的六法论里面，第一条要求就是“气韵生动”。气韵生动不仅是中国画的最高标准，也是区别



□ 南宋 梁楷 李白行吟图

“笔才一二，像已应焉。”中国画的目的和功能不是和盘托出结果，而更多的是触发观者的联想，让观者的心灵在联想的世界里畅游，绘画的最终完成是在观者的进一步联想中实现的。正所谓：“余音绕梁，三日不绝。”这也就是中国画要求的“韵”。这样，我们就很自然地引出了中国画自古以来一直遵循的最高标准“气韵生动”这一概念。

东西方绘画的关键所在。“气”是中国画创作的动力源，是“韵”产生的逻辑前提。没有“气”作为基础，“韵”也就无从谈起。中国古代的“元气论”认为，“气”是一切天地万物生命的源头，是生命体充满生机和活力的物质基础。这种观点是道家宇宙观的体现。这种宇宙观是影响中国文化发展的根本因素。在中国画创作中，“气”不仅是画家要表现的对象，也是画家创作开始的心理基础。在中国画中，无论是人物画、花鸟画，还是山水画都是以表现客观物象鲜活的生命情态为旨归的。也就是中国画将一切事物都赋予了生命。生命体是动态的而不是静止的，这种动态的生命体是中国画所要表现的重要内容。

中国画的“写生”与西洋画的“写生”在概念内涵上是有差异的，中国画的写生比西洋画的写生多一个维度，也就是时间之维，这是只有活的生命才具有的维度。因此，中国画的写生绝不是镜像复写似的照搬客观物象的视觉外观，而是体悟和表现大自然勃勃的生机。随着这种生命体验的不断深入，画家和自然之间可以达到一种“物我合一”的精神境界，这是画家创作开始的重要契机。表达欲望的不可遏制之时就是画家“元气”充盈之时，这才是“写”的发端，也就是中国画要求的“意在笔先”。可见，心中的构思和酝酿越成熟，表达的冲动也就越强，这种心理力量的积聚是中国画创作开始的必要条件。“物我合一”在笔者看来，这是画家观察自然、感悟人生，对自然与人的有机整体性和逻辑同构性的深入体验和认识的结果，这是“触景生情”和“情景交融”的心理基础。也是中国画经常是将客观世界进行拟人化处理，又经常用自然景物比拟人的原因。

综上，笔者对中国画审美层面的相关概念进行了粗略的解释，这样有益于读者在学习中国画技法之前，在思想上有一个比较正确的方向。这是保证在学习中国画的过程中，在学习借鉴西方先进绘画研究成果的时候，始终能够保持中国画的民族特性。这一点不仅在学习中国画阶段，还是在将来的进一步创作和现代创新过程中都是至关重要的。

目录

CONTENTS

第1章 中国画的材料

- 第一节 笔墨与画材的关系002
- 第二节 毛笔002
- 第三节 墨和砚台005
- 第四节 纸绢载体007
- 第五节 中国画的颜料008

第2章 中国画的笔法和墨法

- 第一节 传统中国画中的用笔010
- 第二节 用笔的学习和表现方法029
- 第三节 墨分五色和调子037

第3章 中国画的画面构成元素

- 第一节 中国画中的点052
- 第二节 点的组织方法054
- 第三节 中国画中的线057
- 第四节 线的组织方法073
- 第五节 中国画中的面086

第4章 随类附彩

- 第一节 中国画设色的形式分类096
- 第二节 设色技法101
- 第三节 传统中国画颜料的优点和局限性109

第5章 中国画的观察方法和画面经营

- 第一节 中国画的观察方法112
- 第二节 中国画的画面经营114

第6章 临摹和写生

- 第一节 临摹120
- 第二节 写生120
- 第三节 临摹与写生的关系122

第7章 中国画欣赏125

第1章

中国画的材料

- 笔墨与画材的关系
- 毛笔
- 墨和砚台
- 纸绢载体
- 中国画的颜料

中国画的材料就是通常所说的“文房四宝”，即笔墨纸砚。从现代绘画材料学的角度看，中国画的材料经历了上千年的发展演变，已经形成了一套完整的体系。材料之间能够互为补充并且相映生辉，各种材料之间形成了最佳的组合关系。这也是中国画现代创新之所以步履艰难，难以取得突破性进展的重要原因之一。

第一节 笔墨与画材的关系

笔墨是中国画的核心概念，但是笔墨这一概念的内涵已经发生了较大变化。最初的笔墨概念就是指画家实际的用笔和用墨，后来则可以代表艺术家在艺术创作过程中所有的体力和脑力劳动的总和。我们在这里为了便于实践研究，暂时将笔墨概念的内涵限定在技法材料的层面上。

笔墨技法体系之中，用笔和用墨的方法总称为笔墨。笔墨的核心是用笔，有什么样的用笔就有什么样的笔墨结构。墨法直接根源于笔法，笔法是墨法体系展开的直接动因。

从绘画材料学的角度来看，毛笔的材质直接影响画面上的点画形态，直接影响墨色的质感。不同材质的毛笔所产生出的笔墨结构在审美上显得千差万别。这是直接影响绘画风格和画家艺术个性形成的客观因素之一。

纸绢载体的物理特性也是影响笔墨效果的重要因素。在笔墨表现上，选用什么样的纸绢载体是决定画面最终效果的重要因素。从材料学上讲，中国的宣纸和绢在表现笔墨上是具有世界其他地域画材无法替代的独特性的。这种独特性可以视为审美上的民族特性，这种民族特性很大程度上是画材的物理特性赋予的。要理解中国画审美的民族特性不能不先了解从画材的物理特性入手。中国画要寻求突破，画材上的突破可以视为最行之有效的，也最具可操作性的切入点。在画材运用方面的开放性，也并不是现在才有，中国古人是非常善于借鉴和吸收外来文化中的成功经验的，这是中国文化自身具有的开放性决定的。

第二节 毛笔

在中国画的材料中，毛笔是最为关键的材料之一。对毛笔特性的了解程度直接关系到中国画学习的深度。对毛笔物理特性的分析不仅决定了在下面章节中对笔法的理

解，也是进一步理解墨法的逻辑前提。如果说，中国画的材料技法是一以贯之的，那么，毛笔就是最为关键的起点。中国书画笔法体系的展开，根源于毛笔的物理结构，墨法又直接根源于笔法。笔和墨的这种逻辑因果关系决定了毛笔的决定性地位。深入了解毛笔的结构对初学者来说是十分重要的。

一、毛笔的结构

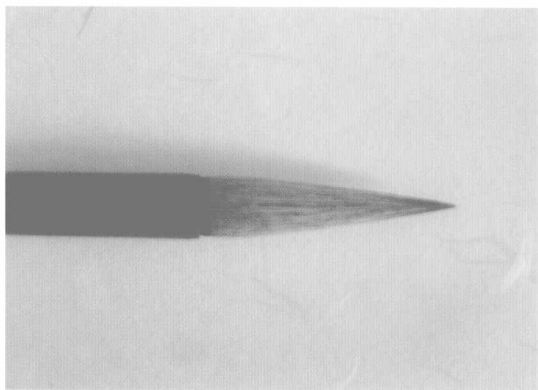
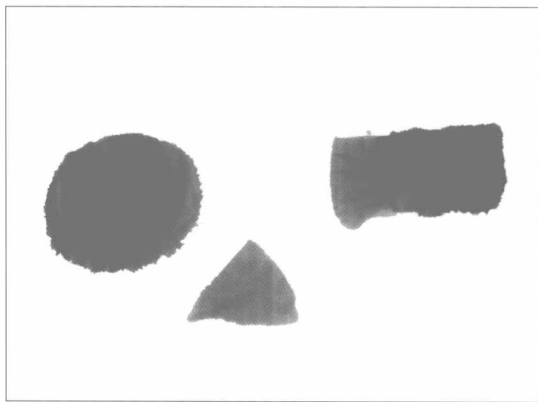
中国的毛笔在中国画材料中历史最为悠久，毛笔的产生可以追溯到中国有文字可考的历史的源头，经历了一个极为漫长的产生发展并成熟的过程。中国的毛笔从物理结构上呈圆锥形，这种圆锥形的结构可以很容易地画出比较标准的几何形，如：三角形、圆形、四方形等。

中国的毛笔在表现力上具有着世界其他地域绘画材料不可比拟的优越性质。这种圆锥形的结构也正是中国毛笔发展完善和成熟的标志。油画用的板刷有各种形态，品种繁多，功能各异。中国的毛笔可以说从形态上是集各种形态的板刷之功能于一身，不必频繁换笔。如果有心观察，我们会发现，很多老练的画家画一张画，中途是不换笔的，这样有一个好处，就是整个画面由于毛笔的物理性质和技法功能稳定，因而画面各个部分笔性较为一致，会显得整体感较强，容易统一。整体感实际上是任何一种绘画都必须具备的基本的审美品质。从理论上讲，由于中国毛笔呈圆锥形，画粗线和画细线只要调整提按力度就可以了，没有必要换毛笔。但是在实际操作过程中，由于个人的使用习惯、秉性、驾驭能力以及笔毫不同的材质构成所表现出的审美感受差异等原因，毛笔还是有不同的品种，但这只是成熟毛笔在功能上的横向拓展，并没有实质性的区别。

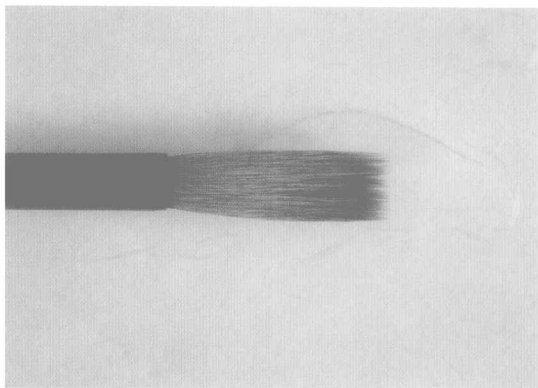
古人评判毛笔的优劣有四个标准，也就是古语所说的笔有四“德”，即尖、齐、圆、健。仔细分析我们会发现，这四个标准是很科学的，也是制笔技术成熟的标志。

尖，就是要求毛笔在聚锋状态下必须有尖锐的锋芒。无锋芒就是不合格的笔或秃笔。毛笔的价值多半在锋上。

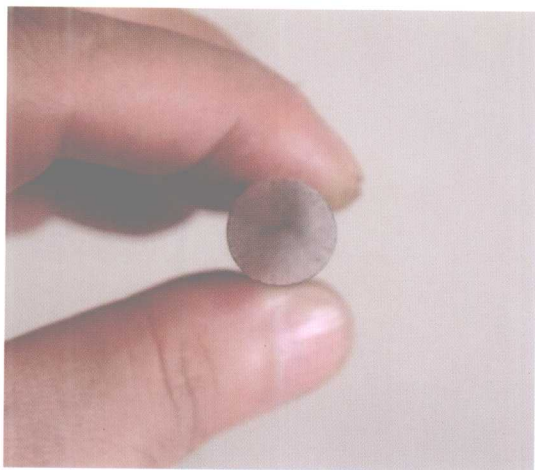
齐，就是要求在用手指捏扁笔尖时，笔锋处能整齐划一，笔毫长度均匀整齐。如果不齐就是偷工减料的产品，用笔时达不到“万毫齐力”，容易散锋。



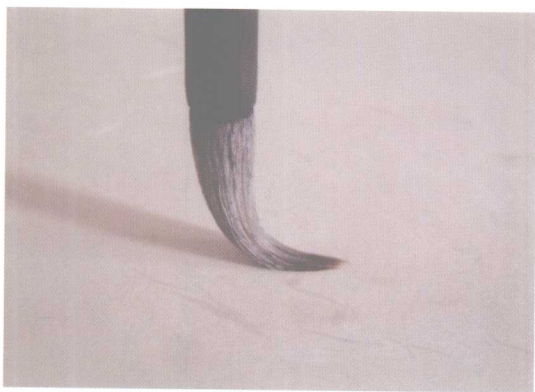
尖



齐



圆



健

圆，就是要求毛笔笔锋的横断面呈一个较规整的圆形。如果不圆，行笔容易发扁，容易妄生圭角，线条容易刻板。

健，就是整支毛笔在使用时富于弹性。毛笔缺乏弹性，就难以画出挺拔刚健的线条。但是弹性要适中，弹性过大则容易使线条显得浮薄、光滑，缺乏内涵。

从现代科学的角度看，制成具有尖、齐、圆、健四德标准的毛笔，首先在选料上就要求严格。因为如果用放大镜观察，笔毫的每一根毫毛实际上也都是圆锥形。一根合格的毫毛也要具有尖、圆、健的标准，如果所有的毫毛都具有这样的品质，并且粗细长短均匀就一定能达到整体的“齐”和“圆”的标准。可见，中国画的毛笔在制作过程中，选料和做工是至关重要的。选料和做工精良成本就高，因此，在选购毛笔的时候一定不能贪图便宜，一定要选择选料精良、制作程序规范、价格公道的毛笔，这是学习中国画的第一步，也是关键的一步。因为接下去在学习笔法内容的时候必须在使用合格的毛笔的前提下才能正确体会和把握。一开始就使用价格低廉粗制滥造的毛笔会使中国画的学习走很多不必要的弯路。特别是在临摹学习阶段，很多人总是感觉难以达到古人要求的标准，这其实很大程度上要归因于对毛笔的选购过于草率，没有深入理解毛笔材质对性能的根本性影响，可谓：“失之毫厘，谬以千里”。

二、毛笔的材质

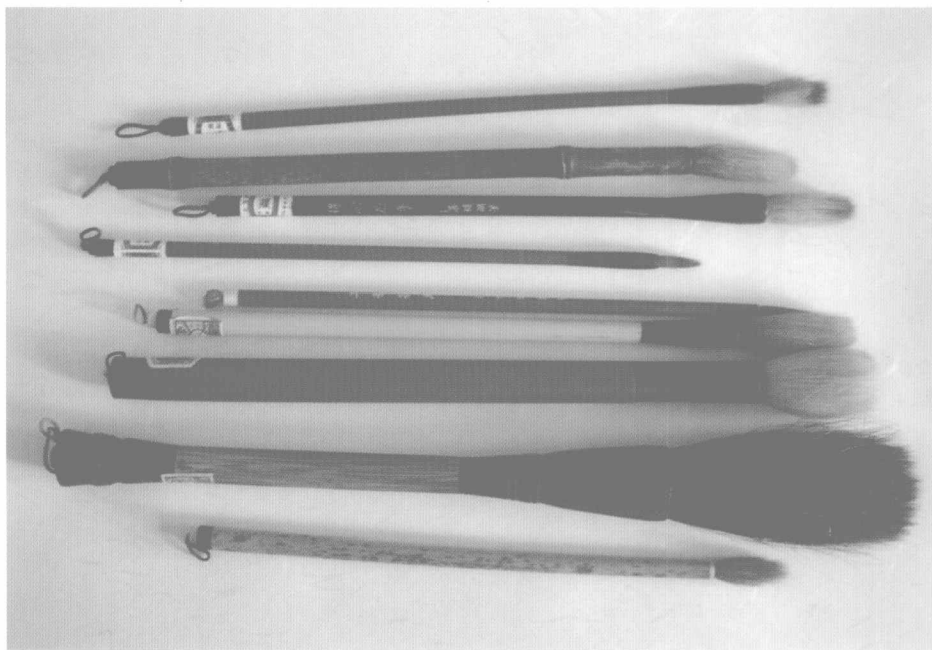
中国的毛笔从材质构成上大致可分为硬毫和软毫两大类。两类毛笔在使用过程中各有特色，但是都有其优势和不足。硬毫毛笔画出的线条力量感强，弹性感觉较好，其缺点是点画在使转过程中容易产生生硬的边角，也就是画论上所说的“圭角”。“圭角”容易使画面产生板滞的感觉。

软毫笔在表现力方面较之硬毫笔优势突出，但是，软毫笔的笔毫较软，如果缺乏训练，画出的线条容易表现出弱、呆和臃肿的毛病，不易达到中国画“骨法用笔”的标准。

因此，我们可以看出，中国画的毛笔虽然从种类上看千差万别。但是大致上是从最硬到最软的不同过渡形态。现在市场上有很多宜书宜画的兼毫笔，就是将硬毫和软毫以一定的比例配制出的软硬适中的毛笔，能够做到刚柔相济。

三、毛笔的种类

从具体使用要求上毛笔的种类也是名目繁多，比如，人物画使用的衣纹笔、勾线笔，花鸟画用的长锋羊毫笔，山水画用的大山水、大白云笔等。但是这些划分只是相对于不同画种的内容和形式特点配置出的，目的是有针对性和容易控制使用，并没有严格界限。在工具上，各画种的工具都是可以交叉互换，只要符合画面要求，画家使用得手就好。

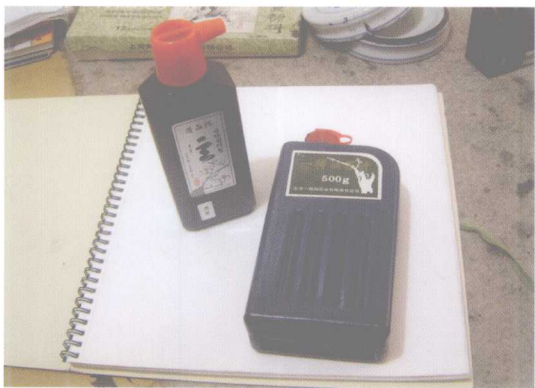


第三节 墨和砚台

中国画材料中，墨是最能凸显中国文化特性的材料。从现代绘画材料学的角度讲，墨是世界上最好的水溶性颜料之一。墨的特点是色泽浓郁温润，非常细腻和富于表现力。优点是具有高细致度和稳定的物理性质，经久不退色。墨是伴随中国画发展的最重要的材料，是世界上其他黑色颜料无法媲美的。中国的墨以徽墨最为著名，具代表性的是胡开文墨和曹素功墨。



普通徽墨



墨汁



歙砚



端砚

传统形制的墨属于手工制成的固体墨块。现在市面上较为普及的是以一得阁墨汁为代表的液态墨。但是要领略中国画笔墨的真正魅力还必须要用优质上等墨块磨出的墨。

中国墨的历史也是非常悠久的，可以上溯到新石器时代。但是，当时的墨在化学属性上与现在的墨有较大差异，也不如现在的墨稳定，现在看到的市面上卖的墨，主要有两种，一种是松烟墨，一种是油烟墨。松烟墨墨色乌黑无光亮，油烟墨墨色漆黑有光泽。二者在性能上有一定差异，松烟墨由于胶的成分少，毛笔利于挥运，多得书法家喜爱；油烟墨有一定比例的胶，留得住墨，便于层层积染，深得画家青睐。松烟墨是松树枝烧出的烟制成的，油烟墨是桐油烧出的烟制成的。二者的主要成分都是碳，化学性质非常稳定。传统的墨是以墨块的形式成品，必须要用砚台去磨。上等好墨入水的一面边棱如刀锋，底面泛紫色乌光；劣质的墨，边棱往往呈胶糊状，有浮光，而且多气孔。中国的墨块和砚台是中国画尤其是中国传统水墨画必备的工具材料，要用上等的墨就离不开上等的砚台，上等的砚台磨出的墨，其色泽是其他形式颜料无法替代的。中国的砚台最好的要数歙砚和端砚。上好的砚台磨出的墨细腻温润，落墨有形，具有普通的墨汁无法达到的表现力。端砚与歙砚在发墨性能方面不相上下，端砚更富于观赏性，价格较昂贵。普通大众在选购砚台的时候应多从实用性角度去选择。

磨墨在中国画创作过程中也是不容忽视的环节，古人讲：“磨墨如病夫”，就是要求磨墨的时候用力要轻柔，没有声响。磨墨不能太急，用力不能太猛。磨墨用力太大往往磨出的墨会粗糙，画出的画就容易显得浮躁，不够温润内在。磨墨的时候，墨块要始终垂直于砚面，墨块与砚面的接触要四面力量平衡，这样磨出的墨汁容易达到细致均匀。

第四节 纸绢载体

与中国画笔墨最为匹配的载体无疑要首推安徽泾县出产的宣纸，在发挥中国画笔墨表现力方面无出其右，并且物理性质稳定耐久。过去，安徽泾县的宣纸在选料和制作工艺方面是严格保密的，但是现在也开始渐渐普及，旨在提高广大人民群众对宣纸的认识水平。由于宣纸的原材料檀木皮和沙田稻草只有安徽泾县出产，其他地区即使知道制作工艺也是无法复制的。安徽泾县的宣纸历史悠久，性能优良无疑是中国画笔墨材料的绝配。

绢是在纸张出现之前的笔墨的载体，在耐久性和稳定性方面不及宣纸，而且容易变色。绢本的作品的确有其独特的审美价值，但是难以克服材料本身易于变性的缺陷。所以，在绢本的替代品没有出现之前，除了临摹学习和一些仿古制作方面还要应用绢等织物载体之外，笔者不建议广泛使用，因为好的作品流芳百世离不开载体的稳定性和耐久性，很多传世名作就是由于使用绢本材料如今已经变得面目全非，这是无法弥补的遗憾。因此，学习中国画要首推宣纸作为绘画载体。

在表现墨色的细腻程度和墨色的层次性方面，中国的宣纸具有世界上任何一种其他书画用纸都无法与之媲美的独特审美属性。就表现墨的材料美方面，中国的宣纸具有不可替代的优势。因此，在学习中国画的开始阶段，宣纸的选择就显得十分重要，初学者必须选购优质的名牌宣纸才能真正学习和领略中国画独特的笔墨魅力。

宣纸的种类很多，从特性上大致上可分为两类，一类是生宣，一类是熟宣。熟宣纸一般用于画工笔画，生宣纸多用于写意画。生宣纸发墨效果较熟宣好，但不易掌握，需要经过一定时间的训练。现在宣纸厂家配合画家的需要生产一些半生熟类的宣纸，较生宣容易控制，深得书画家喜爱。

第五节 中国画的颜料



普通中国画颜料



人造矿物颜料



崔国男 秋实 (图例)



工笔画用明胶和白矾

调色工具最好选择纯白无花纹的盘子和碟子若干。画毡的选购也要细心，画毡也是中国画材料中不容忽视的重要材料。选购画毡一定要选择质地坚实挺括的羊毛毡，现在市面上较为常见的画毡都有过于松软的毛病，这样的画毡在运笔的时候容易划破宣纸，积墨的时候，宣纸也容易破。笔洗等其他材料则不必过分讲究，临时找一些代用品即可。