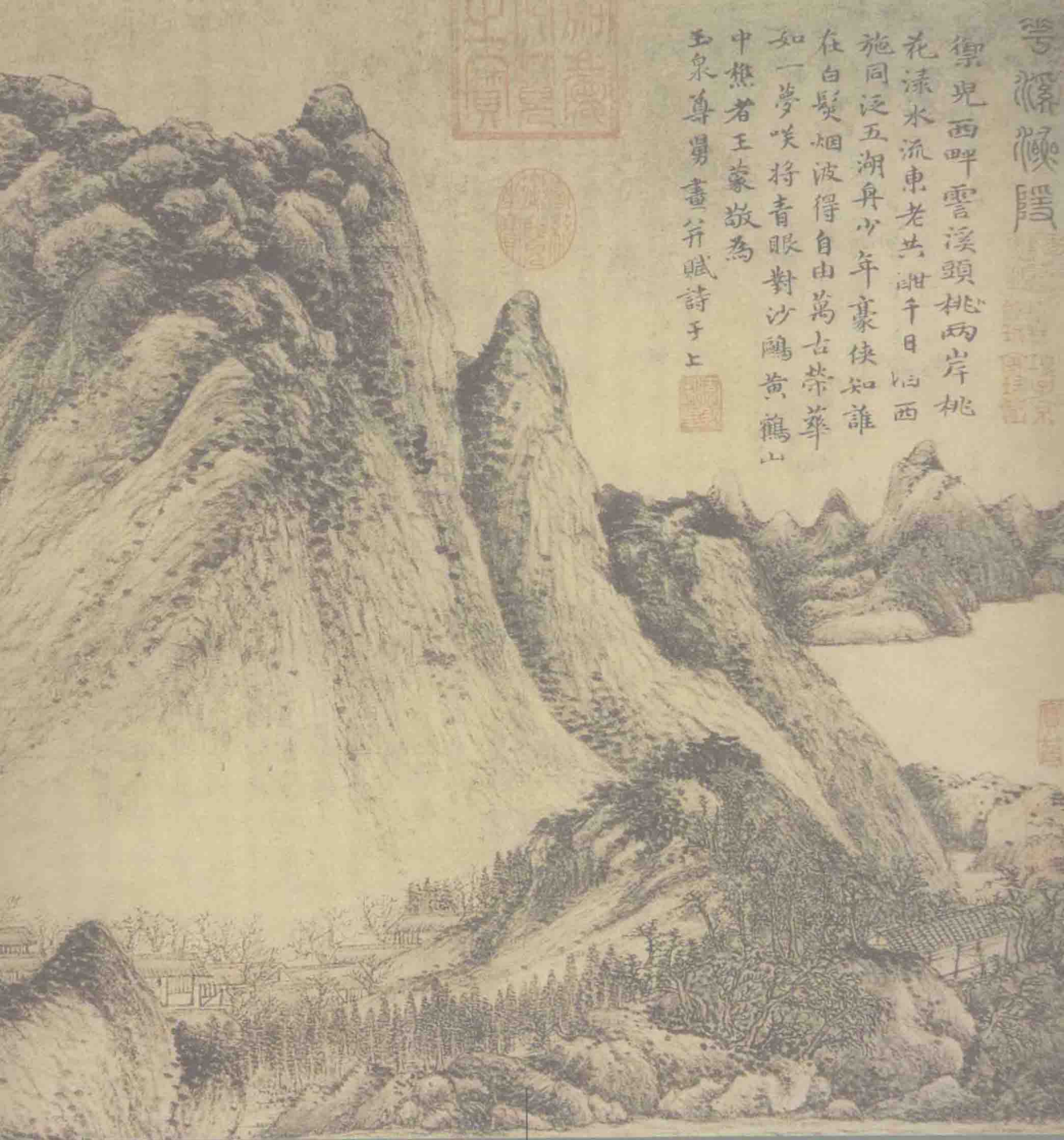

夢見西畔雲溪頭桃兩岸桃
花淒水流東老共酣千日酒西
施同泛五湖舟少年豪俠知誰
在白髮烟波得自由萬古榮華
如一夢笑將青眼對沙鷗黃鶴山
中懋者王蒙敬為
玉泉尊舅畫并賦詩于上

中国画教程

主编 王燕

副主编 米海鹏

 高等教育出版社

ZHONGGUOHUA JIAOCHENG

中国画教程

主编 王燕

副主编 米海鹏

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS · BEIJING

内容提要

本教材根据画种和技法的特点将中国画划分为五大部分：线描造型篇，以花鸟与人物白描为主；工笔色彩篇，分为工笔花鸟、青绿山水、工笔人物三部分；水墨写意篇，让学生通过对传统水墨花鸟、人物、山水的学习，体会中国文人画的深刻文化内涵；当代国画探索篇，通过水墨试验和重彩技法的探索，启发学生从材料出发，从传统和当代艺术中汲取灵感，创造既有时代特点又有文化深度的艺术作品；优秀作品赏析篇，通过赏析经典中国画作品，在经典作品的氛围中“取法乎上”，借“他山之石”用以“攻玉”。

本教材是适用于各大专院校、美术培训机构学习中国画的专业教材。

图书在版编目(CIP)数据

中国画教程 / 王燕主编. — 北京 : 高等教育出版社, 2012.5

ISBN 978-7-04-034166-9

I. ①中… II. ①王… III. ①国画技法—高等学校—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第008547号

策划编辑 梁存收
责任校对 刘 莉

责任编辑 潘亚文
责任印制 韩 刚

封面设计 刘晓翔

版式设计 范晓红

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 10.75
字 数 240 千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2012年5月第1版
印 次 2012年5月第1次印刷
定 价 35.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 34166-00

总主编 马志明 陈圣燕
主 编 王 燕
副主编 米海鹏

前言

中国画具有悠久的历史,在本民族的文化土壤上生根开花。在内容和艺术创作上,中国画反映了中华民族的民族意识和审美情趣,体现了画家对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文学等方面的认识。中国画强调“外师造化,中得心源”,具有深厚的传统文化内涵;要求“意存笔先,画尽意在”,达到以形写神、形神兼备、气韵生动。由于书画同源,两者在达意抒情上都强调骨法用笔,因此,中国画同书法、篆刻相互影响、相互促进,追求诗情画意的境界。

中国画有着自己明显的特征。在立意、构图、技法和程式化的表现诸方面,都具有自己的特点,传统的中国画不讲焦点透视,不强调自然界中物体的光色变化,不拘泥于物体外表的肖似,而多强调抒发作者的主观情感。中国画讲求“以形写神”,追求一种“妙在似与不似之间”的感觉。

当代中国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、花鸟画等画科;按其表现方法和使用材料可细分为工笔、写意、线描、水墨和重彩等形式。本书中,我们以教学为立足点,将中国画分为四大部分:线描造型、工笔重彩、水墨写意、技法创作。

1. 以线造型、以形传神——中国画的线描造型规律

“以形写神”是晋代画家顾恺之的一句名言,从而确立了中国画“神”高于“形”的美学观。它与以抽象性为主的近代欧洲美学观有很大的区别。即画人不仅要形似,还要神似。画出人的精神面貌,不止于外形之模拟,不拘泥于自然之真实。在这一理论指导下,历代出现许多传神写照的佳作,这一理论也成为指导绘画的一个重要准则。

2. 随类赋彩、色彩相和——中国画的工笔重彩法则

中国画的色彩,比较重视物体本身的固有色,而不去强调在特殊光线下的条件色。画哪一件物品,就表现哪一件物品的基本色,达到色与物、色与线、色与墨、色与色的调和。

3. 传移模写、迹与心合——中国画的水墨写意法则

中国画艺术不拘泥于对自然景物的表象的描绘,而是努力表达表象之后的神韵。中国画在用笔、用墨、用线时追求浓淡、干湿、快慢等变化,追求韵律、节奏、气势和意境之美。

4. 继承传统、勇于创新——中国画的技法创作研究

其一,要强调生活积累;其二,加深传统研究;其三,注重自身修养;其四,注意形式探索。在绘画中体现艺术的现代感和民族意识的纯正性之间的关系,把握中国画发展的脉搏。

中国画艺术在内容和形式上是完整统一的,在艺术风格和审美价值取向上具有鲜明的民族特质和内涵,体现了人与自然、人与社会的和谐关系,完美诠释了“美与和谐”的艺术

境界。

本书由江西师范大学王燕主编,米海鹏副主编。参编人员有陈圣燕、苏米、刘文辉、刘双喜、尚莹辉、戴俊涛、张弛、廖媛雨、高宇燕。谨向各位撰写者表示深深的敬意!本书的出版得到高等教育出版社的鼎力支持,在教材编写过程中,得到各位老师的支持和协助。由于编写时间仓促,企盼同学和界内同仁提出批评与指正。

王 燕

2011.12

目 录

前言

第一章 线描造型

第一节 关于线描	2
第二节 花鸟白描临摹	3
第三节 花鸟白描写生	4
第四节 人物线描临摹	6
第五节 人物线描写生	8

第二章 工笔色彩

第一节 工笔花鸟画	16
一、关于工笔花鸟画	16
二、工笔花鸟画的临摹	16
三、工笔花鸟画的写生	19
四、工笔花鸟画的创作	21
第二节 青绿山水画	23
一、关于青绿山水画	24
二、青绿山水画的临摹	25
三、青绿山水画的写生	28
四、青绿山水画的创作	31
第三节 工笔人物画	35
一、关于工笔人物画	36
二、经典工笔人物画的临摹	37
三、经典传统壁画的临摹	39
四、淡彩工笔人物画的写生	41
五、工笔人物画的创作	44

第三章 水墨写意 48

第一节 写意花鸟画	49
一、关于写意花鸟画	49
二、写意花鸟画的临摹与写生	49
三、写意花鸟画的创作	60
第二节 写意山水画	64
一、关于写意山水画	64
二、写意山水画的临摹	68
三、写意山水画的写生	72
四、写意山水画的创作	77
第三节 写意人物画	82
一、关于写意人物画	82
二、写意人物画的临摹	83
三、写意人物画的写生	84
四、写意人物画的创作	87

第四章 当代国画探索 92

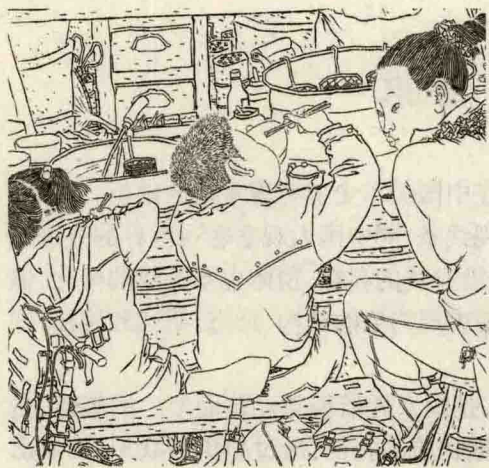
第一节 现代水墨实验	93
一、现代水墨实验的背景	93
二、多方位的水墨实验	94
三、观念性的水墨实验	100
第二节 现代重彩画	101
一、关于现代重彩画	102
二、现代重彩画的材料与技法表现	106
三、现代重彩画(岩彩画)的创作	110
四、岩彩画作品欣赏	115

第五章 优秀作品赏析 123

第一节 当代中国画作品赏析	124
第二节 高校学生中国画作品赏析	153

参考书目 162

第一章

线描造型

中国绘画史一直被一条长长的线纵横牵引:从战国帛画到魏晋卷绘,从《朝元仙仗图》到《水浒叶子》,笔法不断、骨法弥新;从顾恺之、吴道子到李公麟、陈洪绶,文脉相承、大家迭出。特别是“十八描”^①更是将线之形类提升至学理法度的层面,在笔线的“提按”、“转承”和“吴带当风”、“行云流水”中寄托画家的审美理想。中国画家用线是简洁和概括的,能够抓住事物的要点和特征,对线条特质的感悟和灵活运用已经达到了极致。线浓缩和积淀着民族文化的底蕴,线也独具内涵和语言美。线是一个独立的艺术符号,白描则是由线组合而成的表现体系。线只能在这个体系中发挥作用,白描是一种艺术创作的手段和形式。线自身呈现出一种美,而白描则将这种美体现为一种价值。从古代的“粉本”,到今天的中国画创作的起稿草图,白描的重要作用不容忽视。

^① 明代画家总结前人表现人物画用线的规律,作为人物画的基本技法,并流传于世。“十八描”可分为三类:一是适合工笔画的描法,如铁线描、高古游丝描;二是适合意笔画的描法,如枯柴描;三是适合小写意的描法,如战笔水纹描等。

第一节 关于线描

线描是中国绘画中一种极为重要的艺术语言,在中国美术史上有着重要的地位,“以线造型”是其特有的表现形式。中国画之所以特别重视线条,同中国人观察客观世界的方法以及传统审美观念有着密切的关系。客观物象的外表没有线的存在,物体也本无线的概念,但人们却从中提炼概括出带有主观虚拟性的线条,用来表现物象的结构、形态、质感和神情,同时也用来传达画家的思想感情。

线是相对面而言的,是对面的高度提炼和概括,是画家凭借视觉经验而产生的感悟,是对物体面与面的转折、启承、衔接的一种界定,是依据物象的特征,通过想象与联想,抽象出的形象化的符号元素。前人总结出来的“高古游丝”、“行云流水”、“钉头鼠尾”等都是形象化的艺术符号,是线描艺术语言的构成基础。中国画就是以这种线描符号作为艺术语言来塑造艺术形象,以线的形态、节奏、韵律体现意象的美感和内涵。所以,线描是中国画的造型基础,是学习中国画的首要课程和必须具备的基本功。

早期传统绘画的学习者,由于一直使用线性思维——以线的方式观察与认识世界,对线的认识转换就不存在隔阂。现在的学习者,由于一开始都受面与明暗的认识事物的方式的影响,因此对于线的认识转换还要有个过程。对于学习者来说,线到面的转化,即如何用线表现物象的坡面是关键。物象上线的变化丰富多样,它不仅体现在物体(客体)本身,更存在于绘画者的心里。也就是说,中国传统绘画中的线不仅具有造型的功能,更是要表达心意。传统人物画的“十八描”、山水画的各種皴法,体现的不仅是物体的结构与形状,更体现了不同的意境。

要保证线条的质量,正确的执笔与行笔是关键,执笔的要领是稳,只有稳才能够达到平、留、圆、重。执笔按传统写字的要求是指实、掌虚,指实才能实现平、留、圆、重,掌虚才能实现线的中侧、虚实、顿挫、转折等变化。以五指执笔法为例,大拇指与食指一定要捏紧笔管,如此才能做到指实,但是拇指与食指应成圈型,不能靠在一起,这样自然就实现了掌虚。执笔可以枕腕与悬腕,如果能够悬腕则最好,但一般初学者不容易做到,那么就需要枕腕。枕腕可用另一支手枕着,这样画短线比较好用。手腕有一定的活动空间,可以出现一定的变化。也可以直接靠在桌面(纸面)上,但不要将整个手臂靠在上面,要以腕的外侧虚靠着,有利于画长线。行笔首先要慢,慢了笔自然就沉下去,即所谓的“入木三分”或“力透纸背”。由于笔锋着纸的位置不同,行笔时可出现中锋与侧锋的丰富变化,中锋厚实沉稳,侧锋飘逸灵动。行笔方向的差异,可出现顺逆的不同线条,顺锋流畅,逆锋枯涩。行笔的转折,表达出转的连续与折的突变,表现出勾与皴的变化与配合等。

行笔过程中一定要注意起笔、收笔与转折处的变化,领会与体现起承转收、抑扬顿挫的变化,因此,起、收、转时不要过急,可稍微缓慢,以调整笔锋。起、收、转笔处的形状也是至关重要的,不可千篇一律。这种变化也是自然规律的体现,要符合自然物体的内在规律与结构,可参照物体上线条的外轮廓与内结构。行笔过程中不仅要注意单根线条的质量与变化,更要考虑线条之间的关系与呼应,在画第一根线条时就要考虑第二根、第三根以至整个画面的关系,要注意两根线条之间的开合关系,三根以上线条的聚散与呼应,整个画面线条的方圆与疏密。如此才谈得上气韵生动,才可能实现笔断意连以及笔不周而意周。

总之,在传统中国画学习中,线条是关键,既要注意单个线条的质量,也不可忽视线条间的关系,画者要胸有成竹、意在笔先,方能下笔肯定、放笔直行、心无旁骛。在学习时要多练、多想、多体会与领悟,心、眼、手配合一致,自然下笔有神,气韵生动。

第二节 花鸟白描临摹

【教学目的和要求】

1. 了解传统花鸟白描的起源和历史,掌握基本白描技法,为进一步的学习打好基础。
2. 培养对线条的控制,并理解这种效果简洁、明快的独特的绘画样式。
3. 掌握用白描体现不同视觉对象的质感、重量和运势。仔细观察分析所要临摹的经典花鸟画作品的白描关系,锻炼观察能力,学习掌握客观写生生物象的表现方法。
4. 分析当代花鸟画家的白描线稿,体会其中意境。
5. 课程结束,观摩总结。

【范本推荐】

宋人小品《腊嘴桐子图》、《葡萄草虫图》、《碧桃图》、《桃花山鸟图》、《白头丛竹图》、《幽篁戴胜图》、《写生蛱蝶图》、《五色鹦鹉图》等。

临摹是学习古代绘画的重要方法,也是继承前人表现技法的一个主要过程。通过临摹,可以学习古人如何从自然中选择题材、处理题材;如何表达思想、概括物象;如何经营构图和运用笔墨,并可以帮助我们进一步了解作者的时代背景、思想状况和创作方法。

临摹的主要目的就是学习前人的优秀经验,要特别注意研究,认真读画。我们可以有目的、有计划地去研究、观摩画家的原作,去了解历代画家的风格和演变关系,学习他们在用笔用墨、构图取材方面的特征和技巧,吸收长处。同时还要系统地阅读画史、画论一类的理论著作,丰富自己的知识。

临摹前选择好的范本是重要的,不要求全,可临摹其中一部分掌握其精髓即可。在动笔之前,一定要对范本进行全局的分析、研究,看看古人是如何画的,思考同样题材自己将怎样画,要在比较中发现范画特征、时代的气息、个人的风范和当时的画风。看范本继承了谁又影响了谁,要在互相比较中去分析理解各自的特征。仔细揣摩其中的线条意境,最好做到心领神会再开始动笔。在临摹的过程中,也要边画边思索,切忌“依样画葫芦”,只有样而无神是万万不可的。临摹要从大处着眼,要抓住作品的整体气势和精神状态;先定大轮廓,后从各个局部画起;先画主要部分,后画次要部分;先画前面的,再画后面的。

花鸟白描临摹范本有传统花鸟画的原作或高清图册等。花鸟白描临摹的工具材料有熟宣或熟绢、墨、铅笔和勾线笔等。

经典宋人小品的白描临摹步骤:

图 1-1,临摹前,仔细读画,分析其使用的白描方法,欣赏其中意境,力图还原作者当时的心境。该画以高古游丝描为主,荷花与荷叶不仅在墨色上要有所区分,且花瓣柔嫩而丰腴,

用笔须圆润流畅;荷叶厚重而生涩,用笔须顿挫有力。对其进行拷贝时铅笔痕迹不要太重,依稀能看清即可。

临摹白描首先要解决用笔的问题,用笔由起笔、行笔、收笔三个步骤来完成,在行笔起落之时也要结合些书法的特性,注意起承转合,欲左先右、欲下先上、快慢结合。在初学时最好以中锋用笔,讲究沉着为贵,圆润厚实为美。在运笔时,绘者要心态平静,将手的气力运至笔尖,使线条不但润泽有弹性,还要有气势,要一气呵成,气脉相连。(图1-2)

图 1-1 宋 山茶蝴蝶图

图 1-2 牡丹图 苏百钧

【作业要求】

完成花卉临摹白描稿若干幅。

第三节 花鸟白描写生

【教学目的和要求】

1. 在写生中用白描表现不同视觉对象的质感、重量感和运势的变化。仔细观察分析对象,锻炼观察能力,掌握客观写生物象的表现方法。
2. 理解写生的目的不仅在于“形”,更在于“神”。加深对“物理、物情、物态”三者的深刻认识。
3. 分析当代花鸟画家的白描线稿,体会其中意境。
4. 课程结束,观摩总结。

【范本推荐】

苏百钧的白描稿及教师的花鸟写生稿。

中国花鸟画写生传统蔚然成风,代代相传,我们可以从两方面来理解花卉写生的概念:一是指对花写生,面对实物熟悉其物理、物情、物态,塑造形象、创造典型的过程。二是指写花之生意、写花之生机,从而表达人的精神气质,这是花卉写生的本旨。

写生是认识生活、搜集创作素材的主要方法,又是锻炼造型能力和写实技巧的主要手段。写生在记录形象时要求客观造型的精微准确。整体、局部都要细画,所谓“尽精微,致广大”,要于微妙的变化中发现写生对象的特征。

1. 花卉写生的要点

在写生中,先要下工夫观察对象,耐心地发现其特征,捕捉典型,分析共性、个性,进行对比,从而选定构图;再深入细致地研究对象的空间距离感觉、环境氛围和时间季节的不同影响和变化;从局部到整体,从精微到全貌,从一花一叶到整树全枝,有了全面认识后,再通过写生记录下来。

自然形态的花卉是最生动、最丰富的,但也是最自然、最杂乱无章的,如果只是如实地记录花卉的自然面貌就失去了写生的精髓,所以在写生时,既要忠于写生对象,又要有主观的处理,适当地进行艺术加工。在写生时要学会做减法,掌握提炼和取舍的方法,不能看见什么就画什么,在作画开始时就要在头脑里想好构图,人为地组织画面,要将自然形象巧妙地转化为艺术形象,而不被观画者看出作者的刻意心思。最好在画小稿的时候,给作品画上边界,这样能养成画面的全局观。

花卉写生不仅要精确地刻画出花卉的形体结构,还要表现它的精神特征;不仅对着花能够写生,还能根据速写、记忆和想象进行默写创作。符合上述要求,就达到了写生的目的。

速写要求迅速、准确、洗练,它比写生难,必须经过锻炼。在练习的过程中,逐步由静到动,由慢到快,循序渐进地锻炼把握事物主要特征的能力。

默写有两种,包括在临摹中默写的运用和在写生中默写的运用。临摹中的默写是一幅画临过以后,再默写一张,变更其姿态,即把临摹中得来的能力,潜移默化地运用到创作中去;在写生中的默写,要充分利用写生中得来的印象和临摹中得来的技巧,加入主观创造,反映在画面上。因此,默写比较接近创作。

总之,写生、速写、默写三者的作用有分工,三者的目的也不同。写生是精微记录,速写是动势姿态的记录,默写是临摹和写生的辅助手段,又是中国画创作的重要方法。要通过观察、分析、记忆、写生、速写、默写等不同方法熟悉生活,把握繁复的花鸟形象,没有认识的深度就没有表达生活的内在精神和自己感受的深度。

2. 课堂写生

以樱花为例,这是比较常见的观赏花卉,要对其进行写生,就必须先了解它,弄清它的结构和生长规律。观察樱花要从整体到局部,先了解它的整体面貌,再锁定其中的一株,对其进行仔细观察,经过对局部的分析,从而认识它的整体。看它的花是如何生长,花瓣的形状,花的形态组成,花的正背反侧。用笔表现出不同的质感,单用线条就能明确地区分出花、叶、枝、干的材质美感,花的部分线条要柔美,干的线条要比较硬质,在接近花的部分要开始出现较软质的感觉。观察完外观再进一步分析它的花托与枝、叶与叶柄相接处的细节关系,使画出的写生独具美感、情理相通。通过这样的观察和分析,就可以选择樱花适当的角度进行写生,可变化多种角度,为日后的创作积累素材。

画好铅笔稿后就要拷贝上纸,画纸上的铅笔痕迹不要太明显,拷贝好后,用勾线笔以不同的描法勾出线稿(图1-3、图1-4)。

图 1-3 樱花白描 陈聪景

图 1-4 樱花白描 陈聪景

【作业要求】

完成花卉写生白描稿若干幅。

第四节 人物线描临摹

【教学目的和要求】

1. 了解中国画传统线描造型的演变史及线条的独立审美观念。
2. 通过对临本的题材、内容、形式及线条的勾勒手法的分析,掌握人物临摹方法和步骤。
3. 学习以意象造型观念、平面的观察方法去分析对象的结构和形体,通过白描的手法表现对象,强调线条的艺术表现力,要求造型准确、生动。
4. 赏析古今的经典白描作品,并进行比较。
5. 课程结束,观摩、讲评、总结。

【范本推荐】

李公麟的《维摩诘像》、武宗元的《朝元仙杖图》、永乐宫壁画、南宋佚名的《朱云折槛图》、陈洪绶的《水浒叶子》等。

线描学习一般是先临摹后写生,通过临摹学习古人的经验和作画规律,然后在实践中去运用和发展。古人所创的“十八描”是线描艺术中的典型,它对中国画的发展产生了巨大的影响,至今仍充满生机与活力。高古游丝描、琴弦描、铁线描、曹衣描等给人以和谐、宁静、舒展之感,传递出一种含蓄、典雅、抒情之美;柳叶描、蚯蚓描、橄榄描、枣核描等具有雄健有力、

生动活泼、起伏奔放、超然潇洒之趣;钉头鼠尾描、铍头描等传递出一种泼辣激昂、气势磅礴的情怀……所有这些,都是前人根据自己的感受和情怀创造出来的表现方法,是先贤对造化的体悟和提炼,是我们用之不竭的宝贵财富。所以,学习传统是学习中国画的第一步,临摹就是要立足传统,印证和领悟前人总结的要旨。无论是画花鸟还是人物,临摹的要求基本是一致的。以下是线描人物临摹的具体过程:

1. 选择摹本

选择一些不同特点的经典作品进行临摹,要由简到难,前期最好选择游丝描、琴弦描、铁线描等一些粗细变化较小的摹本(如《朱云折槛图》、《维摩诘像》等),后期则可以根据情况选择一些变化较多的柳叶描、钉头鼠尾描等摹本(如《朝元仙杖图》等)。在临摹之前要尽可能地揣摩古人的笔意,理解线条的组织结构,领会古人的用心。在这里我们就以《朱云折槛图》(图 1-5)作为范本进行临摹学习。

2. 整理线稿

《朱云折槛图》的原作不是线描,而是一张工笔画,我们所看到的线稿是别的画家整理勾勒出来的,对此我们要认真分析、整理线稿,因为它与原作是有一定的距离的。这种情况很多,如永乐宫壁画的线稿等。所以,我们最好是在这些线稿的基础上参照一些印刷较好的原作的照片,进行反复比较,在画面的某些地方甚至可以用放大镜去观察研究它的用笔和线条的结构关系,对于一些不清楚的地方则要去理解和修复。这样我们临摹所学习的就不仅仅是手上的功夫,更是对组织线条的理解。在图 1-5 和图 1-6 中,我们可以明显地看到《朱云折槛图》的原作与线稿的差别。

3. 拷贝线稿

线稿整理好之后,就要拷贝线稿。拷贝时以铅笔线自己能看清即可,不宜过重,否则会

图 1-5 朱云折槛图 佚名

图 1-6 朱云折槛图线描稿 刘文辉

影响勾勒墨线时的感觉和效果。

4. 勾勒墨线

墨线的勾勒是线描临摹中最重要的环节,要把握好墨色的浓淡干湿和线条的松紧畅滞、方圆直曲等关系,要体会笔尖在纸面上运行时的感觉,要不断练习,方能手心相映、笔随心转。

【作业要求】

完成人物白描临摹一幅。

第五节 人物线描写生

【教学目的和要求】

1. 以意象造型观念和平面的观察方法去分析对象的结构和形体,通过白描的手法表现对象,强调线条的艺术表现力,要求造型准确、生动。
2. 赏析古今的经典白描作品,并进行比较认识。
3. 课程结束观摩、讲评、总结。

【范本推荐】

贺友直的白描作品《山乡巨变》等。

写生练习是一个长期的过程,甚至贯穿于一个画家的一生,要循序渐进,由小到大,由简到难,要不断练习,由量变达到质变。

其实线描的形态变幻无穷,多姿多彩,前人总结出来的“十八描”只是概括了线描的基本线型,它并不能包容线描所有的形态。临摹的目的是要学以致用,学习传统当然重要,但更重要的是在实践中去感悟,要“外师造化,中得心源”,而写生就是最直接、最有效的方式。

(一) 线描写生的具体过程

1. 寻找视角

初学者理解中国画线的造型观念有一定的困难。因为西式素描的造型观念已深入人心,初学者突然要以线造型时往往会无可适从。所以,初学者在写生的时候切忌随随便便、不假思索地画,要寻找自己对线有感受的视角,要多思考、体会和发现,胸有成竹时下笔才有内容,才有感觉。

2. 揣摩意境

找到合适的视角后,不要急于作画,要用整个身心去感受其中的意境和趣味。对此,我们可以借助石涛的一段话来理解:“天地以生气成之,画以笔墨取之,必得以笔墨之生气与天地之生气合并而出……”也就是说,画面的生气源于天地之生气,写生时要“望秋云,神飞扬;临春风,思浩荡”,要对花揣意,运情摹景。这样,画面才会有生气,才会有中国画特有的意境。

3. 整体观察

由于线描造型语言的独特性,必然要求我们以中国画独特的方法来观察对象。“纪昌学射”这个寓言在一定程度上就折射出其中的道理:纪昌在学射时老师只教他盯着悬于窗前的

小虱子,直到他把它看成了如斗大一般,老师才让他拿起弓箭,结果一箭射中了虱子的心脏。学画要像纪昌一样先练眼睛,“怎么看”在某种程度上比“怎么画”更重要,因为“怎么看”决定“怎么画”。观察有以下几种方法:

(1) 看平面形

要在写生过程中培养平面造型意识,因为线描的造型语言是平面的。以图 1-7 这张线描为例,观察时首先要把视野打开,整体地观察各种实线与虚线所组成的平面形之间的层次。

(2) 去表就简

每个人物都是非常复杂的综合体。学画之初,很多人会感觉无处下笔,因为人们看到的表象的东西太多,比如形状、线、体积、空间、结构、虚实、强弱、质感、动势等,“去表就简”就是要把这些表面的因素全部剔除,最后只剩下人物各个组成部分的平面形和平面的结构。这样,就不会为一些复杂表面的东西所干扰,任何复杂的物象都会变得简单、单纯。

(3) 看“白”形

看“白”形,即看不是实线的虚形。在人物写生的练习过程中,要建立对立统一的辩证思维。用线造型有一个相辅相成的虚白形状。物象的实实在在的形固然重要,而这种虚白的形在线的造型语言里也同样举足轻重。我们看实形时更要看虚形,在画实形的同时其实也在画虚白的形(图 1-8)。

4. 起稿

起稿时心境要透亮自若,对人物的观察要细致入微,其中的每一笔都要体现出作画者对造型的理解。如图 1-9,这个老人传达到我们眼帘中的形象可能都差不多,但不同的处理方

图 1-7 步骤图一

图 1-8 步骤图二

图 1-9 步骤图三