

怎樣畫國畫

美術入門叢書

江海編著

香港 蕪美圖書公司 出版

怎樣畫國畫

編著者：江 海

出版兼發行：藝美圖書公司

香港北角英皇道三六六號

電話：H 七〇〇九五一

H 七〇〇九五五

電報掛號：“YIMIBOCO”

承印者：新華印刷股份公司

香港西營盤荔安里十五號

電話：H 四六二九八九

一九七一年二月版

定價港幣二元五角

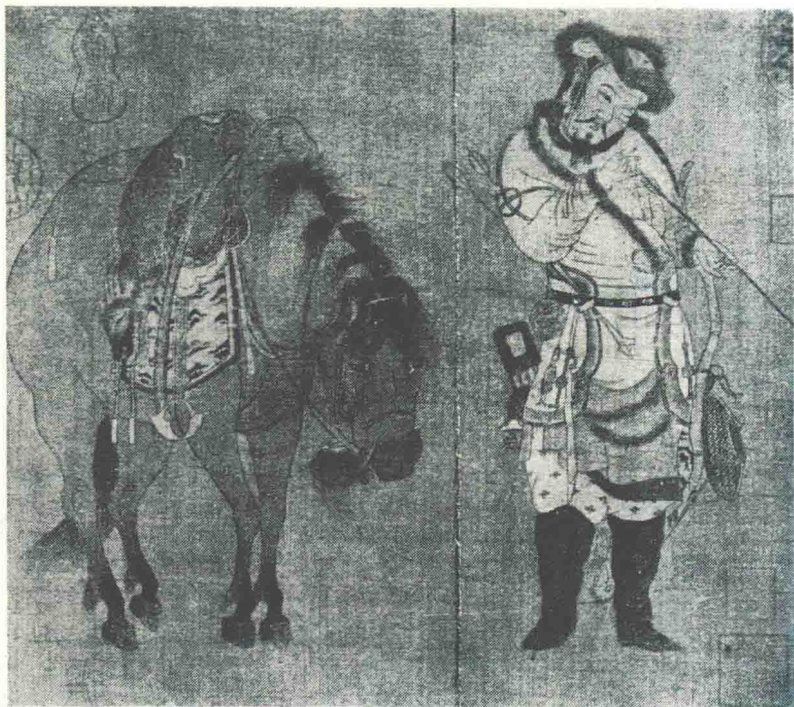
版權所有・翻印必究

新色
秋
十
五
白石

· 菊 花 ·

齊白石作

· 騎士獵歸圖 ·

宋 人

· 秋郊飲馬圖 ·

趙孟頫

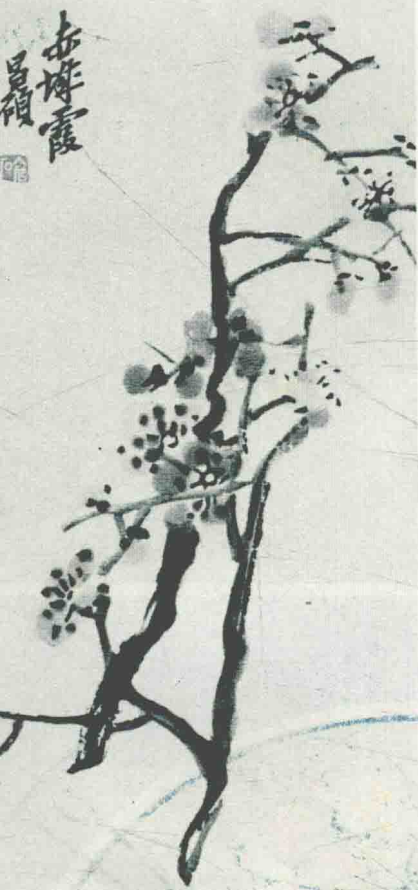

· 水鄉小景 ·

(彩墨畫)

(扇畫)

花

吳昌碩作

奔馬

徐悲鴻作

向汝健是果月用
寫先生寶光
徐悲鴻

編者的話

這套「美術入門叢書」是本公司專為有興趣學美術的初學者的需要而編寫，特點是內容切合實際，學以致用，給初學者在閱讀後就能夠具體的知道一些如何着手的方法，就能懂得一些美術的基礎知識。所以是適合自學用的入門書，也是適宜用作學校美術科的補充教材。

繪畫是一種趣味雋永的藝術。我們如果有志要成為一位專業的畫家固然不錯，否則做一位業餘的美術愛好者也是挺有意思的，最少，在工餘時這是一種健康的活動，會給你帶來無限的樂趣。

學習繪畫，像學其他學問一樣，是艱辛的工作，任何微小的成就，都是經過一定的辛勤鍛煉才得來的，其間沒有什麼秘訣，也不可能有什麼捷徑。學習中遇到困難和失敗，是不能避免的，只要有決心有恒心，有計劃的循着正確的方法去學，任何問題都可以解決的。經過努力學習，多練習，多研究，多臨摹佳作，然後掌握了熟練的技法，那就什麼題材都可以入畫，畫起來也得心應手，就有「信手拈來，盡成妙諦」的歡暢。

本叢書所談到的問題和各種繪畫技法，僅是入門的知識，給初學者應用參考。至於要進行創作，要養成自己獨特的風格與技法，那必須要在一定的基礎上不斷的學習，決不能求成於一朝一夕，所謂欲速則不達，那是必然之理。由於我們對美術的知識的膚淺，加以經驗不足，所談的問題不免帶有主觀成份，不正確的地方，希望讀者們給予批評指正。

目 錄

第一章 概 說

一 國畫的特點	1
二 國畫的應用工具	9
三 國畫的顏色	13
四 國畫的用紙	20

第二章 基本技法練習

一 關於用筆技法練習	22
二 關於用墨技法練習	39
三 關於着色技法練習	46
四 關於用紙	49

第三章 筆墨表現形式和要求

一 筆墨表現形式	50
二 用筆六要	58
三 用墨四要	62

第四章 構 圖

一 構圖的重要性	67
二 構圖示例	67

第五章 寫生實習

一	關於寫生	75
二	實習時的步驟	76
三	色彩記錄	79
四	寫生稿子	81
五	速寫法	82
六	藝術加工	85
七	寫生畫要點	89
八	寫生畫的忌病	96

第六 國畫技法經驗談

一	水法的使用	98
二	畫有四難	102
三	夜、景	105
四	太陽和月亮	105
五	風和雪	106
六	雨和陰天	107
七	水面物和水中的倒影	108
八	人面的着色	109
九	鳥、獸、蟲	109
十	花卉	110
十一	墨蘭、墨竹	110

十二	字和畫	112
十三	臨摹看的方法	113
十四	修改和挖補	115
十五	裝裱和保護	116

第一章 概 說

一 國畫的特點

毛筆是中華民族用於繪畫和書寫的傳統工具。中國的國畫是應用毛筆來作畫的。國畫畫幅的形式，除冊頁是長方形外，通常的形式是直而狹長的，自一尺以至丈餘不等，叫做立幅，或者用扁而長的，這種與立幅相反的形式，叫做橫披。又有一種形式叫做長卷或手卷，有的高不過數寸，而長則可到數丈，例如宋代張擇端的「清明上河圖」，高 25.5 公分（約 7 寸 7 分），而長竟達 525 公分（1.57 丈），還有，若團扇的圓形，摺扇的上闊下狹的扇形等多種形式。本書所談的只是中國畫的初步技法，和介紹畫國畫的經驗，以供初學者參考。

學習中國畫，首先要了解所謂中國畫和西洋畫有什麼不同的地方，中國畫有下列七個特點，簡述如下：

1. 工具的特殊性

畫國畫用毛筆是有許多特殊性能，如能又乾又濕又濃又淡，配合了各種用紙的特有性格，可以筆墨淋漓地或輕描淡寫地表現各種各樣的物象而獲得藝術效果。

有時鉛筆畫要用幾百幾千筆才好表現的，國畫只要幾筆就可勝任了。蠟筆、色粉筆一筆下去只能畫出一色，毛筆可以同時蘸上幾色，一筆下去，就幾色齊現，而又渾成一氣。

在歷來各種形式的國畫中不少是現實主義技法的典範，由於表現技巧的成熟，那怕只有幾筆水墨，仍不失爲一件有價值的藝術品。

我們看了幾千年前留下來的陶器上的彩繪，就可知道那時我們的祖先早已用毛筆來作畫了。再看歷史上的記載和遺傳下來的各代名畫，又可知道中國作畫主要工具就是毛筆。

2. 以形寫神

什麼是「神」，「神」就是神氣和性格。國畫家描繪世界萬物，不僅是人，就是一草一木，其所熱烈追求的，並非僅以對象的外形在畫面上客觀地再現爲滿足，主要的是緊緊地抓住對象的性格，把它反映出來，即所謂寫物的神。沒有神的形是死的形，能夠寫神，才算完成寫形的任務的。形與神兩者之間是有機的聯系，兩者是互相適應的。

作畫時，怎樣才能抓住對象的性格呢？主要的是畫家要把自己的思想感情，移入到對象中去，而用自己的感覺體會出對象的性格，結果是對象的性格和畫家自己的體會兩者交流融合起來。由於人體會和物性格的交互作用，一起灌注到畫面上去的結果，使得畫面上所畫的東西不是呆板的，而是活生生的，具有真實性的。如齊白石作的「荷花鴛鴦」（圖一）這幅畫不僅色彩鮮艷，且情趣含蓄，一對鴛鴦在並蒂蓮

圖 一

荷花鳶

齊白石作

下慢慢地游動，畫面呈現出一片和好、美滿的景象。因此，在國畫中，無論是山水、人物或雀鳥，無不生氣勃勃，同時因各畫家的性格不同，同是一幅山水、人物也各有其筆墨之長。

3. 高度提煉

國畫家從現實生活中汲取題材以後，都必須經過一番高度提煉的工夫。高度提煉是用藝術手法加以處理，哪些可以刪減，哪些可以誇張，如何加以塑造，經過去粗取精，千錘百煉以後，把一般事物的形象提煉成藝術的形象，雖然簡而精，却掌握了事物的特徵，不但不會失去真實性，反而比真實的東西更精粹更集中更有概括性，更具有動人的魅力，所以國畫筆墨洗煉，寥寥幾筆就能夠把事物塑造得恰到好處。如「魚鷹圖」（圖二），作者在

圖二 魚鷹圖

徐悲鴻作

這幅作品裏，充分發揮了中國民族傳統的水墨技法，生動地描繪出一羣魚鷹悠閑栖息的姿態，淡淡的幾株蘆葦，更顯示出浩渺的湖邊景色。

4. 處理空間的靈活性

從國畫的佈局方面就可以看到這個特點。首先，在國畫

的畫面上，常留有大塊的空白，例如山水畫，在應當畫天和水的地方往往不着顏色，留出白紙使虛實格外相生，人物畫、花鳥畫也往往不畫背景，讓它空白着，使主題格外突出，這種處理方法，在西洋畫是很少看到的，但在國畫却很普通，幾乎成爲一種規律。其次，在畫山水時，有所謂三遠即高遠、平遠和深遠的方法，這是處理空間的基本方法，以三遠作爲基礎，靈活地處理其它特殊畫幅形式的空間，並不像西洋畫那樣僅只局限於視點固定的焦點透視法。例如，爲了適應橫披和長卷的形式，創造出一種「散點透視」方法，宋代張擇端的「清明上河圖」就是採用散點透視法來作畫的最好的範例。好像從飛機上望下來似的鳥瞰法，雖久已成爲畫家們所普遍採用的方法，其實這種方法也是中國古代畫家靈活處理空間的一種天才的創造。

5. 意 境

國畫是最講究意境的，所謂意境，就是指畫中的一種境界。一幅畫不單是事物的單純的描繪，這裏面還含有畫家的富有感染力的感情，使別人看了畫，如身歷其境，可以受到感動。古人常言：「詩中有畫，畫中有詩」這兩句話說明了國畫是和詩很有關係的，所謂「畫中有詩」的詩意，就是指一種意境。相傳古時有個畫家，畫「深山埋古寺」這句詩意，畫了清山和澗水，雖沒有畫出廟宇，但有一個和尚在澗旁挑水，使人想到山裏有古寺的存在。還有人畫「踏花歸去馬蹄香」這句詩意的，畫了一個人騎着馬，有一羣蝴蝶跟着馬蹄

飛舞，把「香」字暗示出來，這都是有相當含蓄的例子，可以作為參考。又如宋人「柳蔭閑愁圖」（圖三），描寫一個老者倚樹閑眺的情況，頗有悠然的情趣。

意境是要到生活中去找的，畫家應從生活出發，來創造新的詩意新的意境，決不可以到現成的詩句中去找。從生活的體驗中找到的意境，才能夠不膚淺不庸俗，富有獨創性，

圖三 柳蔭閑愁圖

宋 人

才能感動別人，耐人尋味。

還有，意境應該從繪畫本身上就能夠看出來，在畫上題首詩，用以發揚畫中的詩意，詩與畫互相結合起來，使得感動人的力量更大，那是可以的，不過，畫中如果一點詩意都沒有，強在畫上題詩，那就失去了畫中題詩的意思的。

6. 線的運用

國畫在基本上是由線組成的。因此，線的運用，在國畫畫面上佔有重要的地位。在西洋畫中，線的作用僅只是作為形象的界限，表示它的輪廓，是從屬於形的，不能獨立存在，而在國畫中，線的本身是可以獨立存在的，線的作用並非僅只限於表示輪廓，還可以同時表現「形、質、動」三者，說得明確一點，就是關於空間、動勢、質感、凸凹、明暗至甚性格，無不能借着線的曲直、粗細、長短、乾濕、濃淡的巧妙運用而生動地表現出來。

歷代國畫家，對於線的運用方面，有很多的創造，例如山的皴法有廿六種之多，畫人物衣褶的描法也有十八種，畫花鳥可用雙鉤的方法鉤勒枝幹花葉，線的使用範圍是很廣泛的。

線的運用，與寫字是有一定的關係的。古代國畫家多兼工書法，而把寫字的方法應用到畫上去，使線的運用有所發展和提高。畫國畫如能時常練習寫字，對於線的運用方面會有很大的幫助。