

中国 画

学 谱

中国画的基础理论与技法

在本书中，作者重点整理了中国山水画的各種皴法、衣紋的十八描、苔點和夾葉、各家畫樹法，按中國畫的邏輯體系闡明了中國畫所涉及的畫理和技法；同時，將有關中國畫的各家名言和專用術語對照相應的國畫作品用淺顯的語言加以講析，是一本學習和了解中國畫的普及讀物。有助於初學者得到學習中國畫的初步門徑，有助於人們了解、欣賞中國畫。

王學仲◎著

中國畫
學
譜

中国画的基礎理论与技法

王学仲◎著

新世界出版社
NEW WORLD PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国画学谱 / 王学仲著. —北京: 新世界出版社,
2007.1

ISBN 978-7-80228-197-4

I. 中... II. 王... III. 中国画—技法(美术)
IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 136380 号

中国画学谱

作者: 王学仲

责任编辑: 高 见

装帧设计: 亿点印象

出版发行: 新世界出版社

社址: 北京市西城区百万庄大街 24 号(100037)

总编室电话: +86 10 6899 5424 6832 6679(传真)

发行部电话: +86 10 6899 5968 6899 8705(传真)

本社中文网址: <http://www.nwp.cn>

本社英文网址: <http://www.newworld-press.com>

本社电子信箱: nwpcn@public.bta.net.cn

版权部电子信箱: frank@nwp.com.cn

版权部电话: +86 10 6899 6306

印刷: 北京世艺印刷有限公司

经销: 新华书店

开本: 710×1000 1/16

字数: 200 千字 印张: 21

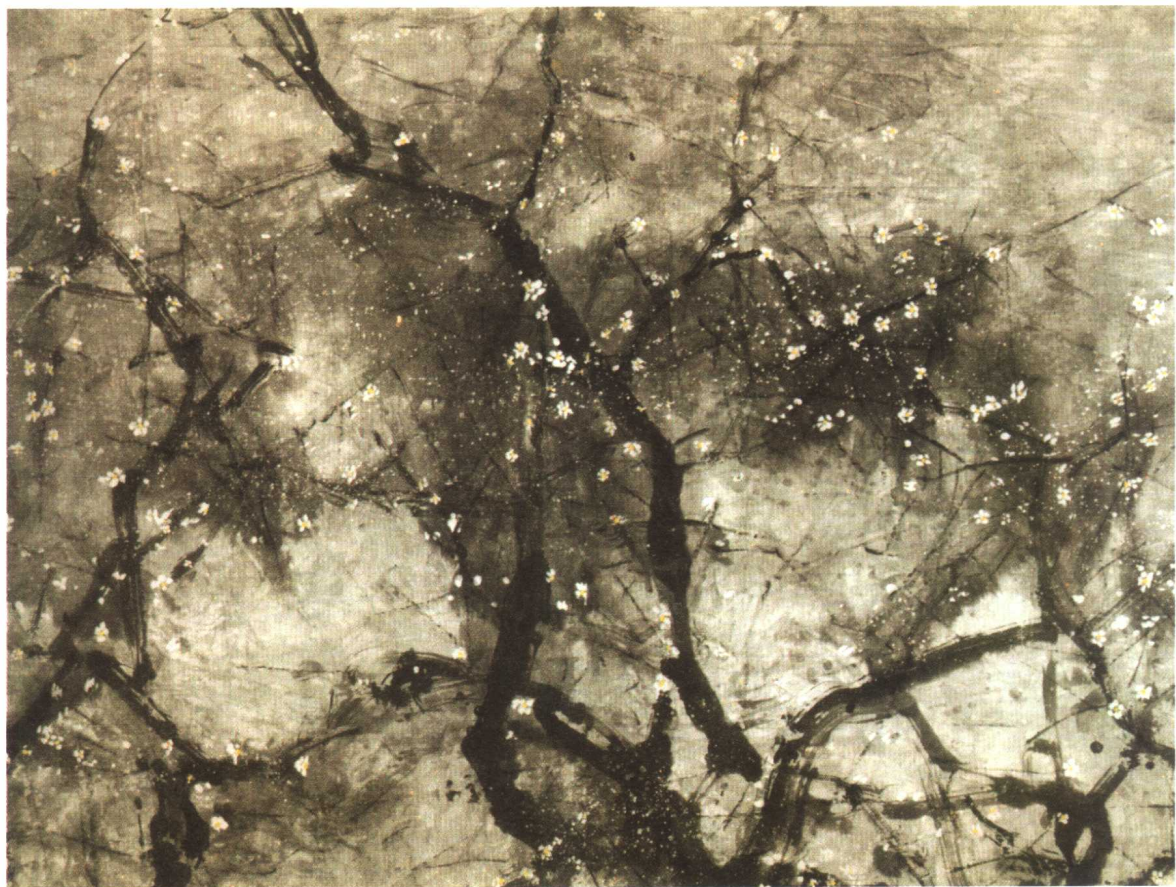
版次: 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月北京第 1 次印刷

书号: 978-7-80228-197-4

定价: 49.80 元

新世界版图书 版权所有 侵权必究
新世界版图书 印装错误可随时退换

■ 暗香 220×177cm 王学仲作

■ 路转溪桥忽见 242×158cm 王学仲作

■ 蒲州铁牛 360×143cm 王学仲作

■ 汉家陵阙 55×100cm 王学仲作

卷 头 语

中国书法有字帖，绘画有谱式，为初学者提供方便，这是很早就出现的学习方式，如宋代的《梅花喜神谱》、元代李衍的《画竹》、《墨竹》等谱，管夫人的《竹谱》。到了明代，画家亲自编绘画谱付刻更为流行，如唐寅的《唐六如画谱》、顾炳的《顾氏画谱》。单是黄凤池辑刻的，即有数种之多。到了清代，有的画家为了传授弟子，也编绘了不少画谱，如龚贤的《龚半千山水课徒画稿》。而真正把中国画分门列谱罗为体系的，应推清代沈因伯、王概等所编的《芥子园画传》，其流传之广远，影响之深刻，有目共睹，中国许多有成就的画家，都是通过《芥子园画传》得到启蒙，找到门径的。

但是目前的学习条件大大不同于前了，学生除了投师学艺外，还可以得到大量的国画读物，特别是由众多画家写出的个人经验之谈等。读物多了，学习起来自然也就方便了，但对读者来说，涉猎太多的读物，在时间和精力上都有一定困难，所以他们希望能在一种画谱上便可以了解到中国画学的多方面知识，对那些初学者以及在文化宫、文化馆等业余教学单位的国画辅导教师们来说，尤其如此。从这个意义上讲，为读者提供这样一本参考读物，是十分必要的，这也就是我写这本《中国画学谱》的中心目的。

我少年时代的启蒙画师苗君实专画梅、兰、竹、菊，四君子在他笔下生枝长叶，犹如魔术，脱手而出，使我很觉神奇。那时期，我主要是临摹他的

画稿。40年代初期，我进入北京京华美术学院国画系，从师系主任吴镜汀先生学画山水，又从师其弟弟吴光宇学画人物。吴镜汀先生生长于摹古，举凡宋元各大家，他能临摹酷似，他的兰竹画友徐石雪，誉他为“当今石谷子”。每次上课，他都给我留下一张皴法的画稿，临完后再换上另一种皴法。幼年时，我也曾从《芥子园画传》入手，而画传上没有浓淡干湿变化的各种画法，直至我得到吴先生的示范时，才有了茅塞顿开之感，再对照观赏故宫博物院的名画，对中国画的技法，才有了清楚的理解。

解放以后，我在中央美术学院，学习了素描和油画，又回到中国画，其认识有了新的飞跃，有了新的发现。中西的学习方法一对照，我发现中国画老师能够妙笔生花，并无什么奥妙与魔法，而是他们熟悉各种画程式。也发现了我国民族艺术的共同点，都存在于民族形式的程式化。我不懂京剧，感到其民族的气息强烈，可能就因为其独特的程式存在，比如说唱工吧，就有二簧原板或西皮之类；做工呢，就有手、眼、身、法、步；扮象呢，就有生旦净末丑的不同脸谱。这就给了我一个启发，原来民族艺术不只是一个空洞的名词，而是具有实际内容与丰富理论的。要掌握这些，也是要经过一番学习，才能学到手中。并非凡是具有素描速写功夫的，就可画出民族式的中国画，如有的国画用毛笔勾出；填上水彩，中国画的格调就不浓，成了中为洋用。因此我觉得认识民族艺术的特有形式尤其必要，即便有志于创新者，作为传统的一门技法知识学习，也不会束住手脚。学画从传统的程式入手，就像京剧演员学习手、眼、身、法、步，然后根据自己的特长，才不致演得像话剧和西洋歌剧一样。研究过民族程式的人，即使不按古老的程式去画，也可神而明之，保有一个传统面目的概念，从而使民族的格调增强。但愿阅读此书的初学者，不要成为旧程式的因袭者，而大胆地开创新程式。

基于以上的想法，多年来我在做一种工作，即把中国画的程式化，归纳成系统，编排出来，方便于初学者清楚的认识它，然后对照着实物摄像，再对照以前画家总结下来的画谱法式和古今人的名作，说明程式化是怎样由实际物象提炼出来，而又怎样变为画家各自不同的艺术造型，这样对照起来学习，更为方便一些。这样做，无论对初学国画或从事国画教学工作的人们来讲，都会有一些参考价值。从产生这种想法起，我即注意搜集有关资料，不断辑录了一些古今画家的名言，中国画的专用术语，并重点整理了山水画的各種皴法，衣纹的十八描，苔点和夹叶，各家画树法，把中国画所涉及的画理和技法，按国画的逻辑体系加以叙述。读者在读过这本书后，可以从大体上看

到中国画的面目如何。这也是我早年与《书法举要》同时写下的姊妹篇。

在这部谱式的编写过程中，我所采用的插图，除了古代画谱及名家大量作品外，也有近代画家如张大千和贺天健所作的少数图例，关于中国画的一般特点，我汲取了潘絮兹同志的一些见解；关于胶矾用法上，采纳了天津市老画家的一些经验；关于色彩的研漂，采纳了画家于非闇的一些经验。在装裱部分，参用了王梅枝、沈德传编辑的《中国画装裱》的部分图例，文字部分，曾请天津美术学院的阎丽川、王振德两位同志细心校阅过。这一书稿，经过了漫长的时间进行增删和修补，仍有很多缺点，初稿打印后曾征询过艺术好朋友的意见，得到不少支持和指正，在日本还得到日本今井凌雪先生的许多赞助，乘此付印机会，一并在此感谢。

王学仲

第一篇 中国画特点

■第一章 学习 体验 /1

中国画一般特点 /1

从写生到写意 /5

主题突出 /6

积累素材 /8

题材 体裁 /8

两个基本功 /9

■第二章 继承 创作 /11

六法 /11

传统技法 /12

外来技法 /12

述而不作 非画所先 /13

搜妙创真 /13

典型塑造 /14

■第三章 画谱 /16

综合性画谱 /16

一、顾氏画谱与唐六如画谱 /17

二、十竹斋画谱 /17

三、芥子园画传 /17

四、三希堂画宝 /18

五、古今名人画稿 /19

专题性画谱 /19

一、梅花喜神谱 /19

二、李衍竹谱 /20

三、集雅斋画谱 /20

四、梅兰竹菊四谱 /20

五、简明写竹法 /20

六、龚半千山水课徒画稿 /20

七、晚笑堂画传 /21

第二篇 立意 形神

■第一章 立意 /24

意存笔先 /24

胸有成竹 /24

意境 /25

意匠 /25

迁想妙得 /26

惜墨如金 /27

■ 第二章 形神 / 28

- 气韵生动 / 28
- 应物象形 / 29
- 笔立形质 / 30
- 落墨成象 / 33
- 以线存形 / 34
- 以形写形 / 34
- 以形写神 / 35
- 写真 / 36
- 起伏成实 / 37
- 形神兼备 / 38
- 情性言笑 / 39
- 情发于目 / 39
- 动必以手 / 40
- 石分三面 树生四枝 / 40
- 月画其明 水画其声 / 55

■ 第三章 避忌 / 64

- 外形模写 / 64
- 谨毛失貌 / 66
- 三病 / 66

第三篇 用笔

■ 第一章 执笔 / 70

- 执笔式 / 70
- 枕腕 / 71
- 悬腕与悬肘 / 71

■ 第二章 笔法 / 72

- 骨法用笔 / 72
- 中锋与侧锋 / 73
- 藏锋与露锋 / 73

- 顺锋与逆锋 / 74
- 转折提按 / 75
- 拖笔与战笔 / 76
- 勾 / 76
- 皴 / 77
- 擦 / 78
- 点 / 78
- 丝 / 79
- 枯笔 / 80
- 飞白 / 81
- 大胆落笔 细心收拾 / 82
- 力透纸背 / 82
- 工笔 写意 兼工带写 / 83
- 书画同源 / 84

■ 第三章 皴法 / 86

- 皴法名称 / 86
- 圆线皴类 / 88
- 直线皴类 / 95
- 点皴类 / 104

■ 第四章 苔点名称 / 114

- 直点类 / 115
- 横点类 / 118
- 圆点类 斜点类 / 119
- 孤线点类 / 121
- 夹叶 / 124

■ 第五章 线描 / 128

- 白描 / 128
- 十八描 / 129
- 铁线描类 / 133
- 兰叶描类 / 140
- 减笔描类 / 153
- 勾勒 / 160

勾 填 /161
曹衣出水 吴带当风 / 162
界 画 /162
指 面 /163

第四篇 用墨

■ 第一章 墨法 /166

水墨画 /166
墨分五色 /168
破 墨 / 169
泼 墨 / 170
积 墨 /172
宿 墨 /173
焦 墨 /174
墨分阴阳 /174
水晕墨章 /175
吹云弹雪 /176
没骨与墨骨 /176
渲 染 / 177
运 水 / 178

■ 第二章 避忌 /180

墨多掩真 /180
墨猪 / 180
项容无笔 /181

第五篇 用色

■ 第一章 着色方法 /184

着 色 /184

随类赋彩 /185
以色貌色 /186
平 染 / 186
碰 染 / 186
分 染 / 187
罩 染 /187
色墨混用 /188
退 晕 /188
衬 染 /188
干染 湿染 /190
积 粉 / 190
打 底 / 191
三矾八染 /191
矾画法 /192
堆金沥粉 /194

■ 第二章 着色格式 /195

大青绿 /195
小青绿 /197
金 碧 /197
浅 绛 / 197
工笔重彩 /198
水墨淡彩 / 201
丹 青 /201
吴 装 /201
单色法 /201
曾波臣法 /202

■ 第三章 色的处理 /203

研 漂 /203
出 胶 /204

第六篇 构图 透视

■ 第一章 构图 / 206

- 经营位置 / 206
- 三 远 / 207
- 开合争让 / 215
- 疏可跑马 密不透风 / 216
- 疏密聚散 / 217
- 计白当黑 / 218
- 布置之法 势如勾股 / 218
- 藏景 露景 / 220
- 补景 点景 / 220
- 九朽一罢 / 229
- 十二忌 / 229

■ 第二章 透视 / 231

- 中国画透视理论 / 231
- 焦点透视 / 232
- 散点透视 / 233
- 收敛众景 / 234
- 以小观大 / 235

■ 第三章 画科 样式 / 237

- 画 科 / 238
- 一、花鸟 / 238
- 二、山水 / 243
- 三、人物 / 243
- 四、草虫 / 244
- 五、走兽 / 247
- 六、四君子 / 249
- 七、松柏 / 257
- 八、杂花 / 260
- 样 式 / 265
- 一、立轴类 / 265

- 二、画框类 / 268
- 三、横幅类 / 268
- 四、屏风类 / 269
- 五、壁画类 / 270
- 六、册页类 / 271
- 七、扇类 / 271

■ 第四章 题字 印章 / 273

- 题 字 / 273
- 落 款 / 277
- 名 章 / 278
- 闲 章 / 279

第七篇 临摹 托裱

■ 第一章 临摹 / 282

- 传移模写 / 282
- 读 画 / 283
- 意临 全临 / 283
- 背 临 / 283
- 因袭模仿 / 283

■ 第二章 托裱 / 285

- 装 裱 / 285
- 托 背 / 287
- 飞 托 / 289
- 挖 补 / 289
- 绷 画 / 291
- 托裱工具材料 / 291

第八篇 工具 材料

■第一章 笔/296

羊毫 狼毫 紫毫/296

尖 齐 圆 健 聚/297

炭条 铅笔/298

■第二章 墨/299

松 烟/299

油 烟/300

墨 汁/300

■第三章 纸绢/302

宣 纸/302

生 纸/303

熟 纸/303

半生半熟/303

宣 笺/304

皮 纸/304

粗制纸/304

生绢 熟绢/305

■第四章 砚/306

端 砚/306

歙 砚/307

罗纹砚/307

一般砚石/307

■第五章 颜料/308

矿物色类/308

植物色类/310

西画色类/311

胶 矾/312

印 泥/312

■第六章 其他画具/314

笔 帘/314

笔 洗/314

色 碟/315

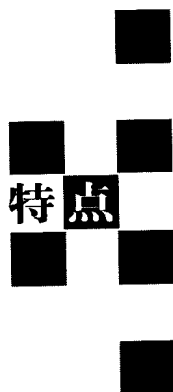
乳 钵/315

垫纸 垫毡/315

镇 纸/315

第一篇

中国画特点

■ 第一章 学习 体验

中国画一般特点

学习中国画，首先应了解中国画的特点是什么，所以这本书就先从这里谈起。

要想简明地用几句话回答以上的问题并不容易。传统的中国画具有悠久的历史，适应中国的文化土壤而生根开花，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，这些特点也正是目前国画理论家正在讨论总结的问题。这里试举数点。

一、首重立意 胸有成竹——中国画的构思

中国画创作以立意为先，许多绘画理论家都首先强调这一点，不管是画山水、画人物，还是画花鸟。