

中国画

**GUIDE TO
CHINESE
BRUSH
PAINTING**

轻松学

郑中华/编著

中国画

GUIDE TO
CHINESE
BRUSH
PAINTING

轻松学

郑中华/编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

CYPI PRESS

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明: 本书由中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可, 任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为, 必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报, 对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统, 读者购书后将封底标签上的涂层刮开, 把密码(16位数字)发送短信至106695881280, 即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通用户发送短信以当地资费为准, 接收短信免费。短信反盗版举报: 编辑短信“JB, 图书名称, 出版社, 购买地点”发送至10669588128。客服电话: 010-58582300

侵权举报电话:

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: cypaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

中国画轻松学 / 郑中华编著. — 北京: 中国青年出版社, 2011.10
ISBN 978-7-5153-0158-7
I. ①中… II. ①郑… III. ①中国画—国画技法 IV. ①J212
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第164182号

中国画轻松学

郑中华 编著

出版发行 中国青年出版社
地 址 北京市东四十二条21号
邮政编码 100708
电 话 +86 (0) 1059521188
传 真 +86 (0) 1059521111
网 址 www.cyp.com.cn
www.lion-media.com.cn
企 划 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策 划 莽 昱 陈婧莎
责任编辑 郭 光 陈婧莎
书籍设计 张宇海 张旭兴

印 刷 北京华联印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16
印 张 15.25
版 次 2011年10月北京第1版
印 次 2011年10月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5153-0158-7
定 价 69.80元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系
电话: (010) 59521188

读者来信: reader@cypmedia.com

“北京北方方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体:
方正胖娃简体 方正字迹—方正童体毛笔字体 方正苏新诗

目录

Contents

序言	4
----	---

必备工具 & 基本技法	9
-------------	---

* 必备工具	10
* 握笔	14
* 磨墨	15
* 蘸墨	15
* 运笔	16
* 笔法	17
* 调色	18
* 书法 & 篆刻	20
* 装裱	21

案例详解	23
------	----

* 花卉植物篇	24
* 水果蔬菜篇	64
* 鸟类篇	90
* 鱼类虾蟹篇	116

* 昆虫篇	130
* 哺乳动物篇	142
* 人物篇	164
* 山水篇	184

组合 & 欣赏	215
---------	-----

* 蜻蜓戏荷	216
* 芦雁图	218
* 杂花图	220
* 一篮樱桃	222
* 菜蔬一箩筐	224
* 鱼藻图	226
* 蝴蝶图	228
* 猛虎图	230
* 骑驴远足	232
* 凭栏仕女	234
* 蕉阴斗蛭蚬	236
* 江畔独钓	238
* 深山古岭	240
* 农趣图	242

中国画

**GUIDE TO
CHINESE
BRUSH
PAINTING**

轻松学

郑中华/编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

CYPI PRESS

目录

Contents

序言	4
----	---

必备工具 & 基本技法	9
-------------	---

* 必备工具	10
* 握笔	14
* 磨墨	15
* 蘸墨	15
* 运笔	16
* 笔法	17
* 调色	18
* 书法 & 篆刻	20
* 装裱	21

案例详解	23
------	----

* 花卉植物篇	24
* 水果蔬菜篇	64
* 鸟类篇	90
* 鱼类虾蟹篇	116

* 昆虫篇	130
* 哺乳动物篇	142
* 人物篇	164
* 山水篇	184

组合 & 欣赏	215
---------	-----

* 蜻蜓戏荷	216
* 芦雁图	218
* 杂花图	220
* 一篮樱桃	222
* 菜蔬一箩筐	224
* 鱼藻图	226
* 蝴蝶图	228
* 猛虎图	230
* 骑驴远足	232
* 凭栏仕女	234
* 蕉阴斗蛸蛸	236
* 江畔独钓	238
* 深山古岭	240
* 农趣图	242

序言

Introdoction

中国画或称“国画”，它有别于西方油画、水彩等等绘画门类，是一种非常具有东方特色的绘画形式。中国画的概念形成于民国以后，民国之前，中国人称绘画为“丹青”，民国以后随着西画东渐，许多中国人学习油画、水彩等西洋画技法，这时中国画才作为一个中国本土概念被提出，以示与西画有所区分。一般来说，它指的是那些使用毛笔作为绘画工具，在宣纸、绢帛上进行绘画的绘画形式。因为毛笔非常柔软，宣纸和绢帛具有很好的亲水性和沁水性，所以中国画这种绘画形式常常能将墨与色演绎得灵动而富有变化。现如今，中国画在全球的认知度已经越来越高，越来越多的外国人喜爱并开始学习它。

学画中国画其实挺容易，中国画在写真与写实方面的要求要大大小于西画，即使你没有一点绘画基础，不懂得透视关系，只要仔细观察，勤加练习，发挥想象力，也能创作出很不错的富有趣味的作品，而如果有一些西画基础，则会有更大的发挥空间。然而，要画好中国画却又挺难，这难点在于，它在写真与写实以外，包含了更多的内容，这些内容是精神性的，蕴藉在笔墨中。只有饱含中国画精神的作品才算得上佳作。中国画的精神以及表达精神的方式与西画有着显著差异，譬如西画多表现历史、人物、风景等题材，而中国画中最著名、最常见的题材却是梅、兰、竹、菊这四种植物。梅、兰、竹、菊被尊为“四君子”，两千余年来，它们是历朝历代画家们的必修课。中

《双勾竹图》，元李衍绘，竹题材绘画作为文人的最爱，在宋、元、明、清几代都受到重视。

《簪花仕女图》，唐周昉绘，它代表了我国古代仕女画的最高成就。

国人在国画中描绘它们不仅仅是因为它们的美丽，更多是因为它们所代表的高洁品格。许多画家描绘它们时，其实是在画自己，标榜自己的节操，述说自己的志向。所以，学画中国画，建议从“四君子”开始，画这四种植物的时候，先好好体味一下它们所代表的高洁品格以及中国画的精神。说起来，中国画是相当怡情养性的，在学习中国画的过程中，或许你能够得到些许人生感悟呢。

那么如何学习中国画呢？首先，需要先熟悉一下中国画的历史。中国古代绘画艺术的历史非常久远，撇去早期岩石、陶器等媒介上的绘画不谈，遗存至今的中国画作品最早可以追溯到三国两晋南北朝时期。而目前有记载的最早的中国画画家是三国时吴国的画家曹不兴。关于曹不兴有很多神奇的传说，据说他能够将不小心滴落在纸上的墨点巧妙地修改为生动的苍蝇，因此而深受吴王孙权的喜爱。曹不兴以后，历朝历代都有中国画大师涌现，各朝各代都有其代表性的风格。继三国两晋南北朝时期的仙风道骨和士人情怀后，隋唐时期，中国画进入了一个最富丽、最华美、最大气的阶段，这一时期的名家有初唐时期的阎立本、吴道子，盛唐时期的张萱，以及晚唐时期的周昉，他们几人都擅长人物画，阎立本笔下的帝王沉着稳重，吴道子笔下的仙人衣带飘飘，颇有仙家之气，而张萱、周昉笔下的仕女则端庄富贵，气度不凡。随后的五代两宋时期，除了人物画外，中国画的另两个重要画科——花鸟画和山水画都得到了极大的勃兴。这一时期文人阶层崛起，花鸟画和山水画更适合他们含蓄地表达情感的需要，他们赋予了花鸟和山水更多的精神内容，也成就了这一时期绘画精致、淡雅的特色。五代及两宋的统治阶级对绘画艺术非常重视，有一些皇帝除了授意宫廷画家们作画外，甚至还亲身实践，充分参与到绘画创作中。徽宗赵佶就是一个例子，他不务正业，对国事漠不关心，将大部分时间投入到绘画中，他统治时期，内忧外患，然而艺术领域却呈现出多年难见的繁荣景象。辽、金、元三朝是少数民族统治下的王朝，这一时期的绘画艺术一方面具

有民族融合的特征，另一方面因为许多汉族文人不满意少数民族的统治，借助绘画来表现自己的情怀，所以他们的绘画具有更加明显和明确的汉民族特性，并强调文人精神。其后的明清两朝，宫廷绘画和文人画的分野日益明显，并逐渐对立起来。宫廷绘画用色较为浓艳，用笔工整细腻，风格偏重装饰性。而文人画则用色清雅，用笔洒脱随意，偏重表达意境和情怀。民国以后，中国画艺术发生了一次革命，从古人 and 传统中汲取灵感还是吸收西方绘画的元素，成为新一代中国画家不断讨论的话题。在新时期，中国画艺术有了许多变化，题材和风格都更加多元，画家们通过绘画探讨的问题也更加多变了。中国画艺术的风格随着历史的发展而演进，然而其中有一条一以贯之的脉络，本书中的范例兼有传统性和现代感，在学习的过程中，如果能够观摩一些古画，仔细揣摩，相信能从其中汲取不少灵感，绘制出更地道的中国画作品。

其次，还需要了解中国画的风格类型。总体来说，中国画可以分为工笔和写意两种风格类型，这两种风格类型一直并存着，历代延续，它们代表了中国画的两个面向。工笔画以工细、写实为特点，最常见的有工笔白描和工笔重彩两类，工笔白描指的是用极细的墨线，精细的描画出物象的轮廓，不设色亦不晕染的绘画手法。工笔重彩

则是在工笔白描的基础上，加以浓丽而细致的色彩来表现物象。写意画以随意甚至狂放为特色，不求形似，重视表现物象的意趣。写意有大写意与小写意之分，大写意较之小写意用笔更洒脱，偏离物象的实际形象更远。本书中的绘画示例大多数是小写意或者兼工带写风格的，因为工笔风格的作品绘画难度较高，而大写意风格因过于狂放而难以被普通人及初学者接受。

在了解了中国画历史和风格类型后，在进入真正的范例学习前，初学者还需要对中国画的笔、墨、纸、砚等基本工具以及皴、捺、晕染等等常规技法有一些了解，这部分内容在“必备工具&基本技法”一章中都有详述，待把这些内容都烂熟后，再进入范例学习，必将事半功倍。除了“四君子”以外，花卉、蔬菜画法最为简单，初学者可以由此入手。而鱼类、昆虫以及鸟类的画法稍微复杂，可待练习过一些花卉、蔬菜题材后，再学习这一部分。哺乳动物、人物以及山水则难度较大，需要仔细观察和不断练习才能学会，如果能掌握它们，你就几乎是一位中国画高手了。

本书采取渐进式的编排模式，包含三百余个国画示例。如果你是一个中国画的初学者，只需要跟随本书的步伐，勤加练习，一定能够很快入门并进阶。而如果你有一定的西画基础，或曾经接触过中国画，那么你一样可以从本书中获益良多。希望本书能成为你的良师益友，亦希望你能在学习中国画的过程中，感受中国画的魅力，体味宁静、从容地用笔所带来的东方式的精神愉悦。把画成的中国画作品作为礼物赠送给亲友，与他们分享这份愉悦，亦是不错的选择。

《写生珍禽图》，五代黄筌绘，这是黄筌为教授他的儿子黄居菜花鸟画技法而绘制的示范作品。

《听琴图》，北宋徽宗赵佶绘，徽宗赵佶作为一位皇帝，非常热爱绘画，这幅图是他传世作品中最上乘的。

《玉堂柱石图》，清陈洪绶绘，该图以工笔画法表现花鸟。

《荷鸭图》，清朱育绘，该图是以写意手法表现花鸟的代表作品。

必备工具与 基本技法

Materials and Techniques

* 必备工具
 * 握笔姿势
 * 磨墨技巧
 * 蘸墨技巧
 * 运笔技巧
 * 笔法技巧
 * 调色技巧
 * 书法篆刻
 * 装裱

必备工具 The Scholar's Desk

“工欲善其事，必先利其器。”学习中国画前，如果能有一套应手的工具，在绘画的时候一定会有事半功倍的效果。中国人对于画中国画的工具是很讲究的，称它们为“文房四宝”，这四样宝物是：笔、墨、纸、砚。这四样宝物在中国人眼中不仅仅是实用的工具，而且还是文化和精神的象征，有时候它们本身就是一件件精美的艺术品。

《乾隆岁朝行乐图》，画中男子为清朝乾隆皇帝，他面前摆有“文房四宝”。

宣纸 & 镇纸 Xuanzhi and Paperweight

宣纸起源于唐代，因为原产于安徽宣城而得名，它薄如蝉翼，轻且韧，水和墨在上面能呈现出千万种变化。因为宣纸特别的性能，画国画时它是不可替代的，因为只有在这种纸上进行绘画，才能表现出国画特有的效果。

宣纸的制作材料可谓纯天然，主要材料为青檀树皮和稻草，辅料有桑、麻、竹等等。宣纸的制作工艺十分复杂，这些材料经过浸泡、灰沤、蒸煮、漂白、制浆、水捞、加胶、贴烘等十八道工序，历经一年左右方可制成宣纸。

宣纸的种类很多，根据其吸水性和沁水性，可分为生宣、半熟宣和熟宣三种。

生宣的吸水性和沁水性都很强，落墨时，墨会在纸上洇散开，形成丰富的变化。泼墨法、积墨法等中国画表现手法非常适合在生宣上使用。一般来说，画大写意山水、花鸟、人物时，首选生宣。

生宣

半熟宣

熟宣

成卷的宣纸

裁成小张的宣纸

绘刻有名言警句的镇纸

绘刻有图案的镇纸

扇面可以理解为是一种已装裱好的宣纸

半熟宣的吸水性和沁水性介于生宣和熟宣之间，落墨时，墨色会有一定的洇散效果，但不如生宣明显，较易控制。一般在画小写意或兼工带写风格的绘画时使用。

熟宣是在生宣表面涂上明矾加工制作而成，它的吸水性和沁水性最差，纸质较硬。它的优点是，墨色不会在其上洇散开，便于控制，适合工笔画的绘制；它的缺点是，如果久藏而方法不当，很可能发生脆裂。

因为宣纸轻薄的特质，绘画者往往备有镇纸，用来压住纸边，以防纸被风吹走。镇纸的样式很多，人们常在其上绘刻名言警句，画画的同时，亦提醒自己做人的道理。

小贴士

建议初学者选择熟宣为宜，因为在熟宣上作画，墨色不会洇散开，容易掌控。

笔架

Brush and Brush Holder

毛笔是中国传统的书写工具，画中国画一定要用毛笔，毛笔是用兔、羊、狼、鼬等几种特定动物的毛配上竹、木、瓷等材质的笔杆制作而成的。狼和鼬的毛现在已经很少使用了，一般用狗尾巴尖上的毛来代替。羊毛、兔毛比较柔软，用它们制作的笔被称为“软毫”笔，狼、鼬、狗的毛较硬，可做“硬毫”笔，初学者一般使用“兼毫”笔，这是一种狗毛和羊毛混合的笔，软硬度适中而且很有弹性。

依照笔峰的形状和长短，毛笔可分为圆毫、尖毫、长锋、中锋、短锋等几种。一般来说，圆毫中锋笔较适合作画，初学者可以从此入手。

一般画家都会备一个笔架，这样蘸了墨水的笔就可以靠在上面，不会弄脏桌面或纸张。另外，如果你有很多的毛笔，不妨买一个笔挂，这样用毕洗净的毛笔就可以挂起来保存，这样最有利于毛笔的养护，能够延长其寿命。还有一种收藏毛笔的工具——笔帘，当你需要带毛笔外出时，可以用笔帘卷起所有的毛笔。

小贴士

建议备齐大、中、小至少三支毛笔。毛笔的好坏在于笔毛，每次使用完一定要清洗干净，捋顺，这样便于下次使用。

墨 & 砚台 Ink and Inkstone

墨的主要成分是炭黑、松烟和胶，与现今钢笔墨水的成分是不同的。传统的墨是块状的固体，称为“墨锭”或者“墨块”，需要加水，在砚台上研磨才能成为书写用的墨水。墨以安徽省出产的最好，安徽从古至今有许多制墨名师，他们制作的墨不仅仅是用来写字画画的文房用具，更是一件艺术品，价值往往连城。

现如今有了瓶装的墨汁，方便省时，但还是有很多人觉得画画前慢慢地把墨块研磨成墨汁是一种情调和享受。

小贴士

如果觉得磨墨费事，可以买现成的墨汁来使用。“一得阁”和“曹素功”都是不错的品牌。

国画颜料 & 调色盘 Ink and Paint Tray

传统的国画颜料一般分为矿物颜料和植物颜料，朱砂（红）、石黄（土黄）、石绿（翠绿）、赭石（棕）等属于矿物颜料，而花青（深蓝）、胭脂（紫红）等色为植物颜料。如果认真对比一下就会发现国画颜料和色粉、水彩颜料有挺大的区别。国画颜料种类并不很多，但是通过调配，能产生非常宽的色域。近现代，也有不少国画名家尝试着把鲜艳的水彩颜料用于国画创作，效果很新颖。

国画调色盘以白瓷质地的为佳，因为白瓷能够很好的衬托国画颜料的颜色，便于画者观察，且白瓷质地细密，颜料很难渗透进去，用过后便于清洗。

