

少·年·美·术·入·门·系·列

SHAO NIAN GUO HUA RU MEN

少年国画入门

吴运鸿 赵强 编著

知识出版社

少年美术入门系列

少年国画入门

吴运鸿 赵强 编著

吴运鸿 赵强 编著

知识出版社

(京)新登字 188 号

内 容 提 要

为了使热爱中国画的青少年朋友对国画有一个入门式的初步了解，我们编写了这本《少年国画入门》。书中就国画的基础知识做了系统的介绍。此书是学习国画的启蒙读物，它根据初学者的特点，从国画的基础知识和基本笔、墨技巧入手，由浅入深，分别对山水、花鸟、人物、写意和工笔等方面进行了讲解介绍，初学者易懂、易学。本书除适合少年儿童自学国画外，还可以做为美术教师的参考教材。

少年美术入门系列

少年国画入门

吴运鸿 赵 强 编著

知识出版社出版发行

(北京阜成门北大街 17 号)

新华书店经销 北京外文印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 4 字数 70 千字

1993 年 4 月第 1 版 1994 年 7 月第 2 次印刷

印数: 23001—33000

ISBN 7-5015-0936-0/J·89

定价: 6.00 元

序

中国画是中国文化的瑰宝，是世界艺术宝库中的一颗璀璨夺目的明珠。

中国画以她独具的东方文化的艺术之美，给人们以赏心悦目的艺术享受。

中国画与中国文字有不解之缘。它讲究形、神兼备，注重感受与情调，强调情趣与意境，推崇画家的个性与表现。在绘画上强调笔情墨趣，注重技法与形式的运用，体现出我们中国人的高度文化修养与审美水平。

中国画做为一种绘画艺术，同时也做为一种东方文化，越来越受到世界人民的重视和喜爱，要求学习中国画的人也越来越多，特别是广大少年儿童，学习的要求更是十分迫切。艺术教育对于广大少年儿童来说，是全面发展必不可少的一个重要组成部分。

吴运鸿、赵强合著的《少年国画入门》一书的出版，为渴望学习中国画的少年儿童做了一件十分有意义的事情。

吴运鸿、赵强两同志，多年从事青少年美术教育工作，积累了丰富的教学经验。书中根据广大少年儿童的特点，由浅入深、通俗易懂地讲解了国画的笔墨变化、构图、透视、写意、工笔等基础知识，从花鸟、山水、人物等几个方面，安排学习内容，介绍学习方法，特别强调了临摹、写生、创作的重要性，是一本难得的国画入门教材。

运鸿与我相识近三十年，是我的一位学生。在他还是孩子的时候，就表现出对绘画的浓厚兴趣。他从小勤奋、好学，经常到我家来请教，并看我画画，后来进入专业院校深造，由于他的不断努力，取得了长足的进步。近年来，先后出版了《少年素描入门》、《少年速写入门》、《少年色彩入门》、《少年图案装饰入门》等一系列专著，为美术教育做出了显著成绩。在《少年国画入门》即将出版之际，运鸿让我为此书作序，我十分高兴。

我希望运鸿能够继续努力，做出更大成绩，也希望这本《少年国画入门》同样会受到广大少年儿童美术爱好者的欢迎和喜爱。

北京中国画院一级画师

董江九

一九九五年元月廿七日

前 言

中国画是我国特有的民族绘画形式，是东方文化的瑰宝，也是世界艺术宝库中的一颗明珠。中国画是在中国文化发展的历史长河中逐渐形成发展起来的，她植根于中华民族文化的沃土之中，充分体现着我们民族的艺术气质、文化修养和审美情趣。

中国画在艺术上强调意境，注重感受与情调，讲究技法，推崇画家的个性创造与表现。在表现方法上强调形、神兼备。在绘画工具材料上，以传统的书写用品毛笔、砚台、墨、宣纸为工具，是世界上唯一与文字有不解之缘的绘画形式。经过数千年的发展及无数艺术家的努力，中国画以它特有的艺术语言，向世界展示出东方艺术的魅力。近年来，特别是改革开放以来，中国画受到世界人民的喜爱和欢迎。人们对于了解和学习中国画的要求越来越高，要求学习中国画的青少年朋友也越来越多，中国画以她前所未有的生命力，在民族传统的沃土上沐浴着时代的雨露，焕发出勃勃生机。做为一种绘画艺术，更做为一种民族文化，中国画被越来越多的人做为一种必不可少的艺术修养来学习。人们从中不仅能够得到东方文化的陶冶，更能体味出独特的东方艺术的审美品味与意境，感受到我们民族的高度的文化艺术修养与创造精神。

本书是学习国画的启蒙读物。它根据初学者的特点，从国画的基础知识和基本笔、墨技巧入手，分山水、花鸟、人物、写意、工笔等几个方面进行介绍与讲解。初学者易懂、易学。学习中国画，入门阶段临摹前人的优秀作品是十分重要的学习方式，也是掌握基本画法和基本技巧的捷径。但同时也要十分重视提高自己的写生能力。在提高笔墨技巧和写实能力的同时，注意提高自己的艺术修养和欣赏水平，才能使我们的绘画能力得到全面的培养和训练。

多看、多思、多练，是学习成功的保证。青少年朋友们要根据自己的实际情况和条件，认真、踏实、主动、有创见地去学习。祝愿大家依靠自己的聪明才智和勤学苦练取得成功。同时也希望这本小书能够给你们的学习带来帮助。

作 者

一九九二年十月

目 录

序 前言

一、中国画基础知识

- (一) 中国画发展简介 1
- (二) 中国画的种类 8
- (三) 中国画的工具 10

二、如何学习中国画

- (一) 临摹、写生、创作 12
- (二) 掌握笔墨特点和纸性变化 13
 - 1. 执笔姿式与用笔技巧 14
 - 2. 掌握墨色变化 18
 - 3. 熟悉纸的性能 21

三、中国画的构图与透视

- (一) 什么是构图和透视 23
- (二) 构图的一般法则 23
 - 1. 黄金律 24
 - 2. “五字法” 24
- (三) 构图时应注意的一些问题
 - 1. 黑白对比 27
 - 2. 主、次关系 27
 - 3. 疏密变化 28
 - 4. 虚实变化 28
 - 5. 题款与用印 29

四、中国画的画法入门

- (一) 白描画法 33

1. 取舍	35
2. 疏密	36
3. 装饰	36
(二) 写意花鸟画法	37
1. 叶子的画法	38
2. 花朵的画法	38
3. 动物的画法	40
(三) 山水画法	42
1. 石头的画法	43
2. 树的画法	46
3. 水的画法	49
4. 云的画法	51
5. 山水画法与步骤	52
(四) 工笔画法	52
1. 工笔花卉画法	54
2. 工笔人物画法	54

后记

作品欣赏

一、中国画基础知识

（一）中国画发展简介

中国画的发展源远流长，它经历了漫长的形成与发展的过程。早在五千年以前的新石器时代，人们就在陶器上装饰许多古朴、生动的图案花纹，后人把这一时期的艺术叫做彩陶文化。经过数千年的发展，到魏晋南北朝时期，出现了真正的国画作品。绘画的内容大多以帝王、神话、宗教传说为主，形成了中国绘画的第一个发展时期。出现了以曹不兴、卫协、顾恺之、陆探微、张僧繇为代表的一批大画家。如顾恺之的《女史箴图》、《洛神赋图》等就是当时的代表作。这一时期的绘画以人物画为主，他们继承了秦汉以前的艺术传统，绘画手法日趋成熟。特别是随着与西域国家间的商业交流的开通，印度的佛教艺术传入中国，对中国画的发展也起到了重大促进作用。绘画形式与题材也更加广泛，更加丰富多彩。后来又经过数百年的发展，到了唐代，形成了中国画在人物、山水、花鸟等方面蓬勃发展的局面。

唐代，是我国封建社会的全盛时期。这一时期不但国家稳定、经济发展，文化也出现了空前繁荣的局面。出现了韩愈、柳宗元、李白、杜甫等文学家、诗人，颜真卿、欧阳询、柳公权等书法家，绘画方面更是人才辈出，名家云集，其代表人物有阎立本、李思训、吴道子、王维、韩干、周昉等。唐代的绘画在中国绘画艺术发展史上占有极其重要的地位。这一时期人物画、山水画、花鸟画已开始独立成科，各种形式、各种风格的绘画争奇斗艳。特别要指出的是，在初唐，以阎立本为代表的人物画，有了较大的发展，一扫前人在人物刻画上的

粗简、呆板和程式化的弊病，转而注重人物性格的刻画。人物形象生动、传神。如《步辇图》、《历代帝王图》等作品，都是这一时期的代表作，阎立本的人物画喜用对比手法，画风明朗洗练，人物形象自然、生动、真实，从选取情节到形象刻画都发展了顾恺之、张僧繇的线描技巧，画法更加成熟，画面效果更加明快而富有生气。

吴道子的佛教人物画，给佛教人物赋予了世俗色彩，其代表作《送子天王图》中，每个人物都经过仔细的刻划和推敲，尤其注意眼神的描写和神态的夸张，生动地再现了不同人物的不同心理状态。而且画中形象各具特色，没有程式化的东西。在绘画技法上，吴道子运用兰叶描等多种手法，用线的粗细、轻重、缓急、虚实、强弱等多种变化，表现物体的质感，画面衣纹流畅、飘逸，用笔潇洒、明快，创造出“吴带当风”的艺术风格，把线描技巧推向了一个新高峰。它标志着外来风格影响的结束和民族风格的兴起。

这一时期山水画也有了很大发展。唐朝是我国山水画形成和发展的一个重要时期。在这之前，山水画大多做为 人物画的背景和陪衬。魏晋南北朝时，就出现了山水画的萌芽。如顾恺之的《洛神赋图》和南方出土的《竹林七贤画像砖》等都可看出山水画的雏形，但还没有形成独立的山水画种。到唐代，山水画才与其它画种一样，迅速地发展了起来。

唐朝的山水画的发展是“始于吴，成于二李”（吴道子、李思训、李昭道）。李思训的“青绿山水”和王维的“泼墨山水”在用色、意境和抒情方面都有了很大发展。

唐代山水画多为金碧青绿山水。画在丝绢上面，勾线较为工细，色彩非常鲜艳，不但正面上色，有时背面也上色。

盛唐时期，绘画风格有了很大的变化，由于盛唐以前，社会安定和平，经济发展，国力强盛，所以魏晋南北朝时的那种清瘦、刚健的人物形象不见了，取而代之的是体态丰腴、雍容华贵、风姿艳丽的人物形象。这一改变表明当时人们的欣赏标准与审美情趣已发生了很大的变化。这一改变与当时社会的发展是一致的。这时的主要画家有张萱、周昉等人。代表作有《捣练图》、《簪花仕女图》等。画中人物形象典雅、生动；脸型肥胖，头饰、衣饰讲究；色彩艳丽，雍容华贵；充分体现出当时高度发达的物质文明，代表了唐代的人物画风格。

总之，唐代是中国绘画发展的一个辉煌时期，它的主要特点是鲜明的时代风格，雍容博大的艺术形象，金碧辉煌的色彩和明快、生动、成熟的线描技巧。

唐朝灭亡之后，经过五十多年的动乱变迁到宋初，山水画日趋成熟，风格也越来越多样，花鸟画和人物画也得到继续发展。这一时期的代表画家有黄筌、

徐希等人。

徐希画风清新、潇洒、飘逸，多以水墨为表现方法。

黄筌画风华贵、艳丽，在花鸟画方面取得了巨大成就。他多以珍禽、益鸟、宫廷花卉为表现对象，以工笔为表现手法，追求色彩的富丽堂皇、喜庆吉祥的艺术效果。

后人在评论他们的艺术风格时讲：黄派富贵，徐派野逸。五代宋初时以黄派占画坛的统治地位。

北宋初期，出现了一大批著名的山水画家，其中以中原地区为代表的有荆浩、关仝、范宽三大巨匠。他们的特点是画面气势磅礴，手法精到，多用全景式大场面的构图。

另外，李成以描绘北方风景为主，当时人评论说，他的画景物真实，意境深远，但无作品留存下来。

郭熙、王诜继承了李成的风格，是研究李成的艺术风格的线索。

董源、巨然以描绘江南风景为主，画面多用披麻皴、解索皴，画面柔和、秀丽、富有情趣。

南宋时期是院体山水画发展的时期，以李唐、刘松年、马远、夏圭四人为代表。北宋时期的山水画宫廷气氛很浓，画面死板、缺少生气。到南宋时期，山水画的风格有了变化，画面清新秀丽、牧歌情调很浓。打破了以往的全景式构图，常以特写手法描绘一两个局部，以大斧劈为主，强调湿润和空气感，形成了马、夏风格，并有“夏半边”、“马一角”之说，当时几乎人人言马远，个个学夏圭，其画风统治画坛一百余年，对后世影响极大。

五代时开始出现画院，也就是我们现在所说的宫廷画家和官方画院。到宋朝时画院日趋完善，宋徽宗创立了全世界第一所正规的美术学院（画院）。画院设有招生制度，贵族绅士和平民百姓都可入院，但要经过严格的考试。除了一般绘画知识以外，主要以命题创作为主。题目大多从历代诗词中选取名句，命考生当场取其意作画，择优录取。

画院有一套完整的课程设置和教学方法。必修的专业课有山水、鸟禽、花竹、界画、佛道、人物等课程。并设有实践课和创作课。学制三年，分三舍三等，每年有考试。

在临摹借鉴古人传统的同时，教学中特别强调写生实践与创新，并十分重视绘画过程中的起稿、构图和草稿、小样的作用。

由于官方的大力提倡和扶植，甚至皇帝亲自作画，使宋代画坛人才济济，中国画得到了空前的发展和繁荣。在宋朝 300 多年间，名家辈出、风格多样，大

有百花齐放、百家争鸣之势，在绘画理论方面也有很多建树，名家各派著书立说。如荆浩著有《笔法论》一书，书中提出：气、韵、思、景、笔、墨六要。从立意情趣、笔墨运用、到画面效果都做了精辟的论述。

郭熙的著作《林泉高致》则进一步阐述了绘画中笔墨技法、意境情趣、品味等方面的关系。

画院的发展，促进了绘画的繁荣，但也带来了学院式绘画所具有的弊病：刻板、程式化。画面虽然华丽，但缺乏生活气息。所以许多画家，特别是一些院外民间画家和文人雅士，往往走向生活，面对大自然，从真山真水中汲取营养。如赵昌、易元吉等人反对临摹抄袭，以写生自然为绘画方法。赵昌自号“写生赵昌”，绘画自然逼真，当时无人能比。

易元吉喜欢画猴，经常到野外写生，甚至就住到城外，在房子周围挖凿池塘，放养各种水禽，种植树木、花卉、芦苇，以便随时观察写生。他的画，笔墨妙趣横生，取得了很高的艺术成就。后人崔白、吴元瑜等追随易元吉的画风，也有很高成就。

以苏东坡、米芾为代表的文人画的兴起，给画坛带来了新风，文人画追求意境，强调神似，崇尚、自然、清新的风格，着重抒发画家的情感，不拘泥于形似，技法上各有所长，不拘一格。苏东坡讲：“论画以形似、见与儿童邻。”强调神似胜于形似的观点。梁楷善画人物山水，尤以没骨写意人物见长，草草数笔，形神便跃于纸上，独树一帜，成为人物大写意的鼻祖。

风俗画在这一时期也有了较大的发展，画面直接表现市井生活。五行八作、三教九流，看起来使人倍感亲切，代表作是张择端的《清明上河图》。

宋代是我国绘画高度繁荣，人才辈出的重要时期。产生了一大批杰出画家，在绘画技巧、绘画理论方面做出了杰出的贡献，对后来的元、明、清绘画产生了深远的影响。

元朝取消画院，但画坛出现了以黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇为代表的元四家。黄公望以浅绛见长；王蒙的焦墨山水独具特色；倪瓒的“逸笔草草”追求表达自我情感的绘画方式，提出了重写意，写神以表现为主的美学主张；吴镇强调画面大关系、大效果，用墨浑润。

元代绘画以写景寄情为宗旨，追求画面的神、逸、韵、趣效果。反对一味追求形似，与宋代注重画理、注重写实、讲究程式有很大的不同。倪瓒说：“所谓画者，不过逸笔草草，不求形似，聊以写胸中逸气耳。”所以从元代开始，把作画称为“写”，画竹曰写竹，画梅曰写梅，把书法之理与画理融为一体，注重笔墨情趣，借书画表现品格和气节，戏墨于书画之间，写意于咫尺之上，为元

代绘画的一大特点。

明代又恢复了画院，画家云集、名家辈出，但整体画风受宋代画风影响较大，在当时较有影响者就有二千三百余人，其中最为著名有浙派、院派、吴派，追随者甚多，对后世画家影响也最大。

浙派继承北宋时期马远、夏圭画风，代表画家有戴进、吴伟等人。浙派的人物、花鸟、山水都画得十分出色。戴进画技高超，深得唐、宋画法之精华，有明代画界第一之称。吴伟性格豪放，好饮酒作画，山水多用斧劈皴，落笔雄健、气魄宏大。人物画受唐吴道子影响，下笔轻松随意，效果飘逸，潇洒动人。擅用泼墨，信笔挥洒，笔墨淋漓，山水树石自然生动，妙趣横生。相传一次皇帝召他进宫，命他画《松泉图》。吴伟醉中打翻墨汁，但他并不惊慌，借势涂抹，松泉相映，气势磅礴。皇上大喜，夸赞说：“真仙笔也！”大加封赏，赐“画状元”印章一枚。

院派是指明初继承南宋二赵（赵千里、赵松雪）、刘、李、（刘松年、李晞古）一派画家，为数众多。代表画家有李在，王谔等人。李在善画山水，临摹忆写古人笔法可以达到乱真程度。

明代后期，在浙派、院派之外以沈周、文征明为代表的一大批画家逐渐崛起，因此派画家均系吴人，所以世人称之为吴派。此时浙派名家大多已经凋落，后起的一些新人均不能与蓬勃发展的吴派相匹敌。吴派承袭元四家及唐、五代时期的风格。笔力苍劲、古朴，墨气清秀、湿润，纵笔挥洒如行云流水、云霞出没。吴派画家除绘画之外，在诗词、歌赋方面也都极有造诣。其中以沈周、文征明、唐寅、仇英最负盛名，史称“吴门四家”。

沈周擅画山水、花卉、禽鱼，画面极富于情趣，高山寒林、沟壑纵横、山居小市，野趣盎然。早年多画盈尺小景，中年以后用笔豪放、酣畅，多画大幅。水墨山水草草点缀、粗枝大叶。神、气、意境绝佳。彩墨山水高雅别致、亦为绝妙，并且在诗文方面也有很高的造诣。每作一画，都要在上面题诗作赋，少则几十字，多则上百言。沈周性格谦和，平易近人，平民百姓、小贩、牧人前来索画，他都有求必应。

文征明是明代最有影响的大画家，诗、书、画皆精。他博采历代众家之长，画风清秀、风雅，神采芳润，气韵生动。无论小品和大作，均奇妙无穷，不落俗套。求索书画者摩肩迭踵，门生弟子无数。文征明一直活到九十岁，晚年画风愈精，名扬天下。

唐寅和仇英有别于沈周和文征明，代表吴派的另一类型。唐寅由文人变为以卖画为生的职业画家，仇英为职业画家，二人在创作上受文人画影响，技法

全面，功力深湛，他们同师周臣，画法源于宋朝的李唐、刘松年，兼受沈周、文征明影响，描绘物象精细真实，又重视意境的创造和笔墨的蕴藉，具有雅俗共赏的艺术效果。唐寅的山水画多为水墨，人物画则时工笔时写意，工笔劲细秀丽，水墨淡彩人物简劲放逸。仇英从临摹前人名迹处得益，精谨清雅，擅长着色，以青绿山水和工笔人物著称。

明朝后期，有徐渭、董其昌、陈洪绶等一大批对画坛有重要影响的画家，主要流派有青藤画派、松江派等。明代除山水画之外，在花鸟画、人物画方面也有重大发展。

在花鸟画方面，明朝水墨画风大兴，以水墨简笔画梅、兰、竹、菊最为盛行。寥寥数笔，再现花鸟于笔墨之间，追求笔墨变化和画面情趣、意境。到明朝末期逐渐把写意花鸟画推向高峰。其代表画家有徐渭、王绂等人。

人物画以陈洪绶的线描人物最为著名。他的人物画表达了自己的鲜明爱憎，人物形象夸张甚至变形，气势伟岸，格调高古；设色浓重，以俗为雅，对后世很有影响。

明代在绘画理论上也有了较大发展，各家各派著书立说，各种画论不下七八十种。有论画理的，有论技法的，有论情趣、意境的，把绘画实践上升到理论高度。许多论述从哲学思想的高度，精辟地阐述了艺术发展的规律，至今仍不失为艺术理论的经典。

清代院派画风以承袭明代画法为主，以临摹传统古人笔墨为规范，画风僵化，较少创造。院派画风为统治清代画坛的正宗。其代表人物有王时敏、王鉴、王翬、王原祁，人称“四王”。但在官方画坛之外，却出现了一大批不循古法，敢于创新的大画家，其中最为著名的是朱耷（八大山人）、渐江、石谿、石涛，后人称之为清代画坛四高僧。清朝初期，许多明代遗民对清统治者不满，又惧怕官方的迫害，所以不愿为官，退隐山林，出家为僧，以笔墨抒发情怀，表达感受。这些画家摆脱了世俗的名利观念，以自然山水、花鸟、人物为对象，写景记情，直抒情怀，开拓了画坛的新局面。

石涛注重写生，不事摹仿，画风潇洒，笔墨淋漓，以笔墨抒胸中逸气，写天地万物。在山水、花鸟、人物方面均有很高成就。他“搜尽奇峰打草稿”，强调“笔墨当随时代”。充分体现出他重自然、重创新的艺术思想。

朱耷一生襟怀坦荡、超凡脱俗、慷慨悲歌。其画风苍劲浑朴，尤其精于山水、花鸟，与传统笔墨技法大不相同，画面简略、寓意深刻，淋漓笔墨之间，喜怒哀乐跃然纸上，开一代写意新风。

石涛、朱耷等人的画风对近代画家乃至今人都有很大影响。

清代山水画沿袭古人，没有什么创新，但在花鸟、人物画方面却有很大发展，涌现出一大批风格各异的画家，许多山水画家也都画花鸟、人物，使花鸟画和人物画呈现空前繁荣的局面。

当时能够在画坛独树一帜的，还有吴历、恽寿平二人。吴历以山水画见长；恽寿平以没骨花鸟画最有成就，他在写意花鸟画方面兼收并蓄，在广泛借鉴前人各种画法的基础上独树一帜，成为花鸟画纯没骨派一代大家。前人画没骨画，先以墨勾出轮廓，然后填画色彩；而恽寿平则全以颜色渲染，直接用墨色来画，与今日的水彩画效果相似。

清代中叶，南方的扬州商业发达，文人荟集，各地画家纷至献艺卖画，“扬州八怪”为其中的佼佼者。“扬州八怪”一般指金农、黄慎、汪士慎、李鱓、郑燮（郑板桥）、李方膺、高翔、罗聘八人。他们继承石涛、朱耷的传统，重视生活感受，强调抒发性灵，作品多以梅、兰、竹、菊和山石、野花，以寓意手法比拟清高的人品、孤傲的性格、野逸的志趣，使作品具有较深的思想性。艺术形式上善用泼墨写意，不拘成法，泼辣奔放，自由挥洒，个性鲜明，神韵独具。八怪之中，金农的水墨梅、竹、人物、山水，郑燮的兰、竹，汪士慎的墨梅，黄慎和罗聘的人物成就最为突出，对后世有深远影响。

受欧洲西洋画的影响，清代人物写真画逐渐发展，人物注重形似与神似。绘画方法，派别很多。但总体来看，可分为以白描、水墨、重彩等手法来描绘的传统写真画派，和直接以西画方法为手段的西洋写真画派，此派画家人数甚少，且多是欧美来华传教士。

欧洲西洋油画的传入，促进了中西文化的交流和国画艺术的发展。许多画家不拘泥于古法，也不弃中学西，而是兼收并蓄，借鉴西画方法，运用于国画之中，形成了自己的独特风格，对中国画的发展做出了可贵的探索和贡献。如：吴历的山水、恽寿平的花鸟、焦秉贞的人物在构图、透视、用色等方面都可看到西洋油画的影响。

清代传统的人物画、仕女画，画面工细娟秀，色彩艳丽、华贵，题材多以古意传说、佛像、人物为主。代表画家有华胥、改琦等人。白描写真人物风格清秀、古雅，简练，代表画家有禹上吉、华庆吉等人。水墨写意人物画多以白描水墨写之，或简笔勾勒，或水墨渲染，妙趣横生，高超洒脱，为其它各家望尘莫及，代表画家是任颐、任熊等人，对近代画坛影响颇大。

清末民初以来，特别是新中国成立以来，国画也像我们的国家一样发生了许多重大变化，走出了近千年来闭关自守、循环往复的局面，加入了世界文化艺术交融发展的大潮。中国画发展的速度超过了历史上的任何一代。不论在山

水、花鸟、人物，还是在国画理论、修养、技法等方面都呈现出前所未有发展变革的新局面，涌现出一大批风格各异的优秀画家。

清末民初的著名画家主要有吴昌硕、黄宾虹等人。吴昌硕从师于任颐，在山水、花鸟、人物画方面都有很深造诣，笔力深厚、画风雄健、风格独特。在书法、绘画、诗词、治印等方面都有独到之处，诗、书、画、印四者在画面之上形成不可分割的艺术整体，取得了很高的艺术成就，对现代绘画产生了直接而巨大的影响。

黄宾虹是中国近代著名的山水画家，在中国画方面取得了巨大成就。他一生遍游祖国名山大川，他说：“中华大地，无山不美、无水不秀。”画风古拙、泼辣，墨色沉重厚实，善用积墨法，用笔凝重、有力，擅长线的运用，讲究屋漏痕、折钗股等画法，有金石味。既有传统功底，又有自己的独特风格。在用笔方面讲究手、指、腕、肘的配合，使万毫之力集于笔端，下笔浑圆、厚重而富于变化。

现代画家中最具影响的有徐悲鸿、齐白石、张大千、刘海粟、傅抱石、潘天寿、赵望云、何海霞、石鲁、林风眠、李可染、黄秋园、蒋兆和、关山月、吴作人等。他们各自以不同的艺术追求和绘画风格，创造出超越历史上任何一代的伟大画卷。他们所取得的艺术成就，享誉国际。有关他们绘画作品、风格、特点以及对于中国画发展所产生的影响，已有众多的研究和介绍，在此就不作具体论述了。

我们相信，具有深厚民族传统的中国画艺术，在改革开放的今天，会更加繁荣发展。

初学国画的朋友们在学习绘画方法的同时，有必要了解和掌握一些中国画发展变革的基本过程，以便使我们更好地继承前人的优良传统，使我国数千年来的优秀艺术遗产和这一独特的民族艺术形式得以发扬光大。

（二）中国画的种类

中国画经过数千年的发展，画派众多、风格各异。绘画技巧更是多种多样，其分类方法也不一样。总体来说，从绘画内容分，可分为人物画、山水画、花鸟画三大画种；从绘画方法和技巧上分，可分为写意、白描、工笔三种；从画幅尺寸规格上分，可分为条幅、长卷、斗方、壁画、册页、扇面等多种形式。下面具体作些介绍。

人物画：以现实人物和传说历史人物及宗教人物为表现内容。人物画讲究形、神兼备，特别是近代，随着西洋画法的传入，中国画在人物画法上有了极大的发展，表现力大大加强。表现手法有白描、水墨写意、彩墨写意、工笔重彩等多种形式。

山水画：以描写山川、溪流、寒林野趣为主要内容，是中国画中的主要部分。山水画讲究意境与情趣，在表现形式上可分为青绿山水、金碧山水、浅绛山水、水墨山水和彩墨山水等。绘画方法上可分写意、工笔或半工半写三种。

花鸟画：以花卉、鱼虫、禽鸟、走兽为绘画题材。绘画方法可分为工笔、写意和半工半写三种。

白描：是利用线的粗细、轻重、浓淡、虚实、疏密等多种变化来表现形体景物。只用线条，不加渲染，也不着色，所以称之为“白描”。白描又叫“线描”，是国画的重要表现形式，是表现景物形象的基本手段，所以许多人把“白描”叫做中国画的“基本功”，视为学习中国画的基础。

工笔画：线条工整细腻，造型完整、肯定，着色、分染富有层次变化。根据用色浓重，又可分为工笔重彩和工笔淡彩。

写意画：用笔奔放、简练，墨色变化淋漓潇洒，画者以形写神，随心所欲，强调意境与笔墨变化之妙。写意画看似一挥而就，却需要扎实的绘画能力与熟练的笔墨功夫。有时画面意到而笔不到，反而留给观者更多遐想的余地。

写意画大多是画家画技成熟，在艺术上有某种想法和追求时所最愿意采取的一种表现方法。初学者应在绘画基础方面多下一些功夫，千万不可只学表面皮毛，满足于一知半解的临摹，照猫画虎，表面看上去挺唬人，而实际却没有写意画的意境。写意画是画家根据画理在深厚的绘画功底的基础之上，对自己所画物体的一种感受与创意的渲泄。这里面渗透着画家的绘画功力、艺术修养与审美追求，而绝不是一种简单的绘画方法与形式。

半工半写：俗称“小写意”。这种方法介乎工笔和写意之间，是兼工带写的画法。其特点是画中一部分工整细致，而另一部分则写意粗放。此种画法变化丰富、形式多样、粗细相间。半工半写既可避免工笔画过于工细刻板之弊，又可避免写意画中景物过于粗放、形体结构不够严谨的毛病，比较适合初学者学习，是现在最为多见和流行的一种画法。

（三）中国画的工具

中国画的工具：笔、墨、纸、砚俗称“文房四宝”，是东方文化的标志。它不仅是绘画用具，也是书写工具，一直伴随着中国文明的发展。数千年来，人们在创造和使用笔、墨、纸、砚的过程中，也把它们的各种功能和使用技巧发展到了出神入化的境地。中国画的各种效果和技法都是与绘画工具分不开的。

笔：毛笔有很多种，主要分为硬毫、软毫和兼毫三类。

硬毫 笔锋毛较硬，吸水少、弹力强，笔触古朴苍劲，在描画山石、古树等有很强的表现力。

软毫 笔锋毛较软，吸水多。蘸墨或色后能画出墨韵丰富的效果，用于表现各种果实、叶子、羽翅、云雾等，烘染着色时也常用。

兼毫 笔锋毛软中带硬，笔触变化丰富，在表现复杂景物时，如茂密山林、动物等常用，是绘画时用处最多的一种笔。

墨：墨的种类有油烟墨、松烟墨、墨膏及墨汁等。开始学画用墨汁较方便实用，加点清水就成淡墨，用墨块在砚台上稍磨，即可增加墨的浓度，画完以后要洗去剩墨。

纸：纸分生宣、熟宣，种类很多。写意国画要用生宣纸，生宣纸吸水性很强，像安徽出产的“特净皮”是最好的，但价格较贵。对初学者来说，开始学画时用“云南宣”、或毛边纸、“元书纸”就可以了，需要创作时再用好一点的纸。熟宣纸是用矾水加工过的生宣纸，减弱了生宣纸的吸水渗墨性，笔墨在熟宣纸上不会产生洇湿扩散的效果，多用来画工笔画。

毡子：生宣纸吃水以后，很容易洇透纸背，墨色易跑掉，所以需要毡子衬在纸的下面，呢子或毛毯也可以代替，但要求平整，最好是浅色的。如果使用时间长了，毡子上有很多沉积墨色，可以洗干净以后再用。

笔洗：主要是用来涮笔用的盛水器皿，如果没有笔洗，可用瓶子代替，要求瓶口要大，盛水要多。

调色用具：要准备三、四个白色盘子，有调墨的、有调色的。用完以后要清洗干净。注意不要有花或带颜色的，以免影响调墨、调色的效果。

颜色：国画颜色种类很多，有膏状、袋装多种规格。国画颜料质细透明，质量有高档和低档之分。一般从天然植物和矿物质中提炼出的颜色比化学合成的颜色要好，颜色鲜艳纯正，不宜褪色，但价格昂贵，初学者可选用市场上出售