

自学美术技法丛书

美术何导

MEISHU XIANGDAO

7 — 12 册

合 订 本

朝花美术出版社

顾问
(以姓氏笔划为序)

王朝闻 古元
刘开渠 刘海粟
张仃 启功
邵宇 吴作人
李桦 侯一民
常沙娜

主编
沈鹏 刘玉山

副主编
吴葆伦

1	2
3	
4	

封面图版说明

1. 冬猎 (油画)
勃吕盖尔作
2. 夏 (水彩)
施福国作
3. 双龙瀑 (中国画)
赖少其作
4. 少女 (版画)
阿 鸽作

《美术向导》第七册目录

回音壁

和您对话 本刊编辑部 (2)

报考指南: 怎样报考中央美术学院

和中央工艺美术学院? (4)

图案——通向设计之路 冯梅 (6)

山水画技法——云水篇 秦岭云 (8)

人物画白描技法——白描人物写生 陈谋 (11)

工笔花鸟画技法——工笔花卉的白描 (下) 金鸿钧 (14)

油画风景写生

——怎样观察和表现油画风景写生的色彩 卫祖荫 (17)

简谈拓印版画和纸版画的技法 (一) 谭权书 (19)

《美术之友》1987年改版, 交邮局发行 汉黎 (22)

透视学入门——远近的变动 (续) 夏同光 (23)

色彩画法——色彩的表现 刘克敏 (26)

素描技法——深入塑造 徐冰 (28)

装饰画构图 (续) 卜维勤 (32)

汉字与书法 张荣庆 (34)

行书浅尝 (一) 欧阳中石 (36)

中外美术史话

简明中国美术史讲座 (续)

——绘画和画像石画像砖 薄松年 (39)

中国工艺美术史话 (三)

——商周的工艺美术 田自秉 (42)

中小学美术教学

中学美术教学改革的总体构想 (三) 王奎宾 (44)

巴黎观画记——海外漫笔 李玉昌 (45)

外国美术流派介绍

枫丹白露画派 李维琨 (48)

• 本刊编辑部 •

和您对话

《美术向导》自86年元月开始发行，已出版七册，从我们收到读者的大量来信当中了解到，当前广大城乡各阶层、各部门的中、青年美术爱好者，对美术技法读物的迫切需求，并对本丛书给予了较好的评价，有的来信还提出了宝贵的意见，现摘录部分读者来信于下：

1. ……今天是教师节，在县上开完庆祝大会，我走进新华书店第一眼看到美术售书处有一本贵刊，仅第一页看完后，我就拍手叫“好”！……希望《美术向导》以更大的兴趣和精力，在当前美术人才、美术教师奇缺的时候，作出应有的贡献！……（陕西镇巴第一中学方海林）。

2. 我们几个热爱绘画与书法篆刻的同志，有幸拜读您们编的这本册子，我们感到非常高兴。……以前这类书刊很少见，……愿《美术向导》成为书画艺苑中的一株奇妍鲜花，永不凋谢……（湖北孝感读者柳文胜、张联平、李元春、董建卫、刘建国、陈行云）。

3. ……从新华书店买出这本《美术向导》看完后，又一次激起了我对美术的追求和热爱之情，……我代表广大美术自学者表示深切的敬意和崇高的敬礼！（四川荣县入村五组戴良君）。

4. ……《美术向导》内容很适合农村业余美班需要，是很好的业余美术教科书……（广东新会三江區文化站赵荣基）。

5. ……《美术向导》堪称是美术爱好者的良师益友……这对于指导我们如何欣赏美术作品、提高艺术欣赏水平，无疑也有极大帮助……（北京大学84020郭天华）。

6. 我兴趣广泛，在美术（书画）方面尤其浓厚，……在广州音乐美术书店喜得《美术向导》第一册，真是好极了！在此衷心地谢谢你们……（广州中山大学朱建军）。

7. ……买了一本《美术向导》第一册，从头到尾认真翻阅了一遍，觉得这是一本好杂志，知识面广，尤其是对我们这些自学美术的青年，渴望能得到一本好的辅导书籍，所以许多同志，也纷纷要求购买……（江西南昌陆军学校练习营卢启刚）。

8. ……全国多少美术爱好者，多么迫切希望有一位教师，可事实不可能，而在这时刻，《美术向导》的诞生，无异是一场及时雨，怎么不令人高兴？……（沈阳86580部队41分队郁五平）。

9. ……贵刊的创刊、发行，等于是向社会各行各业（不论性别、年龄，不论地区和专业）、广泛的社会面，进行刊授教学，对发展我国的美术教育事业，扩大美术工作者的队伍和提高美术宣传技能都有着深远影响和现实意义……（湖北孝感市工商支行张广山）。

10. 在新华书店窗内看到《美术向导》想买而无书，听卖书人讲，买这本书的不下一百人，但因为样本不能卖。后来好说歹说这本书终于落到我手里，高兴非常，不过

想到那些隔窗相望的人,我想贵刊应该增加发行量,使那些要书而无书的爱好者能都看到此书……(湖南湘潭钢铁厂新三村黄晖)。

11. ……一位朋友,他从外地买来这本《美术向导》使我茅塞顿开,里面的大多数内容都是我以前迫切想知道的。……我们这里是遥远偏僻的少数民族地区,交通比较闭塞,所以难买到,甚至买不到这些好书……(湖南凤凰县民族服装厂陈云志)。

12. ……看完后我觉得非常好,不愧是一部初学美术者的良师益友,然而遗憾的是这部丛书在我们农村的书店中买不到……(湖北钟祥县周家营六组邓勇)。

13. ……《美术向导》出版后,深受读者喜爱,上市后一抢而空,不用说,我也成为该杂志的忠实朋友,遗憾的是未能如愿拜赏她已销音匿迹了……因该杂志在新华书店很难买到,即使买到也不能连续买全。(四川重庆南岸区妇幼站谢上禄)。

14. ……希望开辟①作者简介,②设“读者信箱”,解答自学中提出的问题,③增加彩色插页,介绍世界名画(可增加刊物价格),④增加“书评”和新书介绍专栏,设立读者服务部,为外地读者邮购书籍用品,⑤尽快改由邮局发行(辽宁盖县支行张晓欣)。

15. ……希望辟“艺术杂谈”、“美学初步”一类专栏,刊登一些趣味性和知识性相结合的文章。(北京内燃机务段窦海军)。

16. ……建议刊登文章作者简介、照片,将来可以积累成为一个当代画家简明辞典。……(内蒙突泉县第一中学齐昆)。

17. ……但关于“素描”、“国画”、“木刻”等技法的讲述太简单些,最好能有具体步骤的讲述和范图相配合,能使我们这些自学青年,更好掌握技法要领,更快提高。(浙江慈溪摩托车零件厂茅晓峰)。

18. ……美术书刊中彩页是不可缺少的,一些课程脱离彩图是难以取得好的教学辅导效果的。贵刊中最好加中心彩页,以配合色彩教学,并介绍一些作品以开阔眼界。(北京一个热心读者)。

19. 对自学者来说,不足之处是,文章的内行话和文中所引用的古语,自学者都不甚了解,希望为自学者排除自学中的障碍。(广西东兰长口医院陆廷锋)。

20. 希望介绍作者自学成材之路。连载一些连环画方面的知识。(河南农村一位美术爱好者)。

以上摘录的读者来信,虽然只是一小部分,但也足以说明全国各地的广大读者对本丛书的期待、要求和希望。同时,我们也从读者的爱护、激励和鞭策当中得到鼓舞。今后,我们将加强同读者的联系,听取读者的建议,把信息的反馈作为提高、完善本丛书的动力。

为了进一步充实本丛书的内容,力求照顾到各种不同的需求,我们将陆续增加书籍装帧、广告设计、连环画创作、艺用解剖学讲座等方面的稿件。另外,我们在组织、编辑各个画种的内容当中,将再求精练、具体、详尽、通俗、扼要,并适当地增加范图和步骤图,突出实用价值。

应广大的读者的要求,本丛书自第八册起,扩大篇幅,增加彩色图版。由于目前纸价、工价上调,适当调整定价,希望得到读者谅解。

目前,图书发行不畅的现象比较普遍。我们的心情和读者一样,也是盼望着供求关系能够早日得到缓和,问题能够早日得到解决。现在,本丛书除仍由全国各地新华书店发行、零售外,北京琉璃厂的朝花书画社和北京五四大街的百花美术商店也零售本丛书。读者如需订阅、邮购,可向百花美术商店邮购组联系办理;北京北总布胡同32号人民美术出版社发行部也办理邮购。

报考指南：怎样报考中央美术学院和中央工艺美术学院？

近来，我们收到不少来信，要求介绍1987年中央美术学院、中央工艺美术学院等高等美术院校的招生和报考时需要注意的事项；现在，发表中央美术学院教务处处长周建夫同志的复信和中央工艺美术学院教务处处长邱承德同志的文章，回答了有关报考的一些问题。下期，还将发表有关报考其他美术院校的介绍文章。

答报考中央美术学院的考生问

· 周建夫 ·

× 同学：

来信收悉，你想报考中央美术学院，志愿献身人民美术事业，诚可嘉许。所询报考手续，每年情况不尽相同，明年如何进行招生工作，请于明年3月份向美院招生办公室购买招生简章；那上面对各种问题都有明确说明。现就你所关心的主要问题奉告如下：

一、专业和学制：中央美术学院现有中国画、油画、版画、雕塑、美术史、壁画（现为创作研究室，拟改为系建制）、民间美术（原为年画连环画系，拟改名为民间美术系）等七个系。其中，除雕塑系学制为五年外，其它各系学制均为四年。

二、教学方法：目前，中央美术学院多数系采用画室或工作室制开展教学。油画系、壁画创作研究室各设5个画室；雕塑系设4个工作室。这3个系的新生入学后，即分别进入不同的画室或工作室，接受各具特色的专业训练。中国画系设两个人物画画室，一个山水画画室，一个花鸟画画室。版画系设木刻、铜版、石版、丝网印等4个工作室。这两个系的新生入学后，先普修一年，从二年级起，进入不同的画室、工作室，接受专门训练。民间美术系设连环画和民间绘画两个专业学科。美术史系兼授史（中、外美术史）、论（美术理论），毕业论文可有所侧重。

采用画室、工作室制开展教学是为了提高教学质量，有益于艺术流派、艺术风格的多样化发展和引导学生发挥艺术个性。

三、专业课考试科目和要求：中国画专业考素描、白描、水墨写生、速写、书法、创作。油画专业考素描、油画、速写、创作。版画专业考素描、速写、色彩写生、创作。雕塑专业考素描、速写、泥塑、创作。壁画专业考素描、白描、色彩写生、速写、速写壁画创作。民间通俗美术专业考素描、速写、色彩写生。连环画专业考连环画创作；民间绘画专业考民间造型创作。美术史专业考试科目待研究确定（详见招生简章）。

专业考试是对考生应该具备的艺术才能的一次直接检验。这种才能主要是指考生的表达力、艺术感受力、创作想象力的强弱，以及艺术趣味的高低。虽然各系对考生专业能力的要求不完全一样，但却坚持上述基本原则。在录取时，各系都特别注重对考生专业才能和志趣的审查，优先选择专业思想坚定、确有培养前途的考生。

四、文化课考试：考生一律需要参加全国高等学校招生文科类统一考试。从近几年的情况看，分数线逐年上升，这当然是个好的趋势，因为艺术人才的成材率同样要受文化素养的制约。文化水平不高，很难深造。今后，中央美术学院招生将越来越重视考生文化课的考试成绩；除总分分数线要提高外，对语文、外语还将单独规定分数线。成绩达不到分数线的考生，专业能力再强也不录取。

五、思想品德审查：近几年由于对录取的新生思想品德审查不严，以致使得个别品行不好的青年混进学校，这是教训。今后，要加强对考生的品德审查，严格

中央工艺美术学院的 报考须知

· 邱承德 ·

中央工艺美术学院成立于1956年。它经过了10年创建、10年动乱、10年发展的历程，已经成为一所综合性的实用美术装饰设计最高学府。

中央工艺美术学院设有9个系，即：染织美术系（包括印染设计专业、织绣设计专业）、陶瓷美术系（设陶瓷美术专业）、装潢设计系（设装潢设计专业）、书籍艺术系（设书籍装帧专业）、工业设计系（设工业设计专业）、室内设计系（包括室内设计专业及家具设计专业）、服装设计系（设服装设计专业）、特种工艺系（包括装饰绘画专业、装饰雕塑专业）和工艺美术史系（设工艺美术史专业）。

学院现有学生700余人（其中包括研究生及留学生），有教授、副教授38人、讲师82人、助教57人。从1987年开始，学院已获准可授予研究生以工艺美术史论专业博士学位。由于艺术院校招生要求具有一定的特殊性，国家教委同意每年招生日期比一般院校提前两、三个月。1986年学院招本科四年制生106名、专科二年制10名，以及夜大展览专业25名。1987年招生工作将在5月份进行；除个别专业外，各系都要招15至20名新生，招生总数要多于1986年。

1986年报考人数约5100多名，经过专业考试后准予参加文化课考试的考生925名。从历年报考学生的情况来看，有一个普遍现象应该引起注意。绝大

部分考生对于素描与色彩比较重视，而对装饰、图案、专业设计基础知识则了解甚微，因此考试成绩不佳，不能参加文化课考试。这里虽然有多种因素，但最主要的还是对于各个专业的工艺美术设计知识比较缺乏。例如，1986年服装设计专业试题是：1. 春秋季节的电、汽车女售票员工作服设计效果图一套，限用水粉或水彩画具表现（80分）。2. 女式西装裙裁剪图一幅，以墨线表示，腰围和裙长的尺寸自定（20分）。一般考生对前一题多少还能画出个效果图来，但对第二题则因为缺乏起码的基本知识而白白地丢掉20分。所以如果准备考那一专业，事先必须对这一专业的知识有个初步的了解。

另外，考生对于文化课也要有坚实的基础。国家教委规定，文科类考生必须参加语文、政治、数学、地理、历史、外语6门课的考试。往年北京几所美术职业高中和部分省市的工艺美校、轻工技校毕业生，在专业考试中几乎都可以通过分数线而获得全国统考文化课准考证，但文化考试的分数太低，以致未被考取。

目前本院的新教学大楼和宿舍基建尚未完工，所以学生的容纳数量有限，每年只能面向全国招生150—200名，希望有志于工艺美术事业的学生，踊跃投考。

把关，思想品德不好的考生，考试成绩再好也不录取，这将成为一条重要的录取原则。

六、奖学金制和试读生制：中央美术学院试行奖学金制和试读制；表现好、学习成绩优秀的学生将获得奖学金的奖励。新生入学后，第一学年为试读期，在试读期内，如果因为表现不好或学习成绩不合格，将不能取得学籍，必须退学。

我要向你介绍的主要情况就是这些。总的来说，中央美术学院是一所很有影响的学校，这里的教学水平、学术氛围、可能提供的探讨和研究艺术的条件和背景，都是令人憧憬和神往的。因此，投考的竞争很激烈。我想你不要有所畏惧。有志者事竟成，即便一次报考失败，也不要灰心，要总结经验，再接再厉。

祝你

成功

周建夫

1986年10月28日

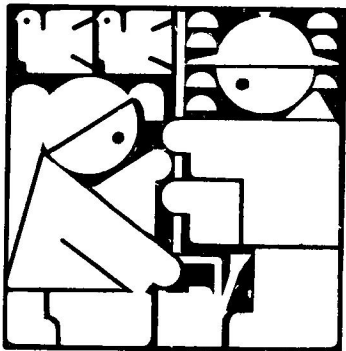
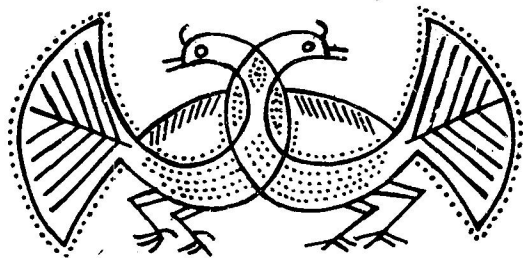
图案——通向设计之路

· 冯 梅 ·

一般自学美术者，多从爱好绘画开始，对油画、国画以及它们的基础（素描、色彩写生等）比较熟悉，而对工艺美术设计的概念及它的基础知识（图案的装饰造型、装饰构图和装饰色彩的规律和方法）则缺乏了解。而我认为，对于有志于从事工艺美术设计工作的人，这方面的知识与技能是至关重要的。可以说，它是从绘画过渡到工艺美术设计的一座“桥梁”，是通向“设计”的一条必由之路。

这里将围绕图案的装饰造型问题作些阐述，为工艺美术设计爱好者和自学者打开一条入门的通道。

一 要有“设计”头脑

上：中：下：
图：图：图：
一：二：三：

左：右：
几何化：合：商：
两晋南北朝铜洗纹样
处理：适合形式

首先，我们应该了解装饰艺术（或称实用美术设计）是为了美化人们的生活、装饰实用物品（包括环境）的一种艺术。它与纯艺术虽是同属于视觉艺术范畴、关系密切的姊妹艺术，但由于它们的功能不同，因而在性质上也产生了差别。

美国美学家鲁道夫·阿恩海姆认为，只有从装饰艺术和纯艺术所服务的目的和职能方面对其进行区分，才可望找到这二者的根本性区别。一件纯艺术品在于它能表现或解释一个内容；而一件装饰艺术品的作用主要是使物体看上去更加丰富多彩。它所表达的一定内容，要受到它所履行的职能的制约，亦即受到被装饰物所具有的特定特征和功能的制约。

他还认为，一件纯艺术品的组织系统，是由它所陈述的内容从内部决定的；而装饰艺术的组织系统却是由它所装饰的事物的外部决定的。因此，在装饰艺术中，就允许式样的重复出现。装饰艺术的特性决定了它形状的规则性和简化性。严格的对称在纯艺术品中是少见的，而在装饰艺术中却可以频繁出现。

日本设计教育家大智浩也认为，美术家单纯地追求美、表现美就可以，不必考虑对大生产的价值或大量生产的过程，以及对实际生活是否能够带来实惠，因此艺术创作不附带某种约束或必要条件。而“设计”除了在视觉上求美之外，还必须直接有助于我们的生活（使我们的起居方便舒适），因而不得不考虑实际生活的条件。设计家必须要有理智和理论性的头脑。

概括起来，可以这样说：

纯艺术——是纯精神的、偏于感性的、较自由的艺术。

设计（或装饰艺术）——兼有精神和物质二重性，是艺术和科学的结合，是偏于理性的、受限制的“羁绊艺术”。

二 应该正确认识“图案”

一提“图案”，人们往往立刻就会想到花草纹样、二方连续、四方连续。其实这种理解太狭窄了。广义的解释，“图案”的含义应为“设计方案”，小至一枚纪念章或商标，大至一幅大型壁画乃至园林设计，以及人民日常生活中各种用品的装饰设计，都可以算作图案的范围之内。

图案的装饰造型，即工艺美术设计中的装饰性形象，也可称之为“设计形象”。它既是自然形象的“浓缩”和“升华”，又是一种限制性和规律性极强的艺术形象。

“浓缩”，是指将自然形象进行概括、提炼，经过归纳、简化

或抽象化处理后,达到高度凝炼的程度。

“升华”,是指将自然形象经过夸张、变形和依照形式法则进行装饰加工后具有强烈艺术感染力的形象。

“限制性”,是说必须受它所装饰的对象的使用功能和生产条件的制约。如:陶瓷器餐具、茶具的装饰设计,必须受它的用途、造型特点、陶瓷土、釉彩及烧制温度等的限制;染织品床单、台布、窗帘、衣料等的装饰设计,则要受它们的用途、形状、织物、染料及印染编织方法的限制;而装潢美术则要受商品用途、容器和包装造型、质料和印刷工艺条件的制约。

“规律性”表现在以下几方面:

1.在构成上,要求合乎力学上重心稳定的美学原理,采取规律性较强的均齐式(包括对称)或平衡式的构成形式(图1)。

2.在造型上,必须注意平面化、单纯化、统一性、夸张性和外形适合性(图2)。

3.在组织上,要求整齐而有秩序地重复排列,或有规律地渐次变化的排列,以体现条理与反复的美学原理和节奏韵律美感(图3)。

三 装饰造型的基本规律和方法

根据以上的分析,可以把装饰造型的基本规律概括为十二个字:求平、求简、求稳、求满、求变、求韵。下面再来分述一下它们的内涵和绘制的具体方法:

(一)求平:即要求将立体的形象尽量作平面化处理。这是由于:人的视觉对平面形比对立体空间感更为敏锐。看一件艺术品,第一印象是整体大形,即外轮廓形构成的形象,而不是首先注意它的细节。形象效果的好坏直接关系着作品的艺术质量。因此无论是绘画还是雕塑,都十分重视形象效果(平面形的美),尤其是东方艺术更加重视平面效果。我国的敦煌壁画、汉画像石、青铜雕刻及民间剪纸、皮影等的形象,外形都很美(图4、5)。西方现代派艺术大师从塞尚、高更到马蒂斯、毕加索,以及米罗、克立、蒙德里安、康定斯基等,无不对平面形极为重视,并对如何以二维表现多维作了多方面的深入研究。

装饰艺术一般都是为了美化任何面,因此尤其重视平面效果,即对形象、构图、色彩的平面化处理。

取得好的平面效果的方法是:

1.不追求体面关系、立体转折、空间虚实、光照明暗等,只重视平面形块的外形美、比例美、结构美和形体组合美,并可以把物象的立体关系、虚实光影转变为平面层次。

2.为了取得好的影象,首先要选择最能充分体现物象美的特征、动态的角度。如画动物一般采取侧面角度,传统工艺绘画中的人物除采取侧面外,还常常画“七分脸”(45°)。必要时还可以将不同角度、空间的形象在同一平面中表现(图6)。

3.刻画物象外轮廓力求形体起伏明显,外形边线丰满、完整。

4.注意实体以外的空白形是否美观,注意空白形的大小、疏密、聚散等艺术处理。形象间避免重叠,注意形体组合后的形象和空白的分布是否匀称、得当(图7)。

图四:敦煌壁画人物

图五:民间剪纸(山东高密)

图六:民间年画(山东聊城)

图七:动物拼贴画

山水画技法

· 秦岭云 ·

云 水 篇

山无云不秀，无水不活，山水的奇妙多在晨夕晦雨时间，多在烟云变幻当中。古今名家作山水画，多在表现云水中见功力。

气晕云生，初为岚气，轻者为烟，重者为云；烟轻者为霭，重者为雾，而经日光照射则成为霞。这些现象，因季节气候的变更而有变化。

常见于山水画内山峦之中的云烟，一般多表现雨后景色。山谷潮气，经过太阳照射，温度增高，

便浮动起来；飘荡舒卷，漫无定形，甚而一望无际，成为“云海”（图一）。

画云画水，有规律而无定形，画起来要求“活”。

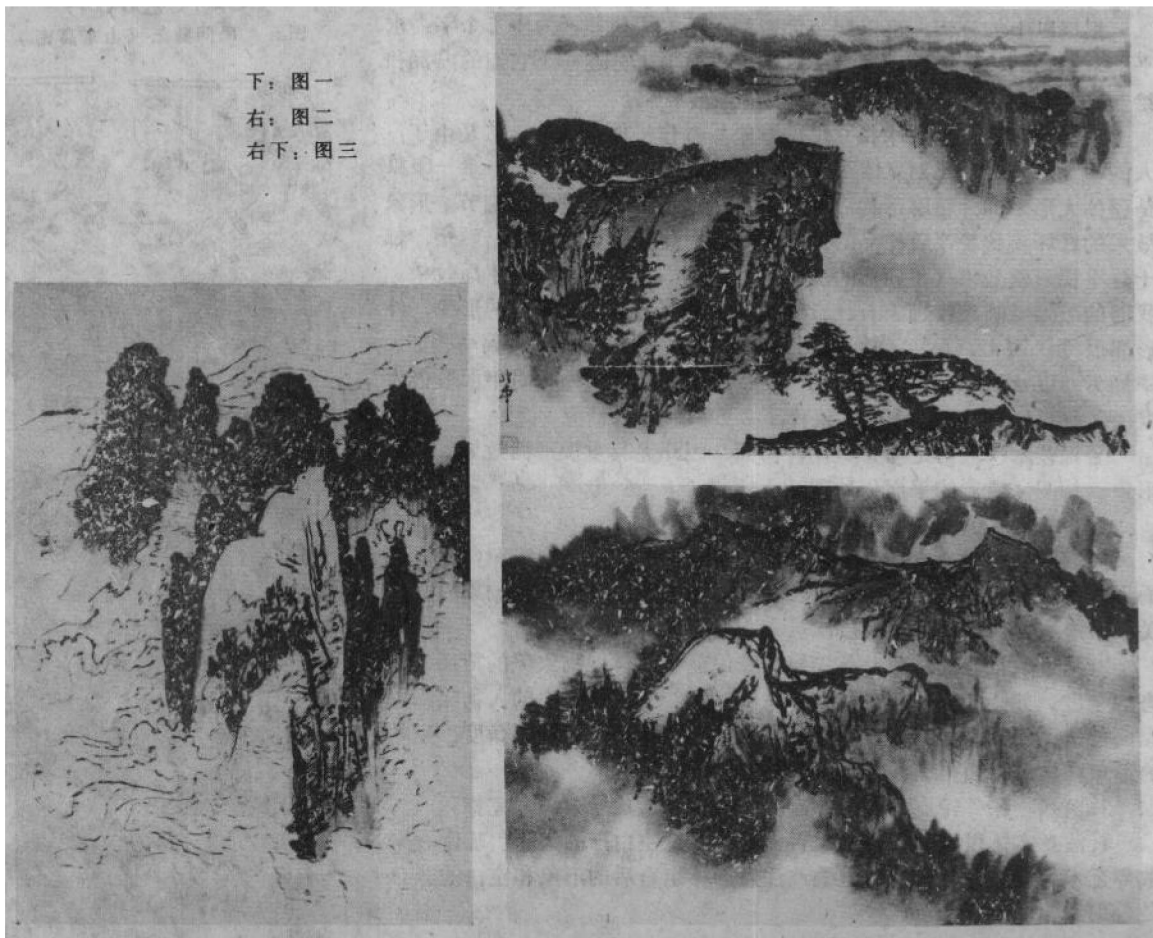
画家往往以云来联系山水之间的关系，使之在半隐半现之中增强意境。这种手法，旧称“云断”。云断可以出现在山头、谷底，也可以出现在山水之间，画熟之后，可以任意为之（图二）。

画云的方法，通常有以下四种：

1. 钩描法（图一）

以墨线先勾出云的形状，线条要弯转流畅，不

下：图一
右：图二
右下：图三

可出现棱角,有的显得舒展,变化中见节奏,颇似流水,缓缓荡漾;有的冉冉升腾,信手画来,可以千变万化,淡墨勾出之后,有时还可顺着墨线以花青或赭石重勾一道,色度以淡为宜。

2. 烘染法(图三)

此法多用于生纸(没有涂刷过矾水的纸),先把准备画云的地方,用清水喷湿(注意水分要适当),用干净的软毫大笔蘸清水淡墨层层渲染,注意避免笔痕,在水墨的溶渗中自然成形,空白的形状,要留得恰到好处,以自然活泼为上。有时一染即成,有时一染再染,有时还可以前后衬染,运用之妙,可在实验中去体验。切忌墨色厚重污浊。五代画家董源常用此法;南宗山水作品,多沿用之。当代山水画家以此法表现云烟的也比较多。

3. 吹云法

这是一种古法。先把画绢或画纸喷潮,待表面有一定水膜之后,将稀释的白粉色液倒在纸上,再向画面上吹气,任其向四方延展,遂即成云。

4. 填粉法

前人画青绿山水多用此法。即以铅粉或蛤粉调好后,平涂在准备画云的地方,青白相映,显得非常典雅庄重。

水由于重力关系在寻求平衡状态的过程中而流动在地面之上。其所显现的形状总是要受地形地貌所

决定,例如,在山间的某一部位高度相差显著悬殊,就会出现飞瀑,地下水涌出地面即成流泉。这些都是画家深感兴趣的景色优美的地方。

水在流程中,遇到阻碍,便会出现拍打喷溅的现象,同时也会出现波涛、浪花、旋涡和涟漪。

唐宋时代的山水画家孙位、蒲永升、孙知微和马远等,在画水的时候“随物赋形、尽水之变”,使人觉得画中之水,一如真水,有流淌之感。

马远所作的12幅水图,迄今仍存11幅,现藏北京故宫博物院,为我们学习画水提供了难得的范本。

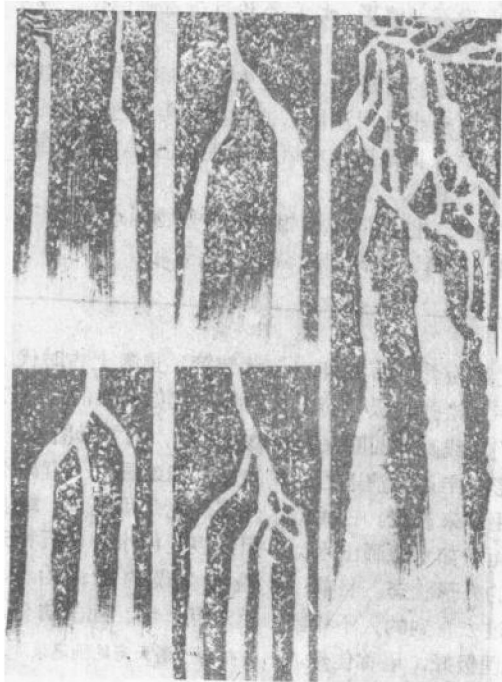
当代名家陆俨少画水,以线勾勒,信手拈来,画得洒脱有致,可以参考。

瀑布

瀑布是在山水画中常被描写的景色。它的形状有细长、横宽、分层重叠的,也可分为一字形、个字形、介字形、人字形、渔网形等等(图四)。

我国有许多著名的瀑布,如贵州的黄果树瀑布,四川的九寨沟瀑布,黄山的人字瀑、九龙瀑、百丈泉、泰山的乌龙潭,雁荡山的大龙湫、小龙湫、三折瀑,庐山的香炉峰瀑布、三叠泉,奉化的千丈岩瀑布,长白山瀑布,镜泊湖瀑布等。这些造化奇迹,都是学画山水最好的观赏景象。

古代画家对于瀑布也有画得非常精采可法的,如范宽的《溪山行旅》、李唐的《万壑松风》等等。

图四

图五

画瀑布多在画中的山高林密处留出空白，作为涧壑，两旁以深墨衬染，形成凹暗的背景，托出水流的空间，就势成形。

画瀑布，要画得有来龙去脉，上窄下宽，若隐若现，中间还要利用云断、丛林作为掩映穿插，使其富于曲折变化。

流泉、水口

常见于山水画的，除瀑布外，还有流泉和水口。前者多半发生在山腰阴凹处，弯弯曲曲，随着地形的沟凹处漫流；后者在山麓峡口地带，泉水从涧沟中流出，平缓下来，水势显得格外活泼。

画流泉布局可作之字形，若断若续，画水口一般是喇叭形，水口区域多大小杂石，流泉的背景应是山峦林莽，水口的前景则是平原土阜（图五）。

画水全在下笔生动，富于变化。否则，便缺乏生机。动笔之前，心中即生波涛，一旦动笔即可随心所欲，流动自如。其所以能够如此，关键在于平日多到山区观察、体会，默记在心，一旦要画，胸中有水，自然在纸上成形。

静水比较容易画，动势则比较难画。海潮徒涨，惊涛拍山，江水过滩，又是一番景象；而斜风细雨，吹皱一池春水，情致又不相同。

画水纹，一般用线描法，如“网布纹”就是近世因受西洋画影响，有用散锋大笔饱蘸青绿颜色滚擦渲染法来画江涛海浪，效果也很新颖。画家石鲁画黄河以蘸有赭色颜料的笔旋转滚动来表现高原峡谷中的急流，也相当成功。

水流山谷以后，缓流在平原之上，景象大不相同。即使是一条小溪，一片潭沼，潺潺涓涓，也都令人神往。

古人画山水，不强调光影、倒影，甚而画水也并不去用笔着墨，只留一片白纸，便可使人有水云茫茫之感。但水中倒影确是十分动人的景象，例如

图六

描绘漓江，如果只画岸上景致，不画水中倒影，效果自然要受影响。倒影景象基本近似于岸上事物，只是上下颠倒，左右相悖；有时清楚可见，有时朦胧一片。风来波动，倒影也会动摇起来，小波影乱，大波就看不见倒影了。倒影一般都见在近处，远水自然也看不到倒影。切忌不论远近都画倒影，那便失去真实感。

画倒影的方法，一般是先把纸面喷洒，再以大笔渲染，多半是用淡墨，也有墨后再用色加染的。但要注意保持笔洁、水洁、墨洁、色洁，以干净清秀为佳（图六）。

画水，也要把与水相关联的景物画好，象礁石、沙渚、舟楫、水榭、芭荻、鸥凫等。

关于传统笔墨

中国画的表现方法，不外乎点、线、面三种方法，国画用线多，用点、面少；西洋画用面多，用点、线少。中国画表现对象以线为主，最明确畅快，

谓之线为骨，面为肉，点为装饰。追溯上古时代的文字和绘画，极为简单、稚拙，犹如儿童的稚气创作，用线画个圆圈来表现鸡蛋一样，从象形图画、象形文字逐渐演进为现在的文字和绘画，一直离不开用线来表现。古代山水画家，也是用线多，结合点面。如董源画山水，多用线表现山水、树石和云烟的外形状。目前，我看到蓝瑛的几幅山水，与过去看到的大不相同，他对点、线、面的结合，处理极好，堪称佳作。——摘自《潘天寿论画笔录》

人物画白描技法

白描人物写生

· 陈 谋 ·

白描全身人物写生是白描基本训练的主要内容。对初学者来说全身人物写生比头像写生要困难一些，因为人身的形体、结构更复杂、多样，还涉及多方面的造型问题和用笔问题。这就要求研究人体的结构规律、运动规律以及中国画用笔的规律。因此懂得人体解剖学对写生有很大好处。

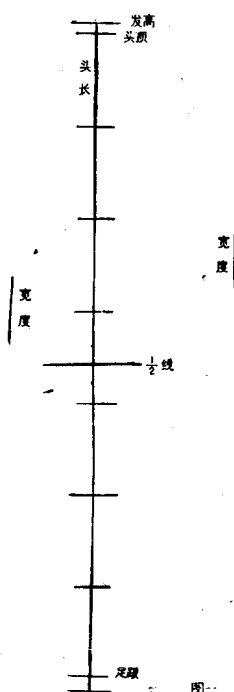
白描全身人物写生的步骤方法、要求和头像写生的基本原则是一致的。在本讲中凡与前文相同的内容从略，或只作简要提示。

一、步骤和方法

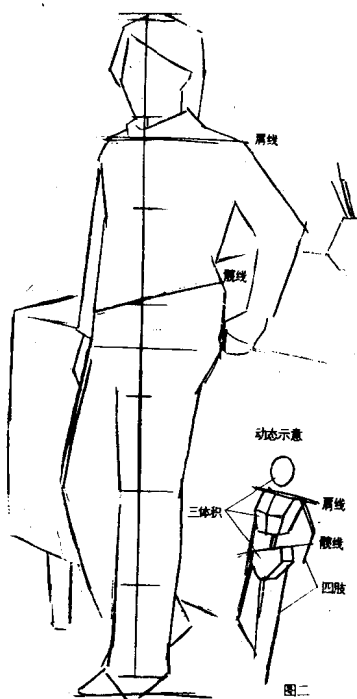
1. 画前准备

中国画强调“意在笔先”，写生，也不可不可不假思索；一上来动笔就画。动笔之前须作多方面的观察、研究。除了应对其神情、气质等方面观察、了解之外，还应认真观察、分析其动势的特点和形体的特征，如人物的重心线、支撑面、脊柱线、肩峰线、腋廓、骨盆等位置、斜度的变化；还有身材的高矮、胖瘦、强弱，以至手脚、衣服饰物等各方面的特点，要把握住总体的印象和感受，并考虑怎样在写生中通过用笔表达出来。

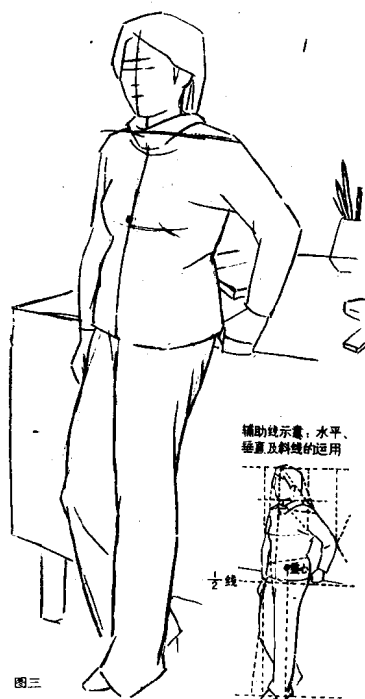
2. 起稿

图一

图二

图三

起稿阶段的任务是在画幅上确定人物的比例、动态、重心，同时确定人物的形体、结构关系、衣褶的处理、人物与道具饰物的关系、人体与衣褶的内外关系等等，作为下一步落墨勾线的基础。

①开始，先在画幅上下轻轻画两条线，标出人物的高度。画站立的人，画幅上下不要留太多的空白（当然也不能顶边），以使画幅构图饱满。

如果是站立的人，接着再找出身长二分之一处作为中点，这个中点大体相当于成年人耻骨的位置（髋部最宽部位的联线上），据此进而划分头、胸、腹、四肢长度的比例（图一）。

如果是坐姿的人，其中点可依实际测得。

②用浅淡的线条定出头部简略外形。头长，成年人大约占身长的七分之一（身材高的小于此比例），坐着的人占身长的五分之一左右。接着用浅淡的直线勾出人物的大体轮廓。勾大体轮廓要抓住轮廓上的转折点（形体上轮廓线明显转换大的方向的突出点），依次联接起来，不必计较细节。

画这一步也要初步把握住大的比例、动态、重心及透视关系（图二）。

③勾出头部和身体的正面的中线，标出眼、鼻、口的位置（要考虑它们的倾斜度和透视关系）。再进一步画出颈、胸、腹、腰、背及四肢的大体关系。

要运用人体解剖知识来理解形体结构关系，进一步校正人物的比例、动态、重心、透视。为了把人物画得准确，要运用有次序的对照、比较的科学方法，反复修正画稿。如：在确定了大轮廓之后即可确定颈的宽和长，进而确定双肩的高度和宽度。把肩的高度和宽度画正确很重要，接下去它就会影响着躯干的宽窄和大小。画的过程可以以头的长度作为尺度，用来衡量身体其他部分，以确定比例。

从某一点出发引伸水平、垂直、倾斜角度的辅助线可以获得相应部位的准确位置。另外，对照形体或空间的几何图形也可以帮助把人物画准。学习白描人物写生，在经过这样长期、严格的锻炼，对照、比较、整体观察的方法便会成为习惯而得心应手（图三）。

④进一步用浅淡的线条把人物各部分画具体，如五官、手脚及身体各部分的结构、凹凸、起伏，画出主要的衣褶的转折和交搭关系（图四）。

⑤进一步具体刻划人物的形象，抓紧头、手、脚等重要部位、刻划人物神情，并进行衣褶的组织、加工、概括的工作，确定取舍，以准备落墨勾线。

画得越具体就越要注意整体和局部的关系，使每个局部变化都从属于整体，保持写生开始时对人物整体感受（图五）。

右：图六

图五

3. 过稿、落墨(图六、详后文)

二、起稿中的几个问题

1. 关于人体比例

写生中,初学者的第一个问题是人体的比例关系问题,头的大小、肩的宽窄、四肢的长短、粗细、手脚的大小等,无不要求要有准确、和谐的比例关系。

衡量身体比例最常用的“尺”就是头的长度,以头长为单位来衡量身体各部位的长短、宽窄。古人有“立七坐五蹲三”的说法,即站立的人自顶至踵大约有七个头长(人的身材不同,这个比例也略有出入),其余类推。我们不但要了解总体的比例,还要记住每个头长度顺序在人体上的位置,各部又有几个头长,例如,七个头长的人是:第二个头长度到乳下弧线,第三个到脐孔稍下,第四个到大腿中段,第五个到膝盖稍下,第六个到小腿中段,第七个到足跟;还要记住:正面看,男子肩宽相当2头长,女子相当1.5头长;上臂 $1\frac{1}{2}$ 头长,前臂1头长,手 $\frac{2}{3}$ 头长等(详细内容参阅艺用解剖学书籍,下同)。

有了这些人体比例的概念,在起稿过程中可帮助眼力的观察,有时还可以纠正错觉,把人物画得更准确。

掌握比例是人物写生的初步要求,还需要更深入了解人物的形体、骨骼、肌肉的结构规律和运动规律,才可能深入地刻画人物。

2. 关于透视

任何形体在有纵深度的情况下便发生透视的变化。即轮廓的比例变了、角度变了。如半侧人物的肩宽就短于两个头长,而且近侧略长一些。前俯、后仰的躯干,前伸、后展的四肢也要变短,整个轮廓线及骨骼、肌肉的形状和位置也都会发生变化。

3. 关于动态

人的姿势千变万化,而且牵一发而动全身。画人物,除了要了解静态的人体结构和局部运动之外,还要对人物整个身体的变化联系起来研究,掌握运动的规律。

掌握人体的动态不易,但很重要,它是人物性格、表情的一部分。动态有时是鲜明的,有时是微妙的,应做分析,抓住特征和关键运动部位。

为了分析人物动态并掌握其规律,应抓住以下四个要点:

一条直线——脊柱线;

两条横线——两肩峰联线与两侧髂前上棘的联

图七

公年志秋

线;

三块体积——头、胸廓、骨盆;

四肢。

人物通过颈、肩、腰、髋、肘、膝等关节运动,体态发生变化。写生中要分析上面四个要素在彼此关系上的变化,如倾斜、扭转、位移、屈伸等。写生中把人物的动态画好,形象便自然、生动、富于感染力。

和动态紧密相关联的是重心问题,这也是写生中须注意的问题。

重心是指人体的重量中心,静止重心位于人体骶骨与脐孔之间。从正面看,在脐孔附近。写生时,要从这个重心引一条垂线,这个垂线必须通过人体的支撑面才能平衡、稳定。反之,重心垂线如果落在支撑面之外时,人物则不平衡、不稳定。

写生中还要注意、理解人体在运动中各部分彼此牵联、适应的关系,以保持整体的和谐、统一。如稍息站着的人,由于重心偏于一侧,使脊柱线倾斜,两条横线也呈不平行状态,三个体积均发生倾斜、位置的变化。

4. 起稿需要具体到什么程度,是否过稿可视情况而定。如果造型及用笔较有把握,稿子可较简略,但头、手等一些重要部位要较深入、具体一些为好。此外,如用工细笔法,稿子宜具体,过稿较有把握。

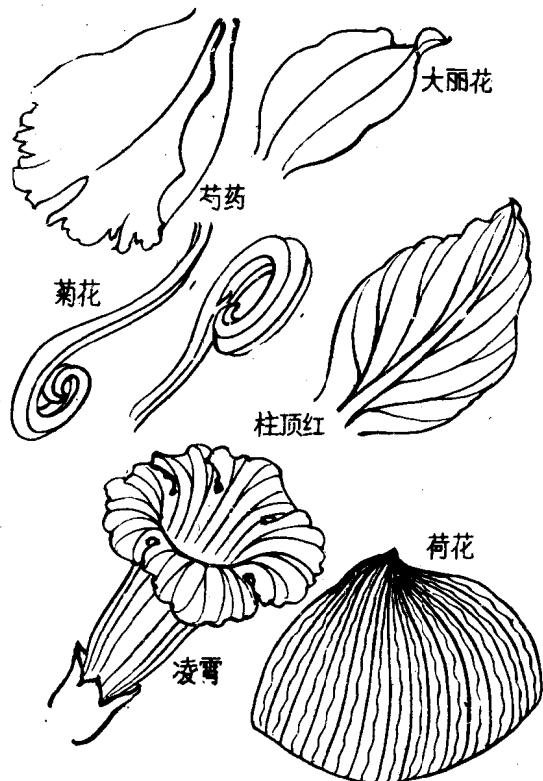
工笔花鸟画技法

工笔花卉的白描（下）

· 金鸿钧 ·

4. 花筋叶脉的处理：花筋叶脉有如人物的衣纹、山石的皴皱，勾好筋脉有助于形象的丰富具体，并能增加花叶的体积感。由于花筋叶脉是隐没在花瓣叶片中的筋络，所以勾勒筋脉时线要细而虚，不应超出边缘轮廓线。

各种花筋有不同的处理。如梅、杏、桃、月季等花筋不明显，可以不勾。牡丹、芍药、山茶等主筋明显，可以勾一条主筋，基部实边缘渐虚。百合、水仙、萱草、柱顶红等主筋宽如带状，可勾两条线。

图七 各种花筋勾法举例

萱草、柱顶红还要勾出由主筋基部向外放射的侧筋。大的花及菊科的花筋很多，一般选其两条明显的主筋勾出，菊花的管状花两条主筋与两条边线转折变化可以表现其圆筒状的体积变化。扶桑、蜀葵、芙蓉、凌霄等花瓣上，密布平行而分叉的侧筋，要以中央主筋为准逐渐向两旁勾下来。凌霄花筋随着花冠的喇叭筒形翻转，勾时两头虚，中间实。荷花的筋比较特殊，许多平行侧筋从尖部联到基部，尖部明显，基部渐虚，其中一条直的筋与一条细而呈S形弯曲的筋间隔排列着（见图七）。

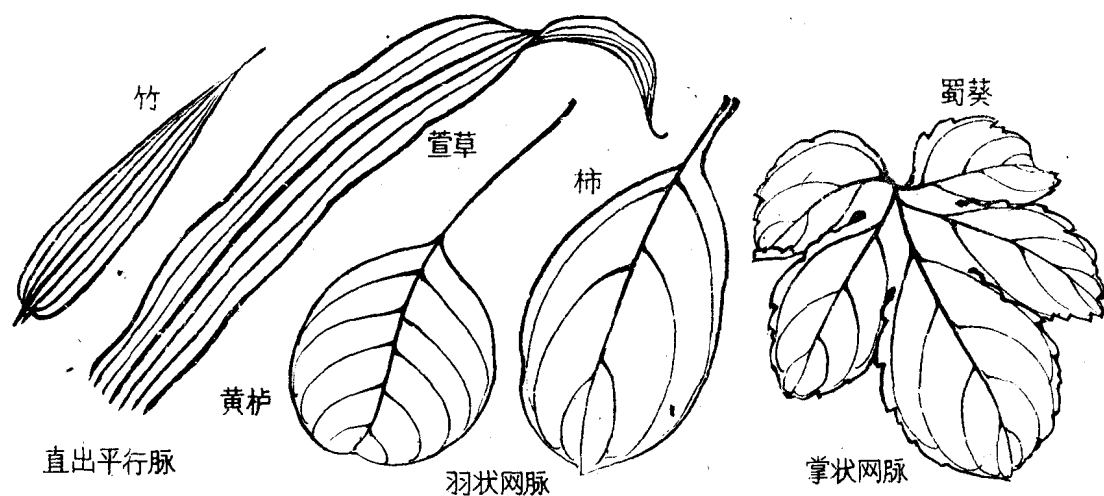
在叶片上一般都要勾主脉，有些叶片的主脉色彩浅，可以勾两条线（如美人蕉、芭蕉、水仙等）。叶片的侧脉根据本身是否显著和画面的需要，决定勾或不勾。侧脉大致分为平行脉、网状脉和罕见的叉状脉（银杏叶）三类。

平行脉有直出（如竹、什样锦、萱草、稻、麦等），侧出（如芭蕉）、辐射（如棕榈）等形式，勾平行脉要掌握间隔疏密一致，线条平行不能相交，勾至尖端要虚合。

网状脉有羽状网脉（如月季、山茶、枇杷、桂花等，只有一条主脉）和掌状网脉（如牡丹、枫、菊、梧桐等，有一条主脉和多条副主脉）两种类型，这种脉形多见，勾网状脉要注意多条侧脉与主脉夹角要一致，间隔要规律，并且收笔方向都指向叶的尖端（见图八）。

5. 花蕊的勾点方法：花蕊好比人的眼睛，一般都放在最后阶段，根据全花枝的精神，精心地勾点。

花蕊分雌蕊、雄蕊两个部分。雌蕊一般位于花心正中。梅、杏、桃等雌蕊不明显，可以省略不勾。芍药、牡丹雌蕊为一小石榴形要先行勾出；百合、萱草雌蕊花柱呈长柱形柱头三裂，可用细线双勾；山茶、杜鹃的雌蕊细长，可用焦墨勾点。雄蕊的花丝一般细长，勾花丝时用线要细挺有力，用笔要快捷，收笔要尖细，不可迟滞。花丝方向要向雌蕊攒

图八 各种叶脉勾法举例

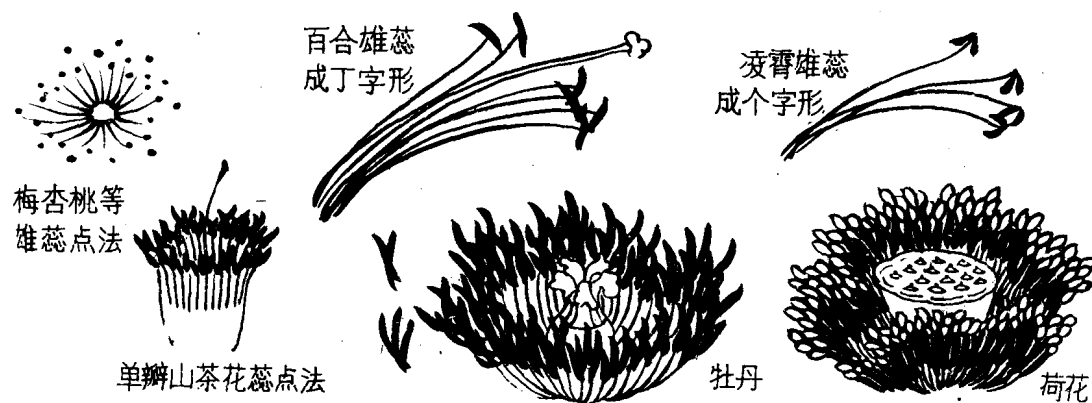
抱。雄蕊的花药一般用点法，即一笔顿点成形（也可圈勾）；点花药要用饱和焦浓之墨滴成圆珠状高出纸素，干后又黑又亮，鲜明突出。花药因花不同而形状各异：如梅、杏、桃、紫薇等为圆球形，点时围绕花心呈环形，相互成斜三角形，参差错落；月季、山茶、为米粒形，牡丹、芍药为长米粒形，点这些花药时可用倒人字形或倒个字形交叉环绕雌蕊攒抱。百合、山丹等花药和花丝成丁字形，点时花药有平行、有交插，凌霄花药与花丝成个字形，点时要有聚有散，荷花雄蕊特殊，花丝上为一段黄色柱形花药，顶端为白色花药（见图九）。

6. 茎枝树本的勾勒与皴擦：茎枝是花卉的骨

干，勾线时必须从根到梢贯通一气，主干和侧枝要生长自然，随风摇摆如舞蹈的姿态。

草本花的茎是嫩的，尖端细，渐向下至根部粗，两条边线平行，一般出枝处略为膨大。枝干一般为圆柱形，有的有棱有沟。勾时以中墨略粗的线条勾勒，水分比花叶略少。

木本枝干的变化较大，树皮干裂粗糙，树身隆起凹进很不规则，历代画家创造了许多勾勒和皴擦的笔法。皴是断续而有形象的笔触，可以表现树皮的纹裂和起伏；擦是干笔擦抹，没有形象，常与皴混用，使笔触毛涩含混。树皮纹裂各树种不同，古人总结有“松龙鳞、柏缠身、桃横抹、柳斜擦”三

图九 各种花蕊勾点举例

说。我们作玉兰、辛夷写生时，可发现它们枝干纹裂少，比较光滑，而枝间每年花谢后留下的花台粗大隆起是其特征；两相比较，牡丹枝干粗糙多裂，成方片状剥落，新枝沿着前一年叶腋留下的花芽向上生长，故主枝、侧枝无明显区别。

勾皴木本枝干可用中锋与侧锋结合，转笔与折笔互用，皴擦多用侧锋干笔横扫，以出现飞白笔触为好，至于纹裂形象可依写生灵活运用。

画树干要注意由老本到小枝由粗渐细的规律，不可忽粗忽细或本末倒置。逢出枝和生疤痕处要隆起。枝干弯曲不能圆如蛇形，也不能过于挺直呆板，应如弓形，有曲有直，忽长忽短。枝干穿插以女字（即斜三角形）为美。

勾皴玉兰、海棠、柳条等较光的枝干可以先皴后勾。先以干淡墨一笔成形皴写下来，然后双勾轮廓，这样勾的好处是气势容易连贯。

勾较粗糙的枝干可以先用中墨双勾轮廓和圈点疤痕，然后用净笔蘸干淡墨皴擦，疤痕周围要空白，皴树干时要一侧多，另一侧少，浓淡干湿要有变化。勾皴熟练后可以把勾皴结合进行。明吕纪擅长湿笔在绢素上勾皴，以饱和浓重的水墨依次连勾，带皴带染，一气呵成。

为了丰富形象和补救失误，勾皴后还可以用重焦墨复勾某些部分和点上苔点（见图十）。

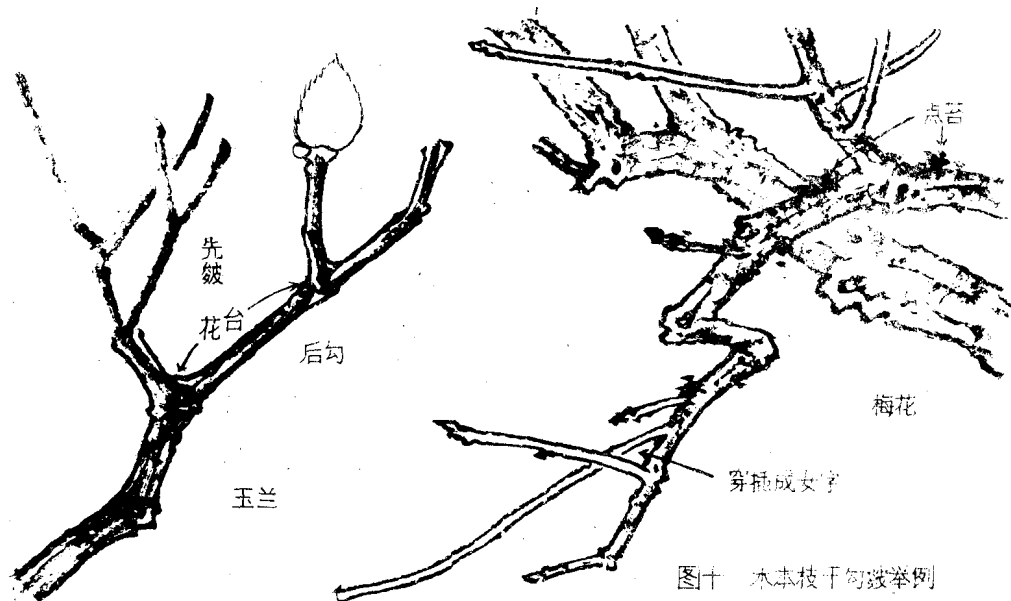
三、运用白描来写意抒情

以上讲了白描的基本用笔方法，讲到白描如何状物写形，这只是对初学者的基本要求，白描艺术还有更高的要求，就是用线表现画家的情怀，发挥白描线条的艺术趣味。要做到这一点，除了对花卉白描作长期的磨练外，还要在“画外求画”，要学习文艺理论，通晓姊妹艺术，加强品德和学识的修养。在这基础上不断加深对线的理解，进一步尝试发挥创造，在长期创作实践中逐渐形成自己独特的风格。

花鸟画讲究意境，画家常常对所表现的对象赋予人类的优美品格，借物咏怀，抒情言志，好的白描既表现了花卉的形神气质，又是画家自己性格的流露。

中国画家离不开对金石、书法的学习，长期对某种风格的书体和篆刻的练习，自然会把金石、书法的修养与白描技法融合起来，从而加强线描的艺术趣味。

纵观花鸟画的发展历史，历代画家在线描艺术上不断发展创造，从宋元的简练严谨，到明林良、吕纪的洒脱、泼辣；从明末陈老莲的装饰情趣到清末任薰、任颐的奇险、峭拔；从现代陈子奋的金石趣味到于非闇的苍劲铁线。细心品味前辈大师们的优秀作品，会给我们许多启发。工笔画绝不是以似为工，也不是越细越好，它和写意画一样，都是抒发作者感情的表现形式。随着时代的发展，白描也要不断创新，造型要概括取舍，装饰变形，线条也要在前辈画家已达到的成就上推陈出新，把传统的白描艺术提高到更新更美的高度。

图十 木本枝干勾皴举例