

香其宗

中國畫技法

宗其香中国画技法

张荣生 编著

山东美术出版社

鲁新登字04号

宗其香中国画技法

张荣牛 编著

山东美术出版社出版

(济南经四路227号)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂德州厂印刷

787×1092毫米大32开本 3.75印张 4插页 47千字

1992年2月第1版

1992年2月第1次印刷

印数 1—2,230

ISBN 7—5330—0480—9/J·481

定价 4.95 元

前 言

近代中国画，由于受到西方文艺思潮的冲击，一些有理想的画家，思索着怎样使中国画和时代精神，不致相距太远，便设法引入西方绘画技法。

西方传统绘画技法，是以写生为学习入门。其实中国画也很重视写生，中国画称为“外师造化”，亦称“象似”，只是近些年来已有些不太重视了。

西方技法的引入，在近代以徐悲鸿的影响最大，他身体力行，把西画技法融入中国画并且在美术教育中加以运用，培养出许多杰出的艺术家。宗其香就是其中之一。

宗其香是徐悲鸿主持国立中央大学艺术系时最赏识的学生之一。徐先生赏识他的天赋才华，更赏识他的勤奋苦学。徐悲鸿曾向人赞许宗其香是一个“成功典型”，而宗其香本人并不因此而骄傲，也从未以此炫耀自己，只是默默地笔耕墨耘，在“传统基础上创新求变”，“我自用法”，画自己想画的万事万物，积累艺术实践的经验，创立自己的艺术风格。

最可敬佩的，是宗其香对艺术持有与老师相同的认识、理念和情操，数十年来致力于美术教育工作，培育了不少画家，不愧是继承徐悲鸿衣钵的高足。

宗其香虽已年逾古稀，但壮志未已，天天练字，时时习画，仍然孜孜于创新求变，总想百尺竿头更上一层楼。

对艺术的真诚，对生活的真意，对大自然的真爱、对人的

真情，是他所笃守的创作信念，力求“致广大”而“尽精微”。他的创作体裁极广，不拘于一格，除独具风格的风景画外还画花鸟画和人物画。人物画比较写实，常以夸张与简炼的手法刻画出人的精神面貌。至于花鸟画，笔法写意，信手挥洒，恣意点染，顷刻而就，韵味隽永。

宗其香的艺术造诣之高深，技法之精妙，一时是很难总结完全的，此书只能作为初探，介绍给广大读者。

画家宗其香简介

宗其香 1917 年生于南京市。家境清寒，幼失慈亲，小学毕业后入南京斯为美礼品店做学徒，工余勤奋自习中国画。1933 年自习中国画作品首次入选全国美展，并被邀为中华全国美术协会会员。1934 年以中国画《白孔雀》及《双鱼》参与加拿大温哥华中国画展，得款悉数捐赠慈善赈灾。1935 年中国画《巫山十二峰》入选全国美展。1939 年，不远万里，几经周折，从南京来到重庆，考入国立中央大学艺术系，受教于徐悲鸿、黄君璧、陈之佛及张书旂等名师。

宗其香遵循徐悲鸿先生西法中用、出新中国画的倡导，在师传统、师造化的同时，将他学到的西画的技法，揉和到中国

画中。他始终坚持不渝的艺术准则是：“到大自然中去汲取营养，寻找创作灵感。”在重庆学习期间，他就创作出独树一帜的作品，其中尤以夜景画最为出色。徐悲鸿先生曾高度赞誉过宗其香的夜景画是“划时代的作品”，并鼓励他于1943年在重庆市沙坪坝举行“重庆夜景”个展。同年出版了《宗其香画集》及《木刻集》。当时宗其香与蒋风征合编抗日宣传画集，徐悲鸿先生亲为作序，嘉许“其用心至善，其制作甚美，可断其收效必宏。”1944年他于国立中央大学艺术系毕业，被徐悲鸿先生聘为中国美术学院助理研究员。1946年随中国美术学院迁至北京，任国立北平艺术专科学校讲师。1948年于北京举行个人画展。

1949年任中央美术学院讲师。1956年积历年旅行写生作品，与著名画家肖淑芳及李斛联合举行“全国巡回画展”于各地展出，并印行画集。1959年应邀于四川美术学院举行个人画展。1960年任中央美术学院水彩教研室主任、副教授。1963年任中央美术学院山水科主任、教授。1979年先后于桂林及武汉举行个人画展。1985年于南京江苏省美术馆举行个人画展。1986年应日本美术界之邀，宗其香率“中国画家代表团”赴日，出席静岡美术馆《中国百景山水画展》开幕式，并主持“中国画技法”讲座。1987年2月于北京中国美术馆举行个人画展，同年8月应日本静岡美术馆邀请于该馆举行个人画展。

目 录

前 言	(1)
一、艺术渊源	(1)
(一) 师承徐悲鸿	(2)
(二) 以造化为师	(8)
(三) 广博的文化艺术修养	(13)
(四) 我自用法	(17)
二、艺术历程	(23)
(一) 临摹	(23)
(1) 整体临摹	(24)
(2) 重点临摹	(24)
(3) 试验性临摹	(24)
(4) 目的性临摹	(24)
(二) 速写	(24)
(1) 抓住瞬息即逝的特征	(27)
(2) 反复速写	(27)
(3) 记录式速写	(29)
(4) 从不同角度速写	(29)
(三) 写生	(29)
(1) 静物写生(室内写生)	(30)
(2) 风景写生(室外写生)	(32)
(3) 人物写生	(32)
(四) 默写	(34)

(五) 创作	(34)
(1) 构思	(36)
(2) 体验生活	(36)
(3) 习作	(36)
(4) 构图	(36)
三、艺术技法	(39)
(一) 花卉的韵味	(43)
(1) 画梅	(44)
(2) 菊花、牡丹、荷花的画法	(46)
(3) 鹰的画法	(46)
(二) 山水画的意境	(54)
(1) 点、线、面的画法	(55)
(2) 云、雾、风、雨的画法	(58)
(3) 水的画法	(65)
(4) 影的画法	(75)
(5) 山石的画法	(81)
(6) 树木的画法	(84)
(7) 房屋的画法	(90)
(8) 夜景的画法	(99)
(9) 点景人物的画法	(105)

一、艺术渊源

艺术是人类精神活动领域中的产物。它的产生是创作构思与表现技法的巧妙结合。凡能给人以愉悦、美感的艺术作品，必然都是高度智慧和深厚功力的结晶。综观古今中外以艺立身而登峰造极的艺术大师，恒皆备历艰辛，刻苦磨练，坚毅不移，勤奋不懈，才达到了成功的目标。宗其香之所以能在绘画艺术上取得辉煌的成就，是因为他师承徐悲鸿、以造化为师并具有广博的文化艺术修养。

徐悲鸿曾于1919年在北京大学的《绘学杂志》上发表了《中国画改良论》，主张古为今用、洋为中用及“在传统基础上创新求变”，并提出“要以‘师法造化’来表达在艺术上的‘求真’精神”作为发展中国画的方向。

1939年7月宗其香离开了学徒生涯，不远万里只身从南京来到重庆，考入了徐悲鸿主持的中央大学艺术系。徐悲鸿是一位苦学成功的艺术大师，对于刻苦勤奋的宗其香甚为赏识，对他是谆谆教导，关心备至。宗其香在国立中央大学艺术系学习期间，也确是兢兢业业肯下苦功，故能得徐悲鸿之真传，熔古今中外绘画技法于一炉，卓有成效。之后，他遍游名山大川，以造化为师，大量写生，收集素材，蕴于胸中，因景生意，因意立法，运用法国印象派表现手法，融入中国画所讲究的笔情墨趣，以自己的思想与感受，从事“我自用法”的创作。

（一）师承徐悲鸿

古人画夜景只是象征性的，其实并无光的感受，如《春夜宴桃李园图》等。你是否试以中国画笔墨融化写生，把灯光的美也画出来？

——徐悲鸿

这是徐悲鸿 1940 年从新加坡给宗其香关于嘉陵江夜景画复信的一段话。宗其香的夜景画，由于得到了老师的指教，极力探索用西画写实手法表现光的美感，并致力寻找一切可以创造意境的手段。因此，他所创作的夜景画，无论是灯光、水光，或者是虚影、反照都妙趣横生，自然动人。在表现空灵妙景的同时，也表达出自己至诚、高洁的心灵境界。

1939—1941 年间，徐悲鸿在新加坡、印度等地举办画展，将筹得的全部画款寄回祖国，救济难民。那时，宗其香经常把自己的画稿寄给徐悲鸿，老师每次都是很认真地写回信指导他作画。由于老师的启发和引导，他不断地在艺术实践中提高技巧，逐渐地精通了中国画夜景画。

因为夜景画要表现层次复杂的空间感、大气环境、月光和灯光效果，必须要有新的绘画技法。要创造新的表现方法，必须要掌握西画的素描，研究用块面造型和光的表现方法。为此，宗其香不仅要学习中国传统的绘画技法，而且要画素描和人体习作。他还用中国画的纸和笔，临摹色彩丰富的印象派作品，并画了数以千计的夜景写生。这些夜景画稿曾多次展出过。

1942 年夏天，徐悲鸿从东南亚回到重庆，同学们为了欢迎

老师，都把自己的作业挂在国画组画室的墙上。宗其香负责钉钉子，因为是苇箔墙，必须先找好能下钉子的木架。每当宗其香找到下钉子的地方，两锤便钉进一颗钉子，没料到这时徐悲鸿已经来到画室里，正在观看作品。他以宗其香钉钉子为例，向同学们讲起作画的道理。他说：“作画也象钉钉子一样，要稳、要准，抓住重点几下子就解决问题。你们看，宗其香画得好，连钉子都钉得好。”这是宗其香初次与老师相见的情景。

宗其香是中央大学艺术系的高才生，徐悲鸿的教诲和引导，使他对自已的艺术发展前景，充满了信心和希望。宗其香后来回忆说：“悲鸿老师点燃了我心中的明灯，使我在从事艺术的道路上，满怀希望。”

徐悲鸿从来不希望学生画得象他的画一样，而是因材施教，充分发挥学生的特长。有一次，徐悲鸿在画室里看到宗其香的《风雨同舟》、《瀑布》等作品，说他的画带有浪漫主义色彩，随即拿来法国浪漫主义画册给他看，并一再赞赏和鼓励。徐悲鸿认为法国浪漫主义先驱藉里柯及其后继者德拉克洛瓦的作品极为精湛。他希望自己的学生将来有机会到欧洲去一趟，目睹原作，做些临摹，以求更好地发挥浪漫主义气质和情怀。徐悲鸿是一位卓越的现实主义大师，但他却不要求学生局限于现实主义风格。

徐悲鸿发现宗其香一度迷恋山水画，便对宗其香说：“中国山水画要画好是不容易的。山水画过去也有很多出色的画家，如石涛、八大等，但没有人物传达感情那样具体。画的对象要全面些，要多画些人物。”老师的这一席话是希望宗其香在钻研山水画的同时，还应重视人物写生和创作思维的锻炼。宗其香的早期人物画《母与子》等作品风格淳朴端庄而抒情，凝聚着个

人的心理活动和情感因素。当时徐悲鸿很称赞宗其香的人物画，还收藏了他的水墨写意人物及速写数十幅，现皆藏于徐悲鸿纪念馆里。

宗其香经常在嘉陵江边和码头上画速写。他画了很多嘉陵江上的纤夫，徐悲鸿看过他的速写非常高兴。宗其香在四年级时曾创作了一幅较大的中国画《嘉陵江上的纤夫》，描绘纤夫们赤脚在乱石嶙峋的江边奋力拉纤。可以明显地看出，这幅画吸取了西画的构图方法，并表现出较强的人物画基本功力。画稿完成后，宗其香很满意，就拿给老师看。徐悲鸿指着画面对他说：“你这幅画着重表现了纤夫拉纤时肌肉的力度，这是好的，但没有把纤夫在这种沉重艰苦的劳动中流露的思想感情表现出来，作品的思想深度不够。你喜欢画江上纤夫，最好有一段时间在船上跟纤夫生活在一起，了解他们的喜怒哀乐，这样才能画好这幅画。”随后拿出《列宾画集》给他看。这番话在今天是很容易理解的，但在以临摹为学画唯一途径的当时，是不易被人接受的。宗其香第一次懂得了要想创造出真正的艺术作品，只有深入生活，以生活为源泉，才是唯一正确的艺术道路的道理。

此后，宗其香开始更加重视人物画创作，重视从时代洪流中发现新人，重视对人的喜怒哀乐的观察。他画了许多抗战人物画，徐悲鸿在1944年1月，为宗其香《抗日画集》所作的序文中，高度评价他的抗日人物画：“其用心至善，其制作甚美，可断其收效必宏。”并赞为可“当暮鼓晨钟，用以发聋振聩，大声疾呼，直及边陲……”后来他又多次推崇宗其香创造中国画新风格的作品。

徐悲鸿经常教导学生要“尽精微，致广大”。他要求学生，画一个对象一定要画熟再画第二个。宗其香谨遵老师的教导，并

且身体力行。例如他画梅花时，经常在晚饭后去附近的南开中学梅花园里散步，研究梅树的结构、姿态。画灯光夜景时，他就每天傍晚去嘉陵江边观察，几个月连续不断地研究灯光在不同的气候下的变化。

宗其香刻苦钻研用水墨描绘夜景，巧妙地将西洋画法融化在中国画的笔墨中。他认为中国画只用一个圆圈描绘月亮，没有表现出月夜之优美。他看到徐悲鸿所画的《月色》、《月上》，将朦胧的月光和夜色，用中国笔墨描绘在纸上，便也研究用光和影来描绘重庆的夜色。在他的画面上出现了万家灯火的重庆夜景、昏暗夜幕中的街头小贩、暗淡灯影下疲惫的轿夫和扬帆航行的渔舟及灯光水影。那时，徐悲鸿就认为宗其香的嘉陵江写生别具特色，称赞他的以山城风光为背景的人物速写画得好。1944年在重庆沙坪坝展出了宗其香的《重庆夜景》专题个展，得到了普遍的好评。

1942年，徐悲鸿创办了中国美术学院。这是一所美术研究院性质的学院。院址设在磐溪石家花园的石家祠。这是一座建筑在山上的两层小楼。宗其香创作的中国画《磐溪》，真实地表现了这座簇拥在苍松翠柏之中的古老建筑。

先后应聘于该学院的著名画家有张大千、吴作人、李瑞年、沈逸千、冯法祀、张蓓英、张安治、陈晓南、费成武、孙宗慰等人。1944年，宗其香从中央大学艺术系毕业，他要求留系里当助教。徐悲鸿对他说：“你到中国美术学院当助理研究员，是讲师待遇，你可以专心研究绘画，从事艺术创作……”宗其香当即欣然应允，能够留在老师身边，当然特别高兴了。在中国美术学院时，有一次，徐悲鸿在画室里画梅花，所谓画室不过是一间只能放下一张八仙桌的斗室，宗其香在一旁观看。老师

看到宗其香，就让他点几朵梅花。宗其香点了几朵，老师说可以了，随即又继续作画，他并不象有些老画家那样要学生代笔，而是检验宗其香的梅花画得如何。宗其香喜欢画梅花，也是从老师那里学来的。

1944年，桂林沦陷，著名画家和美术史学家张安治辗转逃难至重庆中国美术学院，他看到宗其香的作品大为赞赏。1985年2月2日张安治在《香港新晚报》发表《谈宗其香的新中国画》一文，写道：“当时他的许多写生和创作中，尤以写《山城夜景》为人所称誉。因古代无电灯，传统中国画中的建筑物多用线描刻画其结构为主。写山川林木时虽常用水墨或泼墨，以表现其湿润与阴阳，但以纵横敏捷之湿笔，写山城重重叠叠建筑物之夜色灯光，或兼及江上船只之灯火与倒影，这的确是一种新尝试，也具有鲜明的生活环境的特色。从画面的效果看，既水墨淋漓，笔法果断，更表现了在夜雾迷离中的山城，灯光或疏或密，乍明乍暗，与水光交相辉映之美，亦非水彩画或油画等工具所擅长。”

1946年8月，徐悲鸿一行六人从上海到北京，接办北平艺专（东总布胡同10号）。随后，宗其香等人第二批从重庆抵达北京，应聘于北平艺专。

徐悲鸿聘请宗其香担任绘画系讲师，教国画组毕业班。当徐悲鸿给他布置教学任务时，宗其香诚恳地对老师说：“我希望课程少一些，能够多出去画写生，至于提级提薪不要考虑我，我一个人生活不困难。”老师听了 he 这番话非常高兴，说道：“只要你外出写生，你的课程我可以找别人代。”宗其香上第一堂课，就领着学生到户外画水墨写生，而不是在教室里教学生临摹古画。徐悲鸿对他的这种教学方法十分满意。当时他教过的学生

后来成为著名画家的有孙其峰、杨之光等人。

1947年，宗其香有时随徐悲鸿参加外国大使馆的招待会，经老师介绍，结识了一些国际友人。1948年春天，由于外国朋友的帮助，宗其香在北京台基厂使馆区举办了一次个人画展，参观的人很多。他那富有新意的中国画，尤其是诗意浓郁的夜景画深得观众赞赏，展览期间卖了很多画。徐悲鸿偕夫人廖静文以及艺专一些老师去参观画展，并给予极高的评价。由于宗其香画展轰动一时，许多外国人也纷纷登门购画，有时竟敲错了门，宗其香不得不把自己的英文名字贴在住房门上。嗣后，徐悲鸿想帮助宗其香出一本《夜景画集》，并写好了序言，因为宗其香的画卖得很快，手头存画不多，又因北京不如重庆那样山清水秀，在北京没有画几幅夜景，所以画集没有出成。

有一天，徐悲鸿对他说：“你是否去重庆画画夜景，顺路把李斛请来，李斛的素描十分出色，请他来当教员。”老师给予的任务，宗其香欣然接受，便于1948年9月启程到江津，在一所中学里找到了李斛，向他说明来意。李斛听到老师请他去教书，甚为欢喜，第二天就随宗其香来到重庆。他们住在青年会里，许多老同学前来拜访。有一个当记者的老同学还在重庆日报上发了一条消息，报道著名画家宗其香前来重庆写生。宗其香一到重庆，仿佛回到了久别的家乡一样，感到十分亲切，心潮澎湃，创作激情油然而生。他如饥似渴地画呀！画呀！那月明风清的夜色，那金光闪耀的嘉陵江，那象火一样照耀着天空的晚霞，那陡峭的石梯小径，又都一一地再现在他的画面上。

他们在重庆住了几天，画了大量的写生和速写。当他们准备去南京的时候，一盘算，路费不够了。因为当时货币贬值，宗其香带来的路费已不够买两个人去南京的船票。正在焦急之际，

有几个英国人慕名前来购画，宗其香卖给他们几幅画，才凑够了路费。他们抵南京后，又没有回北京的路费，宗其香只好去找在北京认识的一位西班牙女士，卖给她几幅画作路费，才回到了北京。徐悲鸿见宗其香请来了李斛，非常高兴，聘李斛担任绘画系讲师。

徐悲鸿在美术教育中极力主张深入生活，“以造化为师”，并在中国画教学中安排写生课和素描课，借鉴西画的表现手法，解决中国画的创新问题。这种创新的教学方法，却遭到了某些保守人物的攻击和诽谤。面对着一场“倒徐运动”，徐悲鸿于1947年10月15日举行了一次记者招待会，作了有力的回答。他在记者招待会上发表一篇书面谈话，以不可争辩的事实驳斥了种种谬论，阐述了自己的观点，并对宗其香所走的艺术道路也给予了充分的肯定。他指出：“……新中国画至少人物必具神情，山水须辨地域，……建立新中国画既非改良，亦非中西合璧，仅直接师法造化而已。但所谓师法造化者，非一空言即能兑现，而还注重素描便会象郎世宁或日本画者，乃是一套模仿古人之成见。试看新兴作家，如鄯人及蒋兆和、叶浅予、宗其香诸人之作，便可征诸此成见之谬误，并感觉新中国画可开辟之途径甚多，有待于豪杰之士发扬光大……”同年10月，宗其香在天津大公报上发表一篇题为《鸡鸣早看天》的文章，积极拥护老师在中国画教学上的主张和观念的革新，并用自己的切身体会，阐明接近生活、“以造化为师”的革新观点，反对因循守旧。

（二）以造化为师

学画最好以造化为师，故画马必以马为师，画鸡即以鸡为