

中国

中国民间传统工艺技法系列培训教材

ZHONGGUO MINJIAN NEIHUA JIFA

民间

名誉主编 冯骥才
主 编 白庚胜 于法鸣

内画技法

中国劳动社会保障出版社

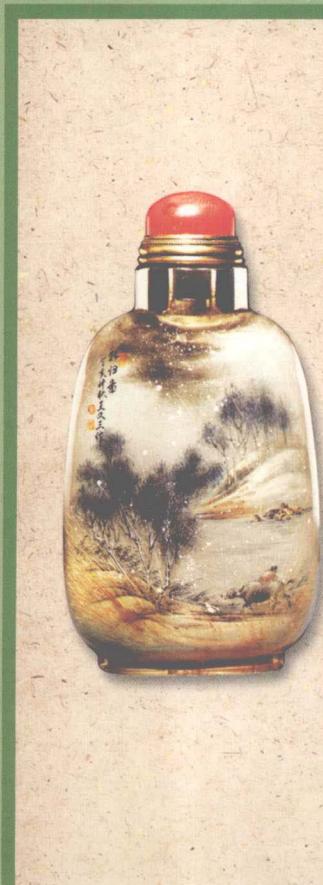
中国民间传统工艺技法系列培训教材

中國民間 內画技法

名誉主编 冯骥才
主编 白庚胜 于法鸣

王习三 卢建广 编著

中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民间内画技法 / 王习三, 卢建广编著. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 2008

中国民间传统工艺技法系列培训教材

ISBN 978-7-5045-7254-7

I. 中… II. ①王… ②卢… III. 鼻烟壶 - 中国画 - 技法 (美术) - 教材 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 195740 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码: 100029)

出版人: 张梦欣

*

世界知识印刷厂印刷装订 新华书店经销

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 7.75 印张 106 千字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

定价: 24.00 元

读者服务部电话: 010 - 64929211

发行部电话: 010 - 64927085

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话: 010 - 64954652

《中国民间传统工艺技法系列培训教材》

编委会名单

顾问：冯元蔚 贾芝

名誉主编：冯骥才

主编：白庚胜 于法鸣

常务副主编：罗杨

副主编：向云驹 赵铁信 吕军

执行主编：刘晓路

编委：（按姓氏笔画排序）

于法鸣 韦苏文 白庚胜 向云驹 冯政 吕军

刘春香 刘铁梁 刘晓路 余未人 吴薇 张斌

张锠 杨继国 林德冠 郑一民 罗杨 赵铁信

夏挽群 曹保明 黄霞 常嗣新

编辑部主任：王锦强

编辑部副主任：朱勤芹 冯莉

传承国艺新探索（代序）

由中国民间文艺家协会与原劳动和社会保障部培训就业司联合编纂百卷本“中国民间传统工艺技法系列培训教材”的工作于2005年正式提上议事日程，并于2006年正式实施、2008年推出首批成果。

这项工作基于我在2002年提出的一个基本理念：民间文化、包括民间工艺的保护与传承应该有教育的承担。对民间文化的教育保护与传承，应该涵盖学校教育、社会教育、家庭教育三大领域。它们与生产、生活、生命、法律、学术、产业保护传承一道，构成民间文化保护传承的全部内容，并取得国际保护与传承、国家保护与传承、民间保护与传承的方式。

教育保护、传承的具体内涵是：保护、传承民间文化的基因、精神、价值观、技艺、形式；培养民间文化的保护者与传承人；提炼民间文化保护、传承的理论与方法；化育民间文化的享受、审美能力。其目的为：唤起全社会的文化自觉，提供文化创新的土壤与条件，弘扬生生不息的民族精神。

教育保护、传承当然离不开教员、教斋、教材。在中国民间文艺家协会已经拥有数以万计优秀会员、数以千计民间工艺大师、数以百计民间文化杰出传承人，以及不胜枚举的民间文化传习馆、研修班、业余学校的情况下，编写一套具有权威性、体制新、覆盖广、高水平的优秀民间工艺技法教材尤显迫切。

质量是教材的生命。这是因为教材不同于一般的读物，也非资料的汇编。它要集知识性、科学性、系统性、可操作性为一体，具有客观、规范、经典等特点。教材的使命，就是载道、释惑、授业，使学者法理有所本、技艺有所籍、方圆有所据。教材的目的，就是通过教员的诠释，让所教授的内容传承有序，令受业者专业有精进。

编写这套教材的困难在于它全然不像既有的学校教育那样既有始自“三仓”到“三百千”的国学教材传统可供继承，又有比照西学建立起来的文史理工教材系统提供参照，而是要从科目的选定到体例的设计、编写者的遴选等都从现实出发、基于实际的需要平地起高楼。如果说，中国正在进入创新型的社会，那么，从提出理念到实际操作并形成雏形，这套教材都全然原创、开启山林。譬如说，在教材范围上，我们从数以千计的中国民间工艺类别中着眼于代表性、经典性、产业性三个原则，锁定在雕塑、印染、织绣、剪裁、编缝、煅烧、扎结、绘贴等约20个门类上，并于其下选项成册；在教材体例上，我们先叙述渊薮、判清脉络、介绍特点，再从工具而技巧、由技巧而过程微观示范，最后作经典作品之鉴赏，力求达到知识、技艺、审美三结合；在行文风格上，做到图文并茂、示说相依、释析共举，集形象、意蕴、情趣于一体；就编者队伍而言，我们特邀王习三、阎夫立、张宝琳、孔令民等艺高德重的大师主持相关卷本的编写，以确保这套教材的质量与权威性、影响力。

虽不敢言已经“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，但这套教材的确在我国教育史、尤其是在民间工艺传承史上意义特别。这是因为：（1）中国历史一贯重经史、轻工商，而本套教材以民间工艺为主体；（2）中国文化历来尊圣贤、贬民众，而本套教材所褒扬者乃是普通民众及其智慧与知识；（3）中国教育长期以官学为中心，而本套教材主要是以社会教育与家庭教育为本；（4）中国民间工艺传承历来偏重口传心授，具有极强的隐秘性，而此套教材致力于将相传千百年的有关知识、技艺公开化，使任何从学者只要一册在手、勤学苦练，即能身怀绝技；（5）尽管从曹雪芹的《南鹞北鸢考工志》起就曾零星出现

过个别民间工艺制作读本，但像本套教材这样规模极大、覆盖面极广、集合力极强、系统性极彰的民间工艺范本在我国出现尚属首次。

因为有了它，中国民间工艺传承将发生结构性的变化，中国民间文化遗产的保护、传承、转型、创新、开发也将迈入一个新的历史阶段；因为有了它，我们将不必过多地为民间工艺乃至民间文化担忧“人亡艺绝”“人去歌息”。

我期待着：由于这套教材的编写，使中国民间文化濒临危机的颓势有所遏止，使我们民族的优秀文化遗产作教育传承变为可能，使中华文明在新世纪的生发与振兴获得坚实的根基。

我也真诚地期待着：因为这套教材的问世，让那些空前关注“国技”与“国艺”存亡的人士得到些许慰藉，让那些有志于以民间工艺为生命者“直挂云帆济沧海”，让那些由于城市化而失去土地的农民、由于就业危机而觅职艰难的青青子衿、由于生存竞争残酷而困守于门户的残疾朋友等等，习得一技之长、增强生存能力。

这一切，正是我的民间文化教育传承理念能引起于法鸣司长共鸣、并实际组织中国劳动社会保障出版社予以支持的原因所在。在此过程中，该社王玉君社长、王洪玉主任及中国民间文艺家协会刘晓路先生、吴薇女士等所付出的心血不言而喻。

总之，以这套教材的出版为标志，在不长的时间内，将有几万万中国的农民、市民、青年从中国的东部、西部、北部、南部、中部加入到民间工艺，乃至民间文化传承的队伍中来，其势如破竹，无论什么样的思想障碍都压抑不了他们，无论是技术的还是资金的、市场的困难都阻挡不住他们前进的步伐。他们传承，他们创造，他们将托起中华文明伟大复兴的太阳，让中国文化的精粹全球共享。

白庚胜

2008年6月22日

于北京潘家园寓所

【前言】

中国内画形成和发展经历了二百多年的历史。清代，周乐元、丁二仲、马少宣、叶仲三等几位内画名家的出现，不仅留下了诸多内画精品传世，也为现代内画事业的发展奠定了基础。他们用精湛的内画技艺，征服了当时的各个阶层，上至皇族，下至平民，都以得到他们的内画鼻烟壶为荣耀。许多人认为在壶里作画不可思议，甚至把内画壶说成“鬼画壶”。中国的内画鼻烟壶不仅中国人喜欢，外国的使者与收藏家也把它们视做珍品收藏，称之为“鬼斧神工”的艺术品。

19世纪80年代之后，内画的种类、绘制技术水平与之前相比都有了较大的发展。有王习三、刘守本、李克昌、张广庆等内画大师脱颖而出，他们为内画的发展作出了巨大的贡献。由于他们的推动和宣传，内画从业人员剧增，使这门“鬼斧神工”的内画艺术被更多的爱好者欣赏，被国内外更多的收藏家收藏。

为了使这门独特的内画艺术发扬光大，让现在与未来的从业人员尽快学到这门技术，本书根据内画的特点，从内画壶坯子磨制技术、内画工具制作技术，到内画作品绘制技术分门别类进行介绍，以供学习内画的朋友，在学习内画人物、山水、动物、花鸟、肖像等基础绘制方法之后，能够举一反三、触类旁通，画出高水准的内画作品。

【目录】

第一章 概述 /1

- 一、中国最早的内画艺术家甘烜文 /2
- 二、清代内画四大名家 /3
- 三、现代内画大师 /9
- 四、内画流派介绍 /12
- 五、内画和内书 /17
- 六、内画收藏与销售 /18
- 七、内画分类 /22

第二章 工具和材料 /33

- 一、内画壶坯子的磨制工艺 /34
- 二、内画工具制作 /40
- 三、配盖和装盒 /44

第三章 内画基础 /47

- 一、线 /48
- 二、墨 /50
- 三、色 /51
- 四、内画操作方法 /52
- 五、油彩内画 /52
- 六、基础练习 /53

第四章 内画技法 /57

- 一、内画人物（仕女）画法步骤 /58
- 二、内画山水画法步骤 /61
- 三、内画动物（猫）画法步骤 /65
- 四、内画工笔（牡丹）画法步骤 /68
- 五、内画小写意花鸟画法步骤 /71
- 六、内画肖像画法步骤 /75

第五章 内画欣赏 /81

- 一、内画鉴赏 /82
- 二、作品赏析 /84

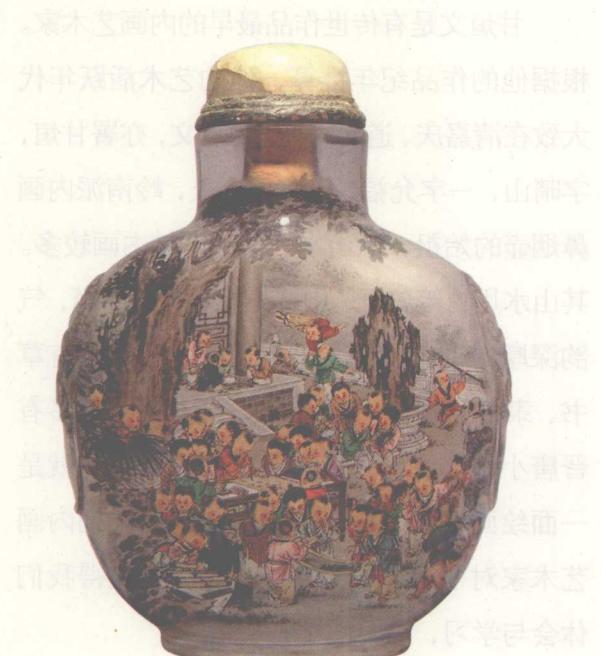
后记 /111

参考书目 /112

第一章 概述

二首，画帝王塑内器容品种数半，如数奇珍，琳画函兴浦个一星，
醉睡，垂跌鼻画内的诗余文或甘硕中大豪具品或画内诗字是也。
丁宝莫要繁多画内长，照出的宋太祖内诗四三册也。宣少时，有
游典始铁环木艺函内长，皆具各风而曰
望寒落：罪莫的大诗人诗画具工函画内及类特画内已忘安画之
且丁出君力勤麻累矣函画内长，研大函内琴大飞来（昌黎等）才子
河）冀（燕山）晋（东北）京师人公私内国丁东娘，升革供生制
交游过于由，兼并服好息命料集首翻，同乐进歌入报。逃歌
，此于魏齐。同雄脚不群冠木艺，书氏画集首同之承谷，名其地也。

文武甘肃市兰画内诗字是也。

“中国内画”是一个新兴的画种，是在透明或半透明的容器内壁上作画，有二百多年的历史。传世最早的作品是嘉庆年间甘烜文绘制的内画鼻烟壶。到清末，周乐元、丁二仲、马少宣、叶仲三四位内画大家的出现，为内画的发展奠定了基础。他们的内画风格各具特色，是我们学习内画艺术很好的典范。

当今，内画绘画技法与内画种类以及内画的工具都有了较大的发展，名家辈出。王习三、刘守本、李克昌、张广庆等内画大师，为内画的发展和推广作出了巨大的贡献。至19世纪70年代，形成了国内外公认的京（北京）、鲁（山东）、冀（河北）、粤（广东）四大流派。进入20世纪后，随着媒体信息迅速传播，由于互相交流、相互学习、吸收兼容，各派之间的绘画方法、艺术风格不断趋同。有鉴于此，确立个人内画艺术风格，就成了非常重要的发展目标。

一、中国最早的内画艺术家甘烜文

甘烜文是有传世作品最早的内画艺术家。

根据他的作品纪年推算，他的艺术活跃年代大致在清嘉庆、道光时期。甘烜文，亦署甘烜，字晴山，一字允福，广东新会人，岭南派内画鼻烟壶的始祖，以山水、书法题材内画较多。其山水用竹笔勾画，中锋用笔，构图严谨，气韵深厚，设色浅绎。甘烜文的壶内书法有草书、隶书、楷书。其草书学王羲之，楷隶多有晋唐小楷之法。甘烜文内画的一个特点就是一面绘画一面书法，从中可以看出早期内画艺术家对书法与绘画同修的重视，值得我们体会与学习，参见图1—1。

图 1—1 甘烜文作书法、山水

二、清代内画四大名家

1. 高雅隽逸的周乐元

周乐元是一位颇具影响力的内画艺术大师，有很高的文学修养和绘画造诣。他的内画题材广泛，山水、花鸟、人物、草虫无一不精，早年以画宫灯为生。大概从1882年开始，他从事绘制内画鼻烟壶。由于绘画功底与文学修养较高，他很快建立了个人的艺术风格，并进入了创作的高峰期。早期，他以山水及博古盆景为主。至1885年后，其绘画题材多样，显现出样样皆能的大师风范。按其传世作品纪年推

算，其创作生涯大概持续了由1882年至1893年共12年的时间。他的内画作品无论绘画和书法都给人以雄浑、高雅、隽逸、洒脱的艺术享受，丝毫没有矫揉造作之感。其作品多绘江南景色，用笔神韵独到，意趣天成。一丘一壑、一草一木都生机盎然、灵气竟现，云峰烟树则浑雅深幽，堪称技法精绝。所作《寒江独钓》《风雨归舟》等山水内画，立意深邃，融合了宋、

元、明三代诸多画家的笔法，并最擅用“馒头皴”法，既具温和静雅之气，又含勃勃生机。他的花鸟草虫，信手点染，栩栩如生，鸟啼蝉鸣，趣味洋溢。他经常用王石谷、新罗山人笔法作画，作品高古清雅。其题跋遒劲苍浑，笔精墨妙。目前，中国和欧洲的许多博物馆中都珍藏有周乐元的内画作品。他精湛的内画技艺与成就，对内画的发展起了很大的作用，成为众多后学者效仿的典范。

周乐元是京派内画的奠基者，其作品《渔夫喜归》参见图1—2。

图1—2 周乐元作《渔夫喜归》

2. 博雅超凡的丁二仲

丁二仲（1865—1935年），原名丁尚庚，祖籍浙江绍兴，后来定居北京，自幼博览群书，通晓六艺。他的作品博雅深邃，出手不凡，是继周乐元之后又一位出类拔萃的“文人派”大家。

沿袭中国文人画派的影响，丁二仲的内画鼻烟壶以描绘绮丽的山川居多。在“寸”幅之中现千里之势，用笔遒劲泼辣，娴熟洒脱，笔润墨精，直逼宋元。

他常应人嘱画一些“松鹤遐龄”“富贵寿考”“百代公侯”之类的吉祥画题。丁二仲也是一位书画并重的内画艺术家，真、草、隶、篆无一不精。他对金石文字有浓厚的兴趣，因此他的书法富于金石味。

丁二仲不仅在内画艺术上成就非凡，而且也是一位篆刻艺术家，在制印、竹刻等艺术领域也颇有造诣。这位多才多艺的内画艺术家为后世留下的内画鼻烟壶甚少，其作品弥显珍贵，参见图1—3。

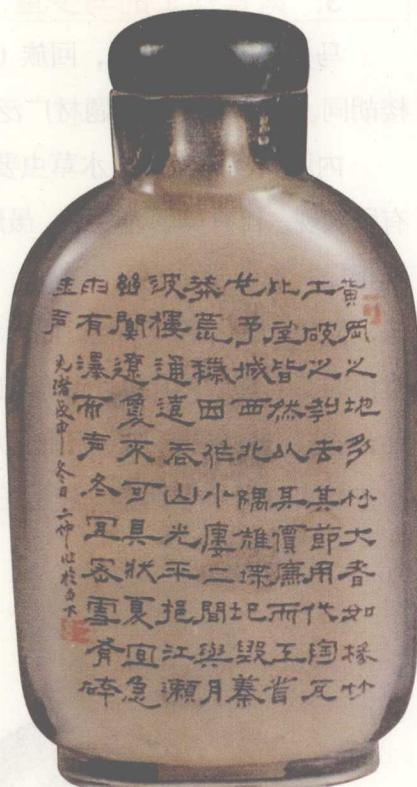

图1—3 丁二仲作书法

3. 鬼斧神工的马少宣

马少宣，原名光甲，回族（1867—1939年），居住在北京回民聚集的牛街门楼胡同。马少宣的作品题材广泛，但以肖像和书法见长，堪称一绝。

内画人物肖像比山水草虫要难，除要求形体准确外，人物的神情和性格均要有所表现。自有鼻烟壶以来，虽然也有几位肖像画家，但他们都无法同马少宣的成就相提并论。马少宣名气甚大，在清末和民国初年，许多达官贵人请他作内画肖像，客户盈门，络绎不绝。他画肖像多用墨彩，阴阳向背，宛如照片，只有在画谭鑫培的《定军山》中的黄忠等戏曲人物时才施以色彩。马少宣的内书，用笔挺拔刚劲，结构工整俊秀，得欧阳询之风韵，代表作有《九成宫醴泉铭》《兰亭序》等。马少宣的人物肖像鼻烟壶一般是正面肖像，反面书法。

图1—4 马少宣作“肖像”

马少宣也画过不少诸如“一品当朝”“欢天喜地”一类的吉祥图案内画作品，在简洁明快、刻画入微的画面上书写字迹工绝的题跋，反映出他高超的艺术修养。

马少宣的创作活跃时期较周乐元长。他18岁开始从事内画鼻烟壶创作，直至66岁才搁笔，前后共49年，给后人留下了一大批令人叹为观止的内画杰作，树立了一个光彩照人的内画艺术家的形象，其作品参见图1—4。

4. 淳朴多能的叶仲三

清末民初的文人儒士，附庸风雅艺术已成定式。一代宗师叶仲三以古拙淳朴的笔法描绘了一大批历史故事题材的内画作品而跻身名流，独树一帜。他与周乐元、马少宣、丁二仲一同被称为内画“清末四家”。当时上至达官显贵，下至乡绅市民，皆以得到他们的内画作品为荣耀。

叶仲三生于1869年，居住北京工艺匠师荟萃的崇文门花市地区，创作活跃于1890—1925年间，他用竹勾笔在烟壶内书画，使其线描古拙浑厚。由于叶仲三酷爱古典名著，所以《红楼梦》《三国志》《聊斋》《封神榜》中的题材经常成为他内画作品的内容。他的作品有别于周乐元和马少宣的淡雅情调，而以大红大绿等色彩造成强烈对比，并施绘于人物服饰上，使之具有浓郁的民俗气息。这是叶仲三别开生面、另辟蹊径的成功之处。叶仲三在大胆运用色彩对比的同时，于人物的衣纹皱褶处用重彩或淡墨加以皴染过渡，尽管在服饰上有大块单色平涂也不显生硬呆板。这是叶派内画的特殊风格之一。在人物头脸的刻画上，他不分男女老幼均用短圆眼、月牙嘴来表现，使之神采奕奕、憨态可掬，有很强的艺术感染力。这是叶派内画的特殊风格之二。叶仲三在处理树木草丛时，用秃尖柳木笔蘸上调得极浓的绿色一点一点地在壶壁上挤出外圆中空的叶丛。这是叶派内画的特殊风格之三。叶仲三在艺术上不断创新，难能可贵。他除擅长人物画外，也画山水花鸟、草虫鱼蚧之类的作品。叶仲三是一位多才多艺的大师，除内画外，还熟练掌握“古月轩”（料胎画珐琅）和烧瓷等技艺。