

美术辅导系列教程

美术之路

鲁迅美术学院 编

辽宁美术出版社

中国画

MEISHUZHILU

美术辅导系列教程

美术之路

鲁迅美术学院 编

辽宁美术出版社

中国画

MEISHUZHILU

辽宁美术出版社

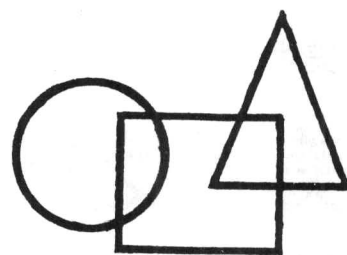
ISBN 7-5314-0990-9

9 787531 409908 >

ISBN 7-5314-0990-9 /J · 309

定价: 35.80 元

MEISHUZHILU

美术辅导系列教程

美术之路

MEISHUZHILU

鲁迅美术学院 编

主 编：宋惠民

副主编：任梦璋 李福来

马文启 邢志善

本丛书由辽宁电视台

编成系列讲座播出

图书在版编目(CIP)数据

美术之路：中国画 / 鲁迅美术学院编. — 沈阳：辽宁美术出版社，1993年6月第1版（1995.6重印）

ISBN 7-5314-0990-9

I. 美… II. 鲁… III. 中国画—鉴赏 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字（95）第08310号

美术之路 中国画

Mei Shu Zhi Lu Zhong Guo Hua

宋惠民 主编 任梦璋 李福来 马文启 邢志善 副主编

辽宁美术出版社出版 鞍山新华印刷厂印刷

(沈阳市和平区民族北街29号) 辽宁省新华书店发行

开本：787×1092 1/16 印张：14 $\frac{1}{4}$ 彩页 4.5

印张：59476-62476

1993年6月第1版 2000年10月第7次印刷

责任编辑：阎义春

文字编辑：邢志善 张 晨

黄丹麾

特约编辑：赵动力 刘 岩

总体设计：未 来

责任校对：侯俊华

摄影翻拍：吴 洪

装帧版式：未 来 李凤英

王伟杰

ISBN 7-5314-0990-9, J·309

定价：35.80 元

学习美术知识的良师

提高美术素质的益友

为《美术之路》出版题

王父九

己巳年
初夏

序 言

王充闾

我们中国有句古话，叫做“爱美之心，人皆有之”。当你读到一篇真切感人、清新隽永的诗文佳作，或者面对一处秀丽、奇特的自然风景的时候，总会在心灵湖泊中荡起美感的涟漪，喜欢它，欣赏它，留恋它。说明爱美属于人的一种本能，是人的生理和心理的内在需要。美的事物能够震撼人的心灵，陶冶人的性情，可以激起人的注意、记忆和想象，引起喜悦、同情和爱慕，使人得到精神上的享受。

人的爱美天性，在青少年时期表现得最为敏感和活跃。如何根据青少年的特点，进行审美教育，是培养社会主义新型人才的一个十分重要的课题。现在，我国的大、中、小学校已经把美育与德育、智育、体育摆在同等重要的位置。它的功能是用现实美和艺术美来感染受教育者，培养人的高尚的审美情操，提高人的感受、理解和创造现实美与艺术美的能力，完善人的感情和心理结构，为建设社会主义精神文明和培养人的心灵美、行为美服务。

美，总是具体的、形象的，比如，我们说一朵鲜花的美，指的是具体的花，活生生的花，甚至是带着露珠的花。美，也是可感的，即是可以凭着欣赏者自己的眼睛、耳朵和其他器官直接感受到。美的形态一般分为自然美、社会美、艺术美三种。其中，艺术美最集中地体现人对于美的创造性。艺术的最大特征就是美。艺术的最主要的社会功能就是审美教育作用。

艺术的审美教育作用，以浸染、熏陶、潜移默化为主要特征。它对于人的精神生活的影响。既入微，又渗透，像三春灵雨一般，“随风潜入夜，润物细无声”。长期的美育熏陶，可以提高人们认识美、爱好美和创造美的能力，使人逐步形成一种完美的心理结构和心理定向，从而对人的一生的全部精神生活发生深刻而久远的影响。国外也很重视这个问题。1985年我在日本北海道留萌市访问过一所小学，看到教室中挂着各种彩带，上面系着种种工艺品；墙上贴满了学生自己绘的图画作品；黑板两侧放着金鱼缸和装有蟋蟀、翠鸟、鸡雏的笼子，都是学生从家中带来的。我向陪同参观的“教头”（教育长）询问：“不怕这些东西分散小学生的精力吗？”他说：“精神贯注来源于浓厚的兴趣；而只有学生的精神处于最佳状态，浓厚的兴趣才能培养起来。教室布置得富有艺术情趣，有助于培养学生的审美情操和从小热爱生活的情感。”

一般地说，人们对于美的事物的直接感受主要靠视觉。视觉形象往往比较具体、确定。由色彩、线条、形体等要素构成的形象，具有一种形态的实感；又兼视觉所感受的画面占据一定的空间，真切实在，距离人的生活经验较近，因而容易引起联想，促进理解，进而

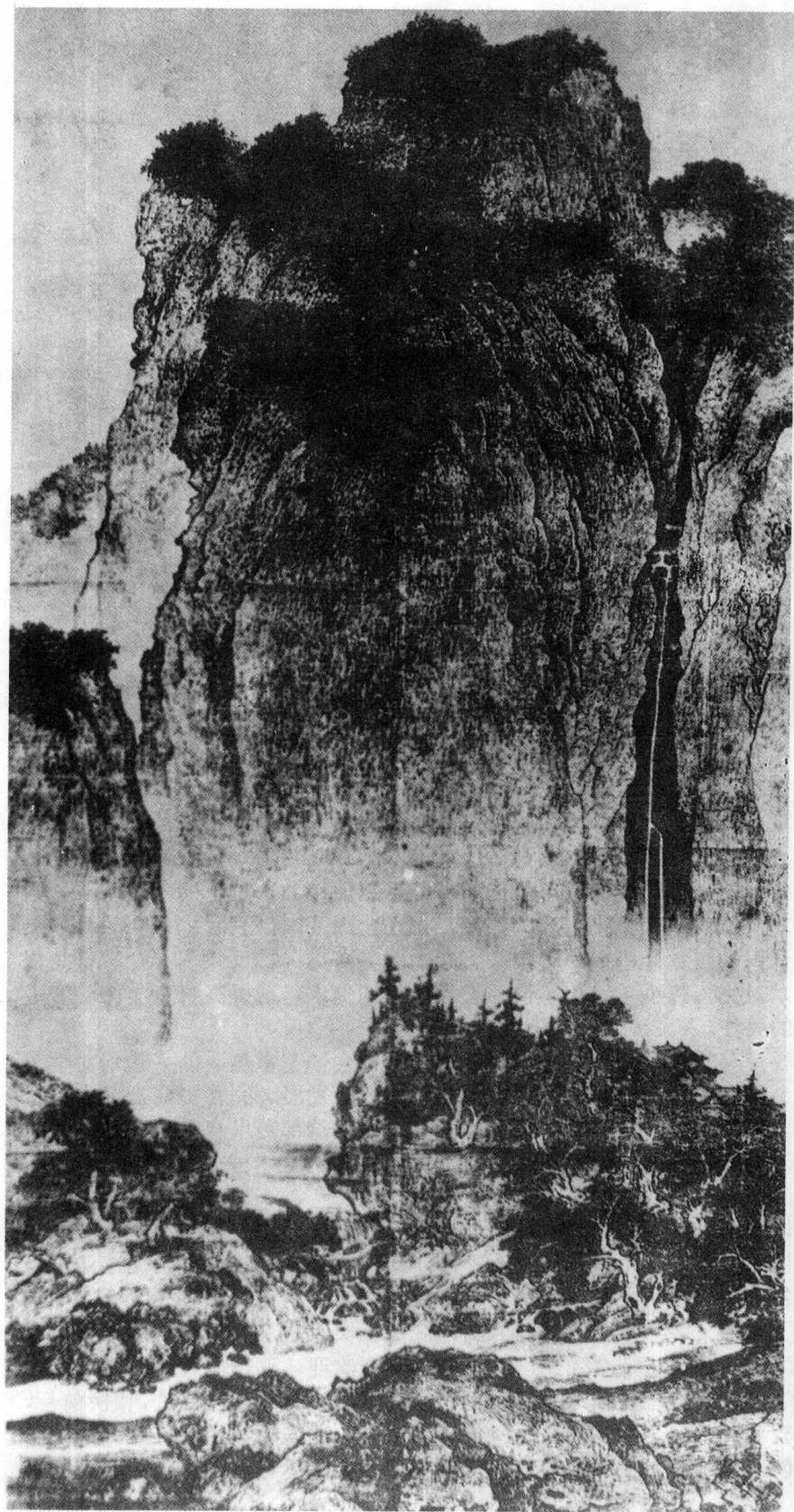
产生美感共鸣。所以，歌德称视觉为“最清澈的感觉”。作为视觉艺术的美术，从幼儿到老年伴随人的一生。幼儿对世界的认识，最初是从图画开始的，“看图说话”是儿童教育的一个最基本的方法。美术是进行审美教育的重要手段。所以，从幼儿园到小学到中学，美术课一直是最基础的学科之一。美术课并不是单纯地为培养画家而开设的。我们通过美术课教育，不仅能提高学生认识美、欣赏美、创造美的能力，促进学生美术才能的发展，而且对于培养学生高尚的情操、完美的性格，形成爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的道德观，都有积极的作用。

为了适应社会主义现代化建设的需要，培养德、智、体、美、劳全面发展的人才，现在的大学里，除了建筑、轻工等院校已将美术课列为必修科目，许多理工、医农、文史类院校也陆续开设了美术选修课和美术基本知识讲座。美术正在成为新一代知识分子智能结构中一个重要组成部分。相当多的城乡青年也把掌握美术技能作为一种新的谋生手段。当前，以美术来培养人才，以美术来美化生活的热潮，正在全国范围内兴起。社会教育的热点，标志着大众教育意识的自觉性趋向。近年来兴起的“美术热”，反映出大众教育意识对青少年美育的重视，对完善青少年思想感情、心理结构的追求，对提高青少年德、智、体、美、劳全面素质的关注。

社会教育、家庭教育与学校教育历来是相辅相成的。社会“美术热”的兴起，对学校的美术教育无疑是一个很好的推动；而社会“美术热”的健康发展、完善提高，又有赖于学校美术教育的引导。由鲁迅美术学院组织数十位教师编写的这部美术自学教程丛书：《美术之路》，就正是为了引导社会上的“美术热”应运而生的。这是一桩大有功于社会、有益于文化的善举。

鲁迅美术学院素以强调基本功训练，强调教学与创作结合、教学与实践结合而著称。《美术之路》丛书发扬和体现了这个特色，针对不同年龄层次、不同自学程度，循序渐进、由浅入深地讲解美术各个基础学科的基本技法，给广大青少年展示出清晰可见的、足可逐步攀登的阶梯。由于解说文字详明了，范画、图例规范翔实，加上电视这个最广泛、最有效的传播媒介的有力配合，相信一定会受到广大读者的热烈欢迎。获得显著的教育成果。

可以预期，通过学校美术教育与社会美术教育、家庭美术教育的相互促进，相挽前行，必将对全民族的审美教育、全社会的精神文明建设，产生巨大的推动作用；按照美的规律去认识美、欣赏美、创造美、发展美，必将逐步成为更多的美术爱好者的自觉的要求和自觉的行动。

谿山行旅图
【宋】范宽

美术之路

中国画

鲁迅美术学院中国画系 编著

辽宁美术出版社

本书由《美苑》编辑部执行编辑

文字编辑：邢志善 张 晨 黄丹麾

总体设计：未 来

装帧版式：未 来 李凤英 王伟杰

摄影翻拍：吴 洪

特约编辑：赵动力 刘 岩

责任编辑：阎义春

责任校对：侯俊华

目 录

绪 论

- 1. 概说·····陈忠义
- 2. 中国画的工具材料·····孙文勃
- 3. 中国画的笔墨技法·····孙文勃

花鸟画

工笔花鸟画

- 4. 工笔花鸟画的临摹·····孙智谱
- 5. 工笔花鸟画的写生·····孙智谱
- 6. 工笔花鸟画的自描·····孙智谱
- 7. 工笔花鸟画的设色·····孙智谱
- 8. 花的画法·····孙智谱
- 9. 鸟的画法·····孙智谱
- 10. 工笔花鸟画的构图·····孙智谱
- 11. 工笔花鸟画的工具材料与使用·····孙智谱
- 12. 没骨花鸟·····刘东瀛

写意花鸟画

- 13. 写意花鸟画的意境要素·····陈忠义
- 14. 写意花鸟画的造型特征·····陈忠义
- 15. 梅兰竹菊的写意画法·····陈忠义
- 16. 写意花鸟画技法解析·····陈忠义

山水画

山水画的临摹

- 17. 山水画概述·····孙文勃
- 18. 山水画临摹的意义·····孙文勃
- 19. 树木的画法·····孙文勃
- 20. 山石的画法·····孙文勃

- 21. 水、云雾、景物、水草的画法·····孙文勃
- 22. 山水画的设色·····孙文勃

山水画的写生和构图法则

- 23. 山水画的写生·····栾永让
- 24. 山水画的构图法则·····栾永让

人物画

工笔人物画

- 25. 工笔人物画的白描基础·····王义胜
- 26. 工笔人物画的临摹·····王义胜
- 27. 工笔人物画白描写生步骤·····王义胜
- 28. 工笔重彩人物写生步骤·····王义胜

工笔重彩人物肖像和人体

- 29. 传统肖像画的历史与分类·····李钟录
- 30. 传统肖像画的特点与临摹·····李钟录
- 31. 工笔重彩人物肖像画的写生·····李钟录
- 32. 工笔重彩人体写生·····李钟录

写意人物画

- 33. 写意人物画发展概述·····李连仲
- 34. 五官、手、衣纹的画法·····李连仲
- 35. 写意人物画写生步骤·····李连仲
- 36. 人物小品画·····李连仲

动物画

- 37. 马的画法·····许 勇
- 38. 双驼画法·····许 勇
- 39. 雄狮画法·····许 勇
- 40. 写意动物例举·····许 勇

光緒壬辰仲春之吉
山陰任伯年
寫於海右齋

白头牡丹图轴
(清)任伯年

ZHONGGUOHUA · 绪 论

图例作者:

《绪论》的图例,除署名者外,均为本篇编著者孙文勃所作。

概说

中国画,我国的民族绘画,经历了自身发展的辉煌岁月,崛起了光照四宇的艺术峰巅,它不仅为我国历代各族人民所珍爱,同时也对世界艺术产生着深远的影响,它在漫长的发展中对自身表现形式的反复锤炼、丰富、升华而日臻完美。

它在表现形式上有壁画、卷轴画、长卷、册页等。

在表现范围上分:人物画、山水画、花鸟画。

在表现技法上基本可分工笔、写意,及介于两者之间的兼工带写。如工笔重彩人物画,写意水墨人物画;工笔花鸟画,写意花鸟画和兼工带写的没骨花鸟画;金碧、青绿山水画,浅绛山水,和类于工笔的界画山水画。

上述技法形式在随着时代的发展变化着,一些技法形式逐渐被人们所淡漠,一些新的材料、新的技法形式在不断的涌现。

中国画,作为中国传统文化的组成部分,也必然受到传统文化的制约和影响,带着很深的历史印记进入当代社会,它跟不上政治与经济的时代变化,特别是在外来文化的冲击下显得被动惶惑。虽然它也在极力顺应着文化的大潮流,但仍未能摆脱它的保守性与封闭性,与当代人的审美要求拉开了一定的距离,所以自“五四”以来人们不断的呼喊着重中国画的变革,从而把中国画的发展推上了一个新的台阶,开始了大幅度的中西艺术的融合,吸收了西方艺术的写实手法与色彩表现。从沉醉于历史的回顾中醒来,开始感悟社会生活,注视人生现实。在国运危难和社会变革的大潮中激发了积极的参与意识,创作出了一批像《流民图》这样的激动人心的好作品,标志着中国画的发展进入了一个新的历史阶段。

建国以后,苏联的社会主义现实主义创作方法及艺术教育的模式,对我国的文化艺术发展产生着直接的影响,中国画自然不例外,“洋为中用、

古为今用”、“生活是一切艺术创作的源泉”、“艺术为政治服务,为人民服务”等,这些新思想规划了中国画的发展,社会的新生活为中国画注入了新的血液,因此五六十年代出现了一批耳目一新的好作品,《八女投江》堪称这一时期优秀的代表作品之一。在中国画的这种新繁荣中,同时也隐伏着对传统文化艺术的虚无主义倾向,忽视了中国画自身的艺术规律。

改革开放以来,为艺术的发展提供了一个明朗宽松的政治空间,使人们对中国画的发展能够多方位、多渠道的去自由探索,这几年在理论上对中西文化的比较,对中国画的发展取向所展开的热烈讨论,拓宽了中国画的视野,有利于摆脱观念意识上的羁绊,在中国画的创作实践中,不同地区的艺术风格,群体艺术观念的体现,各种新材料新方法的探索,呈现着一派百花竞开,自由争鸣的新局面,迎来了中国画发展的春天。

我院在中国画的创作上,有着扎实的根底,曾创作了不少为人们所熟悉的优秀作品,在中国画的教学上,经过老一辈的辛勤培育,中、青年一代的努力耕耘,使东北这片传统艺术贫瘠的土地有了很大的改观。

近十几年来我们加强了对传统壁画的研究,对我国几处著名的壁画遗迹,如敦煌、永乐宫、法海寺,及义县大佛寺等,都组织了精心的临摹,现在我院收藏的不同时期、不同风格的壁画临品,足可概观我国优秀壁画之面貌。

这种研究也影响了我们创作风格的特点,我们在创作实践中,把古老的壁画技法融进了一些现代手法,使它焕发出了新的生命力。

在工笔画教学上,我们强调对学生感受能力的训练,使他们善于捕捉自己对形象的感受特点,并在造型和色彩上强化其表现。使每个学生都竭力在自己的作品上体现出区别于客观,也区

别于他人的形象特点。避免了工笔画容易陷入平淡僵化的局面。

所有的教学环节最后都要统领于创作教学中来，因为学生的一切修养最后都要体现在创作实践上，所以创作课又是整体教学的核心环节，它不仅要使学生具有良好的文艺观、美学观，还必须使学生具有创造性的思维能力和表现能力。

这本《美术之路》虽然是一本普及性的教材，我们仍然本着严肃的教学态度进行了认真的安排，着力引导初学者理解学习技法，主要是学习艺术的思维方法，以使其不误入歧路，少走弯路，扎实的打好基础，沿着一条正确的道路发展成长。

本着这种认识，我们对这本教材进行了反复的研究，全力以赴，成此卷册。我们认为不论是对于老年、青年，还是儿童，凡是愿意学习中国画的，这本教材都会给你有力的帮助。

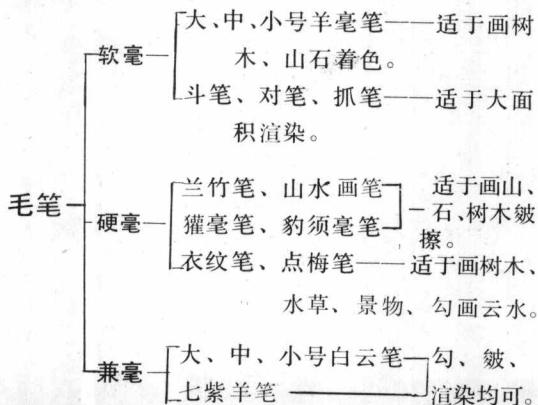
八女投江（中国画）王盛烈 1957

中国画的工具材料

中国画的用笔和材料，对于初学者来说，还是比较简单的。

笔

毛笔的种类和名称很多，总的可分三大类：一是以山羊毛制的软毫笔；二是以鼬鼠尾等毛制的硬毫笔；三是以软硬毛混合制成的兼毫笔。为叙述方便，特列下表：

墨

墨分油烟、松烟两种，做画以油烟墨为宜。上等的旧墨优于新墨。今天多用墨汁作画，使用方便，但胶太大，用时可调以清水，再以墨锭稍加研磨，效果更为好些。凡是墨锭上有“顶烟”、“选烟”、“贡烟”等字样的均为油烟墨。

纸

宣纸分生熟两种。生宣吸水力强，易润。熟宣是生宣经胶矾加工，遇水不润的宣纸。

生宣以“净皮”单宣做山水画为宜，如玉版、汪六吉宣均可。做巨幅大画，可用两层、三层的夹宣或丈二匹。

熟宣有云母笺、冰雪宣等。

此外，还有皮纸、高丽纸，均可做画。元书纸价格低廉，可作练习用。

砚

砚以广东端溪产的端砚，江西婺源产的歙砚最为盛名。初学者，一般青石砚即可。

颜料

国画的颜料分植物性和矿物质两种。市场上出售的颜料有管装与盒装的。初学一般备用花青、赭石、藤黄、朱磬、曙红、石青、石绿，这几种颜色就可以作画了。

其他还要备好盛水用的笔洗，调墨、调色用的白瓷碟，起稿用的木炭条，以及作画时铺在生宣纸下面的毛毡等。