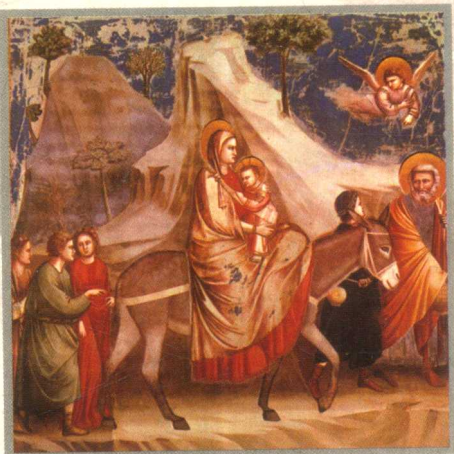

中西方绘画技法分项观照

ZHONGXIFANG HUIHUA JIFA FENXIANG GUANZHAO

马更◎著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

中西方绘画技法分项观照

马更◎著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

本书是一本关于中西方绘画艺术创作理论研究的著作。全书内容包括中西方绘画的艺术特征与发展历程、绘画色彩的应用、绘画构图与透视的基本原理以及中西方不同画种的创作技法解析。本书将中西方绘画技法相关的每一项要素进行对应并列地论述,对中西方绘画的理论研究和技法掌握、融合借鉴、作品创新有着积极的作用。

本书结构合理、条理清晰、内容全面,是一本兼具实用性与可读性的著作。

图书在版编目(CIP)数据

中西方绘画技法分项观照/马更著. —北京:中国水利水电出版社,2017.8

ISBN 978-7-5170-5890-8

I. ①中… II. ①马… III. ①绘画技法—研究 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 233932 号

书 名	中西方绘画技法分项观照 ZHOGNXIFANG HUIHUA JIFA FENXIANG GUANZHAO
作 者	马 更 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址:www. waterpub. com. cn E-mail:sales@ waterpub. com. cn 电话:(010)68367658(营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话:(010)88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市天润建兴印务有限公司
规 格	170mm×240mm 16 开本 16.25 印张 211 千字
版 次	2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷
印 数	0001—2000 册
定 价	75.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

绘画是人类在发展过程中的一个重要文化组成部分,是人类共同的宝贵财富。中国绘画与西方绘画是世界绘画的两大体系,将中西方绘画技法相关的每一项要素进行对应并列的论述,对中西方绘画的理论研究和技法掌握,融合借鉴,作品创新有着积极的作用。

中国绘画艺术自成一家,题材多种多样,绘画技法代代相传,绘画风格更是因人而异的。西方绘画则强调对艺术的再现与写实,这一原则在西方绘画史上已经有了两千年的历史,当我们面对各种西方绘画作品时,常常能感受到一种亲切自然的写实风格。中西方绘画截然不同的艺术特色充满了无穷的魅力,令世界画坛为之动容。

随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们对精神生活的追求十分迫切。绘画作为一种欣赏和创作艺术,从古至今都受到人们的喜爱,近年来对绘画领域的研究学习也越来越受到专业学者以及广大美术爱好者的关注。在这种背景之下,本人撰写了《中西方绘画技法分项观照》一书,希望通过本书的论述,使绘画创作的理论更加完善,同时也为广大美术爱好者提供一些实际的指导和参考。

《中西方绘画技法分项观照》一书共有六章内容,全书按照从理论到实践的基本思路,详细论述了中西方绘画的创作技法。具体写作过程中,十分注重对中西方绘画的不同之处加以比较,分别剖析,从而形成清晰的结构脉络。第一章是全书总的概括,论述了中西方绘画的艺术特色及发展历程。第二章从色彩的角度

入手,论述绘画色彩的应用方法。第三章和第四章分析了绘画构图和透视原理,这是进行绘画创作的必备要素。第五章论述了中国画的创作技法,从工笔画和写意画两个方面展开。第六章论述了西方绘画的创作技法,具体对素描、油画、水彩画、水粉画等不同画种进行分析。

本书在撰写的过程中,得到了许多专家学者的指导帮助,在此对他们表示衷心地感谢!书中引用了相关著作的部分研究成果,未能一一注明出处的,敬请谅解。

由于时间仓促,加之作者水平有限,本书难免存在不足之处,还请各位专家同仁予以指正,以便本人在日后修改完善,以飨读者。

作 者
2017年4月

目 录

前言

第一章 中西方绘画艺术概述	1
第一节 中国绘画艺术概述	1
第二节 西方绘画艺术概述	24
第二章 中西方绘画中的色彩分析	31
第一节 中国绘画中的“随类赋彩”	31
第二节 西方绘画中的色彩体系与训练	40
第三节 中国画黑白关系和西方画明暗关系的比较	57
第三章 中西方绘画中的构图分析	72
第一节 中国绘画的构图	72
第二节 西方绘画的构图	94
第四章 中西方绘画中的透视审视	114
第一节 中国绘画中的“散点透视”与“三远”	114
第二节 西方绘画中的透视原理与技巧	129
第五章 中国各类绘画技法概览	152
第一节 工笔画的绘画技法	152
第二节 写意画的绘画技法	190
第六章 西方各类绘画技法概览	209
第一节 素描的绘画技法	209
第二节 油画的绘画技法	216
第三节 水彩画的绘画技法	229
第四节 水粉画的绘画技法	242
参考文献	252

第一章 中西方绘画艺术概述

在世界艺术史上,不论中国还是西方,绘画艺术都占据着极其重要的地位。中西方不同的国家和地区由于社会历史环境的不同,使得绘画艺术也产生了不同的风格特色。本章以中西方不同的绘画种类作为切入点,论述中西方绘画艺术的整体风貌,为广大读者了解认识、比较研究中西方绘画起到参考作用。

第一节 中国绘画艺术概述

一、中国画及其艺术特征

中国绘画,简称“国画”,大致可分为人物、山水、花卉、瓜果、翎毛、走兽、虫鱼等几大类别,有工笔、写意、勾勒、设色、水墨等技法形式;设色方法又可分为金碧、大小青绿、没骨、泼彩、淡彩、浅绛等。中国画主要运用线条和墨色的变化来描绘物象,取景布局不拘泥于焦点透视,强调“外师造化,中得心源”,要求“意存笔先,画尽意在”,强调融化物我,营造意境,达到以形写神,形神兼备。

中国绘画艺术是中华文明、文化的瑰宝,如果从史前滥觞期算起,至今已有五六千年的历史了。中国传统的绘画艺术大体可以划分为三种体裁:一是迎合历史上各个统治阶层需要和审美情趣的宫廷绘画,称为“院体”;二是以文人士大夫为主,体现这一阶层价值观念、理想追求的文人绘画,称为“士体”;三是以民间艺人

为主,反映广大社会民众精神需求的民间绘画,称为“匠体”。随着社会历史的变化,三种体裁的形成时间、发展过程各具特点。而人物、山水、花鸟可以说是中国绘画的“三足”,即三个不可或缺的基本立足点。

中国绘画和西方绘画不同点很多,其中最重要的是中国古代书法艺术与绘画有着天然的联系。中国古代画家,特别是文人画家,在作画时往往十分自然地将写字的笔法运用到绘画中去,为表现创作中的情感,又常常将诗句直接题在画面上,并且非常注重线条的表现力,注重绘画笔墨的书法情趣,这就是所谓“书画同源”的道理,同时这也是品评中国书画作品格调高低的重要标准。

二、中国绘画的发展历程

(一)中国早期绘画

中国绘画究竟起源于何时,何因,至今尚无定论,但从早期绘画形式和内容来看,中国绘画的起源时间至少在一万年以前,其起源的因素也应该是多方面的,包括原始宗教、巫术和图腾信仰以及人们在生活中积蓄的审美经验等等。殷商、西周时期,青铜纹饰的表现内容十分丰富,以对鬼神、魑魅、灵异的表现居多。其形象一反原始纹饰的活泼自然,大多给人以面目狰狞、气势威猛、神秘恐怖的印象,其中最常见、最有代表性的是人兽合一的饕餮纹。它们充当着统治阶级的精神武器,无声地推行着奴隶社会的道德和尊卑观念。

春秋以降,奴隶制宗法观念开始萎缩,由此至战国时期是我国奴隶制向封建制过渡的转折期。这时,艺术创作的趣味有很大转变,内容上由殷商、西周时期对鬼神的表现,转为对现实生活的反映。虽然还有一部分绘画在形式上进行着夸张变形处理,但总算突破了商周以来的装饰格局,向写实迈进了一大步。器物上所有装饰绘画,都在追求新、变,风格多样,构思大胆,这是那个变革

剧烈、思维活跃的时代反映。

战国时期绘画已形成中国传统艺术的一些特点,如写实手法、线描方式和平涂色彩,人物都是侧面像,通过衣冠服饰表现人物身份,风格庄重典雅。当然,在描写现实人物的同时,仍表现出古人特有的关于死亡与灵魂问题的丰富想像力。

史料对春秋战国时期的绘画事迹有丰富记载,从中可大略了解当时各诸侯国的绘画发展状貌。如楚国有个叫叶子高的公卿好画龙;宋国有画图众史;晋国宫殿有彩绘的“雕墙”;齐国的绘画存在着犬马和鬼神题材,画论中存在着题材难易之辩,等等。所载涉及绘画手法、画家逸事、画家风范、画论主张等诸多方面,可惜至今没能发现有关画迹遗存。幸好有湖南长沙出土的两幅战国楚墓帛画——《人物龙凤帛画》和《人物御龙帛画》弥补了这一缺憾,证实了中国早在两千多年前绘画所取得的成就。它们既是目前所见最早画在丝织品上的作品,又是最早具有独立意义的绘画作品。

(二)秦汉绘画

绘画是中国劳动人民智慧的结晶,中国绘画从最初的兴起,到逐步发展走向盛世,经历了一个漫长的时期,中国绘画的盛世出现在秦汉时期,这跟中国统一和经济的发展有很大关系。

秦汉时期的绘画艺术大体上包含了宫殿的寺观壁画、帛画、工艺装饰画等多个门类。同时还有绘画和雕刻两种特点鲜明的画像石和画像砖。

秦汉时期的宫殿衙署大量地绘制壁画,或者装饰以比较精美的图案与阔绰的画面,以此来显示封建王权统治的威严性;或者采用借物寄情的艺术手法,来对吏治进行标榜;或者采用图绘历史故事的形式,当作一种成败得失的鉴戒;有的是绘制当朝的功臣肖像,以此表示对臣僚的激励形式。

秦时期的墓室壁画遗迹目前还没有大的发现。仅根据《史记·秦始皇本纪》记载,始皇陵的地宫造型是“上具天文”,所以考

古工作者推测墓室的顶端应该绘有天象图,这种做法和春秋时期楚国的宗庙壁画大致相同,但是所要体现的主要内容很大程度上应该是秦始皇本人的强烈升仙欲望(图 1-1)。

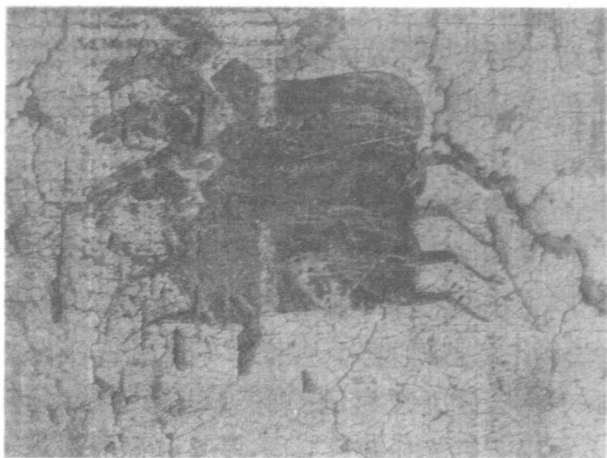

图 1-1 秦时壁画(局部)

汉代墓室壁画的发现,最早是在 20 世纪 20 年代初,据传河南洛阳市八里台的那组空心砖壁画,是西汉墓室壁画的第一次被发现。1931 年,辽宁省金县营城子的壁画墓清理,从此拉开了东汉墓室壁画的序幕。在墓室壁画的发展阶段方面,能够分成西汉前期、西汉后期、新莽时期、东汉前期、东汉后期五个大的阶段,为我们探讨汉朝时期的绘画艺术的发展情况,提供了十分重要的历史文物资料(图 1-2)。

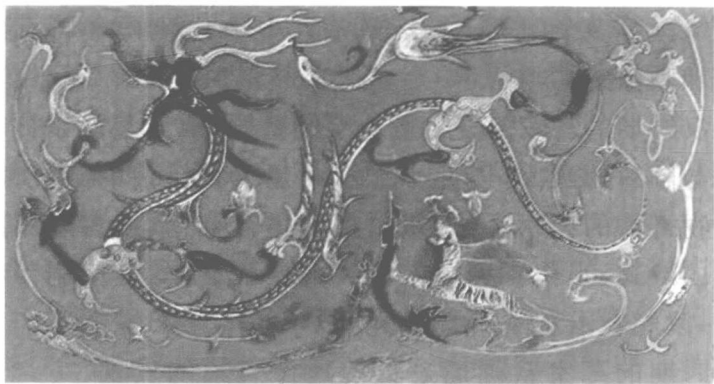

图 1-2 河南永城柿园梁王墓顶壁画

画像石和画像砖是秦汉时期遗存下来的最丰富、最具特色的美术史资料。

画像石主要是指雕刻有不同的画面,用来构筑墓室、石棺、享祠或石阙的建筑材料。据目前现有的资料显示,画像石主要萌发于西汉武帝时期,到了新莽时期有一定程度的发展。到了东汉时期,画像石的分布范围就得到扩大。

汉代的画像砖深刻地反映出当时人的生活面貌。从目前已出土的画像砖文物中我们能够看到很多关于农事活动的题材,如农耕、狩猎、建筑、打井……各种题材构成一幅完美的作品。

这些画像砖也极其表现地方的特色。如四川多食井盐,在四川的山区中打井取盐是一种比较普遍的生活景象,所以,四川出土的画像砖中就有很多是以盐井为主要题材的砖石作品(图 1-3)。我们在盐井的图片中能够看到艺术家十分巧妙地利用透明的处理方法,将工人分三层在地下打井的情形很好地表现出来。

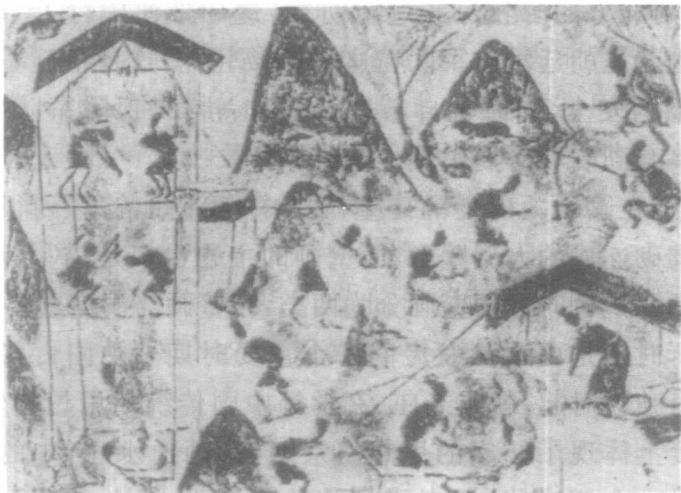

图 1-3 食盐场画像砖(拓本)

这件盐井的砖石作品十分写实,是汉代时期四川一带人们生活的实录,它的表现手法能够充分发挥想象力。工人在地面以下的工作情景实际上是看不到的,画家却使用一种比较自由的表现手法,让它能够呈现到观赏者面前。

(三) 魏晋至隋唐的绘画

魏晋时期是中国一个持久的战乱期,古代中国在这个时期有很多小的政权。动荡的时期给中国古代的绘画艺术发展造成了一定的影响,但是中国的绘画艺术并不是停滞不前的。魏晋南北朝时期中国的绘画出现新的风格,即书画家增多。这个时期的部分人物画、走兽画发展已基本上趋于成熟,而其他的画科还有待发展。

魏晋时期的大量绘画资料主要来自于 1972 年在甘肃嘉峪关附近发现并出土的八座古墓中的壁画。这些壁画也叫“砖壁画”,是分布于一块一块的砌墙壁的砖上做的彩绘。因此,往往会以一块砖作为一个小的单元来来对一件事加以描绘。截至目前,嘉峪关所保留的砖壁画多达六百余幅。

甘肃的嘉峪关恰好位于汉代的丝绸之路上。所以,从汉代开始,为了对北方的游牧民族进行防御,这一带便施行了“屯垦”的制度。也就是朝廷派出军队在这个区域驻扎,这种措施不但能够防卫边疆的安全,同时也自己进行畜牧、耕田,保障军队生活,这种制度一直到魏晋时期仍然在实行。

因此,在嘉峪关出土的砖壁画当中,我们能够看到很多用数十块砖堆砌连成的大型壁画,而壁画的主题也多是描写“屯垦”和“营垒”的。魏晋时期的壁画分为两类:砖壁画与洞窟壁画。

魏晋时期是山水画发展的一个重要时期。中国古代的山水画从自身独立时起,就与老庄、玄学等中国传统的思想相伴,也在很大程度上体现了儒家的思想。宗炳在《画山水序》中的开篇就写到:“圣人含道应物,贤者澄怀味象。至于山水,质有而趣灵”,很明显的一点就是对山水画的界定中运用了“道”的思想,“山水以形媚道”就是指在山水之中去体悟“道”,即平时所说的“澄怀味象”,“味象”就是指“味道”。再具体一点,就是指“坐究四荒,不违天励之蒙,独应无人之野”,主要是说在大自然中的山水间去体验和把握“味道”的玄机。

由于“圣人映于绝代”，所以坐就山水之间“畅神”。而这种畅神再受到佛、道等思想的深刻影响之后，便形成了一种简淡、玄远的中国山水画的美学风格，也充分地体现出儒家的“智者乐水，仁者乐山”的游乐仁智思想。

东晋时，北方的大片领土被少数民族所占据，汉族文化大多遭到破坏，很多原本在北方居住的汉人迁往南方。这个时期成为历史上的南朝。南迁的居民保留了传统的汉族文化，比较重视文化教育，由此产生了较多的优秀文学家、书法家以及画家。

从东晋开始，汉人在南方先后建立了宋、齐、梁、陈四个朝代，且文化形式也与北方有了较大差距。

南北朝时期，绘画艺术得到了很好的发展，涌现出曹不兴、顾恺之、张僧繇、陆探微、杨子华、曹仲达等一大批杰出的画家，更是有《女史箴图》《洛神赋图》等经典作品传世。

公元581年，杨坚夺取了北周的政权，并建立了隋朝。虽然隋朝的历史十分短寿，但是其在美术方面取得了极大的成就，诞生了几位比较耀眼的著名画家，如展子虔、郑法士、董伯仁、田僧亮、阎毗等，由于这些著名的画家大多是跨时代的，所以他们在人物画、车马画、佛寺壁画等方面各有所长，起着承上启下的作用，给之后的唐代绘画带来较大的影响，并在审美上奠定了十分重要的基础。

这一时期，展子虔、郑法士、董伯仁等画师名噪一时，出现了《游春图》《三顾茅庐图》《农家田舍图》等作品。

(四)唐代绘画

1. 人物画

唐代是中国古代历史上最具代表性的鼎盛时期，政治军事、文化艺术都有着前所未有的发展高度，这种气象在艺术作品中也多有流露。唐人在宗教寺观壁画、贵游的人物画、花鸟、鞍马杂画、山水画等多个领域中都取得了非凡的成就。

唐代人物画领域取得了十分辉煌的成就。隋唐时期的人物画继承并发扬了南北朝时期的传统,隋代统一中国后,南北画家都在京师会集,这就极大地增进了全国道释人物画家之间的交流。出于文治武功的需要,隋唐帝王在全国大力提倡书画作品,原本为南北画家所遵从的道释人物画样式也得到十分广泛地临习摹写。盛唐之后产生了吴道子的“吴家样”与周昉的“周家样”这样的道释人物画新样式,使唐代的人物画坛一派欣欣向荣的景象,名家辈出、流派纷呈。

2. 山水画

山水画有其发展轨迹,南北朝时山水画显现出一种独立的趋势,到了隋之后才逐渐明朗起来。初盛唐时期,山水画已经脱离了人物、故事而形成了一种独立的画科类型,到了盛唐时期,山水画进一步发展,出现了画法工致、赋色浓丽以及笔迹豪放、水墨简淡等多个不同的风格流派,由此,山水画便开始启立门户,形成了中国古代绘画发展史上一个独特的风格体系。

六朝以来,山水画均是以青绿设色,采用细笔勾线来填彩。隋代以及唐代前期的山水画中,还往往会穿插一些神仙、贵族的游乐场景,纤丽而且富有装饰性。唐时期的张彦远在其著作《历代名画记》中提到:

魏晋以降,名迹在人间者,皆见之矣。其画山水,则群峰之势,若钿饰犀栉,或水不容泛,或人大于山。率皆附以树石,映带其地,列植之状,则若伸臂布指。

唐朝时期的青绿山水画代表性大家是展子虔与“大小李将军”李思训父子。

大概到了中唐以后,一种新的山水画表现方法出现了——水墨山水。晚唐五代荆浩在其《笔法记》中写到:“随类赋彩,自古有能;如水晕墨章,兴吾唐代。”有很多的学者认为,水墨山水的开创者或许是来自于南方的天台山一带,最初采用这一方法的人士可能是一些隐居的处士。这种绘画之风后来传到了长安以后,就

在北方地区生根发芽。晚唐时期的水墨山水画创作的主要的代表人物是王维、张璪、王洽、项容等。

3. 花鸟画

初唐与盛唐时期,经济比较发达,社会相对稳定,当时的贵族阶级、中产阶级需要用花鸟画装点宫殿、楼阁甚至床、榻、屏风等一些室内的陈设物品。相传,初唐著名的书画大家薛稷就十分擅长画花鸟画,其颇为人称赞的要数装饰屏风的仙鹤图。除此之外,唐代著名的花鸟画家还有边鸾等人。

薛稷是唐代早期著名的花鸟画家,他出身于名门贵族,其外祖父是唐太宗时期的名臣魏征。薛稷特别擅长画鹤,其对鹤“写生”时往往能够做到超凡脱俗的想像,所画鹤形神兼备,具有很高的士品格。薛稷所创造的六鹤屏风画历来都被视作是一种难以企及的经典。

中唐之后的边鸾十分擅长画孔雀与折枝花,深受北宋画院画师的推崇。边鸾,京兆(今西安)人。官至右卫长史。擅长画禽鸟与折枝花木,也精通蜂蝶画,在唐代花鸟画发展成为一个独立的画科中起到极为重要的作用。传世的作品主要有《梅花山茶雪雀图》。

(五)宋元绘画

1. 宋代绘画

北宋前期,宗教画仍占有重要地位,并保留了自中唐以来日趋世俗化的势头,继续向前发展。北宋中期以后,宗教画呈现出新的发展趋势,一是民间画工成为壁画创作的主力,二是卷轴形式的宗教画开始增多。

两宋时期,伴随城市经济的繁荣,风俗画的创作特别发达。其中尤以张择端的《清明上河图》,最能代表当时风俗画的艺术水平。

宋代流行理学思想,提倡“格物致知”,知识分子以“推究天下万事万物的究竟”为学术目标,他们希望通过对具体事物进行认真分析研究,达到对宇宙间普遍性原理的认识,艺术也受到这种思潮影响。画家都致力于研究自然界详细形态,大到空间层次、季节气候的变化、质感、量感,小到各类岩石的纹理、水的波纹、树叶的筋脉样式,并将这种研究落实到画面上,获得了真实再现的能力。

北宋初期的山水画坛,当以李成、关仝、范宽三家为主要代表。三家都师法荆浩,但又注重师法造化自然。童书业曾概括说:关仝的峭拔、李成的旷远和范宽的雄杰,代表了宋初山水画的风格。

花鸟画在两宋画院创作中最为兴盛,而院体花鸟也被视为工笔花鸟画的黄金时代。

黄荃(?—965)是西蜀宫廷画家,作画严谨写实,富于科学实证态度。他曾随唐末入蜀的画家刁光胤学画,17岁时即为西蜀待诏,一生不离宫廷,是很受统治者器重的画家。他的哥哥黄惟亮、儿子黄居寀也同在画院任职,一时形成势力很大的黄氏宗派画风。

黄荃的代表作是《写生珍禽图》。以精湛写实的技巧,描绘各种鸟、乌龟、天牛、蚱蜢、蝉、蜜蜂等20多种生物,以非常松散的方式排列在画面上。画法是先用淡墨勾线,再用色彩层层渲染,线色相溶,完成后几乎看不见勾勒墨迹。

北宋初期,黄居寀继承家学,所作花鸟艳丽工整。于是“黄氏体制”成了宫廷画院花鸟画的标准。

黄居寀的《山鹧棘雀图》是保留下来的唯一一幅真迹(图1-4)。画中的山鹧、麻雀与草木,都先作严格的勾勒,然后着色。线条清细秀劲,功力很深。山石和远处坡脚,都是先勾勒、皴擦,然后着色,既采用山水画法,又根据花鸟画的需要,画得真实精致,是对黄筌花鸟画的发展。

图 1-4 黄居采《山鹧棘雀图》

2. 元代绘画

元代山水画影响较大的是赵孟頫及“元四家”，但是，影响虽大却并不是唯一的。事实上，元代的山水画还有多种风格，某些画家，一个人也有多种不同的风格表现。主要有如下几种情况。

(1)受唐代二李及南宋二赵影响者。如赵孟頫、钱选的青绿山水，但是，赵、钱亦善水墨画法。从元代整个山水画发展来看，赵、钱还是把青绿过渡到水墨的大胆尝试者。

(2)继米氏云山一路者。如高克恭、方从义等所作，水墨渲染，烟雨苍茫，兼采董源的画法。

(3)发展董、巨，融化李、范一路者。董巨的平淡天真，不为奇峭之笔的作风适应了元代遁迹山林的文人士子抒发闲适情怀的需要，包括黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇的“元四家”即在师法董巨的基础上有创意的大家。元四家都是受到赵孟頫影响很深的江浙一带的文人，其水墨山水画不但鲜明地表现出画家的情怀，而且