

教育部体育卫生与艺术教育司组编

中国画

ZHONGGUOHUA

全国高等师范
美术专业教材

高等师范《中国画》教材编写组编写

广西美术出版社

1930年代上海

中国

1930年代上海

1930年代上海

中国 画

- 全国高等师范美术专业教材
- 教育部体育卫生与艺术教育司组编
- 高等师范《中国画》教材编写组编写

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画/教育部体育卫生与艺术教育司编. —南宁: 广西美术出版社, 2006.8
全国高师美术专业教材
ISBN 7-80674-975-6

I. 中… II. 教… III. 中国画—技法(美术)—师范大学—教材 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 070664 号

全国高等师范美术专业教材
中国画

出版人: 伍先华
终审: 黄宗湖
图书策划: 何幼明
主任编辑: 蓝柏坚 邓欣
文字责编: 梁秋芬
美术责编: 田赛
校对: 尚永红 陈小英 黄雪婷
审读: 林柳源
装帧设计: 陈晓峰
出版: 广西美术出版社
地址: 广西南宁市望园路9号
邮编: 530022
发行: 全国新华书店
制版: 广西雅昌彩色印刷有限公司
印刷: 广西地质印刷厂
版次: 2006年12月第1版
印次: 2006年12月第1次印刷
开本: 890mm × 1240mm 1/16
印张: 10.5
书号: ISBN 7-80674-975-6/J · 658
定价: 38.00元

目 录

第一章 中国画概述

第一节	概述	1
第二节	中国画的艺术特点	4
第三节	中国画的分类、装裱和工具材料	10
第四节	中国画的笔墨技法	15

第二章 花鸟画

第一节	概述	18
第二节	工笔花鸟画技法	22
第三节	写意花鸟画技法	33
第四节	蔬果、草虫、鳞介、走兽的画法（选修）	48
第五节	花鸟画构图	54
第六节	花鸟画的写生与创作	59

第三章 山水画

第一节	概述	73
第二节	山水画技法	78
第三节	山水画构图	106
第四节	山水画的写生与创作	118

第四章 人物画

第一节	概述	127
第二节	工笔人物画	131
第三节	写意人物画	144
第四节	人物画小品的创作（选修）	152

第五章 基础教育阶段中国画教学法

第一节	中小学美术课中国画教学的意义	157
第二节	中小学美术课中国画教学的内容	158
第三节	中小学美术课中国画教学的方法	158

第一章 中国画概述

捣练图(宋摹本) 张萱 (唐)

第一节 概述

中国画是中国传统文化的组成部分,在世界美术领域中自成体系,具有鲜明的艺术特点,是世界绘画艺术的明珠。

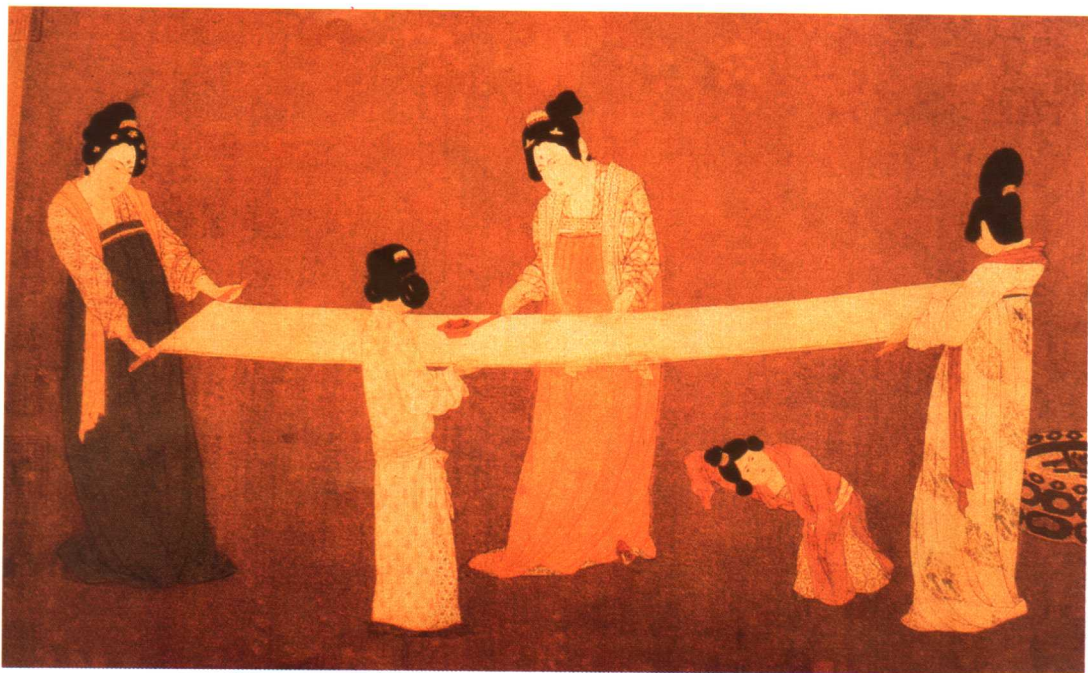
中国画源远流长,从原始社会的彩陶文化开始就已破土萌发了。1949年在湖南长沙陈家大山楚墓出土的帛画《龙凤人物图》,是目前能看到的最早的中国画,距现在已有两千多年的历史。从中国画的发展看,是先有人物画,后有山水和花鸟画;先有工笔画,后有写意水墨画。按画家阶层分,可分为院体画、民间画、文人画,但无论是宫廷画家,还是民间画工,或是文人士大夫,他们在中国绘画史上具有同等重要的地位,都是中国绘画历史的创造者。中国画发展的各个历史时期,都产生了许多伟大的画家,他们创作了大量的绘画珍品和绘画理论著作,积累了丰富的创作经验和技法,使中国画在长期的发展中,形成了完整的体系,名家辈出,流派纷呈,成就辉煌。

中国画按题材大致可归纳为三大类:人物画、山水画、花鸟画。中国画无论是人物、山水,还是花鸟,都有一种强烈的精神追求,这种追求使中国画创造出来的

形象已不完全是客体的再现,而是一种情感的表达方式和精神的视觉符号,即以“写意”为特点的“意象”艺术。这种观念性、程式性和符号性的艺术处理,造成了物象与现实的距离感,造成了客体物象的虚拟性。正是在这种虚拟性和距离感中,显示出中国画独特的艺术魅力。

中国画从意境、形式结构到笔墨等各方面,都展示出自己独特的民族气魄和风采。它在世界艺术之林中独树一帜,并不断地影响着东方以至全世界绘画艺术的发展,几千年来一直为中国人民所喜闻乐见,也为世界画坛所瞩目。

从汉唐至明清,中国艺术家不断地吸收外来文化的有用因素,来发展自己的民族绘画艺术,中国画在“洋为中用”的方针指引下稳步前进,取得了可喜的成绩。

捣练图(局部) 张萱 (唐)

一柱锁南疆 关山月 (现代)

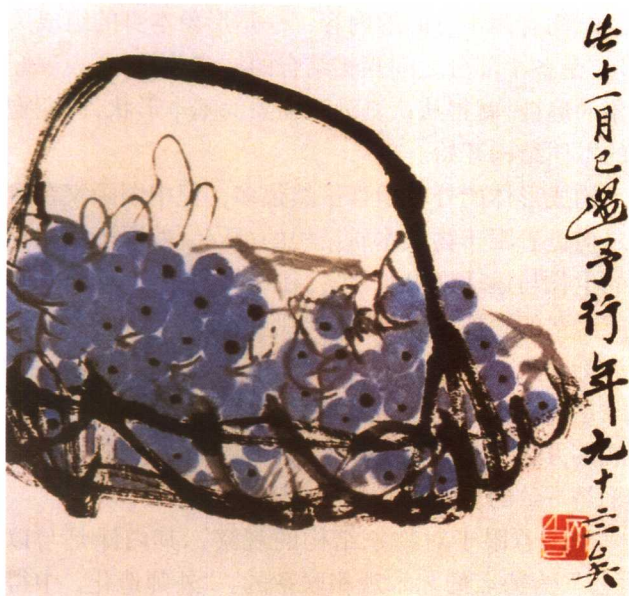
草亭雨溟 张大千 (现代)

流民图(局部) 蒋兆和 (现代)

写生珍禽图 黄筌 (五代)

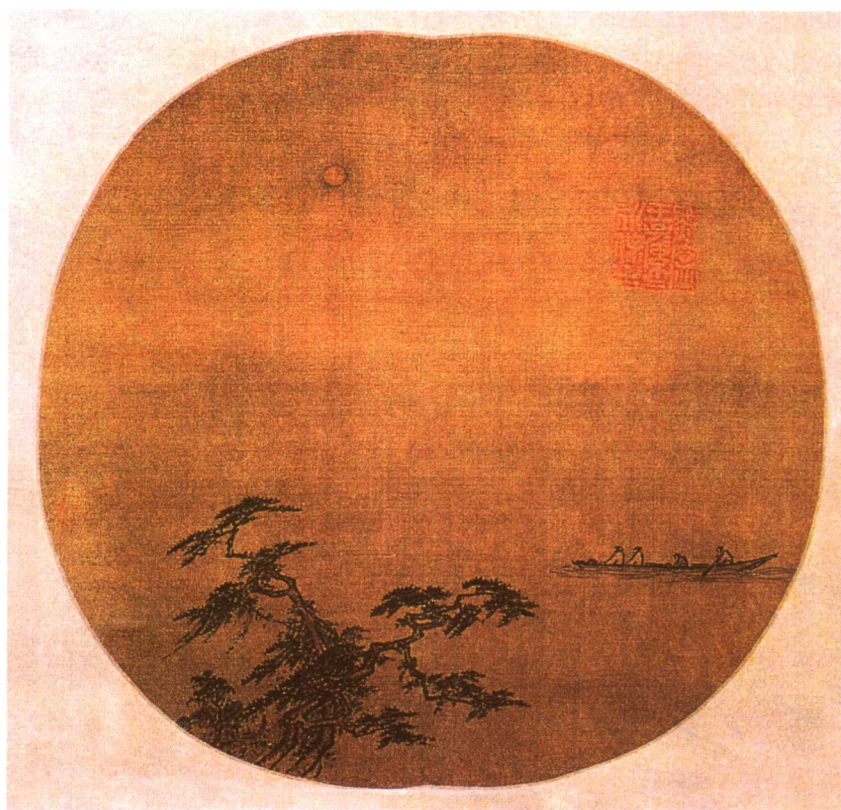
葡萄 齐白石 (现代)

榕湖夕照 李可染 (现代)

游华阳山图 石涛 (清)

松溪泛月图 夏圭 (南宋)

■ 第二节 中国画的艺术特点

中国画作为世界东西方两大绘画体系之一极，有着强烈鲜明的艺术特点。它不仅在工具材料和表现方法上与西洋画有明显的不同，而且在艺术观念和观察方法上也与西方的写实绘画存在着明显的区别，有着十分独特的审美特征。

一、“写意”的艺术观和思维方式

“写意”体现了中国传统绘画的艺术观和思维方式，它源于中国传统文化中独特的民族审美理想和创造原则，如战国庄周的“解衣般礴”、“得意忘言”，东晋顾恺之的“以形写神”、“迁想妙得”，南齐谢赫“六法论”中的“气韵生动”，唐代张璪的“外师造化，中得心源”以及作画要“意在笔先”、“忘形得意”、“缘物寄情”、“情景交融”等理论。他们都强调作画不以单纯模拟物象的真实为满足，而强调“写意”、“写心”，强调画家创作的主观作用和自我情感的抒发。因此，中国画是以客观为主，主客观相结合的艺术，是相对于具象艺术和抽象艺术而自成体系的意象艺术。

二、独特的观察方法

所谓观察方法，就是观察、分析、研究现实的方法。中国画家独特的观察方法直接体现了作者主观与客观的关系，画家与生活的关系。中国绘画体现出来的独特的观察与表现现实的方法，是构成东方绘画艺术特点的核心内容。中国画家独特的观察方法主要体现在如下几个方面：

(一)着眼结构的观察

结构有两个方面的内容：一是形象本身的组成关系，二是各个部分之间互相结合的构成关系。要表现好物象的形神，就得从认真观察物象的基本形状，研究物象的本质结构开始。

构成形体的外在因素虽然很多，但中国画家在作画之前更着眼于物象本质结构的观察，着眼于某些物象的生长与运动规律的观察，往往排除光影、明暗等非本质因素的影响。然后将不同视点、不同角度观察所得的深刻印象，集中在一个画面上给予突出的表现。中国画家这种着眼于物象本质结构与生长、活动规律的独特观察方法，无论在人物画，还是在山水、花鸟画中，几乎是一致的。

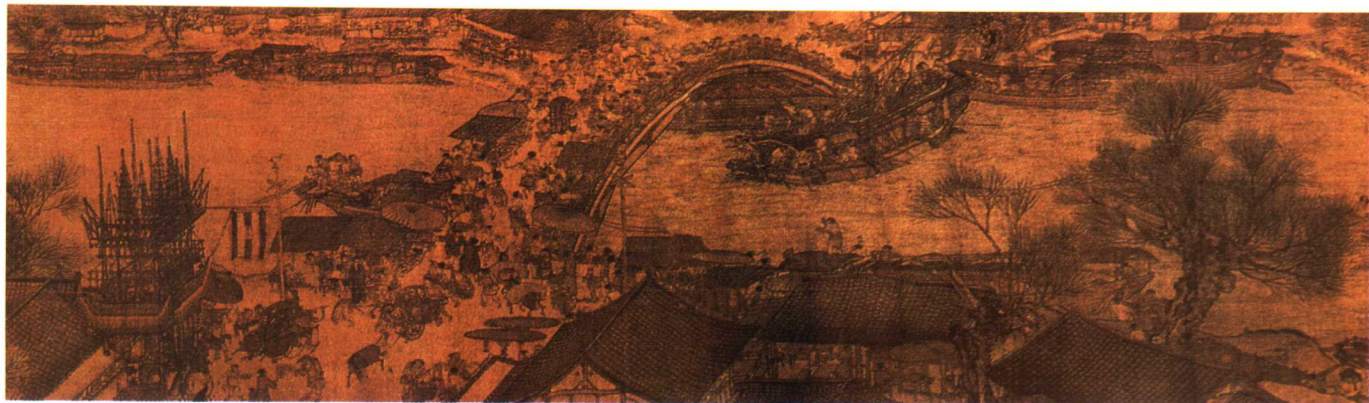
作画着眼于对物象结构的观察，其内涵是与以“写意”为特点的艺术观相联系的。“外师造化，中得心源”，画面上的结构必然受主观思想感情的支配，是形和神辩证的统一。“自然形象为本，艺术形象为变”，画面上物象的形体结构，根据“缘物寄情”、“以形写神”的需要，或夸张或变形，已不是单纯客观物象的模拟和植入。当然，作者对事物观察、认识方法的不同，艺术审美追求的不同以及思想情趣的不同，导致笔墨的形式结构也会各异。

(二)边走边看，以情观景

边走边看，以情观景，是中国山水画家更为独特的观察方法。这种非瞬间的不定点的观察方法，打破了时空观念的限制，使艺术表现获得了很大的自由，使画面产生一种时间艺术的“流动美”。张择端的《清明上河图》、王希孟的《千里江山图》等，就是用这种独特的

送子天王图(传) 吴道子 (唐)

清明上河图(局部) 张择端 (北宋)

观察方法进行创作的。它不仅传达了画家独特的观察方法,同时记录了画家“山形步步移”、“山形面面观”的边走边看的感受,而且还把观众一同带入画中,与作者一起漫游而进入无限宽广深远的审美空间。

“远望以取其势,近看以取其质”是中国画家从不同距离观察山石结构的方法。远取势,近取质,既观全貌,又看局部。画面上尽管云烟变幻,气象万千,但皴法却清晰明确,既有磅礴气势,又有形象特征。近看的个别结构认识和远看的总体气势相结合,是山水画的艺术特色之一。中国山水画既可近看,又可远观,实际上是来自独特的观察方法。

“以情观景”是指画家带有极强的主观情思的观察方法,是以我之情观景,使自然物象人格化,从而使创作的艺术形象超越自然物象本身,使客观世界与主观情感相交融,达到更深的思想内涵和更高的审美境界。这就是由情景交融而产生的意境。如“春山如笑,夏山如怒,秋山如妆,冬山如睡”,既是自然对象引起的观感,又是作者内心情感的抒发,是“外师造化,中得心源”的结果。在中国画中任何客观物象都带有作者的主观情感,所谓草木有情,实际是作者有情。观察方法上的面面观、远近观、四时观等无所不观,都是为了表现人的感情世界,使作品获得“图目前之景,含不尽之意”的效果。

(三)凭记忆作画

把观察所得储存在记忆中,凭形象记忆进行写生和创作,是中国画的特点之一。凭形象记忆作画,要求对表现的物象进行详细的、全面的、深入的观察,抓住本质结构,掌握对象的生活、生长及运动等规律,做到离开对象也能作画。五代南唐画家顾闳中所画的《韩熙载夜宴图》,就是靠目识心记的方法默写出来的。

中国画凭形象记忆作画是和中国画注重“写神”的追求相一致的。元代王绎在其《写像秘诀》中说:“彼方叫嚣谈话之间,本真性情发现,我则静而求之。默记于心,闭目如在目前,放笔如在笔底,然后以淡墨霸定。”古人说:“观人之神,如鸟之过目,其去愈速,其神愈全。”现代中国画家黄宾虹、齐白石、叶浅予等都是凭记忆和想像进行创作的。在中国画家看来,物象的形体、结构、动静、神情、姿态等若不能活现于心,是不足以言画的。

千里江山图(局部) 王希孟 (北宋)

韩熙载夜宴图(局部) 顾闳中 (南唐)

三、中国画的意象表现方法

以“写意”为特点的艺术观，必然有与其相适应的表现方法，这就是意象的表现方法。这种意象的表现方法来自于独特的观察方法。中国画的意象表现方法集中体现在笔墨法、造型法、章法、赋彩法、人物传神法上，是中国画的特点之一。

(一)骨法用笔的造型法

中国画是线的艺术，线是中国画最显著的特点。线条在中国画中的作用，远远超出了塑造形象的意义。线条讲品格，有感情，是人格、精神力量的表现，是一种流动的“生命线”。中国画家始终恪守以线作为造型的主要手段，既要求表现物象的本质结构，又要求线条产生形式美感，使线条具有独立的审美价值。

东西方绘画的主要不同点是造型方法的不同。东

韩熙载夜宴图(局部) 顾闳中 (南唐)

王时敏小像 曾鲸 (明)

方绘画是用线把形象勾画出来，西方古典绘画是模拟立体空间把形象塑造出来，前者是“平面造型”，后者是“立体造型”。因此重视表现物象结构的线的训练，对中国画造型能力的获得，是十分重要的。

(二)经营位置的构图法

中国画的构图亦称章法、布局、经营位置等，其规律是在中国古代朴素的辩证观点影响之下而形成的，是对立统一规律在画面构图上的具体运用。中国画在构图中特别讲究形与形的呼应，色与色的衬托，要求虚实相生，疏密有致。构图中出现的各种矛盾，如主宾、疏密、虚实、开合、动静、纵横、争让等都要协调统一，使中国画的构图产生独特的形式美和艺术感染力。

中国画的构图和立意为象常是同步的，是立意、为象、布局的统一。有意必有象，有象必然有呈现之法(布局)，这样，方可达到形式与内容相统一的目的。中国画的成熟章法必然产生构图上的程式，如三角形、之字形、申字形、十字形以及山水画中的“三叠两段”等，都是古代画家经验的总结。

中国画由于采用不定点和“以大观小”的观察方法，从而形成了与焦点透视不同的散点透视的形式。中国画的幅式与“黄金律”幅式的不同，也是中国画构图独具特色的原因之一。

(三)刻画形象的传神法

“传神”是中国画刻画形象的根本要求。古人称人物画为写真，山水画为写意，花鸟画为写生，虽提法不同，要求也各有侧重，但在“传神”这一点上却是一致的。

魏晋南北朝时期，人物画更接近现实生活，并且已注意到人物个性的刻画了。东晋顾恺之从“迁想妙得”和“以形写神”两个方面揭示了“传神”的秘密，为中国画的传神论奠定了基础。而后，南齐谢赫在《六法论》中提出了“气韵生动”的方法。唐代张彦远进一步发挥了谢赫的思想，提出了“形似”这一概念与“气韵”相并立，使唐代人物画传神艺术达到了“得性情言笑之姿”，“并移其神气”(郭若虚《图画见闻志》)的水平。明代曾鲸吸收了西洋画法，通过渲染加强艺术感染力。清代传神法向两个方向发展，一个方向是以传统的民族画法为基础，适当运用西洋画法；另一个方向是以晚清著名画家任伯年为代表的画法，倾向水墨写意。

现代画家徐悲鸿大胆吸收西洋画法，开了现代人物画的先河，使现代人物画无论是内容还是形式技法，都发生了很大变化，得到了空前的发展。

肖像 佚名 (明)

印度婆罗多舞 叶浅予 (现代)

(四)随类赋彩的着色法

中国画的着色法也有着自己的特点。在写意的中国画里，对用墨极为重视，认为墨即是色，墨分五彩，墨用得恰到好处了，可不必着色，如“水墨为上”的白描和水墨画即是。如果需要着色，也是以物象的固有色为主，所谓“随类赋彩”即指此。要求用色单纯、明净，既要对比，更要和谐，要“以墨帅色”，“色不碍墨”。这种意象用色的特点在工笔画中体现出强烈的装饰性。

四、中国画是综合的艺术

中国画是融会性很强的画种，画家在感情的抒发上有极大的自由。画中诗的介入强化了中国画艺术语言的表现力。书法线条的抽象美与绘画线条的意象美，共同创造了一种新的形式美。由于篆刻艺术的高度发展，至明清时期各种形式的印章也常出现于画面之中，强化了画面的笔墨韵味。人们在看画的同时，读诗、欣赏书法和篆刻艺术，可以激发出丰富的想像力，从而进入更广阔的审美境地。这种融诗、书、画、印为一体的综合艺术，是其他画种所没有的。

中国画的幅式与装裱也有自己的讲究，这一特色也使中国画成为综合的艺术。

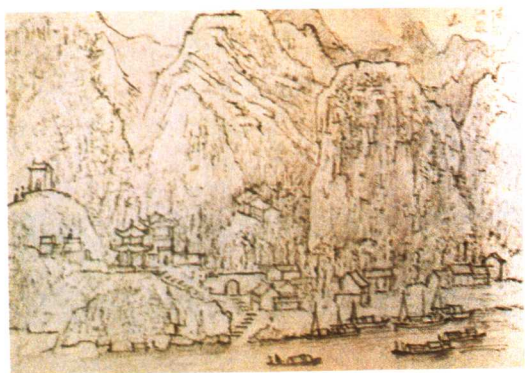
国殇执缚者稿 徐悲鸿 (现代)

奔犛 吴作人 (现代)

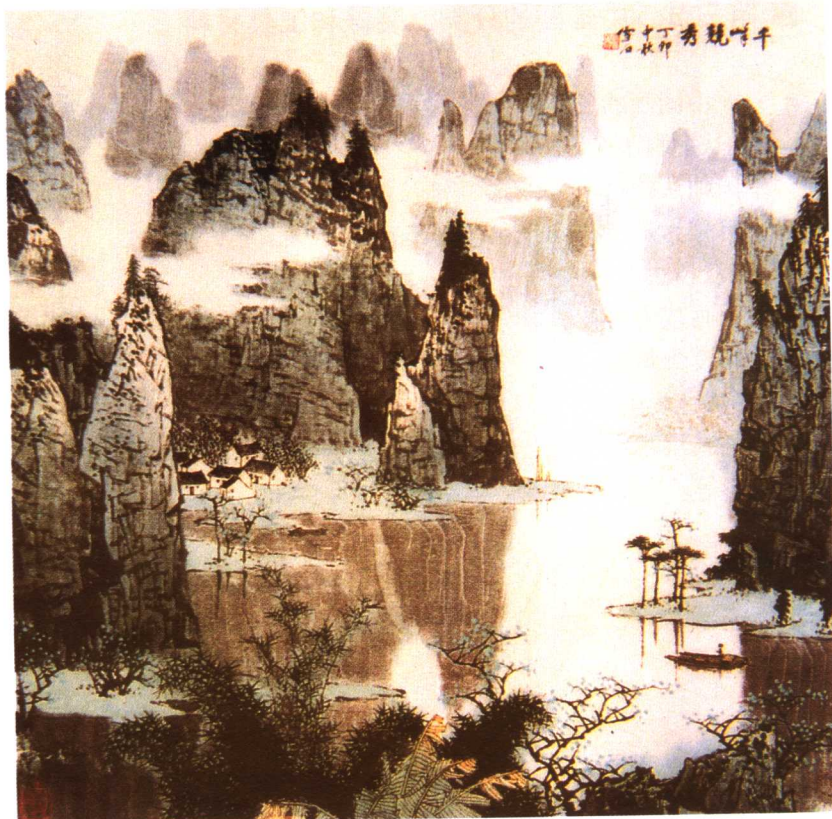
牡丹蝴蝶 王雪涛 (现代)

山水速写 李可染 (现代)

山水速写 李可染 (现代)

千峰竞秀 白雪石 (现代)

桃源仙境图 仇英 (明)

吉祥图 刘大为 (现代)

第三节 中国画的分类、装裱和工具材料

一、中国画的分类

(一)从题材上分

中国画从题材上分,有人物画、山水画、花鸟画。花鸟画还可分为走兽、鳞介和草虫等。

(二)从技法上分

中国画从表现技法上分,有工笔画、写意画、兼工带写画和没骨画等。

(三)从色彩上分

中国画从赋彩形式上分,有水墨、浅绛、青绿、淡彩、重彩等。

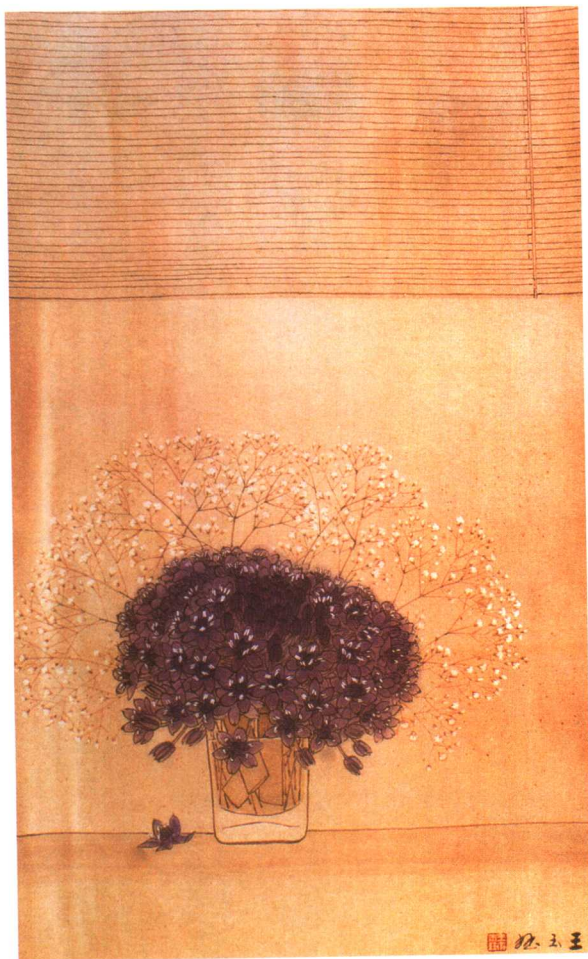
踏歌行 金捷中 (现代)

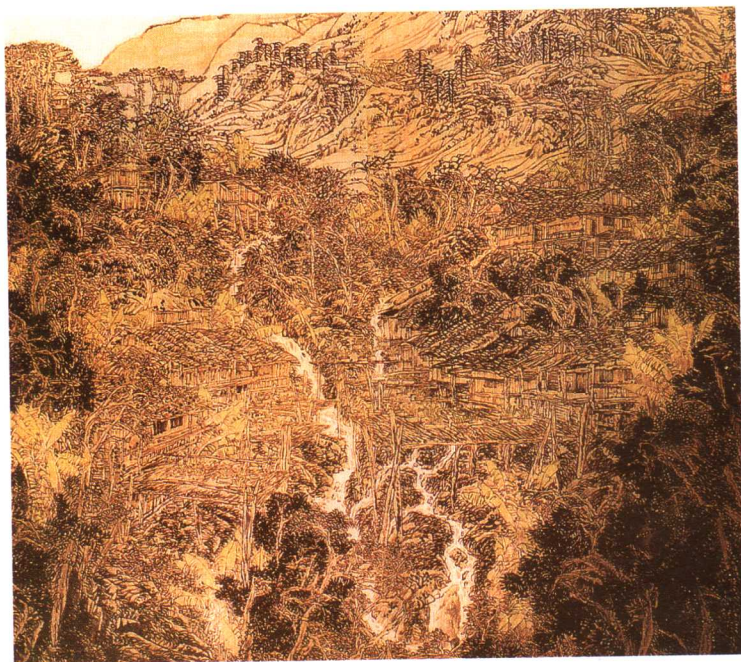
芭蕉睡鹅图 李麟 (清)

千峰竞秀岁时争春 白雪石 (现代)

窗前 王玉珏 (现代)

苗乡春融 张复兴 (现代)

松岩楼阁图 髡残 (清)

驿 李乃蔚 (现代)

花鸟 崔子范 (现代)

花鸟 马硕山 (现代)

归晚 张道兴 (现代)

顾梦游像(局部) 曾鲸 (明)

水阁清幽图 黄公望 (元)