

国画技法

孟志罡◎编著

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

J212
1148

国画技法

孟智罡 编著

Beijing United Publishing Co., Ltd.
北京联合出版公司

图书在版编目 (C I P) 数据

国画技法 / 孟智罡编著. -- 北京 : 北京联合出版公司, 2016.6

ISBN 978-7-5502-8185-1

I . ①国… II . ①孟… III . ①国画技法 IV . ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 158560 号

国画技法

编 著: 孟智罡

责任编辑: 徐秀琴

封面设计: 韩立强

责任校对: 胡宝林

美术编辑: 汪 华

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

北京德富泰印务有限公司印刷 新华书店经销

字数 500 千字 720 毫米 × 1035 毫米 1/16 38 印张

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5502-8185-1

定价: 78.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与公司图书销售中心联系调换。电话: 010-65487513

前言

国画在古代无确定的名称，一般称之为丹青，画龄以千年计算，形成了独特的笔法、构图法、皴法等绘制方法，所以具有此种风格的国画也称为传统绘画。

近现代以来为区别于西方输入的油画(又称西洋画)等外国绘画而称之为中国画，简称“国画”。它是用中国所独有的毛笔、水墨和颜料，依照长期形成的表现形式及艺术法则而创作出的绘画。中国画按其使用材料和表现方法，又可细分为水墨画、重彩、浅绛、工笔、写意、白描等；按其题材又有人物画、山水画、花鸟画等。中国画的画幅形式较为多样，横向展开的有长卷(又称手卷)、横披，纵向展开的有条幅、中堂，盈尺大小的有册页、斗方，画在扇面上面的有折扇、团扇等。中国画在思想内容和艺术创作上，反映了中华民族的社会意识和审美情趣，集中体现了中国人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。

中国画历史悠久，远在 2000 多年前的战国时期就出现了画在丝织品上的绘画——帛画，这之前又有原始岩画和彩陶画。春秋战国最为著名的有《御龙图》帛画。它是在丝织品上绘画。这些早期绘画奠定了后世中国画以线为主要造型手段的基础。两汉和魏晋南北朝时期，域外文化的输入与本土文化所产生的撞击及融合，使这时的绘画形成以宗教绘画为主的局面，描绘本土历史人物、取材文学作品亦占一定比例，山水画、花鸟画亦在此时萌芽。隋唐时期社会经济、文化高度繁荣，绘画也随之呈现出全面繁荣的局面。山水画、花鸟画已发展成熟，宗教画达到了顶峰，并出现了世俗化倾向；人物画以表现贵族生活为主，并出现了具有时代特征的人物造型。五代两宋又进一步成熟和更加繁荣，人物画已转入描绘世俗生活，宗教画渐趋衰退，山水画、花鸟画跃居画坛主流。而文人画的出现及其在后世的发展，极大地丰富了中国画的创作观念和表现方法。元、明、清三代水墨山水和写意花鸟得到突出发展，

文人画和风俗画成为中国画的主流，随着社会经济的逐渐稳定，文化艺术领域空前繁荣，涌现出很多热爱生活、崇尚艺术的伟大画家，历代画家们创作出了名垂千古的传世名画。

自唐宋以来，画家对于国画的创新一直延续至今，在传承的基础上创新风格。到了明代，群星闪烁的“吴门画派”不仅代表着明代绘画的最高水平，而且还在师古与创新的探索中，为后世开一先河。到了吴派后期，以张宏为代表的苏州画家在文人山水画方面另辟蹊径，创作出了富有生活气息的绘画作品。他们在继承吴门画派风格和特色的基础上，加以创新，并到大山里去写生，师自然造化，创作出了富有生活气息的绘画作品，在画中体现出超凡脱俗的精神境界。画面清新典雅，意境空灵清旷。

国画是我国传统文化艺术的瑰宝，有着十分悠久的历史。而在生活中，画国画不仅可以丰富我们的生活，更可以陶冶我们的情操。许多读者没有国画功底，却希望在闲暇的时间可以拾起毛笔，勾勒出属于自己的水墨画韵！

本书还设计了大量的完整图例，并且有许多细节讲解，除了特别传统的一些国画物件外，还增加了许多现代物品的元素，让国画显得不那么古板老旧。讲解的步骤由浅入深，细致入微，以方便大家临摹学习。

最后，希望大家能有一个十分愉快的学习旅程，在学习的过程中体味国画的博大精深，感受传统文化深厚的底蕴。

目 录

第一篇 国画简述

第一章 国画概要.....	2
一、“国画”名称的由来	2
二、国画的形式特征	3
三、国画的语言特征	4
第二章 国画的分类.....	8
一、人物画	8
二、山水画	12
三、花鸟画	22
第三章 国画的主要表现形式.....	27
一、工笔画	27
二、写意画	28

第二篇 国画的工具和材料

第一章 笔.....	30
一、软毫笔	30
二、硬毫笔	30
三、兼毫笔	30

第二章 颜料	32
一、管状颜料	33
二、粉状颜料	33
三、块状颜料	33
四、现代日本画颜料	34
第三章 画绢和宣纸	37
一、画绢	37
二、宣纸	38
第四章 墨	42

第三篇 国画技法入门篇

第一章 国画动物入门	44
一、猴子画法	44
二、兔子画法	50
三、家猫画法	56
第二章 国画花鸟入门	62
一、笔、墨、调色、笔法介绍	62
二、运笔、用墨示意图	63
第三章 国画兰竹入门	108
一、兰花画法	109
二、竹的画法	125

第四篇 国画技法技巧篇

第一章 国画花卉技巧	140
一、桃花	140

二、牡丹	145
三、樱桃	150
四、荷花	155
五、昙花	160
六、萱草	165
七、牵牛花	170
八、枇杷	175
九、菊花	181
十、桂花	185
十一、葡萄	191
十二、一串红	196
十三、梅花	202
十四、水仙花	206
十五、山茶花	210
十六、霜柿	214
第二章 国画山水技巧.....	219
一、山居图	219
二、停舟听风图	228
三、松下钓叟图	238
四、山舍访友图	249
五、病树前春图	257
六、月下横琴图	264
七、雪夜归舟图	278
八、秋林早霭图	293
第三章 国画兰竹技巧.....	308
一、兰花的画法	308
二、兰谱	316
三、竹的画法	335
四、竹谱	343

第五篇 国画技法提高篇

第一章 国画动物提高	368
一、猫的画法	368
二、老虎的画法	392
三、观赏狗的画法	407
第二章 国画花鸟提高	413
一、小鸡和麻雀的画法	413
二、大鸡的画法	422
三、墨虾的画法	430
四、燕子的画法	437
五、秋海棠的画法	442
第三章 国画山水提高	448
一、石和山的画法	448
二、水和云的画法	478
三、意境、构图、剪裁、夸张、技法（图例）	493
四、不同风格山水画的创作步骤	515
附录一 他们是如何影响画坛的	555
附录二 高科技电脑绘画	595
附录三 中国绘画疗法	598

第一篇

国画简述

第一章 国画概要

“中国画”是一个特有的画种名称，相对于其他画种而言具有鲜明的中国特色。“中国画”也称“国画”，主要是指那些运用中国传统造型语言和工具材料呈现民族绘画精神、融涵传统文化意蕴的绘画。

“中国画”的内涵和外延非常广博，它不仅具有诗、书、画、印全面发展和融合的形式，还具有表现题材广泛和表现手法多样的特征。正因为中国画的这种多样性特征，才使这一画种出现了称谓混乱、名称庞杂的现象。传统意义上，往往习惯从表现题材和表现手法上来称谓“国画”，如以表现题材为主的名称有“人物画”“仕女画”“山水画”“花鸟画”等，以表现手法为主的名称有“工笔画”“写意画”“水墨画”“重彩画”“界画”等。如此多样混杂、莫衷一是的名称，并没有从根本上概括这一画种的本质，而仅是从某一科目或形式上分门别类，所以很难让人们从名称上一目了然地明晰其本质属性。

之所以出现这种名称庞杂、繁多的现象，主要还是因为规定“中国画”名称的属性不够规范和明确。按照常规，绘画种类的名称一般以所运用的工具材料来命名的，如“油画”“水彩画”“粉画”“版画”，很少以地域名称指代某一画种。以“中国”之名冠之于中国传统绘画之上，只能说明用其他任何名称都难以概括这一画种的内涵。

一、“国画”名称的由来

其实，“中国画”这一名词的诞生至今还不过百年的历史。在没有用“中国画”这个广义的名称统称中国传统卷轴画之前，人们常常使用“丹青”“绘事”来称谓绘画图形。“中国画”这个名词，究竟何人于何时最早使用，现已无从考证，但是，这一名称的出现与清末“国学”名称的出现一样，都是在西风东渐的特定背景下，为了区别于“西学”而被提出。在国门洞开的初期，大量西方和日本绘画漂洋过海涌入中国，人们很自然地就用“西洋”和“东洋”来指称西方和日本绘画，不难想象，一个与“西洋画”和“东洋画”相对应的名称——“中国画”，也就自然而然地出现了。现在我们能够找到最早的“国画”提法，是在康有为1904年游历意大利后的《游记》中，他记叙道：“吾国画疏浅，远不如之。”也许此时的康有为并没有从主观上明确“国画”的概念，但在1918年1月15日

出版的《新青年》六卷1号上发表的陈独秀的《美术革命》中，已经有明确的“中国画”概念了，其后的蔡元培于1919年北京大学画法研究会上也清晰地表述了中国画与西洋画的异同，“中国画与西洋画，其入手方法不同，中国画始自临摹，外国画始自实写。”至此，“中国画”成了界定以线、墨为语言，用特定的工具材料为手段，假“意象造形”和“移动视点”为形式，具有鲜明民族个性的画种名称。

二、国画的形式特征

中国是一个有着悠久历史的文明古国，创造了无数伟大的文学艺术作品和形式。在平面造型艺术方面，中国人按照自己的思维方式，建构了一套有别于其他平面造型艺术形式的视觉体系。在这一独立的视觉体系中，有很多不同的种类，如“农民画”“壁画”“水陆画”等，虽然它们在很多方面，如意象造形处理、二维空间结构等方面，都与“中国画”有相似之处，但是，这些只是中国平面造型艺术视觉体系中的共性特征，而“中国画”在这些共性特征中却具有自己独特的个性特征。

1. 形式样式

与其他种类的绘画不同的是，中国画具有自己独特的形式样式。

中国画的主要载体是宣纸和画绢。宣纸与画绢都具有轻柔单薄的特征，用这种半透明载体绘制的画面，如果不经装裱这道工序的加工处理，作品就无法正常欣赏，因此，后期的“装裱”则是画面不可分割的组成部分，所以，人们常常说“三分画，七分裱”。中国画的装裱是一门依附于绘画的艺术形式，不仅工艺精美，而且形式多样，各种不同样式的装裱工艺与画面结合，创造了完整的中国画形式。正是由于装裱在国画中的作用和地位，古代也用“卷轴画”这一名称指代中国画。

与中国画独特的空间观相一致的是中国画丰富多彩的形式样式。中国画的意象造形观使画家在观察和表现对象时，不被眼前所见的实体现象所迷惑，而是努力透过视觉经验，窥视事物的本体。时间和空间无法阻碍画家的观察与表现，中国画独创了一种“走着瞧”的观察方式，这种被称之为“散点透视”的方法，其实是一种不断变化的、随时随景移动的观察和表现方法，因此，在中国画中，不同季节的植物花卉可以汇于一画，不同角度和空间的景色可以融于一色。

观察与表现方法的独特性，决定了其在形式样式上随意就形的多样性特征，这样就使得中国画无论在形式样式还是在图形构成上，都形成了自己独特的样式。

中国画大可以表现雄山大川，小可以描绘草虫花卉，即使是千里江山延绵不断的场景，也可以用无限延长的“手卷”形式加以描绘，那些四时变幻的秀色，运用“通景”组合的画面最为合适，至于那些沙鸥落雁的平湖、高山仰止的雄壮、吐露胸臆的兰竹，都可以在“中堂”“条屏”“册页”“扇面”等样式中找到合适的形式。

2. 绘画媒材

中国画所具有的独特的视觉语言还建立在特有的工具和载体等媒介材料之上。绘画是用笔蘸墨或者色等材料，在纸、板材、纺织物或者墙壁等载体表面进行画图的行为。在绘画行为中，因为所用和选择的工具、材料和载体的不同而出现了不同的画种和绘画语言。

绘画的工具材料决定其表现形式，绘画所依附的载体决定其表现样式。中国画所具有的独特形式样式，在很大程度上取决于其所使用的工具材料和绘画载体。

如果从性能上区分，绘画所使用的笔主要分为软笔和硬笔两种类型。软笔类型的笔头所使用的材料主要是动物毛发（现在也有一些尼龙纤维笔），而硬笔类型的笔则因其所选择的材料不同而形形色色，如炭笔、铅笔、钢笔、蜡笔、油画棒等。中国画所使用的笔属于软笔类型。

中国画所使用的毛笔与油画所使用的油画笔，虽然同属于软笔类型，但是无论从制笔工艺和材料、笔头形状和功能上看，都有显著的差异。锥形圆柱体的毛笔是专为画线而设计的，扁薄平短的刷子状油画笔是专为表现块面而制作的。两种不同性能和功用的描绘工具，产生了一种主要是用线描绘，而另一种主要是以面表现的两种截然不同的语言体系。

绘画载体的品种和性能，对绘画语言的更迭变化起着至关重要的作用。仅就中国画而言，因为画绢和宣纸质地与性能的不同，产生了工笔和写意的不同表现形式，更不用说油画、水彩画、粉画等其他品种的绘画了，其所使用的载体更是各具特色。

中国画所使用的画绢和宣纸等载体材料，是古老中国文明的结晶。画绢和宣纸虽然在质地和性能上都不相同，但是它们都具有呈现精勾细染和水洗墨晕的效果，其绘画语言所传达的语词结构和精神内涵都是一致的。因此，无论是画绢还是宣纸，也不管工笔还是写意，它们都是统一在中国画语言大系中的奇葩。

三、国画的语言特征

与中国画形式和工具材料相统一的，是它的语言系统。中国画的表现语言丰

富多彩，从大的方面分，有工笔、写意之别，从小的方面说，工笔画中有重彩、淡彩、白描，还有分染、烘染、背托、点彩等，写意中又有大写意、小写意、兼工带写等变化。无论中国画中的表现技巧和形式手法怎么变化，其最基本的表现语言无外乎“用笔”和“用墨”。

1. 用笔

“用笔”一词是中国画特有的专业词汇，它具有两个基本的含义，一是“用笔的方法”，二为“线条的骨气力度”。

中国画所使用的毛笔是锥形圆柱体软头笔，从笔的构造结构上不难发现，毛笔头的任何一面都可以用来描绘对象。毛笔头的不同部位，其表现效果因为其组织结构和笔毫性能的差异而发生巨大的变化，因此，熟悉笔的结构，了解笔头不同部位的性能，掌握笔头的不同运行角度、方向和力度，是画家首先要解决的问题。

锥形圆柱体的毛笔不仅可以用任意面来描绘，而且还能够呈现千变万化的笔触，它既可以烘染成片的烟云、也可以皴擦山石的块面，还可以勾勒点画人物和飞禽。无论毛笔所呈现的笔触如何多样，从本质上看，这些皴擦烘染其实都是点和线的扩大，由此不难认定，“以线造形”是中国画最基本的语言特征。

中国画以线造形的语言特征，早在唐代的张彦远就在其所著录的《历代名画记》中有了精辟的阐述：“夫像物必在于形似，形似须全其骨气，骨气形似皆本于立意而归乎用笔。”张彦远在此不仅指出了用笔与立意造形的相互关系，还特别强调了用笔过程中的骨气和力度。

中国画的“用笔”主要以线条的形式呈现，由此可见，线在中国画中有着多么重要的作用和意义。线作为塑造形体表现对象的手段，几乎是所有不同形式的绘画所运用的基本表现形式，但是，没有哪种绘画形式像中国画那样，在塑形写意时特别强调线条的艺术表现力和感染力。在油画中，虽然也偶尔使用线来描绘对象的轮廓，但是在理论上，油画描绘的只是物体的边缘，是此面往彼面转换的转折面，而不是物体的轮廓线。在油画世界中，线至多也就是分割对象的界线，因为在西方绘画中，从来都没有将线作为艺术表现的语言来运用。但是，在中国画中，线条表现的不只是物象的轮廓，同时也是物象的精神体现，因此，它不仅要表现出物体的质感、量感和动感，还担负着抒发作者情感的重任。

2. 用墨

“用墨”一词同样是中国画特有的专业术语。“用墨”本意是指运用墨的方法，但在长期的发展中，“用墨”一词扩大了其内涵，而具有了用色方法的含义。

中国画形式语言的发展，经历了一个由彩色往水墨转换的变化。

宋代以前，卷轴画的主要载体是绢。中国画所使用的绢，并不是那些未经加工的生绢，而必须是经过捶打、上胶矾后才能够承墨驻色的“画绢”。经过加工后的画绢不渗不化，其表现形式只能采用勾线填彩染色的方法，这种“勾染法”即现在的“工笔画法”，需要运用大量的色彩进行反复多层叠染，有时甚至需要反面托色来增加色彩的饱和度。宋以前的绘画，基本都是采用画绢为载体，因此，画一般都有色，有些画种，如“青绿山水画”，其色彩还非常浓艳。正因为如此，中国画就有了“丹青”的称谓。

宋代以后，特别是元代，中国画的载体发生了很大的变化。宣纸，一种以稻草为主要原料、具有一定的渗透和晕化效果的纸张，作为载体被大量地运用到绘画中，中国画的形式语言因为纸张的运用，而发生了革命性的变化，一种以单一的墨取代华丽色彩的表现方式——水墨画诞生了。

墨，一种单一的黑色，被作为绘画的媒介进行运用，是因为中国人独特的“黑白”观。中国画的色彩观与用色方法，与中国画的媒材和笔墨一样，具有鲜明的民族性，是一套有别于其他建立在科学认知之上的独特的色彩理论。

尊崇“天人合一”理想的中国人，在自然演化和四时转换之中，用心慧悟造化，用眼观照宇宙，在混沌中提炼出了自己独特的“五行”天体观。在这一以“四时”“五方”为形式的“五行”观念中，一组由赤、青、黄、黑、白五种色素组成的色系，标明了“五方”的位置，还代表了天体的转换与轮回，扮演着相生相克的重要角色。这些颜色不再只是建立在感官之上的色彩元素，而是已经上升到了借以传达某种精神诉求的符号，那种被西方绘画色彩理论认定为“无色”的黑和白，在中国人的眼中却具有特殊的含义。

古人不仅用“黑”和“白”来标示“五行”中的两个重要的物质，还称“黑白”为“玄素”。在古人看来，“玄素”之色是事物脱尽了铅华的本色，并认为“黑”为万色之父，“白”为众色之母，只有这种融涵了所有颜色的“黑白”两色才能代表宇宙万物，因此，只有“玄素”才能组成太极。

在中国画中，一直将墨作为色来对待，早在唐代的张彦远就在他的《历代名画记》中明确提出了“运墨而五色俱”的艺术主张。在艺术实践中，画家们自觉遵守“墨即是色”的原则，并努力达到“墨分五色”的艺术效果。

所谓“墨分五色”，实际上是一种用墨的原则和方法。

“墨分五色”的用墨原则，不仅要求画家应遵循“墨即是色”的法则来运用和处理“墨”，在具体的艺术创作中，还强调了“墨”的“色”性，也即墨的不同色阶层次可以呈现出宇宙万色。

“墨分五色”的用墨方法，一般认为是在艺术创作时要表现出墨的干、湿、浓、淡、焦等五种不同的层次变化。其实，在具体的用墨过程中，墨的变化丰富多彩，并非只呈现上面五种状态。

在中国画中，“用墨”这一词汇并不孤立存在，它往往与“用笔”同时出现。这是因为墨的运用必须依附于笔，而笔在运行过程中的轻重缓疾、提按顿挫都以墨色的浓淡干湿焦的不同形式出现。“用笔”与“用墨”虽然是中国画形式语言的两部分，但是它们却是一个整体，既要表现出笔中有墨的韵味，又要呈现墨中有笔的变化，“笔墨”合一，才是中国画形式语言的本质特征。

第二章 国画的分类

题材是文学艺术所表现的内容，有时也是一种艺术类别的样式。在艺术类型中，有按表现题材进行分类的习惯，如电影中有爱情片、战争片、喜剧片等。在绘画中，虽然也有按表现题材进行分类的做法，但是一般还是以工具材料和表现手法来划分不同的画种，如水彩画、油画、漆画、版画等。

中国画因为表现形式多样，手法丰富，题材广泛，所以其分类也比较复杂。

(1) 从表现手法上分，主要有工笔画、写意画、减笔画和界画。

(2) 从工具材料上分，主要有水墨画和重彩画。

(3) 从表现题材上分，主要有人物画、山水画和花鸟画。

中国画分类虽然复杂，但是现代普遍将其分为“人物画”“山水画”和“花鸟画”三大类。

一、人物画

与中国画中的其他表现题材相比，人物画是较早独立成科的一个绘画门类。人物画之所以最早独立成科，是因为人们首先关注的是自己，其次是主宰自己的神。人和神都是人形，因此，人就成了绘画的主要表现对象。人物画还有一个重要的作用，就是可以“画古烈士，重行书赞”，这种“成教化，助人伦”的社会功用可以作为统治者宣教的工具，因此，在统治者的大力倡导下，“人物画”成为最早独立成科的绘画门类自然是顺理成章的事情了。唐代之前的人物画，除了图载事件，宣传宗教，主要还是以弘扬仁人志士，功臣烈女的美德为主，汉唐墓室壁画中的人物画不仅可以让我们领略到古人精美的造型能力和娴熟的绘画技艺，同时也让我们认识到了那个时期的人物画所具有的教化功能。

在中国画中，以人物为主要表现对象的绘画统称为“人物画”。在传统的“人物画”类型中，还因不同的表现对象分为“仕女画”“道释画”“鬼怪画”“水陆画”“写真画”等。

从绘画的载体看，早期人物画是描绘在岩壁和墙壁上的“壁画”，随着纺织和造纸术的出现，绘画也逐渐从壁面转移到了坚韧柔软的绢面和纸张上。绢和纸细腻耐磨，亲墨近色，易书宜画，便于携带，装裱后可藏可挂，是较好的绘画载