

二零一六年度
河北省社会科学普及读物出版资助项目

内画技法与鉴赏

主編 麻士琦

二零一六年度
河北省社会科学普及读物出版资助项目

内画技法与鉴赏

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视作珍品收藏，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应有的贡献。由于他们的推动和宣传，内画从业人员巨增，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 錄

第一章 概 述

- 中国最早的内画艺术家 / 2
- 清代内画四大名家 / 2
- 现代内画大师 / 6
- 内画流派 / 8
- 内画和内书 / 11
- 内画分类 / 12

第二章 工具和材料

- 内画——壶坯子的磨制工艺 / 18
- 内画工具制作 / 21
- 配盖和装盒 / 23

第三章 内画基礎

- 线 / 24
- 墨 / 25
- 色 / 25
- 内画操作方法 / 26
- 油彩内画 / 26
- 基础练习 / 26

第四章 内画技法

- 内画仕女鼻烟壶画法步骤 / 30
- 内画山水画法步骤 / 33
- 内画动物画法步骤 / 36
- 内画工笔牡丹画法步骤 / 39
- 内画小写意花鸟画法步骤 / 41
- 内画肖像画法步骤 / 44

第五章 内画章法在中国画中的借鉴

- 突出主体 / 48
- 虚与实 / 52
- 聚散（疏密） / 55
- 吴昌硕花鸟画构图分析 / 58
- 经典名画赏析解读 / 61

第六章 内画鉴赏

第一章

概述

“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，有二百多年历史。传世最早的内画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、吸收兼融，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。

图1—1 甘烜文作书法、山水

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，设色浅绛。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。

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，他很快建立了个人艺术风格，并进入创作的高峰期。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年共十二年时间。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，丝毫没有娇柔造作之感。其作品多绘江南景色，用笔神韵独到，意趣天成。每一丘一壑、一草一木生机盎然、灵气竞现，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，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》

图1-3 丁二仲作书法

2、博雅超凡的丁二仲

丁二仲（1865-1935），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者居多。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”“百代公候”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。

3、鬼斧神工的马少宣

马少宣，原名光甲，回族（1867-1939），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，许多达官贵人请他做内画肖像，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。

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。他十八岁开始从事内画鼻烟壶创作，直至六十六岁才搁笔，前后共四十九年，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。

图1—4 马少宣作“肖像”

图1—5 叶仲三作《巧娘》

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年至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、另辟溪径的成功之处。叶仲三在大胆运用色彩对比的同时，于人物的衣纹褶皱处用重彩或淡墨加以皴染过渡，尽管在服饰上大块单色平涂它也不显生硬呆板。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、雅态可掬，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、草虫鱼虾之类的作品。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。

叶仲三堂号“杏林斋”。他的儿子叶晓峰、叶莘祺继承父业，为京、冀两派内画艺术的形成和发展奠定了基础。

叶仲三再传弟子有王习三、刘守本等。其中，王习三将内画鼻烟壶创作大力普及，另创冀派内画，使从事内画者巨增，影响巨大。叶仲三作品《巧娘》参见图1—5

三、现代内画大师

1.王习三：中国工艺美术大师，一级美术师。他原名王瑞成，1938年5月24日生于北京，1957年考入北京工艺美术研究所，拜著名内画艺人叶萃祺和叶晓峰为师，是“叶派”内画艺术的第一位外姓传人。文革时期被遣返回原籍，1972年经落实政策在阜城县恢复公职，1977年调任衡水创建特种工艺厂。在师承的基础上，他不断吸取各派内画艺术之长，兼收并蓄其它姊妹艺术营养，勇于探索求新，首创如今被内画界广泛使用的“金属杆勾毛笔”，并开创“油彩内画技法”先河。自1968年以来，陆续培养出众多内画新秀，成为“冀派”内画艺术的创始人，并多次出国访问。他的作品题材广泛、构思高雅、技法精妙、形神兼备、书画并茂，自成一种雅俗共赏、朴实生动的风格。随着时代的变迁，他先后使用过“太平庄”、“半农斋”、“一壶斋”和“一壶八德斋”堂名。1979年，被授予“中国工艺美术家称号”；1985年，他的《美国历届总统肖像系列烟壶》荣获中国工艺美术品百花奖中的“金杯珍品奖”。其代表作品有《美国历届总统肖像系列烟壶》、《清朝帝后肖像系列烟壶》、《中国历代名君肖像系列烟壶》。他还是“中国鼻烟壶研究会”发起人之一，在担任一、二届主席期间，推动了工艺美术事业发展，弘扬了中华民族艺术，增进了国际学术间的交流。2007年他被文化部选定为第一批国家级非物质文化遗产传承人。其作品《墨竹》参见图1—6。

图1—6 王习三《墨竹》

图1—7 李克昌作《洛阳兴殿图》

2.李克昌：山东博山人，生于1942年，中国工艺美术大师。他于少年时先随鲁派内画创始人毕荣久先生的侄子学习山水画和人物画，后到淄博市琉璃社跟随内画大师薛京万学习内画技巧，是山东内画的代表人物，勇于创作精神，擅长绘制大型复杂场面的内画，不惧繁难，尽其精微。其代表作品《洛阳兴殿图》（参见图1—7）、《火烧赤壁》《十八学士登瀛洲》等。

图1—8 刘守本作《牧牛图》

3.刘守本：中国工艺美术大师，1943年生于天津，1960年跟随叶晓峰、叶莘祺两位老艺人学习内画艺术，1984年授予北京工艺美术大师。

刘守本自幼喜爱美术，从师学艺后以传统人物画为主，兼画动物、山水、肖像等题材。他在继承老的京派内画艺术的基础上，逐渐创立了新的京派内画风格：用壶考究、画工精细、形象生动、色泽古朴，题材广泛。20世纪90年代后，在京城文化的影响下，刘守本又创作了大量的反映皇家及京城市井生活题材的内画作品。其作品《牧牛图》参见图1—8。

图1—9 张广庆作《虞姬舞剑》

4.张广庆：号青岭斋主、粒尘居士，山东济宁人，生于1948年1月，1993年被授予“中国工艺美术大师”称号。他在几十年的内画艺术生涯中不断追求、潜心钻研、博采众长、摩古出新，把运动线、意象线、泼墨、泼彩以及抽象和写意的手法融入内画艺术之中，打破了内画旧的传统技法和形式，创造了自己的艺术风格。他的代表作有《水浒一百单八将》《百虎》《满江红》《单刀赴会》《山歌》《女娲补天》《月亮》等。在当代内画艺坛中，他以构图气势磅礴、恢宏，用笔工细、逼真、寓意隽永、深刻而著称。其作品在国际上享有很高的声誉，为海内外艺术家、鉴赏家和收藏家视为珍品。

为了推动我国传统工艺美术事业的发展，他于1992年在山东淄博创办了中国第一所内画艺术研究院并亲任院长，改变了内画艺术自清代以来师傅带徒弟的旧模式，使内画艺术走向教育与研究、技巧与理论相结合的新阶段。其作品《虞姬舞剑》参见图1—9。

四、内画流派

1、京派内画艺术

北京是中国明清两代都城，百业兴旺，人才咸集，经济文化发达。内画鼻烟壶就是清代中后期京城文化的一个重要组成部分。

内画鼻烟壶京派最早，起源于乾隆年间。在清中后期涌现出不少杰出的内画大师，如周东元、马少宣、孙星五、叶仲三父子。

当今，内画各派均起源于北京，其中京派的历史也最为久远。20世纪50年代，由于中国经济发展的需要，尘封多年的内画壶工艺也成为出口创汇的一员。1954年，北京市人民政府请出了被迫改行的著名内画家叶仲三之子叶晓峰、叶奉祺，使其重操旧业，培养学员，传授技艺。1957年，叶奉祺之女叶澍英跟随其父学习内画。1958年，王习三作为第一个外姓弟子拜叶晓峰、叶奉祺为师学习内画。1960年，刘守本和丁桂玲拜叶晓峰、叶奉祺为师学习内画。后来叶晓峰主要教授王习三、刘守本，叶澍英和丁桂玲则随叶奉祺学艺。当时的北京，从事内画者只有7个人。60年代后期，由于政治运动，王习三被迫到河北发展。70年代初期，叶晓峰、叶奉祺相继去世，北京的内画便主要由刘守本主持，并逐渐形成新京派内画。新京派内画强调继承传统，接受前辈艺术家独特的内画技法与古朴的画风，在努力创新的基础上形成自己区别于其它派别独立的内画风格。新京派内画的特点是：用料讲究、壶型美观、画工精细、题材生动、色泽古朴、雅俗共赏。最近几年，反映京城市井文化和皇室生活的题材相继出现，为内画题材增添了不少新的内容，受到国内外收藏家的好评。京派代表作品参见图1—10。

图1—10 刘守本作《百子图》

图1—11 张广庆作《子鱼论战》

2、鲁派内画艺术

清光绪十六年,北京的内画鼻烟壶工艺传到了琉璃之乡——山东博山。画师毕荣九利用本地生产的高级琉璃水晶料做壶坯,开始制做琉璃内画鼻烟壶,成为博山内画艺术的创始人和我国内画史上一代名师。

1956年,老艺人薛京万、张文堂在博山美术琉璃厂招收艺徒,传授技艺,恢复了内画产品的生产。

1958年,老艺人薛京万在竹勾笔的基础上发明了内画毛笔,同时发明了不怕水的烤彩内画鼻烟壶。内画毛笔的发明,是内画艺术发展史上一个重要的里程碑。内画毛笔与原来的竹笔比较有极大的优越性,使用起来得心应手、宜书宜画,极大地丰富了内画艺术的表现力,又提高了效率。在此基础上,山东内画艺术家们从60年代开始创作了《水浒一百单八将》《清明上河图》《红楼梦》《洛阳兴殿图》《百子图》《百兽图》《百美图》《百鹤图》《百蝶图》《泰山雄姿》等一大批内画艺术珍品。这些作品多以历史典故、神话传说、传统题材进行创作,场面宏大、人物众多、构图饱满、层次分明、刻划细微、工整蕴藉,人物生动传神,动物栩栩如生,工艺技法各具风格,形成了自己的内画艺术特色,被国内外收藏家、爱好者和国际烟壶协会誉为“山东画派”。鲁派代表作品参见图1—11。

3、冀派内画艺术

冀派内画创始人王习三是京派老艺人叶仲三之子叶晓峰、叶恭祺的第一位外姓弟子。20世纪50年代末，王习三熟练掌握了“叶派”内画技法后，将国画艺术中的工笔“丝毛法”引入鼻烟壶。

王习三自创了金属杆勾毛笔——“习三弯勾笔”，笔杆的直弯可随创作需要任意改变。这种笔也成为冀派的特征性工具。冀派内画把国画的皴、擦、染、点、勾、丝等技法引入内画。1981年，冀派试用油彩做肖像内画，摸索并掌握了油彩内画技法，打破了传统单一水彩作画的局限，被称为“中西合璧”的创举。冀派内画的风格可概括为：立意深邃、构图严谨，线描技法丰富、设色谐调精润、书画并茂、雅俗共赏。

冀派内画人才济济，其中风格各异、各有专长的一流画师有三十余人。其作品豪爽奔放、且富有诗情画意，肖像着色清淡，层次分明、形神兼备、富有质感。目前，以衡水为基地的冀派内画从业人员已逾3万，年销售额超过8亿元，是河北最具影响和实力的文化产业。冀派代表作品参见图1—12。

图1—12 王自勇作《归牧图》

图1—13 吴松龄作《百骏图》

4、粤派内画艺术

粤派内画艺术于1972年由广州市汕头市工艺师吴松龄培训一批青年艺徒创立形成。粤派内画的外面饰以描金彩绘开光，再在开光内以当地的岭南派国画为基础，并吸收一些京派工笔重彩的国画特点进行绘制，尤显绚丽多彩，富贵华美。粤派代表作品参见图1—13。

五、内画和内书

内画、内书和外面书画一样要讲究笔墨、色彩、构图、立意、款识，但也有几点不同之处：一是操作次序截然相反。拿花朵来说，外画先画花瓣，后点花蕊，内画则要先点花蕊，再画花瓣；二是勾笔伸到器物内壁书画受细小内口的制约，很难像外面书画那样挥洒自如，完全要靠手指的精密运作；三是在器物内壁笔尖向上书画，外面看是正确的，剖开看是反向的；四是受内壁磨砂面影响，画者难以看清细如针尖的笔锋，故内画不但要有良好的外面书画的基础，还需要经过长期训练才能完成一件佳作。正因为上述原因，内画被誉为“鬼斧神工”的艺术。

内画的题材和外画一样广泛，人物、山水、花鸟、静物、翎毛、肖像、草虫、博古都可在内画中得到尽情发挥。内画绘制过程有以下几个要点：

1、量器取材和量题定器

内画器物的形状多种多样，有长、宽、圆、方，大、小、厚、薄、高、矮之分，在选择内画题材时要考虑其表现形式和器物要协调，比如一件细长的“锥把式”烟壶最好画《秋柳鸣蝉》《喜从天降》之类的画题。如遇到先定题材、再选器物的情况，也应遵循协调原则。

2、突出主题

在设计时还应考虑到内画器物一般都比外书外画小上十几倍。为了突出主题，一定要把主题的位置、色彩、虚实弄得尽可能醒目清晰一些。配景则处理粗淡些，只有这样才能取得事半功倍的效果。如果把主题和配景不分主次都刻画得十分精细，器物放在稍远一点看起来就模糊成一片，冲淡了主题。画内画尤其应注意这一点。

3、巧用材料

有的器物本身带有纹样。比如，玛瑙和发晶烟壶在设计时要设法把其本身花纹和一撮撮发束巧用起来画上几条金鱼，使之有水波纹中金鱼在水草间逸情游乐之美，既省事又巧妙，而且保证是世上难以仿制的绝品。

4、提高素养

一件作品的成败首当其冲的第一要素是设计。立意要高雅，技法要精妙，经过深思熟虑方可下笔。这就要求内画艺术家具有良好的书画修养、广见博识的文艺素质和探索精神。

六、内画分类

1. 内画壶材质分类

造晶内画壶:是用光学玻璃磨制成型的内画壶。壶体质地坚硬、纯净、透明度高,适合绘制各种题材、各种画法的内画,能够使用各种水质和油质绘画颜料,其色彩表现极佳,可与天然水晶壶媲美,很多人称这种光学玻璃壶为“造晶内画壶”。凭借其质地优良,原材料易购,制壶成本较低,内画表现力强的特点,已成为内画的主要用壶(参见图1—15)。

料器内画壶:由普通玻璃加热吹制成型的内画壶,透明度与硬度都低于光学玻璃壶,现在已经很少有人使用。另有蓝色、红色、绿色、茶色等单色玻璃壶适合画一些色彩单一的画面(参见图1—16)。

图1—15 造晶内画壶

图1—16 黄色料器内画壶