

First Reading

第一阅读

悦读馆

◎ 即学即会的绘画教程 收获无限的艺术宝典 ◎

中国绘画

一本通

超值彩图版

杨飞 任思源 主编

北京工艺美术出版社

中国绘画

· 一本通 ·

杨 飞 任思源 主编

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国绘画一本通/杨飞, 任思源主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2017.6

(第一阅读系列)

ISBN 978-7-5140-1108-1

I. ①中… II. ①杨… ②任… III. ①国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第051496号

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 张 恬

封面设计: 韩立强

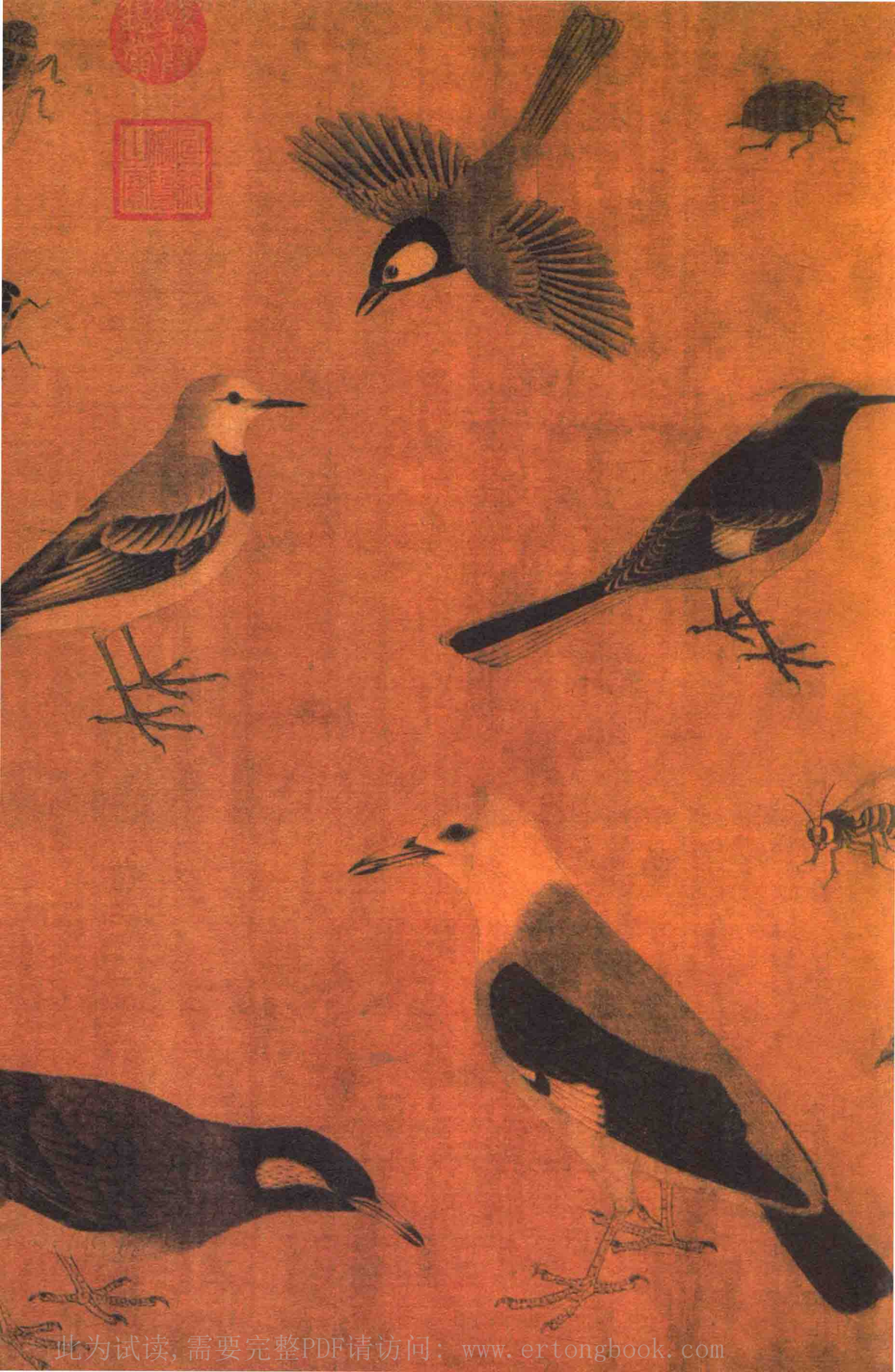
责任印制: 宋朝晖

中国绘画一本通

杨飞 任思源 主编

出 版	北京工艺美术出版社
发 行	北京美联京工图书有限公司
地 址	北京市朝阳区化工路甲18号 中国北京出版创意产业基地先导区
邮 编	100124
电 话	(010) 84255105 (总编室) (010) 64283627 (编辑室) (010) 64280045 (发 行)
传 真	(010) 64280045/84255105
网 址	www.gmcbs.cn
经 销	全国新华书店
印 刷	北京德富泰印务有限公司
开 本	720毫米×1020毫米 1/16
印 张	24
版 次	2017年6月第1版
印 次	2017年6月第1次印刷
印 数	1~5000
书 号	ISBN 978-7-5140-1108-1
定 价	59.00元

前言

中华民族生长的这片山河大地，孕育了光辉灿烂的中华文明，其中当然也包括中国绘画。一般称之为丹青，主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。中国画传统绘画形式是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上，这种画种被称为“中国画”，简称“国画”。工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等。

早在新石器和夏商周时代，在各种彩陶和青铜钟、鼎、樽、彝上，中华先民就开始用生动的线条表现虫鱼、龙凤和人物，从工具、材料到画法都开了笔墨艺术的先河。秦汉王朝的大一统，造就了中国绘画艺术的整体、简略和大气。

魏晋南北朝的绘画艺术开始走向成熟，东晋的顾恺之发展了线条的流动之美，使之如春蚕吐丝。其创作由汉画的外形生动转而注重人物的内心世界，描绘人物特别讲究“传神”，从而奠定了“以形写神”的理论基础，为中国绘画艺术与技术的发展做出了划时代的贡献。

隋唐五代的中国绘画上承魏晋、下启宋代新风，进入了一个繁荣昌盛的时期。

唐代文化兼收并蓄，以一种面向世界的气势去创造、去求新。被尊为“画圣”的吴道子，将线条的运用发挥到了前所未有的境界，其绘画中的线条随作者心迹和描绘对象的形质、神采而穷极变化。与此同时，唐代还涌现出成批的大师巨匠，他们造就了绚烂多彩的唐代绘画。

中国绘画在宋代迎来一个全盛时期。用笔墨色彩摄取万物神韵的画法，使宋人的花鸟、山水和人物画都达到了美的极致。皇家翰林图画院和士大夫的文人画把中国绘画推向了历史的高潮，其浩荡流波一直影响到元明清时代。

明代以后，中国社会就进入了转型期，中国绘画在外部遭遇西学冲击，内部开始在世俗化、商品化的环境中起伏演进，不断焕发出绚丽的光彩。在这一过程中，它不断融会东西方绘画艺术的众流，可是其用线条墨色来表达心灵情感和物象核心的特点一直被保存下来。

中国绘画在世界美术领域中自成体系。按其题材和表现对象大致可分为人物画、山水画、花鸟画、界画、花卉、瓜果、翎毛、走兽、虫鱼等画科，按表现方法有工笔、

写意、白描、设色、水墨等技法形式，设色又可分为金碧、大小青绿、没骨、泼彩、淡彩、浅绛等几种。中国绘画主要运用线条和墨色的变化，以钩皴点染、浓淡干湿、阴阳向背、虚实疏密和留白等表现手法，来描绘物象与经营位置；取景布局，视野宽广，不拘泥于焦点透视；按表现形式有壁画、屏幛、卷轴、册页、扇面等画幅形式，辅以传统的装裱工艺装潢之。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。

在以前的便于初学的传统画谱中，以《芥子园画谱》的内容比较全面，影响广泛，近代许多大画家都是从临习《芥子园画谱》入门的。但是从今天看来，该画谱的内容需要随着中国画在近代以来的发展而进一步充实和更新。因此，我们编写了这本书。

本书分为上、下两篇，上篇系统讲述了中国绘画的基础概念、理论和知识，提炼要点，层层深入，用简明生动的语言细致讲解，旨在使初学者能在掌握中国画技法的同时奠定中国画的艺术理论基础。下篇讲述了中国绘画的技法，不但涵盖了中国绘画体系中的主要绘画门类，如山水、人物、花卉、蔬果、草虫、禽鸟等，而且针对每一大门类，又选取其中能作为中国绘画中最为基础、最为常见，能使学画者举一反三、触类旁通的题材，汇总对该题材的各种传统绘画技法，几无遗漏，均以详尽的范例演示说解。

书中介绍中国绘画技法，从绘画素材的选取、绘画工具和纸张的选择和准备，到起稿构图、上色、润饰等环节，再到笔法的运用、墨色的掌握、颜色的渲染等技巧，每一个创作细节都一丝不苟，尽量完善地展现给读者，并对每一创作步骤的重点、要点、技巧和窍门儿进行了细致讲解和演示。让读者如同名师在侧，身临其境，耳闻其教，一步一步，扎实地完成对中国画的各种技法的规范训练，体验完整的创作过程。本书从学画者的实际需要出发，伴随教学步骤安排了名家作品作为参照，以帮助学画者能从高点起步。

全书附有近千幅图片，其中包括古代大师和当代艺术家的作品（历代名家作品随图标注朝代与作者姓名，现代作者不注年代，本书编著者作画示范作品不一一标注），各种材料、工具及其使用方法照片和技法过程的演示照片。本书语言扼要生动，图文并茂，力求让读者轻松读懂内容并且记忆深刻，具有很强的实用性和可操作性。对于任何想要学习中国绘画技法和想要了解中国绘画的人来说，这是一本精心制作、不可多得的集大成之作。

目录

上篇 中国绘画的基本常识

■ 远古时期

远古时期的涓涓细流·····	2
粗犷质朴的远古岩画·····	2
色彩缤纷的陶画·····	4

■ 夏商周时期

三代的曙光·····	6
充满神秘色彩的帛画·····	6
内涵丰富的镶嵌画·····	8
形象夸张的针刻画·····	8
蕴含神秘色彩的漆画·····	9

■ 秦汉时期

秦汉人文思想的反映·····	10
画像砖的初现·····	10
瑰丽的咸阳宫壁画·····	11
升仙思想的再现·····	12
遥远历史的重演·····	12
传神的辽阳墓室壁画·····	14
天象纵横的金谷园壁画·····	14
真实的官吏生活·····	15

和林格尔汉墓壁画·····	15
祈祷灵魂升天的帛画·····	16
震古烁今的画像艺术·····	18
星光灿烂的漆画·····	20

■三国两晋南北朝时期

高古宏阔的绘画典范·····	22
汉风的另类延续·····	22
传神写照的大师·····	24
西部壁画的辉煌·····	26
西域风格的移植·····	28
意象深远的南朝壁画神韵·····	30
殉身艺业的帝王·····	32
北齐之最杨子华·····	33
神似顾恺之的屏风画·····	34
体现民族融合的固原漆画·····	35
众彩纷呈的敦煌壁画·····	36
衣袂飘然的麦积山壁画·····	37
技艺高超的娄睿墓壁画·····	38
富有民族风尚的高句丽壁画·····	39

■隋唐五代时期

成熟后的气象辉煌·····	40
唐画之祖展子虔·····	41

“智海”董伯仁·····	41
阎立本得南北之妙·····	42
国朝山水第一·····	43
千古画圣吴道子·····	44
鞍马仕女留唐风·····	46
诗中有画，画中有诗·····	47
善画山水的张璪·····	48
韩干画肉不画骨·····	48
韩滉与《五牛图》·····	49
周昉仕女画为古今之冠·····	50
孙位继承魏晋笔法·····	51
中国绘画的千年宝窟·····	52
中西合璧的新疆石窟壁画·····	54
辉煌灿烂的唐墓壁画·····	56
荆浩笔墨照耀千古·····	58
关家山水深造古淡·····	59
董源半幅江南·····	60
巨然平淡趣高·····	61
黄筌富贵·····	62
徐熙野逸·····	63
周文矩人物画典雅浓丽·····	64
顾闳中与《韩熙载夜宴图》·····	65

两宋时期

绘画的黄金时代·····	66
李成山水百代标程·····	66
山水画巨匠范宽·····	68
李成画派的传人——许道宁·····	71
“燕家景致”无人能及·····	72
黄居寀创黄氏花鸟·····	73
赵昌旷代无双·····	74
惠崇小景得苏黄推赏·····	75

易元吉“逸色笔”清淡俊雅·····	76
宋朝吴生武宗元·····	78
东坡写竹传神·····	80
文同创“湖州派”·····	81
崔白花鸟画形神兼备·····	82
郭熙学李成开“李郭画派”·····	84
王诜善画词人墨卿难状之景·····	86
文人画大家李公麟·····	88
米家云山·····	90
宋徽宗创宣和体花鸟画·····	92
风俗画神品《清明上河图》·····	94
王希孟与《千里江山图》·····	95
李唐首创南宋院体山水·····	104
萧照的历史画卷·····	109
墨梅大家扬无咎·····	110
苏汉臣婴孩画栩栩如生·····	111
“二赵”山水得丹青之妙·····	114
李迪兼善豪放、婉约之作·····	116
林椿灵秀婉约·····	117
马和之《诗经图》声名最著·····	118
赵孟坚诗画交融·····	120
梁楷开写意人物画新风·····	122
刘松年画风清丽严整·····	124
马远马一角·····	125
夏圭夏半边·····	128
法常笔墨淋漓尽致·····	132
风俗画巨匠李嵩·····	134

元时期

归隐山林的高逸·····	138
何澄开逸笔风气·····	138
老钱丹青今世无·····	139

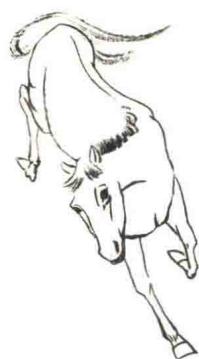

龚开以瘦马自喻·····	140
郑思肖画兰露根·····	141
高克恭善画青山白云·····	142
画坛领袖赵孟頫·····	144
画马名家任仁发·····	146
刘贯道人物画冠绝古今·····	147
北方大家商琦·····	150
王振鹏界画元代称胜·····	150
柯九思以书入画·····	151
百代之师黄公望·····	152
梅花道人孤洁高标·····	154
王冕墨梅见精神·····	156
放逸派的最高峰·····	158
倪瓚聊写胸中逸气·····	160
王蒙万壑在胸·····	162
中国古代壁画的巅峰之作·····	164

■ 明时期

江南画派的崛起·····	166
宫廷花鸟画的鼎盛时期·····	166
浙派始祖戴进·····	168
浙派主将吴伟·····	169
吴门画派的创立者沈周·····	170
吴门画派的旗手文徵明·····	172

风流才子唐伯虎·····	174
画苑良工仇英·····	175
陈淳写意花卉明净放逸·····	176
徐渭水墨入妙品·····	177
“华亭派”领袖董其昌·····	178
武林派的开创者蓝瑛·····	180
“画史之董狐”项圣谟·····	181
崔子忠超尘脱俗·····	182
陈洪绶追六朝古法·····	184

■ 清时期

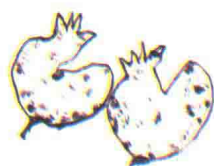
最后的夕阳与新兴的曙光·····	186
集古人大成的四王·····	186
天主教画家吴历·····	190
恽寿平工笔花鸟画清代第一·····	191
师法造化四画僧·····	192
龚贤具黑白两种面目·····	196
扬州八怪·····	197

下篇 中国绘画的技法

■ 怎样画山水

怎样画树·····	202
树木着色法·····	220
常见树的画法·····	227
怎样画石与山·····	245
怎样画云和水·····	253
怎样画浅绛山水·····	260
怎样画青绿山水·····	262

怎样画花卉

怎样画墨竹·····	264
怎样画梅·····	274
怎样画菊·····	282
怎样画水仙·····	288
怎样画令箭荷花·····	291
怎样画牵牛花·····	292
怎样画荷花·····	296
怎样画牡丹·····	302
怎样画桃花·····	308

怎样画果蔬

怎样画葡萄·····	312
怎样画西瓜·····	314
怎样画梨·····	315
怎样画枇杷·····	316
怎样画柿子·····	318
怎样画石榴·····	320
怎样画白菜·····	322
怎样画莲蓬、藕·····	323
怎样画葫芦·····	324

怎样画草虫

怎样画蝴蝶·····	326
------------	-----

怎样画螳螂·····	327
怎样画蜻蜓·····	328
怎样画蝉·····	329
怎样画蜜蜂·····	330
怎样画天牛·····	331

怎样画禽鸟鱼虾

禽鸟绘画基础·····	332
怎样画鸡·····	342
怎样画虾·····	344

怎样画人物

人物造型与技法·····	345
--------------	-----

· 上篇 ·

中国绘画的基本常识

远古时期

远古时期的涓涓细流

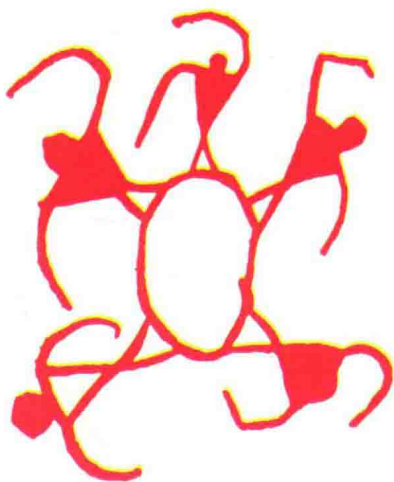
新石器时代的绘画主要体现在岩画和陶画上。岩画是刻划或涂绘在山崖上的图画。中国的岩画遗址有上千处，最重要的有内蒙古阴山岩画、新疆阿尔泰岩画、云南沧源岩画、江苏连云港岩画等近三十处。以绚烂为特色的仰韶文化、大汶口文化、马家窑文化的彩陶画代表了陶画的最高成就，其中仰韶文化的人面鱼纹陶盆、鹳鱼石斧陶缸，马家窑文化的人物舞蹈盆是艺术性最高的作品。

粗犷质朴的远古岩画

岩画是一种画在岩石上的画。中国是世界上岩画分布广泛的地区之一，在内蒙古、新疆、甘肃、广西、云南、宁夏、黑龙江、西藏、福建以及江苏等处都有发现。在内蒙古阴山山脉、贺兰山北部、乌兰察布高原等地，已经发现有2万多幅岩画。

北方岩画以内蒙古阴山岩画为典型，甘肃、新疆的岩画也颇有风格。阴山岩画内容丰富多样，有生动的形象、浓厚的生活气息，全方位地反映北方游牧人的日常生活。

中国西南地区（包括滇、黔、桂、川、渝等省市）的岩画在制作方式上多数用绘制。在用色上，经常用土红色。这种颜料是由赤铁矿石制成的。西南地区岩画的内容有人物及其他动物、器物、房屋、符号和手印等，表现当

舞蹈图 / 新石器时代 岩画 云南沧源