

中小学艺术欣赏文库

传神写意的艺术 上

国画

大连出版社

141811
97.1.8

传神写意的艺术——

国 画

(上)

刘 君 编著

大连出版社

(辽)新登字 15 号

中小学艺术欣赏文库
(全 50 册)

大连出版社出版

(大连市中山区大公街 23 号) 邮编:116001

国家教委图书馆工作委员会装备用书

北京龙华印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 字数:3960 千字 印张:180

1996 年 6 月第 1 版 1996 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80612-271-O/G·63

*

责任编辑:刘民 封面设计:李鲤 董志桢

(全 50 册)定价:249.00 元

目 录

概述篇	(1)
1. 怎样学习工笔重彩	(2)
2. 画人物画的执笔方法	(3)
3. 学习工笔重彩所能接触的表现形式	(4)
4. 中国画工具材料	(5)
5. 重彩人物特点	(7)
6. 重彩人物写生步骤	(7)
7. 绘画的起源	(10)
鉴赏篇	(12)
1. 春秋战国美术	(12)
2. 秦汉的绘画	(18)
3. 魏晋南北朝的绘画	(23)
4. 隋唐的绘画	(31)
5. 五代的绘画	(40)
6. 宋代的绘画	(45)
7. 辽金元的绘画	(58)
8. 明代的绘画	(68)
9. 清近代、现代的绘画	(79)

10. 祝大年的工笔重彩作品	(89)
11. 工笔人物画家邓吉梅	(92)
12. 写在后面	(95)
13. 〔附〕 名词术、流派	(96)

概述篇

95年暑期，我沿着丝绸之路来到祖国西北边陲重镇塔城的师范学校。在那里除了了解到边远地区农村孩子的艰苦学习条件外，顺路也考查了渊远流长的石窟壁画艺术。回来后我想把这些艺术体系写成书，让边远地区的孩子们也能知道中国传统艺术的可贵之处；让热爱美术的学生了解每个时期的石窟壁画、墓窟壁画及寺观壁画与当时社会上流行的著名画家的卷轴画无论是造型还是勾线晕色，都是相通相近的。这样，在重彩卷轴画遗留作品已很罕见的情况下，我们就可以联系壁画。

这里着重谈一下工笔人物重彩画。

人物画的历史较早。在彩陶时代就有绘制人物画的器皿。战国以后，自东汉开始，佛教艺术传入，影响着我国绘画艺术。魏晋时期的人物画不断完善，两晋南北朝以来，宗教题材的人物画蓬勃兴起。隋唐时代，中国人物画得到了高度的发展，日臻成熟。到了五代时期，中国古代人物画显示了巨大进步。宋代除文人水墨画兴起之外，描绘普通社会生活和风俗人情为主的社会风俗人物画也有了大的突破。

元、明、清时，由于中国山水画兴起，人物画相对地有所衰落。到了近代，人物画同清末比又有所兴起，并且有所创新。这些都是用重彩形式表现的，很少有写意。所以，我着重介绍工笔重彩人物画。

1. 怎样学习工笔重彩

学习工笔重彩，我们要从线描着手。在有条件的情况下我们可以画一些写生；没有条件时，可以先从临摹着手。南齐谢赫在“六法”中称“传移模写”，就是以好的范本进行模仿学习的意思。临画一定要把眼睛看到的、脑子里分析理解到的，用手表现出来。那就是临摹。

临摹有两种方法，一种是拓摹，另一种是对临。

拓摹：适宜于“白描”人物，就是用比较透明的白纸盖在所要临的临本上，用墨线摹它的墨迹。

对临：可以临很细致的“白描”，也可临泼墨写意画，更可以临兼工带写画。首先，用铅笔或木炭条起稿，一面准确地观察，一面画，然后再用笔、用墨根据临本的章法，如实地摹画出来。根据所临的画种，有的需要过稿后勾线、渲染、着色完成。勾线渲染着色，虽说要费功夫，但在临的过程中收益较大，建议初学者多多采用。

除以上两种方法外还有一种就是默写，是指想当场画，但时间又不允许，那就凭着记忆默背的办法临摹。

临摹不是为临摹而临摹，是着眼于研究表现技法而不是简单的复制。这是一项细致的工作，决不能马虎大意，宁可少临些，但要临精些。这就要求我们初学者，对所要临的范本形、神、技巧等方面，都要加深理解，就是运用眼看、动脑分析，然后才能动手画，只有这样才能收到预期的效果。

2. 画人物画的执笔方法

一般说，正确的执笔和写毛笔字的执笔方法一样：用拇指、食指和中指夹住笔杆，以无名指和小指顶住中指和食指，这样五个指头联合起推拉作用，把笔杆牢牢握在手中。执笔要“指实掌虚”、“凤眼空拳”，才能行笔自如（图1）。

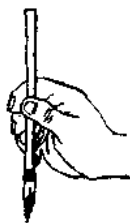

图1

运笔也要得法：运笔主要有中锋运笔、侧锋运笔和逆锋运笔三种。中锋运笔：执笔与行笔都要保持笔杆的垂直，臂力注于笔尖，笔锋藏于笔划中央（图2）。用中锋画出来的线条两边光洁沉着、圆浑、力透纸背。

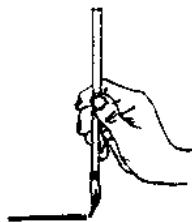

图2

侧锋运笔：执笔时将笔杆侧卧，笔在划动时将笔尖偏在线的一边，即偏锋，偏锋勾出的线粗细变化大。平涂块面墨常用侧锋（图3）。这种用笔适宜画比较粗糙的物体，与中锋用笔形成对比。

图3

逆锋运笔：握笔倾斜，运笔时可任意前后左右逆行，笔势锋芒毕露（图4）。这种用笔适宜画比较粗糙的物体。

图4

运笔时，笔尖、笔肚的运用、运笔的快慢、压力的大小笔内藏水份多

少都是有讲究的。笔尖转折灵活，可画较细的线，用笔肚可画粗厚的线，画细的线虚的线蘸墨要少而干；画粗、实的线，蘸墨要饱和，画起流畅。短线用指运笔，稍长的线用腕运笔，再长的线要用肘运笔。

3. 学习工笔重彩所能接触的表现形式

学习工笔重彩所能接触的几种表现形式有：①白描②兼工带写③工笔重彩。白描：墨笔勾线，工细严谨，不设色，具有明净静穆的特点，宜作为学习人物画的临本。另外，白描作为一门写生课也非常必要。初画时可以先用木炭条对着模特写生，然后再复上一张透明宣纸进一步整理，提炼线条，这样经过一段时间造形能力强了基础雄厚了，可以面对模特直接用毛笔勾写了（图5）。这样画能始终保持一种生动感。兼工带写：用笔用墨比工笔粗，比写意工整，处于工笔与写意之间的一种表现形式，画体粗中有细，细中有粗，给人一种远看

图5 白描写生 刘君

雄厚近看既细致又不空动之感(图6)。工笔重彩,用墨线和浓重的色彩绘制。笔致工整,色彩绚烂富于装饰性。如邓吉梅的《净水观音》。

中国画 工具材料

绘画工具材料必需备齐,它是作画的物质基础,直接影响作品的面貌与风格,所以要想学画首先必须认真准备好工具材料。

图6 兼工带写人物写生 李金亨

笔:即毛笔。我们所必备的就是两种:一种是硬毫。是用狼毫为原料制成,也有狸毫制的。如市面上所售的衣纹、叶筋、点梅及兰竹,这类笔毫坚硬、挺拔有力、富于弹性、含水量不多,宜用作勾线着色等。另一种是软毫。是以羊毛制成。如常见的大楷、小楷、小楷羊毫、提斗笔、大、中、小着色笔等。这类笔食水量多,常用来作写意画的落墨和渲染着色用。

墨:尽可能要用书画墨。

纸：人物画用纸，大多用中国传统方法制成的宣纸，宣纸的种类很多，从性能上区别可分为生宣、熟宣两大类。生宣纸易吸水，色与墨落纸后即渗化，能画出水墨淋漓的效果，常为作写意画时所采用。熟宣纸，是用生宣纸经过胶矾加工而成。其性能不吸水、不渗化，便于多次反复渲染着色，常为作工笔画者所用。此外还有经过加工的丝织物“绢”。绢也有生熟之分。熟绢不渗水、质地洁白透明、平滑细腻、富于光泽，用来画工笔人物画最宜。

颜料：传统中国画颜料分矿物质颜料和植物质颜料两类。矿物质类如石青、石绿、朱砂、锌白、石黄、银朱、泥金、泥银等。浮盖力强、色泽厚重不透明、经久不变。用时须放入乳钵中研细调胶。朱砂、赭石也属矿物质颜料，其质细没有太大的浮盖力、透明度大些。植物质类如花青、藤黄、胭脂、洋红等。性能较透明，色泽鲜艳，但经日晒易变色。市场上有制成锡管的盒装的国画颜料，使用方便。这里须注意的就是颜色的毒性：比如藤黄就是巨毒无比，有“低头吃藤黄抬头见阎王”之说，因此我们不要把它弄到食物上。

笔洗：我们可用吃完罐头剩下的空瓶代用即可。

调色盒：市上有售塑料调色盒或调色碟都可以用。

还要备好铅笔木炭条，用来起稿。

这些是学习重彩必备的工具，下面我们再了解一下工笔重彩人物的特点及工笔重彩的写生步骤。

5. 重彩人物的特点

工笔重彩人物画的工整、细致的造形，是以线描为骨干、为基础的。“重彩”之“重”是指厚重，“彩”是指色彩，“重彩”就是色彩浓重有分量，即浓丽的效果。另外它还有一个极重要的特点就是装饰性，从它的线条、色彩、结构、形象等方面都能使人强烈感受到这种特点。

这样工整细致的线描造型、浓丽的色彩效果、强烈的装饰性，三者互相联系相互补充，就构成了一幅完整的工笔重彩人物画。

6. 重彩人物写生步骤

首先，把面对模特，用铅笔或木炭条画成的草稿，进行准确的修改，然后定稿。这个过程是对人物准确，神情表现，线条的提炼，归纳等方面的严格审查。定稿后拷贝。拷贝时有拷贝台更好，没有拷贝台对着玻璃窗也行。再就是，熟宣纸一般是半透明的，直接对着稿子就能透下来。如果拷贝好的画稿很平整那就直接进行勾线着色，要是拷贝的画稿不平整，最好是绷在画板上，再勾线着色。

绷的办法是先用比画稿稍小的白纸贴在画板上作为衬纸，然后将画稿放在上面，均匀地喷上少许的清水，趁画稿受潮时将四边用浆糊粘在画板上。也可以四周用纸边粘牢在

画板上。干后，画稿就很平整地绷在画板上了。在绷画稿的过程中，要注意既不能绷的太紧也不能绷的太松。太紧容易把画稿拉裂开，太松，画稿还是不太平整。

勾线：画稿放平整了，即可勾线。一般的方法有三种：一种是先勾线后着色。就是按画面上肯定下来的线，用墨线勾勒出人物的形体、轮廓和主要衣纹线，然后着色。墨线的深浅可根据画面的需要而定。着色以后，再用深浅不同的墨或较浓重的颜色线复勾一遍。这种勾的好处是易于上色，但一定要重复勾线。另一种是按照画稿上的形一次性勾线，然后将颜色填进去，在填颜色时切不可盖住墨线，然后再复勾，这种勾法通常叫“双勾”。双勾的线条流畅有力，但填色费功夫。填色一定要小心，切莫盖住墨线，否则复勾线条就不容易达到预期效果。这种勾法还要注意的，每块颜色在调色时，要一次性调足。如果在着色时形体规定的这种颜色没有填完，调色盘里面的颜色就没了，你再想调出这种颜色就不可能了，不是深一些就是浅一点。这是指平涂法而言。如果让所画的画稿局部深浅有变化那就另当别论。第三种勾法是：根据对象的不同颜色，不同质感取决勾什么样的线。也可以说是将上面两种方法结合起来运用，墨线色线可互用。如勾人物脸部或勾肌肉部分可使用赭石或淡墨线，深色衣服可用重墨线。淡色衣服可用淡墨线。有时强调重墨线也可在紧靠线条之处勾上同类色的淡线。这些勾法能起到一种自由、变化、增强质感的作用。

以上三种勾线法，无论采用哪种，都要贯穿着一个准则：形体准确，质感、量感立体感强，笔意连贯、有呼应关系，把握住人物的整体效果。

上色：着色要使用两支含水性强的软羊毫笔，一支蘸颜色，一支蘸清水。蘸颜色笔画上去之后，立即用清水笔沿颜色一边拖开，这样使颜色产生了浓淡、渐变的效果。这就是渲染。

渲染的时候，正面的各部位有时都有变化，就拿头部为例，一般用赭石或淡墨渲染暗部和结构转折处；比如发际，眉间、鼻翼、嘴角、颈与面的分界线处，这些结构转折处在渲染时也要注意主次关系，这算是第一遍渲染。等到第一次渲染上去的颜色干了后，我们再按对象的不同进一步加染。男子以赭石色为主逐步加染；妇女小孩则用朱磦为主加染，脸颊用曙红染，以后罩上肉色能透出红晖。暗部可用花青色或草绿色染，大红，土黄根据正面的需要该用的地方就得用，干一层染一层，达到整体柔和色彩真实饱满为止。

我们初学者，在调颜色时，要反复对比。可以先把笔蘸好颜色，另用一块试纸试一下，看颜色是否合适，以后再往画稿上落笔。再一点我们还要熟练地把握住笔吸水量的多少，就是清水笔也可以在试纸上试一试，直到适当了再进行渲染。

渲染眼睛时要慎重。蘸颜色笔和蘸水笔都要多次试验。渲染眼睛的各部位也都有所不同，眼珠不能染一团黑；眼睫毛上部长、下部短，上部深染下部浅染。最好是留出眼珠的高光，如留不出来可用白粉小心地提上去。眼皮线的里外可以用淡墨染。注意两个眼角的位置及空间感。

发须要组织烘染，如果是淡墨线勾的则在染好后还要复勾线。女性眉毛轻而修长，宜用淡墨染，中心稍重，眉稍轻而淡。眉毛的深度不能超过眼睛和头发。

染嘴唇时上唇要重，下唇要浅，用胭脂加米砂色染。

衣纹加染，应以线为准，一条线分阴阳，本身代表了明暗交界线，可在阴处加染由深到浅。

工笔重彩传统的染法很多，我们就先掌握这些。以上是给初学者谈了一般写生方法步骤，对于初学者来说很可能有一定难度，但只要我们把握这些方法步骤，就能很快地投入进去，要先进行一些临摹练习，然后再进行写生，这样能使自己的手眼相合。尤其是握笔的练习，更要加强，然后才能得心应手地写生，才会更好的提高工笔重彩人物画的技能。

7. 绘画的起源

从原始艺术看来，艺术取源于劳动，经历了彩陶时代和以后的青铜时代。随着人类文明的进步，在原始社会末期绘画艺术就已脱离了器物装饰地位而独立存在。轩辕时代“仓颉造字，史皇作画”，黄帝曾在桃木板上画神荼，郁垒兄弟以御百鬼，后来发展为避邪的“门神”画。到了商周就有壁画。周代设官执掌绘事。孙子曾亲眼见过周代明堂的门画着猛虎，四墉上还绘有“尧、舜之容，桀付之像”，各有善恶不同的体魄，为国家兴废的鉴诫。到春秋战国时期“诸子蜂起”，儒、道、法、墨等主要学派都阐述了一些美学主张。儒学的创史人孔子认为艺术活动虽然表达情感，但应该有所节制，尽量使其服从于一定的伦理学和美学规范，要求“思无邪”和“乐而不淫、哀而不伤”。作品以具有“中和”之美为原则。

重视艺术的社会作用，是孔子美学思想的核心。他要求艺术创作迎合当时统治阶级思想意识，将其视为政教的有力

工具。他还注重艺术创作首先应具有强烈的道德感染力量。仪表之美要以内在的美质美德为前提。

道家学派创始人老子（老聃、李耳）的虚无主义和神秘主义色彩审美观，对后世的绘画思想影响很大。他的“美”只是一种超越感知的理念，它存在于老子所发现的那个虚幻而不可捉摸的客体——“道”之中。其奥秘和神妙，只在“无为”“无欲”即完全进入一种虚寂静止的状态中。

庄子（名周，宋国人，发展了老子思想）创作理论的核心一如他的生活追求。他主张艺术活动应当随心所欲，最大限度地适应身心自由。但不是下意识地幼稚无知，而是善于摆脱外物的干扰和人为的造作，保存自我，发挥天性。

道家学派的美学思想，引导艺术创作向素朴自然、超脱、虚淡等审美境界上发展。后世的许多绘画美学思想，创作观念，其渊源都来自老庄，如“纯任自然”、“计白当黑”、“无法而法”、“潇散简运”、“宁拙勿巧”等理法，都可以说是在老庄美学之主干上繁衍的枝叶和结出的果实。

从出土的实物考证，由于以上思想的影响，战国绘画艺术正是在这种自由争鸣中得到发展的，即百家争鸣时代。这时期艺术家的艺术表现能力也特别自由活泼，这些艺术家大多都有文学基础与绘画技巧，因此我们说春秋战国与希腊，可以相提并论。

鉴赏篇

1. 春秋战国的绘画

春秋战国时期，各诸侯国除相互攻伐之外也有科学、文化、艺术方面的竞争，因此，这期间有关绘画方面的故事也流传下来很多。

在楚国有位姓叶名子高的人，他非常喜欢龙：他家的墙壁上画着龙，门栏上雕着龙，使用的器物上刻着龙，床上挂的字画写的也是龙。这消息很快传遍楚国内外，天上的真龙也听到了这消息，于是就从天上降落到他那儿，头探进窗口，尾巴拖在厅堂，想亲眼目睹一下楚国这位崇拜它的人。

叶公看到这光景转身就跑，脸无人色，六神无主。由此流传下来叶公好龙的故事直到今天。

在宋国有专门从事绘画的“画图众史”就是专职画家。一年到头就是画画，由国家负责他的温饱。这就是以后各朝代院体画派的萌芽。

晋国绘画方面也不示弱，从史书记载的晋国宫殿中有彩绘藻饰的“雕墙”，就证明了这一点。

在齐国，画鬼、画马、画狗等动物的很多。幻想题材也很普遍。至于人物画就更加突出了，据刘向《说苑》记载，齐国有位出色的画家敬君，基本功很扎实画技很高，他的人物肖像不但造形准确而且默写能力特别强。一次齐王要建造一