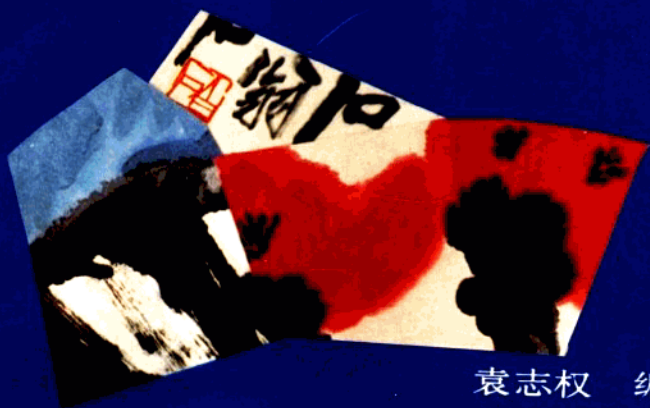

青少年美术技法丛书

袁志权 编著

国画

GUOHUA GUOHUA

四川美术出版社

目 录

第一章 中国画简述

第一节	中国画的主要特点	1
第二节	工具和材料	3
第三节	用笔和用墨	7
第四节	国画的用色	15
第五节	题款与用印	17

第二章 花鸟走兽画法

第一节	白描花卉技法	18
第二节	工笔花卉的设色	21
第三节	写意花鸟技法	26
第四节	走兽画法	37

第三章 山水画法

第一节	树木画法	41
第二节	山石画法	56
第三节	山水画的布局构图	65
第四节	云、水、车、船、建筑、人物画法	67
第五节	山水画的设色	75

第四章 人物画法

第一节	白描人物画·····	76
第二节	工笔人物画·····	81
第三节	写意人物画·····	84
后 记	·····	90
图 例	·····	91

第一章 中国画简述

第一节 中国画的主要特点

中国画简称“国画”，是我们中华民族创造的具有悠久历史传统的绘画，它有着鲜明的民族风格和独特的表现形式。

中国画从题材上来分，主要有人物画、山水画、花鸟画，还有走兽、龙鱼、蔬果、草虫等。从表现形式来分，主要有工笔和写意两种。工笔，从画法上可以分为白描、淡彩、重彩和没骨。工笔画的特点是笔墨工整细致、色彩绚丽鲜明；写意，从画法上可以分为大写和小写（亦可称为工兼写），写意画的特点是笔墨概括提炼，色彩淡雅清新。有时又把工笔称为细笔，把写意称为意笔，这是从笔法的粗放与工细不同来分的。

中国画主要有以下几个特点：

1. 中国画非常重视对物象本质的表现，要求做到“以形写神”，“形神兼备”，“气韵生动”，特别注意传神。

2. 中国画很讲究意境，要求画面表现出一定的主题或意思，表达出某种思想感情的境界。

3. 中国画的主要表现手段为“用线造型”，因此非常注重“用笔”，这就是南齐谢赫所说的“骨法用笔”。要求善画者必善书，言画法者，先明书法，以书法的笔法入画。在塑造形象时，不论是线或点，都必须讲究笔法，不然就不成其为中国画了。

4. 中国画非常注重用墨。唐张彦远曾经提出“运墨而五色具”，宋韩拙也曾说过：“笔以立其形质，墨以分其阴阳”。可见中国画中的“墨”，有着极其丰富的表现力。

5. 中国画在处理时，空关系上，有很大的灵活性。即在“经营位置”时，不受时间和空间的限制，亦不受焦点透视的束缚，常常采取“动点透视”的方法作画。同时发挥“空白”的作用，使观者有更多的想象的余地。

6. 中国画要求作画者在观察物象时，着眼于组织结构，在描绘时，采取“遗貌取神”的方法，凭借形象记忆，追求动的气势，发挥作画者的想象能力和主观能动性，塑造出生动的形象。

7. 中国画带有一定的装饰性，无论在布局、笔墨和色彩等方面都非常讲究形式美，还强调文学、书法、篆刻和绘画的有机结合，力求诗、书、画、印以至装裱形式的协调统一，成为完美的整体。

学习中国画，一般采取临摹与写生相结合的方法。

在临摹时，可以采取对临、背临、摹写、复制等形式，学习传统国画的构思、构图、用笔、用墨、用色以及如何处理画面等各种技能技巧，从而提高自己在国画方面的修养。

在写生时，必须采用国画的观察方法和描绘方法。通过写生，培养自己的观察能力、分析能力、描绘能力，学会收集素材。

学习中国画，应该先学白描，然后学习工兼写以至大写意，这种学习步骤的优点是能培养初学者，严谨细致的作风，循序渐进地掌握国画的技能技巧。同时，也要大胆下笔落墨，切勿束手缩脚。因此少年儿童，也可以先学一点写意画，了解一下笔、墨、色、纸的性能，以培养他们的胆量。然后引导他们学习严谨细致的画法，逐步培养他们深入观察和细致描绘的能力。只有按照正确的学习方法和步骤，不断加强文艺理论的学习，不断从事笔墨实践，才能把祖国的这一优秀的文化遗产接过去。

第二节 工具和材料

1. 笔：中国画所用的毛笔种类很多，但总的说来可以分成软毫、硬毫和兼毫三类。

羊毫：属于软毫，笔性柔软，吸水量大，一般用来晕水染色，点画花叶或大面积涂染。这类笔有大小提笔、大点苔、染色笔等。

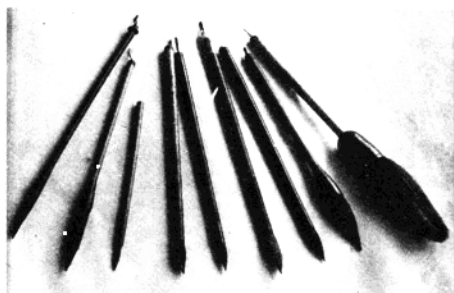
狼毫：属于硬毫，笔性挺拔而有弹性，多用于勾勒、皴斫，这类笔有叶筋、衣纹、山水、点梅、大小书画笔、大小兰竹笔等。

兼毫：是羊毫中兼有狼毫，笔性刚柔相济，软硬适中，能勾能染，有大、中、小白云等。

此外，还有特制的硬毫，如猪鬃笔、山马笔、石獾笔、

鼠须笔等。有时也根据需要，用上排笔或底纹笔。（见图）

笔的优劣，一般以是否达到“尖、齐、圆、健、聚”为准。新笔用温水慢慢浸开，每次用后必须洗净，挤干，并把笔毛理顺，然后晾好。

2. 墨：作画的墨，一般都是以制成的墨锭磨用，瓶装书画墨汁再用墨锭磨一下也可以用。墨锭分油烟，松烟两大类。油烟是用桐油取烟和胶制成，以胶轻质细，色黑味香，声音清脆，略带蓝紫光泽的旧墨为好，但脱胶陈墨则不合使用。松烟是用松取烟和胶制成，黝黑无光，只在画工笔翎毛，人物头发或画蝴蝶时偶尔用之。墨锭不用时，应妥善保存，勿使受潮或风吹日晒，以免脱胶燥裂。作画时要现磨墨，隔宿胶冻之墨称为“宿墨”，调淡时可见微粒、且无光泽，一般不用于作画。磨墨时要求平、稳、匀、慢。古人有“磨墨如病夫”之说。磨出的墨汁要细而浓，浓了可以调淡使用，相反，淡了不易达到需要的浓度，所作之画，就很难取得理

想的效果。

3. 颜料：中国画颜料分矿物质（石色）和植物质（水色）两类。矿物质颜料有赭石、石青、石绿、石黄、朱砂、朱磬、铅粉等。其中石青和石绿，又分为头、二、三、四、四种色泽，头青、头绿颜色最深，四青、四绿最浅。植物质颜料有花青、藤黄、胭脂、曙红等。凡粉状颜料（石色）均需加胶调用，凡块状颜料（水色）用水浸泡化开。软管国画颜料，虽然质量不够稳定，但使用和携带都很方便，仍受广大国画爱好者的欢迎。

此外，还有金粉和银粉，颜料店有制成的“金碗”，“金杯”或“金豆”出售，需要时以洁净的水笔蘸用。

4. 纸和绢：国画用纸种类很多，一般选用宣纸，也可以用皮纸或夹江纸。宣纸有生、熟、半熟三种。未上胶矾的叫做生宣。质软，吸水性强，落墨着色容易渗化，适用于写意画。使用时，应注意掌握笔中所含的水分和行笔的速度，水分过多，行笔太慢，容易浸开；水分太少，容易枯焦。必须经过多次实践，才能掌握好纸性。上过胶矾的宣纸叫做熟宣，或称矾宣。纸质较硬，渗水很慢，不会浸开，容易渲染，宜作工笔画。

半熟宣纸较熟宣吸水，又不像生宣那样化水，适宜画工兼写的画，也便于初学者使用。此外，还有仿古宣，是染了各种颜色的熟宣，因带有底色，宜于作色彩明度较高的画。

绢，是一种丝织品，一般都是上了胶矾后使用，称熟绢。

性能和砚宣相近，适宜作工笔画。不论纸和绢，都必须用纸密封保存。生纸宜防干燥和“风砚”，熟纸勿使受潮和“走砚”，以免影响作画效果。

5. 砚台：绘画用的砚台（或称砚池，墨海），其材料种类很多，以端石和歙石最为有名，端石下墨慢，歙石下墨快。选择砚台，应以石质细腻，滋润坚硬，发墨无石浆，墨汁细匀为好。作画的砚台，最好大一些，墨池深一些，平时应洗净盖好，以保持砚台清洁。

6. 调色盘：调配颜色的小碟或大盘，均以白色的为佳。梅花型的调色盘，每格很小，笔的活动范围太窄，颜色易相互污染，画小幅尚可用，画大幅，实无用处。每次作完画后，应将调色盘清洗干净。

7. 笔洗：是盛水洗笔的用具，只要能盛水，都可以用，但口部要求光滑，洗笔时才不会损伤笔毫。

8. 胶：有广胶、桃胶、骨胶、牛皮胶等。以牛皮胶为佳，纯净的叫做“黄明胶”，透明度较高，很适于调色。溶胶时，加适量清水，微火溶化。调色时，只用清洁明净的溶

液，胶水不宜过多，也不宜过少，过多易粘笔，过少颜色易脱落。动物胶久贮则变质发臭，不能再用，须现用现溶。

第三节 用笔和用墨

用笔和用墨是中国画的主要特点，也是中国画造型的基本方法和手段。清恽南田说：“有笔有墨谓之画。”可见其重要性。人们也往往用“笔墨”作为评论中国画艺术性的一个标准。清王原祁也说：“用笔用墨相为表里”，说明是一种技巧的两个方面，一笔下去便有笔有墨，不能分开，为了讲述方便，分述如下。

一、用笔

首先，讲一讲执笔的方法。作画执笔，虽然有法，但无定法。总的要求和书法执笔相同，但也有不同之处。一般的要求是：指实、掌虚、平腕、竖掌。做到五指齐力，万毫齐发。学会用指、用掌、用臂、用肘，但以用腕为基础。腕法可分为三种，即枕腕、提腕和悬腕。工细处多用枕腕法，小处用提腕法，大处用悬腕法。有时还可根据需要，笔管可横可直，手掌可竖可卧，任意圆转。画小幅或工细之画，执笔宜低，画大幅或写意之画，执笔宜高。总之，不必过受约束，力求运笔自如。（见图）

枕 腕

提 腕

悬 腕

由于中国画是“以线造型”，讲究“骨法用笔”，为了造型的需要，就更加着意追求用笔的不同变化，现在，具体地谈谈用笔的方法：

中锋：又可叫做正锋，执笔端正，运笔时笔管垂直于纸面，即或偶尔笔管微有偏斜，也要尽量正锋触纸，保持笔锋常居于笔画的中央。这样才能使线条有稳重，圆浑的感觉。

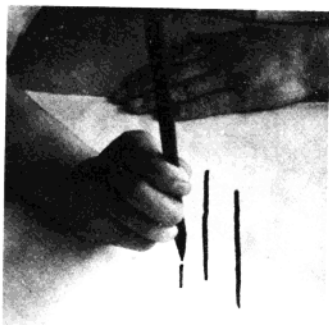
侧锋：在行笔时，笔头侧着在纸上运行，笔锋常在线的一边。由于是侧着用笔，所以利于画比较粗宽的线，同时笔画中间也可以造成虚实多变的飞白。侧锋的笔痕常是一边整齐一边发毛，再加笔中所含的色、墨、水的不同，还可以造成更多的变化。

顺笔与逆笔：这是指行笔的方向变化，一般以自上而下，或者自左而右的行笔叫做顺笔，自下而上，自右而左的行笔叫做逆笔。由于顺笔能使线条挺中带柔，逆笔能使线条毛糙多变，作画时可根据造型的需要灵活地交替使用。

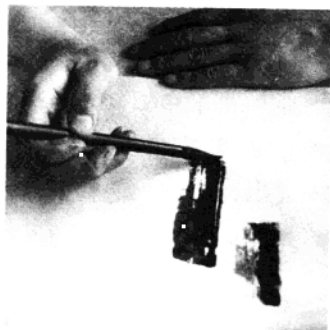
提按与顿挫：这是指用笔的轻重变化。“提”，是在行笔中，让笔和纸接触时所产生的压力不同程度地减轻；按，则是让

压力加重，这是和指、腕用力的变化相关的。把笔重按旋折一下叫“顿”，连续顿笔叫做“挫”，顿挫也是和用笔的轻重变化有关的。

转折：这是笔画转换方向时，形态上出现的不同变化。

中 锋

侧 锋

如果是由圆转而形成曲线，就叫做“转”，如果由方折而形成折线，就叫做“折”，这是与笔锋的“提”、“按”、“行”、“留”分不开的。

徐疾：这是指行笔的速度快慢变化。笔在行进的过程中，不仅有提按轻重的变化，同时还有推进力的变化。推进力大，速度就快；推进力小，速度就慢。

以上是用笔的一些方法，其中很多都是和“用力”的变化有关。黄宾虹先生把用笔的方法总结为“五笔”，实际上提出了中国画笔法的五个基本规律，这就是“一曰平，如锥划沙。”“二曰圆，如折钗股。”“三曰留，如屋漏痕。”“四曰重，如枯藤坠石。”“五曰变，不拘成法”。这五种笔法，实际上“平”、“圆”、“重”三点讲的是力的变化，“平”是指行笔过程中力的

分布要“平”，“圆”，是用笔要圆润而富有弹力，“重”是讲的行笔中的压力。而“留”讲的则是用笔速度的控制问题。最后一个“变”字，讲的是所有的笔法，都应该有所变化，要做到融会贯通，变化自如。

用笔切忌“涂”，“抹”，“板”，“刻。”

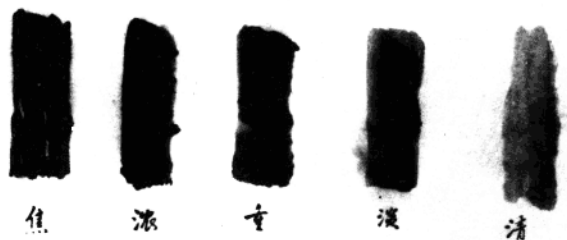
二、用墨

前面讲了中国画与书法的关系，讲究“骨法用笔”，用线造型，而用笔和用墨又是相互配合，不可分的，“墨法之妙，全从笔出，”因此我们这里也不能离开用笔的基本要求，孤立地来谈用墨的问题。

当我们把磨好的墨汁（宜浓不宜淡），用笔调用的时候，由于加水的多少，就形成了墨色的变化。古人有“墨分五彩”（焦、浓、重、淡、清）或“墨分六彩”（黑、白、干、湿、浓、淡）之说，清《绘事微言》也曾讲“黑白不分，是无阴阳明暗，干湿不备，是无苍翠秀润，浓淡不辨，是无凹凸远近也。”概括起来，都是讲墨的干、湿、浓、淡。其中起关键作用的就是“水”，也可以说用墨的方法，就是讲对“水”，对“墨”的控制、调配和使用的方法，常用的墨法，有下列几种：

积墨法：这是初学国画者需要勤练的基本功。积墨，就是水墨层层积染的意思，在山水画里运用得最多。唐宋山水画里用墨积迭千遍，层层深厚，有条不紊。著名山水画家黄宾虹就是最善于用积墨，他的画有一种墨色苍润，浑厚华滋，永远不干似的效果。积墨法，实际上就是根据需要，在已用

淡墨先画过的画面上加笔加墨的方法。有的需干后才加，再干再加，有的在快要干的时候加，有点近似于破墨法。用积墨法作画时，笔锋含墨不宜多，笔根含少量水分。“由干入润，由润入干”反复交替进行，每画一笔好像“落”上去一样。这样才能使墨色浓丽，四边晕开，圆润自然。笔上的墨画完之后，再蘸第二笔墨。加上去的笔墨要和原来的笔墨，有分有合，不宜过多重复，要求墨不碍笔，脉络分明，层次井然。要非加不可才加，每加一层墨，就增加一分墨彩。

泼墨法：相传始于唐代王洽，宋代的马远、夏圭也常用来作树石，或作远山平沙，似有若隐若显之感。清石涛也有“漫将一砚梨花雨，泼湿黄山几段云”的诗句谈泼墨意趣。近代每见于各种大写意画，有墨酣笔畅，痛快淋漓，墨趣巧成的效果。泼墨技法大致有两种：一种是纯用墨块，这种墨块一般用大笔点厾，纵横挥洒；另一种是泼墨和勾勒相结合，如在现代人物画中，头发衣裙常用泼墨，脸、手脚则用勾勒。还有泼墨与泼彩相结合的。不过，都要做到墨中见笔，否则

软弱无力。整幅画要“知白守黑”，“以白计黑”，浓淡、干湿、点、线、面、各种变化要富有韵律感，节奏感，否则，

墨中无笔，板滞无味，成为死墨一块。初学者不宜过早学习此法。

破墨法：这种墨法是将干未干时进行，其浓破淡，淡破浓，水破墨，墨破水，干破湿，湿破干，干湿并用，墨破色，色破墨，色墨交融。都是趁墨底未干时，就以浓墨，淡墨，水或色去加以冲化，这就是所谓“破”的意思，其中，很大的程度都是利用水分的自然渗化，使画面墨色新鲜滋润，以充分表现特定的对象。

