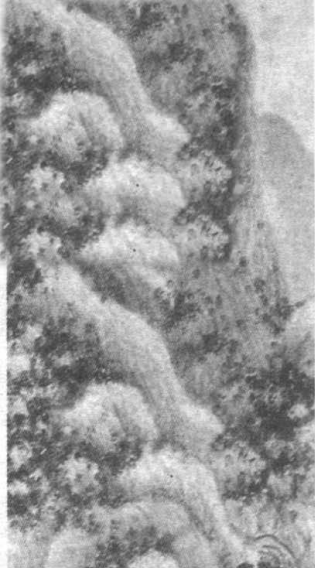
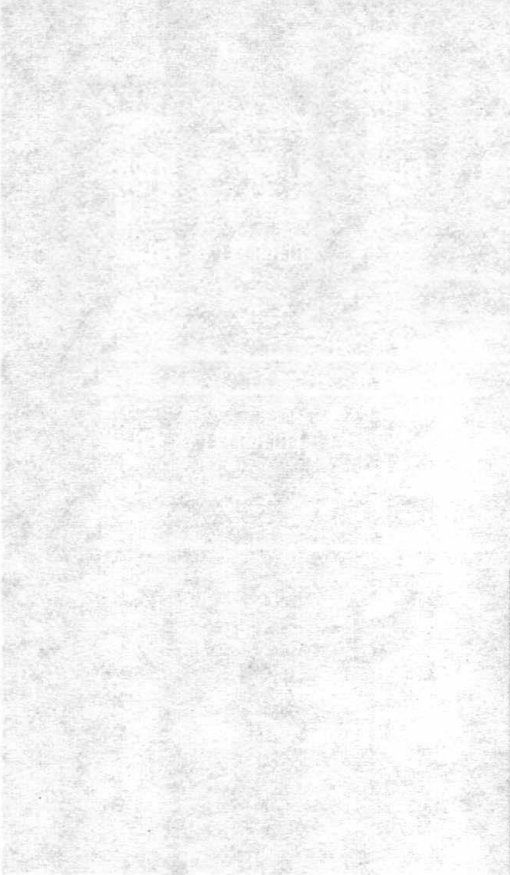

浙江人民美术出版社

中国画 百事通

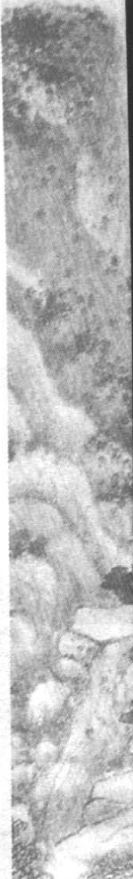
- 中国历代名作介绍
- 花鸟画基本技法
- 山水画基本技法
- 人物画基本技法
- 中国画的创作
- 中国画画论掇英
- 中国画的流派
- 中国画的题款
- 中国画学习方法
- 中国画历代名家介绍
- 中国绘画史简述

中国画 百事通

主编：郎承文
浙江人民美术出版社

郎承文，阿文。男，浙江平湖人。1945年3月出生于浙江瑞安。善中国画山水，兼工人物，花鸟。现为中国美术家协会会员，浙江山水画研究会副会长，国家一级美术师，杭州画院副院长。

代表作品有《桐花春雨江南》，《草湾的回忆》，《柔软的酒》，《大路朝天》，《叶叶金风》，《好山色》，《如水集》，《有教养的猫系列》等。出版有《阿文画集》，《阿文优闲人物画集》，《中国画构图大观》，《国画山水初级临本》(八册)，《杭州画院艺术家论》等。

主 编：郎承文

撰 稿：

吴自立	陈培林	郎 愚	陈亚芳	黄乐康	黄 亮
张承新	王约南	蒋汉良	张 帆	郎承文	魏德平
张丽莲	金水火				

图书在版编目(CIP)数据

中国画百事通/郎承文主编. —杭州:浙江人民美术出版社, 2004. 12

ISBN 7-5340-1896-X

I. 中... II. 郎... III. 中国画—技法(美术)

IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 120557 号

责任编辑 江健文

装帧设计 见 闻

中国画百事通

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店 经销

浙江印刷集团有限公司印刷

2004年12月第1版·第1次印刷

开本: 850×1168 1/32

印张: 21.375

印数: 0,001—3,000

ISBN 7-5340-1896-X/J·1613

定价: 60.00 元

如有印装质量问题,影响阅读,请与出版社发行部联系调换。

序

王伯敏

近年来，中国画逐渐普及，壁上挂中国画的，可谓“已见百姓家”。但是，对中国画的认识，似乎还有“百尺之遥”。

欣赏中国画，除表面看看外，里面着实有点学问，某处，挂一幅“竹石图”，倘若该画的作者是郑板桥，可能听到过，如果是高凤翰，会不会叫你呆一呆，可能就是“不知道”。其实看一幅画，不只在知道作者的名，还得看它的风格。了解它的墨法、设色、布局以至它的款式，到底妙在那里。在社会上，不少教师、医生、工程师、企业家喜欢看看绘画，听听音乐，这都是正正当当的有益身心的文化活动。过去梁启超撰文，一再地说，这是“民间百家之文明行为”，他又说，这是“文明国家所见的文明事”。既然如此，当你面对一幅绘画时，除直觉的感受外，倘使没有一点绘画的知识，收益就不多。因此，懂点中国画的常识，并非可有可无，而是非常必要。

现在，国画家郎承文编著《中国画百事通》，又经该书责任编辑江健文的介绍，可知是一部全面认识中国画的工具书。该书阐述中国画的作者、作品、画论、画法、题款、用印、流派以及中国画的各种形式和装裱等，第一节，便刊有“中国绘画简史”的内容。全书约21万余字，插图2000余幅及技法示例图180余幅，图文并茂。读者只要有一书在手，可以通读，也可以捡自己所需要的章节来细读。书中所述，有属知识性，有属理论性，足可使览之者开卷有益。书名曰“百事通”，顾名思义，即知该书所述齐备，通俗易懂，诚为得体，善哉！善哉！

2004年中秋前三日

作者系著名中国美术史论家、著名中国画家、
中国美术学院教授、博士生导师

一、中国绘画史简述 /1

岩画 / 1 彩陶 / 1 宫室壁画 / 2 汉画像砖 / 2
 漆画 / 2 魏晋南北朝的绘画 / 2 敦煌和佛教壁画 / 2
 顾恺之和谢赫 / 3 隋代绘画和展子虔 / 3
 灿烂多姿的唐代绘画 / 3 吴道子、李思训和王维 / 3
 五代的花鸟画和山水画 / 5 发达的宋代绘画 / 5
 赵佶和翰林图画院 / 5 苏东坡的文人画论 / 7
 元四家和元代文人画的蓬勃发展 / 8
 画派纷呈的明代绘画 / 10 陈淳、徐渭和写意花鸟 / 10
 清初四僧和正统派四王 / 12 扬州八怪 / 13 海上画派 / 13

二、中国历代名作介绍 /14

龙凤人物图 /14 御龙图 /14 马王堆一号汉墓帛画 /15
 女史箴言图 /15 洛神赋图 /16 游春图 /17 历代帝王图 /17
 步辇图 /18 送子天王图 /19 虢国夫人游春图 /19 捣练图 /20
 挥扇仕女图 /20 五牛图 /20 高逸图 /21 江帆楼观图 /22
 雪溪图 /22 牧马图 /22 重屏会棋图 /22 韩熙载夜宴图 /23
 江行初雪图 /24 雪竹图 /25 写生珍禽图 /25
 十六罗汉图 /26 卓歇图 /26 匡庐图 /27 关山行旅图 /27
 夏山图 /27 秋山问道图 /28 雪霁江行图 /28 禽兔图 /29
 读碑窠石图 /29 溪山行旅图 /29 早春图 /30 墨竹图 /30
 朝元仙仗图 /30 五马图 /31 清明上河图 /31
 千里江山图 /32 渔村小雪图 /33 潇湘奇观图 /34
 万壑松风图 /35 采薇图 /35 秋庭婴戏图 /35 四景山水卷 /36

猿猴献果图/36 鹰窥雉图/36 踏歌图/37 溪山清远图/37
 泼墨仙人图/38 沐雨图/38 鹊华秋色图/38
 秋郊饮马图/39 秀石疏林图/39 富春山居图/40
 双桧平远图/40 赠周伯昂溪山图/41 青卞隐居图/41
 墨梅卷/41 杨竹西小像卷/42 华山图册/42
 仿燕文贵山水图/42 庐山高图/43 江山渔乐图/43
 骑驴归思图/43 秋风纨扇图/44 春雨鸣禽图/44
 真赏斋图/44 仿米氏云山图/45 玉洞仙源图/45
 柳下鸣琴图/46 白云红树图/46 葡萄图/46 女仙图/47
 荷花鸳鸯图/47 瓶菊图/47 山水清音图/48 竹石图/48

三、中国画历代名家介绍/49

顾恺之/49 阎立德、阎立本/50 李思训、李昭道/50
 吴道子/51 张萱/52 曹霸/53 韩滉/53 周昉/54
 孙位/54 韩幹/55 王维/56 张璪/56 王墨/57 荆浩/57
 董源/58 巨然/59 周文矩/59 顾闳中/60 徐熙/60 黄筌/60
 赵佶/61 李公麟/63 李成/64 范宽/65 郭熙/66
 米芾、米友仁/67 苏轼/68 文同/69 杨无咎/69 李唐/70
 马远/71 夏圭/72 梁楷/72 李嵩/73 法常/73 赵孟頫/74
 黄公望/75 吴镇/76 倪瓒/77 王蒙/78 李衍/79 王冕/80
 边景昭/80 戴进/81 吴伟/82 沈周/82 文征明/83
 吕纪/84 唐寅/85 仇英/86 孙隆/86 董其昌/87
 陈淳/88 徐渭/89 陈洪绶/90 曾鲸/91 蓝瑛/92
 弘仁/93 髡残/93 朱耷/94 石涛/95 王时敏/97 王鉴/97
 王翬/98 王原祁/99 吴历/100 龚贤/100 袁江、袁耀/101
 恽格/102 金农/103 郑燮/103 华岳/104 高其佩/105
 郎世宁/105 改琦/106 赵之谦/106 任熊/108 任颐/108
 虚谷/109 蒲华/110 吴昌硕/111 齐白石/112 黄宾虹/113
 张大千/114 潘天寿/115 傅抱石/116 陆俨少/117

四、中国画的流派 /118

吴家样 /118 绮罗人物 /118 周家样 /118 青绿山水 /119
徐黄异体 /119 荆关 /120 董巨 /120 米氏云山 /120
水墨苍劲派 /121 湖州派 /121 华光派 /121 元季四家 /121
浙派山水 /122 江夏派 /123 吴门派 /123 院派 /124 华亭派 /124
明四家 /125 波臣派 /125 新安派 /125 清初四画僧 /126 清四王 /127
金陵八家 /127 武林派 /128 常州派 /128 袁氏画派 /128
扬州八怪 /129 居派 /130 费派 /130 指头画派 /130 海上画派 /130

五、中国画史论著述 /131

魏晋名臣(胜流)画赞 /131 画论 /131 画云台山记 /131
画山水序 /131 叙画 /131 古画品录 /131 续古画品录 /132
贞观公私画录 /132 唐朝名画录 /132 历代名画记 /132
笔法记 /132 圣朝名画评 /133 五代名画补遗 /133 画继 /133
画继补遗 /133 益州名画录 /133 林泉高致集 /133
山水纯全集 /134 竹谱 /134 写山水诀 /134
写像秘诀并采绘录 /134 画论 /134 画鉴 /134 图绘宝鉴 /135
画史会要 /135 中麓画品 /135 艺苑卮言 /135 画禅室随笔 /135
绘事微言 /135 南田论画 /135 石涛画语录 /136
山静居画论 /136 画筌 /136 芥舟学画编 /136
小山画谱 /136 写真秘诀 /136 芥子园画传 /136

六、中国画画论掇英 /137

以形写神,形神兼备 /137 六法论 /138 畅神 /139
心师造化 /139 外师造化,中得心源 /140 形似和神似 /141

诗中有画，画中有诗 /142 书画用笔同法 /142
画分“五等”“四品”（四格） /143 去邪、甜、俗、赖 /144
山水画分南北宗 /144 法与化 /145 不似之似 /145 虚实 /146

七、中国画的门类 /147

山水、花鸟、人物 /147 工笔、写意、兼工带写 /151
白描、水墨、设色 /152 院体画、文人画、画工画 /154
中堂、屏条、通景、长卷、册页、扇面、斗方 /155 指
头画、金笺画、金粉画、扇面画 /156

八、中国画的工具 /160

笔 /160

毛笔的沿革 /160 毛笔的种类 /161 毛笔的挑选和保管 /162

墨 /163

墨的沿革 /163 选墨的标准 /165 磨墨的方法 /165

宿墨和墨汁 /166

绢纸 /166

绢、纸的沿革和性能 /166 宣纸 /168 皮纸 /169 元书纸 /169

砚 /170

端砚 /171 歙砚 /171 洮砚和澄泥砚 /172 砚的使用和保养 /172

颜料 /172

矿物质颜料 /173 植物性颜料 /173

文房器具 /173

九、中国画学习方法 /175

- 临摹 / 175
- 写生 / 177
- 练习书法 / 180
- 提高欣赏水平 / 181

十、中国画的用笔、用墨、用水、用色 /182

- 执笔 /182
- 笔锋 /183
 - 中锋 /183 侧锋 /183 藏锋 /183 露锋 /183
 - 顺锋 /183 逆锋 /183 拖锋 /184 聚锋 /184
 - 散锋 /184 颤锋 /184
- 笔法 /184
 - 勾勒 /184 皴 /185 擦 /185 点 /185 染 /185
- 骨法用笔 /186
- 笔的基本形态 /186
- 体现笔力的线 /187
- 用笔的弊病 /190
- 用墨 /190
 - 墨分五色 /190 墨有六彩 /191 浓墨和淡墨 /191
 - 干墨和湿墨 /192 焦墨 /192 破墨法 /192 泼墨法 /192
 - 积墨法 /193 宿墨法 /194 蘸墨法 /194 赭墨和青墨 /194
 - 胶墨法 /194 渲染法 /194
- 用水 /194
 - 渍水法 /194 铺水法 /194 泼水法 /195 冲水法 /195
 - 洒水法 /195

用色 /195

随类赋彩 /195 装饰夸张 /195 色不碍墨 /195

沉着平和单纯 /195 讲究用笔 /196

传统设色 /196

十一、山水画基本技法 /197

山水画简史 /197

树法 /209

杂树 /209 丛树 /216 没骨法画树 /218 松树 /218 柏树 /226

柳树 /227 竹、梅、桃 /235

芦草法 /240

草 /240 芦 /241

石法 /244

勾 /244 皴 /246 擦 /247 染 /247 点 /247

皴法 /248

披麻类 /248

披麻皴 /248 解索皴 /251

折带皴 /253

斧劈类 /257

斧劈皴 /257 直擦皴 /261 拖泥带水皴 /264

豆瓣类 /267

豆瓣皴(雨点皴) /268 弹窝皴 /270 直笔点皴 /270 米点皴 /273

横笔点皴 /275

山法 /277

山石的组合 /277 山石的堆叠 /278 山的龙脉 /278

山的结构 /280 皴法的综合运用 /282 远山 /283

泉、瀑、水法 /284

目 录

- 泉瀑 / 284 水 / 292
烟云、雨、雪法 / 298
烟云画法 / 298
断云法 / 300 勾云法 / 301 烘(染)云法 / 304
雨法 / 306
雪法 / 308
点景法 / 310
人物 / 311 屋宇 / 313 舟楫桥涵 / 315 走兽飞禽 / 318
透视法 / 321
远视法 / 321 俯瞰法 / 321 散点透视 / 322 三远法 / 322
层次法 / 325
青绿山水法 / 327
小青绿 / 327 大青绿 / 327 金碧山水 / 328
没骨山水法 / 329
泼墨、泼彩山水法 / 329
界画法 / 330

十二、花鸟画基本技法 / 334

- 花鸟画简史 / 334
花鸟写生 / 345
工笔花鸟画法 / 347
起稿 / 347 线描 / 347 上色 / 348
工笔花卉画法 / 349
叶的画法 / 349 花的画法 / 352 工笔牡丹画法 / 355
工笔蝴蝶、天牛画法 / 356
工笔鸟的画法 / 357
鸟的分类 / 357 鸟的形体结构 / 357 翅羽的结构 / 358
画鸟顺序 / 359 工笔翠鸟画法 / 364 工笔鹅、鸭、雁画 / 365
工笔鹰的画法 / 367 工笔鹤的画法 / 367 工笔猫的画法 / 369

没骨花鸟画法 / 370**没骨花的画法 / 373**

没骨渲染法 / 373 烘染勾粉法 / 373 注水撞粉法 / 374

没骨点染法 / 375 萱花画法 / 375

鸢尾花画法 / 376

叶的画法 / 377

意笔花鸟画法 / 380**花卉 / 380**

梅的画法 / 381 竹的写法 / 384 兰的写法 / 387 菊的画法 / 390

水仙画法 / 392 鸡冠花画法 / 396 山茶花画法 / 397

紫藤画法 / 398 美人蕉画法 / 400 雁来红画法 / 400

牡丹画法 / 401 牵牛画法 / 404 芙蓉画法 / 407 荷花画法 / 409

飞禽 / 411

麻雀画法 / 411 雏鸡画法 / 413 大雁画法 / 414 八哥画法 / 415

鹰的画法 / 416 丹顶鹤画法 / 418 白鹭画法 / 419

昆虫 / 420

蝴蝶画法 / 420 蜻蜓画法 / 421 螳螂画法 / 422

蜜蜂画法 / 423

鱼介 / 424

金鱼画法 / 424 草鱼画法 / 426 蟹的画法 / 427 青蛙画法 / 428

鲇鱼画法 / 429 鲶鱼画法 / 429 虾的画法 / 431

动物 / 432

松鼠画法 / 432 虎的画法 / 434

蔬果 / 436

葡萄画法 / 437 葫芦画法 / 438 丝瓜画法 / 439 石榴画法 / 440

桃子画法 / 441 枇杷画法 / 442 柿子画法 / 443 菱角画法 / 444

竹笋画法 / 445 豆荚画法 / 446 辣椒画法 / 447 白菜画法 / 448

萝卜画法 / 448

花鸟画中的松 / 449 花鸟画中的石 / 450

十三、人物画基本技法 /452

人物画发展史 /452

工笔人物画 /463

培养造型能力 /464 线描 /465

线的质感 /465 线的空间感 /466 线的平面性 /466 十八描 /466

白描 /469

白描写生 /469 五官画法 /471 发、须画法 /474 颜面画法 /475

手的画法 /477 脚的画法 /482 衣纹画法 /483

工笔重彩画 /488

工笔重彩画的工具 /488 工笔重彩画法步骤 /489

意笔人物画 /494

意笔线描 /496 意笔人物画的着色 /498

意笔人物的笔墨处理 /500

中国古代人物画要诀 /501

十四、中国画的创作 /507

深入生活，积累素材 /507 提高艺术素养 /508

立意存想 /509 迁想妙得 /510 取舍 /511 夸饰 /511

含蓄 /513 境界和意境 /514 笔墨 /516

构图 /518

构图法则 /518

宾主 /518 开合 /519 起伏 /521 欹正 /522 聚散 /523 疏密 /524

繁略 /526 虚实 /526 浓淡 /529 黑白 /530 轻重 /532

动静 /532 穿插 /534 呼应 /535 趋势 /536

中国画的常见构图 / 537

s形构图 / 537 上下构图 / 539 左右构图 / 540 边角构图 / 541
 三角构图 / 542 环形构图 / 543 中心构图 / 544 满构图 / 544
 平行构图 / 547 直横构图 / 548 格式构图 / 549 动态构图 / 550
 对称构图 / 550 相似构图 / 551 无中心（多中心）构图 / 552
 平面构图 / 554 复式构图 / 554 异形构图 / 555

落款用印与构图 / 556**大胆落笔，细心收拾 / 557****构图和意境 / 558****十五、中国画的题款 / 562**

题款的沿革 / 562 题款的形式 / 564 题款的内容 / 566

题款的位置 / 567 题款的风格、浓淡、大小 / 568

附录 / 568

公元干支纪年对照表 / 568 月令节序异称表 / 569

农令节日异称表 / 570 季节别称 / 571

花鸟画吉祥题材 / 571

题画诗、词、句集锦 / 575

春景 / 575 夏景 / 577 秋景 / 579 冬景 / 581 月 / 583 暮 / 585

云 / 587 雨 / 589 山水 / 591 水 / 594 泉瀑 / 596 洲浦 / 598

林 / 600 舟 / 602 村 / 604 楼 / 607 春花 / 609 秋花 / 612

荷 / 614 梅 / 616 柳（杨） / 618 松 / 620 竹 / 622 兰 / 624

禽 / 626 鱼 / 629 虫 / 630 蔬果 / 632 仕女 / 634 高士 / 637

十六、中国画的用印 /642

印的沿革 /642

名称的沿革 /642 印材的沿革 /642 官印 /643

私印 /644 印式 /647 治印流派 /648 款识 /649

印的欣赏 /650

画家用印 /652

十七、中国画的装裱 /655

装裱的形式 /655 装裱设备和工具 /659

装裱的材料 /660 装裱步骤 /660 镶与嵌 /661

挂轴的品式 /661 镜框 /661 字画的修复 /662

书画的保管方法 /662

十八、中国画的鉴定 /663

书画作伪的手段 /664 传统的鉴定方法 /666

传统鉴定方法的缺点 /667 鉴定的重点在书画本身 /667

(附)书画润格 /668

一、中国绘画史简述

中国绘画源远流长。

在距今七千余年的原始社会新石器时代，先人们即在地面上、岩壁上、陶器上绘画。彩陶是他们最富有艺术性的文化创造。西安半坡仰韶文化的彩陶中出现的鱼、鹿、人的纹饰是中国绘画史上最原始的绘画作品之一。马家窑文化的舞蹈纹彩陶，五人一组，手拉手，动作一致，连发辫都摆向划一，动态分明，似可击节，是中国绘画史上最先出现的初具情节性的绘画。彩陶的绘制多使用毛笔之类的工具，故线条粗放、流畅。彩陶的多种纹饰体现出当时的先人已有了表现形象的初步能力。

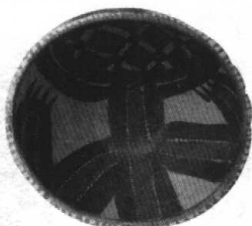
内蒙古阿拉善曼德拉山岩画 狩猎

广西花山岩画

人面纹彩陶尖底罐

神人纹彩陶

舞蹈纹彩陶盆

夏、商、西周、春秋时代，绘画被广泛应用，在各种旗旌上画有图腾，以示标识，在宫室大门上画虎，以示威严，在屏风上画斧，在盾上画龙，甚至在衣服上彩绘，以明神采。其时宫殿的规模已相当宏大，由庙堂内壁

画的规模也可想见。相传孔子参观周的明堂,曾见壁间画“有尧舜之容,桀纣之像”,且“各有善恶之状”,看来古人胸襟坦荡,一点没有忌讳。孔子又见到“周公相成王,抱之,负斧戣,南面以朝诸侯之图”,可见当时的壁画一是述说历史,二是“褒赏功德”,以警示和激励后人。

战国、秦、汉时期的绘画生动地反映了这个时代的社会生活和风俗,如汉画像石中的《庖厨图》、《冶铁》、《车骑》、《角抵》、《杂技》、《乐舞》、《农耕》等图像。表现了丰富的想像力,如马王堆出土的大型帛画(又称非衣),从地下到人间到天上被表现在同一画面上。汉代漆画技艺高超,其时漆画又叫“油画”,《后汉书·舆服志》载:“大贵人、贵人、公主、王妃、封君油画漆车。”如马王堆出土的彩绘大漆棺,画法潇洒生动,用线奔放,想像浪漫,气势豪迈,且色泽绚丽。汉代的艺术有善于抓大貌、体大势的特点,也即最注重把握对象的精神实质,突出对象的基本特征。

魏、晋、南北朝时代,文化艺术呈现活跃状态,绘画也因之兴旺发达。

其时佛教兴盛,印度的佛教美术不断东来,画工们在继承本土传统绘画的基础上,大量吸收外来营养,使佛教绘画水平迅速提高。如新疆克孜尔千佛洞69窟的“湿画法”,作者直接在不涂白粉的泥壁上绘画,既使用不透明的矿物质颜料,也使用透明的颜料,还可见水分在底壁上的晕散。又如敦煌早期壁画中的“天竺晕染法”,以浓重的色彩来分层面,并运用了加

西汉 卜钱秋墓壁画

汉 画像砖 车骑出行

汉 画像砖 舞乐百戏(部分)

东汉 画像砖 东王公·乐舞·庖厨