

青少年文化修养提升手册

QING SHAO NIAN WENHUA XIU YANG
TISHENG SHOUCHE

孙广来 主编

绘画知识

内蒙古人民出版社

J21-49
2

青少年文化修养提升手册

绘画知识

孙广来 主编

内蒙古人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

绘画知识/孙广来主编,一呼和浩特:内蒙古人民出版社,
2006.6

(青少年文化修养提升手册)

ISBN 7-204-08500-0

I. 绘... II. 孙... III. 绘画—技法—美术—青少年读物
IV. J21-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 061589 号

青少年文化修养提升手册

孙广来 主编

责任编辑	王继雄
封面设计	山羽设计
出版发行	内蒙古人民出版社
地 址	呼和浩特市新城区新华东街祥泰大厦
印 刷	北京市昌平新兴胶印厂
经 销	新华书店
开 本	850×1168 1/32
印 张	45
字 数	600 千字
版 次	2006 年 6 月第一版
印 次	2006 年 6 月第一次印刷
印 数	1~5000(套)
书 号	ISBN 7-204-08500-0/G·2194
定 价	178.00 元(全八册)

如出现印装质量问题,请与我社联系。

联系电话:(0471)4971562 4971659

目 录

第一章 绘画	(1)
一、什么是绘画	(1)
二、绘画艺术题材和分类	(3)
第二章 花鸟画与山水画的类别及技法	(4)
一、浅谈中国画	(4)
二、工具、材料和使用技法	(6)
三、写意花鸟画技法	(21)
四、写意山水画技法	(79)
第三章 素描	(103)
一、素描练习的画具及用法	(103)
三、素描练习的步骤和方法	(112)
五、素描与中国画	(149)
六、素描的几种表现形式	(154)

第一章 绘画概述

一、什么是绘画

绘画属于造型艺术的一个门类,它是以画笔、布甚至手等各种工具,以各种颜料、水墨、炭粉以及各种实物等物品为物质材料媒介,在绢、布、纸和板等平面上描绘二维的视觉形象艺术。值得一提的是,在近代摄影技术未发明之前,绘画是录存社会和自然形象的一种必要手段。

绘画必须通过色彩、线条、形状等主要表现手段,去构成各种各样精确、具体而又个性化的图景。因此在绘画中,颜料色彩的运用就极端重要。因为色彩的美,是绘画作品美的直接因素。由于各种物体对光亮的吸收和反射性能的程度不同。由于人对色彩的感觉又有冷暖、远近、轻重的差别,所以,在绘画作品中巧妙的调色,使光亮色彩合理搭配,就会收到特殊的审美效果。除了色彩,线条和形状也是绘画摹拟客观事物的主要表现手段。绘画通过直线和曲线及其各种变化构成各种图形,给人以直感,触发人的情绪语言和联想,产生多种多样的感觉。如雄伟、高大的物体用垂直线来表现给人以挺拔、庄严等美感;流动的水纹和优美的舞姿用曲线表现,给人以流动、柔和的美感。又如,水平线给人以开阔、平静的感觉,斜线给人以倾倒、危急的感觉,正三角形给人以坚固、稳定的

青少年文化修养提升手册

感觉,倒三角形给人以运动和不稳定的感觉。线条、图形的千变万化,引起人们的美感也无穷无尽。

绘画的艺术形象虽然只展现在二度空间之中,但是通过透视(焦点透视、散点透视、线形透视、空气透视)、色彩、光影、比例等方面,绘画可以造成视觉上的空间立体感,表现事物的纵深内容和多侧面,从而使欣赏者获得似真的效果。

中国东晋大画家顾恺之在《论画》中主张“以形写神”,南齐谢赫在《画品论》中主张“气韵生动”,都强调绘画不只是追求形式美,而应注重画的意趣、意境,或者借景抒情、托物寓意。他们的观点,至今仍被人们认为是评析中国画的审美价值的重要原则。另外,中国的山水花鸟画,与文学中的山水花鸟诗常相互影响。正所谓“诗中有画,画中有诗”。如唐代“诗佛”王维,既是诗人,又是画家。他的山水诗,正是他的山水画最好的注脚。又如清代的郑燮(郑板桥)一生喜画竹兰石三物,他在题画兰中写道:“一竹一兰一石,有节有香有骨。”说明了他爱画竹兰石的原因。

在西方,黑格尔和莱辛就画家如何掌握“传神之笔”,发表了十分精辟的见解。因为绘画所描绘的现实生活场景,人物心情、心灵个性,都是处在不断变化的生活长河之中,而绘画却借助线条、色彩、形状把它们凝冻起来,这显然是一个矛盾,因此必须设法解决。黑格尔指出,绘画,“只能抓住某一顷刻”,把“其中正要过去的和正要到来的东西都凝聚在这一点上”。莱辛也指出绘画“就要选择最富有孕育性的那一顷刻”。因为这正是事物矛盾冲突发展到顶点之前的那一刹那,所以往往既包含过去,又暗示着未来,这就能使我们愈看下去就一定在它里面愈能想出更多的东西来。因此,绘画,特别是情节

性绘画,就很注意捕捉某一接近戏剧性高潮的特定场景,来概括某个事物的前因后果,这样就能达到把动的过程包孕在静的形象之中,给人以充分的联想和想象的余地。达·芬奇的《最后的晚餐》就是一例。

二、绘画艺术题材和分类

绘画的题材很广泛,生活场面和背景,凡一切可见、可思之物,都可以作为绘画题材,想象,幻想中的事物以及某种思想和观念,当它化为视觉形象时,也都能够入画。绘画的深层次追求在我们这个纷繁复杂的 21 世纪,其实已升华为一个思想性的课题。艺术家总是通过形式与内容这对永恒主题的碰撞、冲突、缓解和融合来解释某种观察的方式,思维的方式,并凸显每一个时代的精神状况的。

从这个意义说绘画的种类十分繁多,按照使用的工具和材料的不同,绘画可分为水墨画(国画)、油画、版画、粉画、素描、水彩画、水粉画“坦泼拉”(一种用蛋清和胶质为颜料的画种)、镶嵌画、壁画等。而在上述各个画种之中,各自又可细分。如版画还可分为木版、铜版、石版、丝网印等等。按体裁来划分,可分为肖像画、历史画、神话故事画、风俗画、风景画、静物画、宣传画、漫画、年画、农民画、连环画等等。每一个画种都有着它各自不同的艺术魅力。我国民族绘画中国画又分山水、人物、花卉、翎毛、虫鱼、走兽、界画等科。

下面主要介绍国画中的写意花鸟与山水画和西画中的素描。

第二章 花鸟画与山水画的类别及技法

一、浅谈中国画

(一) 什么叫中国画

学习中国画,首先要对中国画的基本概念有所了解。什么叫中国画?简要地说,就是“中国传统绘画”。它是中华民族几千年来,经过历代无数画家的辛勤劳动,不断地创造、发展的民族绘画。它有丰富的绘画理论和独特的绘画技法。中国画是中华民族几千年灿烂文化的组成部分,在世界艺术宝库中占有极其重要的地位。

(二) 中国画的主要特点

1. 中国画是以墨线为主来描绘一切物象的形体。这种墨线来源于中国书法线条。它不仅能描绘物象的形体,而且线条本身具有美的价值。西洋画(欧洲传统绘画)则不同,它是靠光色来表现物象的。

2. 中国画是综合艺术。除了绘画,还有诗词、书法和印章,都是画面的组成部分。是融诗、书、画、印于一体的特殊绘画艺术。西洋画是单纯的绘画,画面上除了画以外,什么都没有。

3. 中国画用“意象”造型。画家可根据自己对客观大自然

的认识、感受来进行创作。对描绘的物象可以大胆地取舍、夸张、变形,利用大片空白突出主题,表现醒目而感人的艺术效果。而西洋画,只是如实地描绘视野里的一切。

4. 中国画不仅用焦点透视,而且还采用散点透视。画家视野开阔,能充分发挥自己的感受和丰富的想像力。在画面处理上有极大的主动性和灵活性。而西洋画仅用焦点透视,画家视野受到限制,画面难以描绘视觉以外的物象。

5. 中国画的色彩,根据画面的需要和人们的欣赏习惯来着色。不完全按照物象的固有色来着色。红花绿叶可画为红花黑叶,青山可用水墨描绘,绿竹可用水墨甚至可用朱红。西洋画的色彩是对客观光色的模拟。

6. 中国画有特定的工具(毛笔)、材料(宣纸、墨、颜料)。在绘画中掌握这些工具、材料的性能,运用独特的技法,产生特殊效果。如用其他工具、材料,是画不出中国画来的。

(三) 中国画分类

中国画种类很多,通常可从三方面分类:

1. 从画科分,有花鸟画、山水画和人物画。翎毛、走兽、草虫、鱼虾、瓜果都属花鸟画范围。

2. 从表现手法分,有工笔、写意、工兼写三种。工笔画是工整细致的一种画法。写意画用笔豪放一些,用简练的笔墨写出物象的形神。写意画还分大写意和小写意。大写意用笔更加豪放,笔墨简练,大胆取舍,高度概括,并用夸张、变形手法,注重气势,讲究大效果。工兼写,是小写意与工笔的结合体。

此外,还有指画、界画等。指画是用手指蘸墨作画。界画是用笔与直尺画,描绘以宫室、楼台、庭宇等建筑物为题材的

二、工具、材料和使用技法

(一) 笔的性能和使用技法

1. 笔的性能

笔有羊毫、紫毫、獾毫和兼毫。毫毛不同,使用方法和效果也不同。

羊毫细而柔软,含水量多,笔锋出水慢。运用枯墨、湿墨效果好。调水墨、色变化较多。

紫毫与獾毫笔性硬,富有弹性,含水量少,笔锋出水快。调水墨、色变化较少。用于勾勒或画坡石、树干效果好。

兼毫笔中有羊毫和紫毫，笔性柔硬相兼，含水量与调墨、色的变化介于羊毫和紫毫之间。此外，还有排笔和板刷。可用于画大面积渲染，也可用于画宽大叶片。板刷还能画粗竹竿。

用什么笔作画,要根据画种的不同需要和个人的习惯选择使用。

2. 执笔方法

总的要求是“指实掌虚”。指实就是五个指头握笔时都能使上劲;掌虚可以容卵,就是掌心处几乎能放进一个鸡蛋。五

个指头怎样握着笔管起到作用呢？一般是先用大拇指、食指和中指夹着笔杆，再用无名指和小指顶着笔杆，笔杆的上部要紧靠食指的下节。这样执笔，就达到了“指实掌虚”的要求。但关键是要紧握笔杆，才能使画出的线条有力，而不至于飘浮。

3. 运腕方法

运腕对用笔非常重要。用笔要由肩而臂，由臂而腕，由腕而指，由指而运于笔锋。如此，则全身之力可由笔锋而达于纸。这就是“力透纸背”。不论用臂、用指，都是以用腕为基础的。腕法有三种：一是枕腕，是小指和腕同时都靠桌面，工细处用；二是提腕，是肘靠桌面而把腕提起，小处用；三是悬腕，即肘和腕同时都不靠桌面，大处用。腕力如何，将直接影响线条的艺术效果。因此，要加强练习，以增加腕力。不论运腕运肘，都要同手指步调一致，这是运笔的统一整体。

4. 笔锋使用方法

南朝齐代谢赫在《古画品录》所举“六法”中早就提出要“骨法用笔”。所谓“骨法用笔”就是线条有力。怎样才能使线条有力？除上面讲到的要有正确的执笔姿势和运腕方法之外，还要掌握笔锋的各种使用方法。笔锋的使用最重要的是中锋与侧锋（也叫正锋与偏锋），还有逆锋、顺锋、散锋等等。

(1) 中锋 中锋的最大标志是运笔时笔杆垂直纸面，笔锋居于线条的中间，不能使笔锋跑偏。中锋线条在国画里很重要，使用较多。它的艺术效果有含蓄、圆浑、厚重的感觉。

(2) 侧锋 侧锋的标志是运笔时笔杆倾斜，笔锋在线条的一侧。程度大一点的侧锋也叫卧笔，或叫卧锋，有时连笔身笔根都同时着纸。其艺术效果：一是墨色丰富、奇峭多变，适于

青少年文化修养提升手册

表现粗宽物象；二是笔画中间容易形成飞白，得到虚实变化的笔墨情趣；三是笔画边缘容易毛涩，能增加线条的形式美。显然，侧锋在国画里占有重要位置。

(3)逆锋 逆锋是笔杆向后倾斜，逆着笔锋的方向，向前推着走。逆锋的效果有一种苍老、泼辣的韵味，有毛涩而无光滑的感觉，适于表现大石、大树干、老竹竿等。

(4)顺锋 顺锋与逆锋相反，运笔如写字一样顺手，容易画。习惯上运笔自上而下或自左而右，有轻快流畅的效果。

(5)散锋 就是把笔头散开一部或全部，在纸上扫画。这种笔法适于画鸟类羽毛、松针、山石等。

上面是用笔的几种方法，但用笔最重要的是要掌握“平”字。就是笔画、线条的力量要平均，不能忽重忽轻。“平”是古人讲的笔法的基本规律。“如锥画沙”就是对“平”字的最好形容。在沙盘上用锥画线，不能沉下去，也不能浮起来，必然力量平均。力量平均是笔法的基础，线条的任何地方都是有力的。

在“平”的基础上还要力求变化，这就是笔法中的提、按、顿、挫、轻、重、急、徐。运笔时，把笔提起一些，笔道就较轻细；按下去一些，笔道就较粗重；把笔重按或旋折一下叫“顿”；连续顿或运笔时微微上下移动叫“挫”。“轻”、“重”是讲运笔的力度，“急”、“徐”是指行笔的速度。提、按、顿、挫、轻、重、急、徐，就是要求在运笔时不要呆板，要灵活多变，要有节奏感，这样才能产生笔情墨趣的艺术效果，才能表现中国画笔墨线条的形式美。

(二)墨的使用技法

1. 墨在中国画中的作用

墨在中国画中起非常重要的作用。中国画以墨为主，墨的运用是中国画特点之一。无论中国画的哪一画种，人物画、山水画、花鸟画、水墨画、彩墨画，都离不开它，都要用它来描绘。

墨有松烟和油烟两种。松烟墨用松木烧成的烟作主要原料制成，油烟墨用桐油烧成的烟作主要原料制成。这两种墨都具有色泽好，历久不褪，人纸不晕，香味浓郁等特点，适宜书画。其中，松烟墨浓而无光，工笔画用它画人物的头发和鸟的羽毛最好。市面上有些劣质墨，墨色灰暗，耐水性差，人纸晕浊，臭味难嗅，不堪使用。另外，还有书画墨汁，如北京一得阁“中华墨汁”，墨色光洁，耐水性强，不涸纸，不褪色，香味浓厚，使用方便，受到书画家普遍称赞。

谈用墨技法，必须和用笔结合起来谈。笔墨是一件事物的两个方面，笔与墨不能孤立存在，是相辅相成的。离开墨，笔的技法无从表现；同样，离开笔，墨也无法显示。所以古人说“墨法之妙、全从笔出”。“笔耕墨耘”，“笔歌墨舞”，形象地比喻了笔和墨两者之间相辅而成的关系。历来把用笔比喻为“骨”，用墨比喻为“肉”，要“笔中有墨，墨中有笔”，“笔中蓄以墨趣，墨中蓄以笔情”，才能完美地表现物象的神韵。古人说“有笔有墨谓之画”，“有韵有趣谓之笔墨”，“潇洒风流”谓之韵，“尽变穷奇”谓之趣。这都要借助于“笔墨”这个媒介来表现，笔墨不单是形式美的问题，而是决定一幅中国画气韵是否生动的关键所在。

2. 墨色

墨分五色，即：焦、浓、重、淡、清（见图1）。

（1）焦墨 就是把研成的墨汁，在砚池内经过半日挥发后

青少年文化修养提升手册

用来作画,一般是画画中特别深重而又突出的部分。它在全幅画中显得特别黝黑,黑而发光。

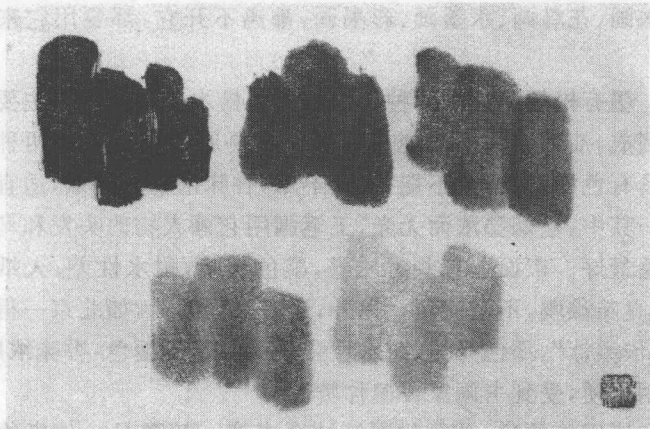

图1 墨色

(2)浓墨 是说墨色的程度仅次于焦墨。焦墨有光泽感。浓墨有水分,虽黑而无亮光。

(3)重墨 这是相对淡墨而说的,它比浓墨水分更多些,比淡墨又显得黑一些。

(4)淡墨 水分更多,成了灰色的墨叫淡墨。

(5)清墨 这在墨彩上是仅仅有一些淡灰色的影子。

3. 用墨技法

用墨技法很多,主要的有破墨法、积墨法、泼墨法、干墨法、蘸墨法等五种。

(1)破墨法 就是要打破原有的墨迹而产生墨色浓淡,相互渗透掩映,滋润苍翠的艺术效果。破的方法有浓破淡和淡破浓(见图2、图3)或墨破色、色破墨等。一般都是趁湿破或

绘画知识

半干湿破,干了就无法破了。

图2 浓破淡

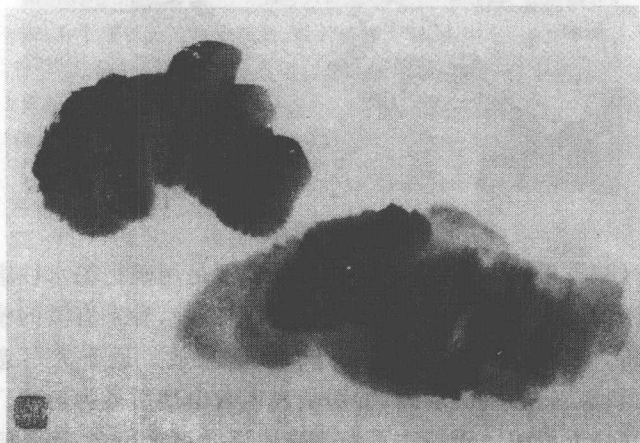

图3 淡破浓

青少年文化修养提升手册

(2)积墨法 就是作画时用墨一层层往上积的意思。一般从淡到浓,层层积染。古人云:“用淡墨六七加而成深,即墨色滋润而不枯。”又云:“作画用墨最难,但先用淡墨积到可观处,然后用焦墨、浓墨分出畦径远近,故在生纸上有许多滋润处。”积的方法,有的是干了以后积,有的是半干湿时积。须注意的是积而不是平染,是用淡墨染中带擦,仍然笔笔有法(见图4)。其艺术效果是滋润浑厚。

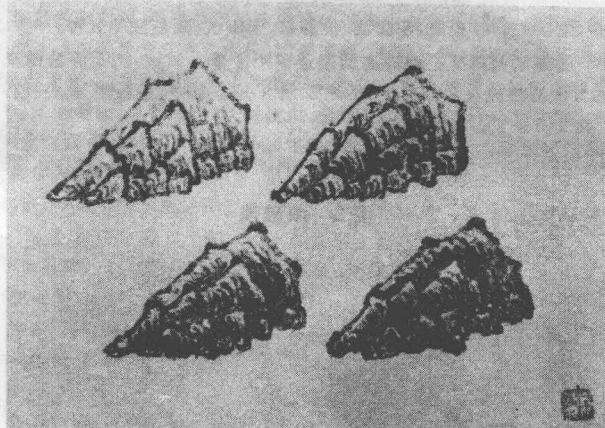

图4 积墨

(3)泼墨法 通常所说的泼墨法,不是用碗把墨水往宣纸上泼,而是用大羊毫笔蘸上饱满的水墨作画,看来有泼的意思(见图5)。其艺术效果酣畅淋漓,气势豪放。适于大写意花鸟画和水墨、彩墨山水画,特别是表现云山烟雨最为巧妙。

(4)干墨法 干墨法不像泼墨法那样用水很多,而是笔中含水量极少,完全用干笔作画(见图6)。清代的程邃,现代的张仃,他们的焦墨山水画都是用干墨画的。

(5) 蘸墨法 就是笔尖饱含淡墨,蘸浓墨后速画。有边淡中浓或半淡半浓的滋润和立体感效果(见图6)。是写意花鸟和山水画常常采用的技法。

图5 泼墨

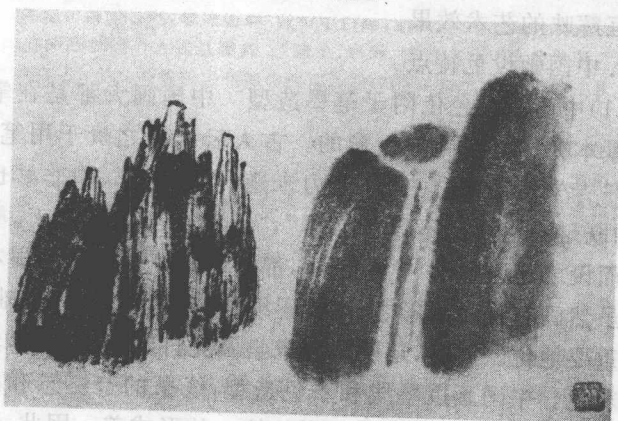

图6 干墨(左)、蘸墨(右)