

中國画簡明速成教程

黃懷清 ◎ 編著

百歲老人張國基題

黄怀清 编著

中國画简明速成教程

百岁老人張國基題

暨南大学出版社

一九九三·广州

粤新登字13号

封面题笺：张国基

中国画简明速成教程

黄怀清 编著

※

暨南大学出版社出版

(广州·石牌)

广东省新华书店经销

暨南大学印刷厂印刷

※

开本787×1092 1/16 印张 5.5 字数 1 万字 插页 80

1993年 3 月第 1 版 1993年 3 月第 1 次印刷

印数 1 ——8000册

ISBN 7-81029-197-1/J·3

定价：8.80元

序

罗国民

去年金秋时节，我出差北京，一个偶然的机会认识了黄怀清先生及其爱妻刘世玉女士。他们给我的第一印象是真挚、纯朴，对工作满腔热情，对朋友一片真诚，对奉献执着追求。由于情趣相通、意识相近，我们便很快交上了朋友。随着友谊的不断加深，我对画家黄怀清先生的了解也越来越深。

黄怀清先生是四川重庆人，1959年毕业于西南师范学院美术系，深得著名画家苏葆桢教授的真传，擅长葡萄、飞鸽、紫藤、八歌、川竹等，作品多次在报刊上发表并参加省市美术展览。他的国画技艺精湛、笔法苍劲、构图严谨、神形兼备、色彩明快、具有强烈的生活气息和鲜明的时代感，深受国内外友人的喜爱。由于他艺术成就显著，他的作品常被人们收藏，苏葆桢先生去世后，人们称之为的“苏葡萄”画派的领衔任务，历史地落到了黄怀清先生的肩上。最近，黄怀清先生的佳作《硕果》被选为·国画精品，参加了美国文化交流中心画展。

“饮水不忘挖井人”。黄怀清成名成家了，但他没有忘记哺育他成长的中国共产党和人民军队。他常说：“没有共产党就没有我的今天，没有人民军队就没有我的一切。”黄怀清夫妇对党对人民军队的理解和热爱是难于用三言两语表达的。在硝烟弥漫的老山战场上，留有他的足迹；在大西南绿色的军营里，撒下了他的汗水；在边防哨卡挂有他的国画精品。近几年来，黄怀清先生踏遍了川滇黔藏的军营，为部队举办了90多期美术班，义务育才8000多人，当之无愧地被部队授予“拥军模范”、“雷锋式的画家”；“八一”电影制片厂还为他摄制了《葡萄大王》专辑。

黄怀清先生无私的奉献精神还表现在对青少年、老干部的关怀和培养上。

去年，他应邀到北京中国语言学校讲学，面对来自美国、阿根廷、日本、泰国、香港、台湾等地的青少年学生，他用自己的画笔，给学生们描绘了祖国的江山、人们丰收的喜庆、勤劳耕耘的硕果，他用一幅幅生动的画面，讴歌了社会主义祖国的新气息，用自己无私的行为，教育并点拨了青少年的心扉，

寓思想教育于美术教育之中，启迪了这一大批华侨、华裔的新一代寻根的欲望和弘扬中华文化的潜在意识。1991年11月他应邀到暨南大学作画并义务教离退休老干部、大中小学生学画、装裱，耐心细致、专注传艺。他以严谨的构图、精湛的技艺为暨南大学作画一百多幅，小的有三开纸，大的有丈二长，又画又裱，分文不取，受到了师生的爱戴和好评，暨南大学聘他为美术顾问。

黄怀清这本书，名符其实，是用分解的方法，以近似程序化、规范化的图解教人们如何作画、如何装裱，是他劳作的总结和提高，字里行间倾注了黄先生的一片深情。只要人们细读这本书、按这些步骤、循序渐进去学画、学裱，就可以达到速成的效果，这对一些喜爱国画、想学装裱的人无疑是一个福音。我愿意看到，在这本书指导下，会涌现出更多的国画人才。

黄怀清先生已年过半百，但他那勤奋的耕耘、赤诚的爱心和精湛的技艺、谦虚的美德，将使他以更多的甜葡萄、雄鹰图、和平鸽、紫藤八哥、对虾戏水、坚挺川竹……去美化人民的生活，充实祖国的文化宝库。

一九九三年二月
于广州暨南大学

目 录

序	罗国民
第一篇 中国画	(1)
一、材料与工具介绍	(1)
二、画笔的运用	(2)
三、水墨的运用	(2)
第二篇 怎样学国画	(4)
一、临 摹	(4)
二、写 生	(4)
三、速写与默写	(5)
四、国画创作	(5)
第三篇 教学示范图	(7)
第四篇 国画装裱图解	(73)

第一篇 中国画

中国画是中华民族的一种独特的艺术。它有悠久的历史和丰富的传统技艺,千百年来积累了可贵的技法经验,它是通过笔墨变化表现对象。通过学习古人的宝贵经验和程式,参考借鉴学习初浅技巧,由临摹佳作熟练技巧,再举一反三并到生活中写生,体会熟练结构,积累素材以达表现生活的境界。

一、材料与工具介绍

1) 笔:中国画所用的毛笔有柔毫、硬毫、兼毫三类,通常用的羊毫属柔毫,笔性柔,吸水量大,宜点花叶晕水染色,如大小提笔大苔蘸染色笔等。狼毫属硬笔富有弹性利于勾勒,如画山石支杆,如叶筋笔衣纹笔大小书画笔点梅大兰竹等。兼毫:笔中兼有狼毫和羊毫,笔性柔硬相兼,如白云笔可用于画花点叶。另外有一种硬毫是特别的,如猪鬃笔、山马笔、石獾毫、鼠须等。刷子排笔也可作画,根据需要适应纸绢性能来定,用新笔时宜用温水浸开,用后必须理顺挤干以保护笔的寿命。

初学作画,一般画笔均可,不要唯工具论,有基础后再用好笔以觉更得心应手,同时更能增强信心。

2) 墨:作画的墨一般都是作成墨锭磨用,它分为油烟松烟两大类:①作画时用油烟,以质细色乌带兰紫色光泽,胶轻的为上品,脱胶陈墨不合使用;②松烟:黝黑无光,只在画工笔翎毛蝴蝶时用一点。

墨锭主要易保存,受潮日晒风吹,不使走胶断裂,好墨特点,不变质,遇水不脱散开,能保持笔锋苍劲之感。

3) 纸: 古代作画纸绢兼用, 近代多用宣纸。其种类 ①熟宣: 因上了胶矾浆, 制作特点, 不渗透墨色宜画工笔画用。②生宣: 相反未上胶矾因而易渗透笔墨。用时注意笔中水分要适度、运笔快慢, 宜作写意画, 以达简炼生动表现形神。质半生半熟如高丽宣、雅宣、毛边纸、对方纸等种类。除以上外还有贵州宣、榨料宣、连榨宣、单宣、灭宣、灭江宣、玉版宣、清水宣、绢作画用的都上了胶矾来使用, 因此主要画工笔。

4) 砚: 又称墨海, 其材料种类繁多, 以端砚(广东端溪)有名, 它主要是水成岩石, 质坚硬细匀, 比较容易把墨研磨稠, 作画的砚台要求大些要有光滑, 以可保持清洁及避免水分蒸发, 大小五至八寸为宜。

5) 调色盘: 调色用大小均备以白色为好, 因白色底反映出色正确, 不宜用花的及有色的。

6) 笔洗: 装水用以洗笔。口应光滑, 洗笔才不损坏笔毛。

二、画笔的运用

1) 中锋(正锋)运笔时笔杆垂直于纸, 笔尖在中间运行, 由于笔尖容易渗水画出来的具有捺重、饱满而圆厚的感觉。

2) 侧锋(偏锋)运笔时笔杆斜倾笔尖顶着线(点或面)的一边侧锋多变化, 易表现挺拔峭劲之感。

3) 提、按、顿、挫。①提指运笔时把笔提起一些笔道较细; ②按笔按下去一些, 笔道较粗重; ③顿把笔按或旋折一下; ④挫连续顿后挫。

4) 顺笔逆笔。

顺笔: 自上而下或自左而右的行运笔, 易于画顺手, 逆笔相反。

逆笔: 是运笔自下而上或自右而左的行笔, 用顺笔逆笔是根据画面走形需要来灵活运用。

中国画的基本技法, 首先掌握用笔的基本技巧, 以使画出来的线生动有力。

三、水墨的运用

画虾:

第1—3步用淡墨侧锋顺笔, 画眼用中锋按提, 第4步用中锋逆笔, 第5步用侧锋顺笔, 先用淡墨使笔饱和笔尖蘸浓墨, 头部与第一节干成顿角大于90度, 第6步开始每节一白隙线, 逐一至弧形, 尾巴成伞形, 每节小足与独须均用顺笔中锋, 画大脚用中锋, 顺笔兼用。

形体变化：主要是头与躯开弓曲直加大脚前后弓双直前变化而变。

构图：作品好不好除了所画物种形质感外，画面布局很重要。基本原则一多一少一长一短一疏一密，疏可跑马，密不藏针，大体形成之字。

画葡萄：

用中锋调好笔全身，再将笔尖墨洗去至淡墨后，半笔身保持有浓墨，又再用笔尖刚接触清水，用中锋画月弯形，再用侧锋笔尖接前一笔月弯头，以笔尾旋转学前一笔成圆笔尖，与头一笔空一白圆小白点，则成了圆球亮光。再画柄枝，又中下部点一浓点，整个球立体即有亮感而成葡萄了。

画荷叶：

1. 结构：搞清楚圆形，反边变化近浓远淡，用侧锋下笔一顺一逆，近边前弧形，象画M点文字。形近叶边以淡墨向内画弧，形出提笔、下笔、后台笔收尾有实有虚。注意翻仰动势。以虚实浓淡定季节之不同。

2. 勾花：用毫锋裹水，点浓墨勾线，出花瓣，淡墨轻染。

3. 点茎：毫裹淡墨，中锋顺笔挥出花茎，之后锋尖着浓墨点之。

画荷贵在叠合有致、错落有序，近浓远淡，风动有姿。墨荷点染花青少许，略勾塘草一二，则别生情趣。

第二篇 怎样学国画

一、临摹：临摹是学习我国传统国画艺术的重要手段之一，对理解祖国传统技艺，吸取前人技法经验，具有重要意义。许多传统技艺是历代画家创造的总结。通过临摹去理解、学习吸取前人传统优良技法。例如怎样来反映生活、取材构图，如何用笔设色处理好真实反映与艺术概括相结合，均可得到领悟。临摹的方法最初完全可复制、盖描、临摹，再对临局部，逐一背临使之熟练后，得心应手成自己技艺。

二、写生：是打好基础的必经手段，它是依照具体的物象来实地描绘；它是解决作品从生活、实践中的观察后具体描绘来表现，是学习国画打牢基础的重要手段之一。

写生不等于创作，它的主要任务是收集素材，也锻炼自己对自然景物的观察、分析和表现能力。熟悉花鸟的形象、结构特征，为创作打下基础。通过观察、分析和比较，集中加以提炼和高度概括，力求达到神形兼备效果。同时通过丰富想象大胆夸张、取舍，用精简提炼的笔墨（包括色彩），表现瞬间动态。

花卉写生：

分木、草、藤本。木本又分乔木和灌木；草本如芍药。牡丹又是灌木。葡萄、紫藤、凌霄又是藤本。而牵牛花类是牵藤的草本植物。芙蓉花是木本。水仙花属球根植物。以上各类写生时首先从各方面仔细观察、分析、比较、研究，认识它的生长规律、结构特征。其次选好所要描绘的主体，在画面上定好大形。先把各部轮廓简单地轻轻用铅笔勾画下来，再从花、叶、到枝

干。其办法是以最近的花及最近的一瓣画起以这一瓣为标准由里向外、由左向右画，并注意前后关系、大小比例、正反面关系特点等。勾的方法是用铅笔按毛笔勾线的要领有轻有重勾出轮廓及明暗变化差异。用线勾出结构正确、形象生动。特别注意选材布局提炼加工，大胆取舍，运用传统技法结合自己体会之感创造性表现。初学者由简到繁，由浅入深，经过不断学习进取提高技艺，对写生的素描稿可用水彩对照着色，以记录色彩变化供创作时参考。

另外为了创作时多方面表现可将前后左右、正反内外、花心及枝干仔细描绘。写生来的只作创作素材，然后用墨笔将铅笔稿进行一次整理加工。注意用墨笔粗细、快慢、顿挫、转折、方圆、起伏、软硬、枯润及墨的浓淡变化，塑造出具体形象和描绘对象的精神本质。着色的为工笔勾勒写生，不着色的叫白描。写生素材越多，对创作越有帮助。

禽鸟的写生方法：

鸟类形多，主要注意性情与形状各有不同，抓住外形显著特点。如头爪、嘴尾的特征。它的体形总的是不离卵形。根据其动态找出它的运动规律。大部是山禽善鸣，多半嘴短；水禽嘴阔多扁，足有蹼便于游水；猛禽则嘴勾且利爪尖。写生方法要抓住鸟是动的，鸣时头仰，宿时缩颈，飞则先动尾，最初可先用剥制标本来写生。先熟悉鸟的大体结构。

三、速写与默写

写生也包括着速写和默写。速写不同于写生。速写时间短，速度快。抓住物象的特征方可传神。

默写又不同于速写，它是根据生活感受到瞬间生动形象，借凭感受把它默记描写出来。这样可以养成较高的艺术概括能力和得心应手的表现能力。画好后又反复对照实物找差距。再默写直至正确为止。

总体来讲，临摹、写生、速写、默写四方面都不可缺少。

四、国画创作

创作画一般分：生活、构思、构图、定稿制作、收拾整理等过程。

①到生活中捕捉，再构思立意，确定主题。故有人讲意在笔先，即是说下笔前要把主要内容考虑好，然后再落笔去画。如何画就是所要表现的在画面上布局，构成一幅画的章法。总的要注意宾主、虚实、聚散、疏密、参差、

藏露，切忌散漫杂乱。要在变化中求统一。互相照应，力求多不厌满，少不嫌稀。密不通风，疏可走马。以之字S形安排法，一多一少、一长一短、一疏一密、有浓有淡。

花卉构图一般有上插下垂和横奇的意境。

②定稿制作

特别是大幅画草稿后要画完正式定稿。既要注意墨的运用，又要注意整体效果。作画时一定注意国画运笔要有力有气势。

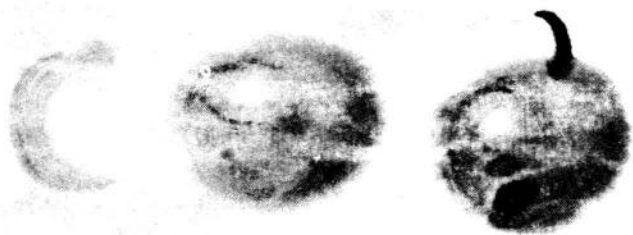
③最后收拾整理

即一整幅画绘制完后进行全面整理。去败气，补不足，使之完美。

第三篇 国画示范

一、水墨葡萄的画法

用大白云毛笔调满浓墨,然后将笔尖的墨在废纸上刷刮至淡墨后,用笔尖稍蘸清水画一半月形,也可C形再蘸清水侧锋旋转成圆球形,从C形起笔点与第二笔接转留一白空点为球体高光亮部感,画出柄,点上脐点即成了葡萄。

二、彩色绿葡萄画法

用色:藤黄加花青,头绿或二绿,藤黄加花青加上头绿调成深绿色,画墨葡萄时的墨用藤黄加水调后作水用,其表现运笔与以上画墨技法同样,如果画绿中转紫,只是不用黄水用紫色水蘸笔尖画后即C成淡紫后旋转半弧形绿色画完后即成绿带有紫感。画暗部绿的又加深为油绿色,笔尖蘸紫色,调笔尖后再画效果成暗部绿葡萄了。

三、紫葡萄画法

花青加曙红或用胭脂少加点花青也可成紫色,将紫又视为墨色使用,将

笔尖洗去紫色，再笔尖蘸青水画成亮部紫葡萄，如果笔尖蘸上绿水画就成紫色中带一点绿。

四、彩葡萄叶、浓叶、淡叶画法

重叶浓叶用浓墨先画，淡叶用绿色与墨兼用，画法即先蘸浓墨笔尖再调上绿色，画出叶有真实生动的质感，叶筋用浓墨或用深紫色勾浓墨叶筋用石绿勾画。

提笔

按笔

顿笔

挫

画枝转折回旋

重甲
浓淡

破笔画老枝干

用側鋒伸滾擦
畫山石效果

