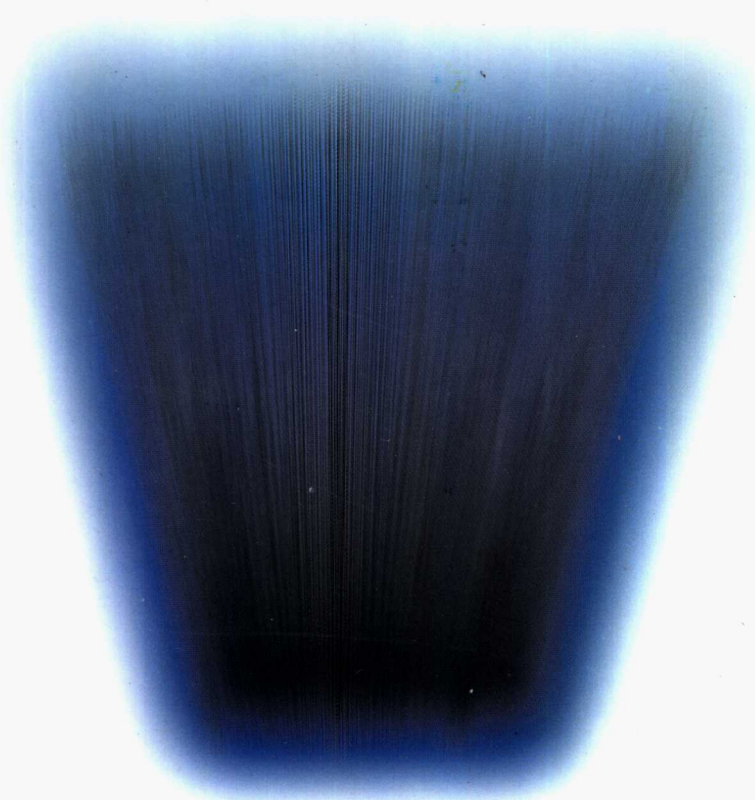

怎样画中国画

江宏·编著

上海书画出版社

怎样画中国画

江 宏 著

上海书画出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

怎样画中国画 / 江宏编. —上海: 上海书画出版社,
2001. 12

ISBN 7-80635-983-4

I. 怎... II. 江... III. 中国画—技法 (美术)
IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第081306号

怎样画中国画

江宏 著

上海书画出版社 出版发行

(上海市钦州南路 81 号 邮政编码 200235)

浙江临安彩印厂印刷 各地新华书店经销

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 2.25

2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月第 1 次印刷

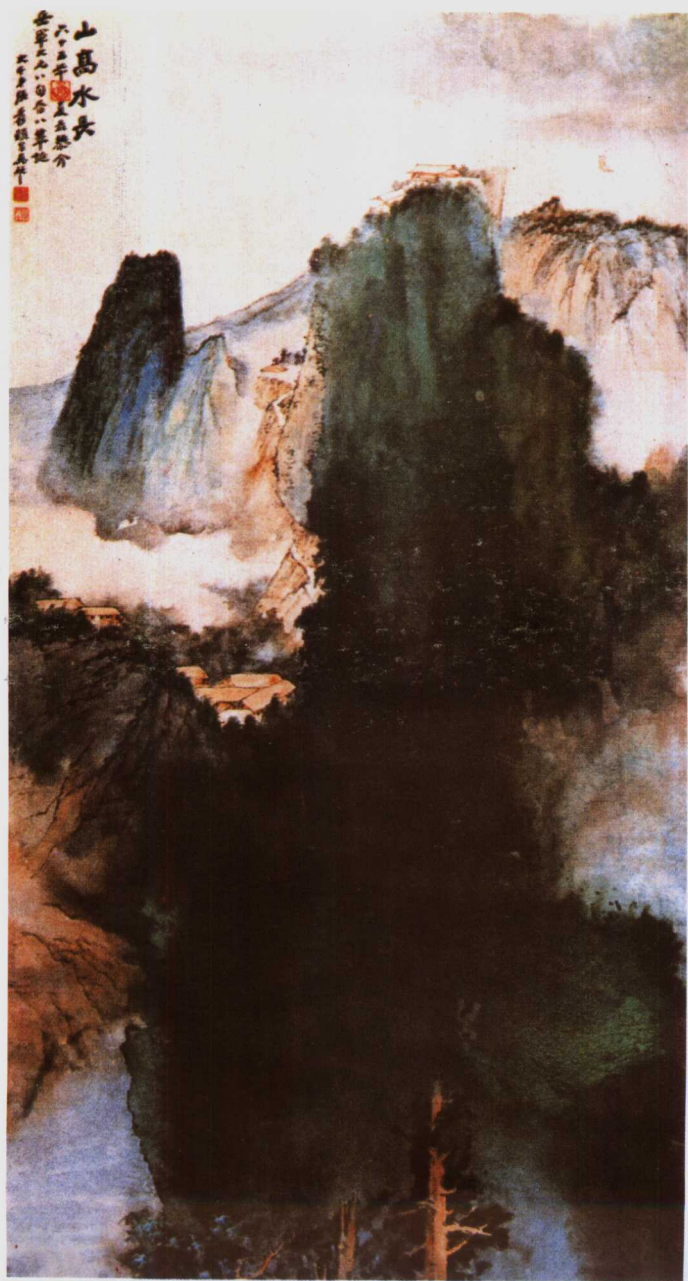
印数 1-5,000

ISBN 7-80635-983-4/J · 1594

定价: 10.00 元

青绿山水

泼彩山水

依樣
辛酉秋九月
六十八歲
吳昌碩

写意花卉

浅绛山水

目 录

一	概论	1
二	基本常识	4
	(一) 器具和材料	4
	(二) 形式	9
	(三) 制式	17
三	画法	23
	(一) 线	24
	(二) 点	36
	(三) 面	39
	(四) 留白	45
	(五) 色彩	46
四	章法	50
	(一) 章法的三原则	50
	(二) 全景和一角半边	53
	(三) 三远	57
五	学习和创作	61

一 概 论

中国的绘画,有着悠久的历史,但称之为中国画,却是晚近的事。由于西方绘画在东土的登陆以及随之而来的巨大影响,为了有别于西方绘画,也为了守住和发展中华本土绘画,我们这有着悠久历史的绘画,才被冠以“中国”一词。

曾几何时,中国画又被称为毛笔画、水墨画、彩墨画,按说以工具为名的绘画称谓也是科学的、准确的。然而,深入人心的东西是无法更改的。中国画的称谓代表了中华文化的绘画理念。

说起来真是极为奇妙,中国画的工具,就是一支构造简单的毛笔。一支毛笔能够在绢素、纸张上再现一个人造的自然——一个有着精神境界,无限充实的艺术世界。古代画家早早地说出了“一管之笔,拟太虚之体”的道理,并一味地强调,绘画是灵府神奇和指掌神奇的结合。

毛笔便于线条的运用,于是中国绘画的特色就依着线条展开,人物画衣褶线条的变化多端,能够说出名目的竟有十八种;山水画的皴法,也是线条美的集中体现。此外,毛笔在点和块的运用上,也左右逢源,操作自如。

需要一提的是:毛笔既是绘画的工具,更是书写的工具,两者之间,没有半点异样。这就很容易使书法和绘画互交互融、互补互益。绘画的发展和书法的发展是同步的;绘画从描到写的过程,恰好应了书法篆、隶、楷、行、草的发展轨迹。毛笔把中国书法以及由中国文字表述的文化观念和绘画紧紧地联系在一起。

正是由于中国文化观念的入画,中国绘画才内涵丰富,有声有

色;正是由于中国书法的入画,中国绘画才与情感相通,与个性相连,与人格相称。

毛笔是中国绘画亘古不变的工具,只有出色地使用毛笔,淋漓尽致地发挥毛笔的特长,才能有出色的绘画表现,才能有淋漓尽致的性情发挥。历史上,也曾出现摒弃毛笔的一念之差,诸如口渍、手抚,用莲蓬瓜筋取代等等,但都以失败告终。指画,以模仿毛笔的规范为能事,也是难成气候的外道。

中国画有着完善的程式,其实就是一套完善的毛笔表现形象的方法。程式在庸才手里也许是包袱、是樊篱,可在天才手里,却是施展才华的舞台。因此,从某种角度上讲,上乘的中国画作品,是体现个性美的程式,或者也可以说是程式美的个性化。当然,程式并不是一成不变的,在符合以毛笔为核心的绘画审美基础上,每个时代,都在丰富着程式,都在发展着程式。

中国画的题材,一直受到毛笔功能的控制。毛笔,可以惟妙惟肖地反映出禽鸟硬羽翎和软绒毛的不同质感;可以描绘出火成岩和水成岩的不同质感;可以一笔一片竹叶,数点一个花朵;可以精微细致地表现到逼真的地步;可以粗疏阔略地意写到仅存形象大体。画家乐意创作的题材,多半是最能发挥毛笔特长的形象。明清以来,宜于书法笔法的题材逐渐泛滥,应了过犹不及的古训,致使中国画趋向式微。尽管如此,写意作为中国画发展的一个结果,是具有宽广前途的。

“逸笔草草”、“不求形似”的写意理论的实质是:敞开胸臆的个性自由,这一点和写实的形和神论,并无相悖处,只是神的主客关系改了一下。然而画家对客体形象的神采的关注依旧。因此,形似是中国画的法则之一,不求形似,不等于不要形似,它提出了形似中“似”的程度问题。太似无法容纳个性,不似个性无法容纳,谁也不能准确地计算出该有几分形似、几分个性,这就是艺术,这就是中国画的奥妙。

平心而论,写实和写意的定义是含混不清的,“实”中不会无“意”,而“意”舍了“实”也无以为寄。这种文字表述上的不确切性,说明了中国绘画审美的宽泛性,在不出格的前提下,中国画画家有着极大的创作自由度,正是中国画创作的巨大自由度,它才是思想、情感、个性、风格的艺术乐园。

二 基本常识

(一) 器具和材料

器具和材料是画中国画所必备的。古话说：“工欲善其事，必先利其器。”器具和材料，因人、因地、因情而异，但有一点是共同的，即在条件允许的情况下，尽可能使用上乘的器具和材料。

器具和材料，指的是笔、砚等文房用具以及墨、颜料、纸、绢等绘画基本的材料。

笔 笔是中国最基本、最普通的工具，甚至可以说是不二的工具。从初习书画的学生到造诣精深的书画大师，所使用的毛笔，就形制而言，几乎没有二致。

制毛笔的材料很多，通常的区分是以羊毫为主的软性笔和以狼毫为主的硬性笔。还有兼羊、狼毫而成的中性笔。一般说来，羊毫柔软，弹性差，控笔较难，掌握其习性后，易得到理想的笔墨效果；狼毫健硬，弹性强，控笔较易，但没有深厚的功力，很难得到理想的笔墨效果；兼毫柔健适中，往往被初学者首选。

每一种笔都具有自身的特长，使用羊毫，要发挥它柔软的特色，克服弹性差的弱点，能画出滋润健拔的效果，就是掌握了羊毫的笔性特长，如能以柔克刚，绵里裹针，则已得上佳的笔墨境界；狼毫行笔流畅，但转折处理不善，易生圭角，影响线条的美观，在流畅中见节奏，顿挫有致，枯湿相济，便是发挥了狼毫的健硬特长；兼毫不能得羊毫、狼毫各自的特长极致，若能自如地把握两者的优点，

随机而动,随意而行,则亦可获不俗的笔墨效果。

近年来流行长锋,且愈演愈烈,竟出现笔锋与笔杆等长的超长锋,除了追求特殊的效果外,便有走火入魔之嫌。究其原因,还在于对传统的曲解,认为对传统工具的改造,就是同传统拉开距离,而入创新范畴,殊不知背离了传统的母体,将弱不经风。

使用毛笔的大小,应根据画幅的大小而定;一般情况下,以大对小,可充裕从容;反之,则捉襟见肘,无可适从。但大小是相对的,都须有分寸,尤其是山水画用大斗笔作小册页,则更难如愿。

笔使用完后,须洗清,把锋理正,挂在笔架,保持毫颖整齐。

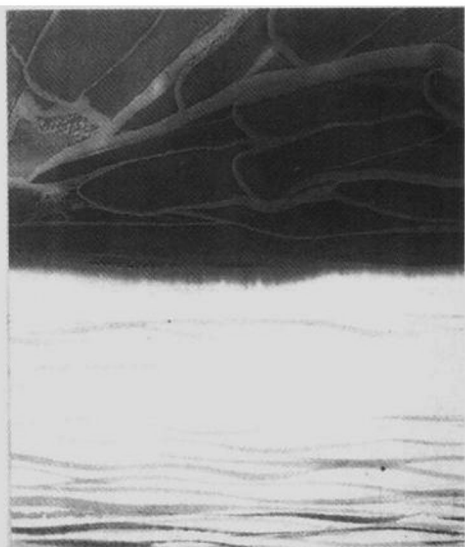
砚 砚是磨墨和蓄墨的工具。砚的材料很多,有泥、瓷、金属、玉、石等等。通常的是选用质地细腻密致的石料为砚,最著名的是产于广东肇庆的端砚和产于皖南、赣北一带的歙砚,此两处的上品为水坑石,因其稀见而名贵,历来多为收藏品,真正实用的却不多。不管何种石材的砚,只要能发墨,能保持墨的滋润就是称心的砚。砚用毕后,一定要洗干净。作画现磨现用,新鲜的墨着纸有一种清静、透彻、明亮的感觉。现代多用墨汁取代磨墨,看上去似乎省力省时,但墨汁的效果不能尽如人意,而且,磨墨作为画前的准备,也有定神、聚气、养性的作用,所以,磨墨实际上是对画家创作情绪的小小磨合。

墨 墨分油烟和松烟两大类。油烟墨用桐油烧烟,再加胶、冰片等,讲究的也有加麝香等名贵材料。油烟墨乌黑发亮,为画家所喜爱。松烟墨以松枝烧烟,加胶,加香料而成,其色深黑,缺点是少光泽。

纸和笔、砚、墨一样,是直接关系到作品艺术效果的重要材料。国画用纸主要分宣纸和皮纸两大类。

宣纸 宣纸分生、熟。生纸渗水率强,虽不宜掌握,却因有易着墨、会渗化的性能,故是国画的首选材料。熟纸是加胶矾而成的纸材,不渗化,着墨程度也相对差些。用生纸拖豆浆水,称之为浆

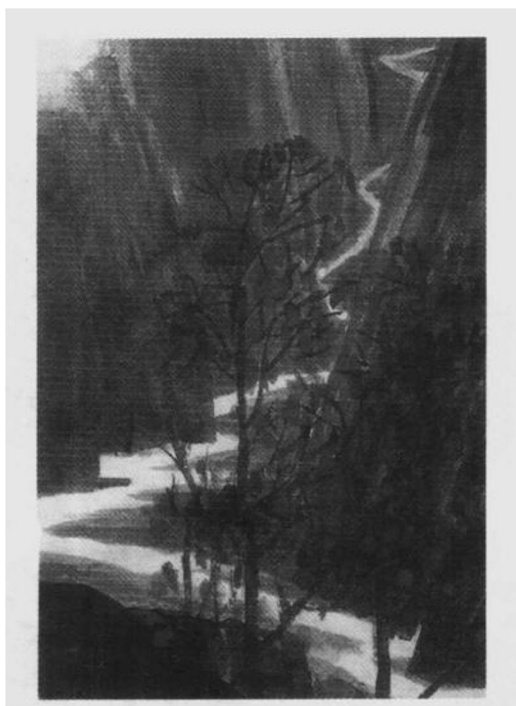
纸,它的性能介于生、熟之间,容易掌握,但墨色多呈灰暗,效果不甚理想。宣纸以安徽泾县生产的为佳。

生纸效果

熟纸效果

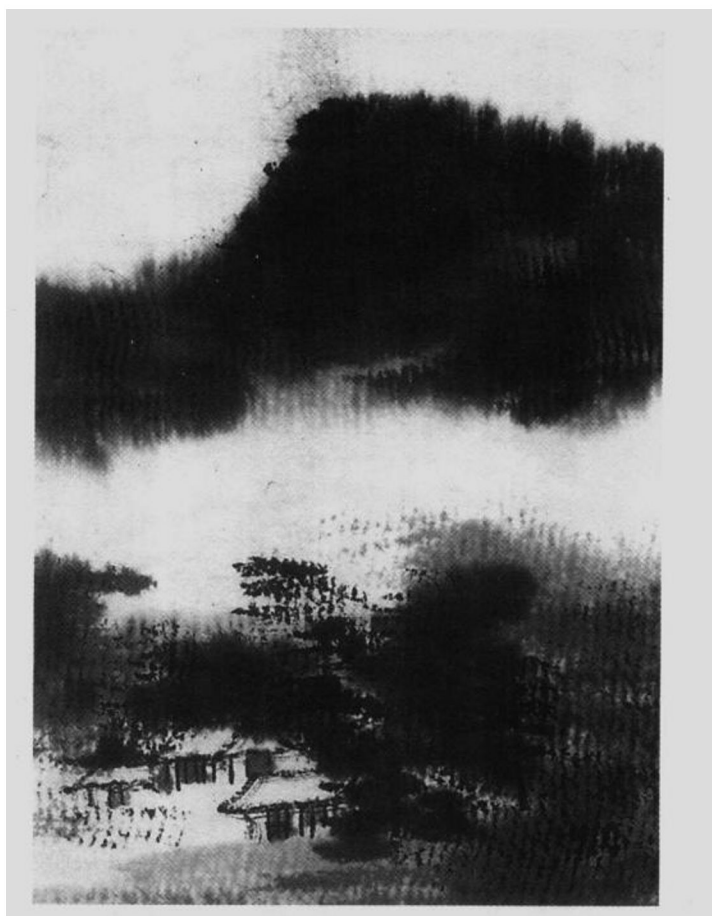
半生纸效果

皮纸 皮纸用桑皮制成,质地坚韧,易画,缺点也是墨色效果差。

无论用何种纸,要熟悉它的性能,掌握它的性能,从而发挥它的性能特点,才能有满意的作品。明代徐渭的泼墨花卉,借着拖浆纸渗化适度的特点,于肆意汪洋的笔墨中将情意付诸似非而是的形象,才有绘画史上的奇迹。齐白石的大写意,淋漓尽致有赖于生宣纸的魅力。傅抱石在皮纸上纵横,可以说是皮纸的特性成全了惊世骇俗的“抱石皴”,加重了傅氏风格的清逸、苍凉。

绢 绢是古老的绘画材料。古代画家,在绢上创造了灿烂辉煌的成就。现在很少有人使用绢来作画。

中国画使用的颜料,大致可分植物类和矿物类两种,藤黄、花

皮纸效果

青、胭脂等属植物类，赭石、朱砂、石青、石绿等属矿物类。

藤黄 常绿小乔木，取树皮因伤后渗出的脂加工成藤黄。藤黄色纯，不易变色。

花青 蓝靛的一种，用植物的蓝汁液制成，色泽沉稳，是常用颜料之一。

胭脂 用花汁制成，因古代产于燕地，故又名燕脂。

朱砂 矿物颜料,色艳而不俗,属不透明色,其覆盖力强。

朱磬 朱砂再加工可成朱磬,红略带黄,十分醒目。

赭石 矿物颜料,是中国画常用颜料之一,尤其是山水画,赭石是不可或缺的颜色。

石青 蓝铜矿石细研后加胶而成,可漂成不同的层次,头青最深,二青次之,三青又次之。古代画佛常用头青,故头青又称为佛头青。

石绿 绿铜矿石,和铜矿伴生,外形愈黑者愈绿,细研加胶即成,和石青一样,可漂成头绿、二绿、三绿,色泽依次而淡。

铅粉 是以铅粉制成的白色,易泛黑。现代白色,一般不用铅粉,改为锌白。

此外,还有土黄、洋红、大红、酞菁等颜料,甚至金、银均可入画。中国画的颜料,都加胶而成,用时应随用随泡,用多少泡多少,多泡久了不用,胶汁损坏变质,便不堪用了。常见的锡管装颜料,多为化合颜料,与植、矿物颜料的差别很大,效果是大相径庭的。

中国画中的水墨画,具有丰富的表现力和完整而独特的审美底蕴,经历代文人“水墨为上”的鼓噪后,似乎可以凌驾于色彩之上。其实,水墨纵然出色,但色彩的不可取代性也是显而易见的。

水墨于单纯中展现它的丰富性,中国画的色彩也具有同样的特点,色彩与水墨的审美倾向是一致的。

近年来,将西画颜料用于中国画者日益渐多,这对于更新传统观念是不无好处的。只要有利于中国画的发展,只要创造出鲜活动人的作品,任何尝试都值得欢迎。然而不理解中国画的色彩观,就等于是对中国画的无知。

(二) 形 式

在中国画里,所谓的形式,实际上指的是表现方法。有的表现