

ARTIST'S HANDBOOK · CHINESE PAINTING

美术家实用手册·中国画

忻秉勇 王国安 编著

上海书画出版社

美术家实用手册·中国画

忻秉勇 王国安 编著

上海书画出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画/忻秉勇, 王国安编著. —上海书画出版社, 2003.12
(美国国家实用手册)
ISBN 7-80672-715-9

I. 中... II. ①忻... ②王... III. ①中国画—绘画—材料
②中国画—技法(美术) IV.J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 107317 号

美术家实用手册·中国画

② 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

邮编: 200050

网址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcpbh@online.cn

上海丽佳制版印刷有限公司制版

上海中华印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

开本: 889 × 1194 1/32

印张: 9.5 印数: 1-3,000

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-80672-715-9/J · 639

定价: 35.00 元

前言

美术事业的不断发展，促进了不同美术技法的研究与应用，也带动了国内外各种美术材料的生产和开发。为了适应这些变化，满足美术工作者、美术院校师生和广大业余美术爱好者的需要，我们编辑出版了这套《美术家实用手册》系列丛书。本丛书以美术材料及其应用技法为重点，按门类独立分册成书。其内容既有绘画工具材料的发展历史和基础理论等知识的简要阐述，又有关于基底材料、颜料、媒介剂等绘画材料和各种工具的具体类型、性能的详细介绍及其在技法上的具体应用，还包括了创作环境、艺术市场、作品装裱和保存以及维护等相关的辅助知识。附录部分则收录了有关各种画材店、画廊、美术馆和出版物等方面的资料。丛书的内容力求丰富具体而又简明扼要，旨在提供系统的实用知识和信息，以便读者在创作和学习实践中查阅。除了供美术家使用外，本丛书也可作为美术院校绘画材料技法课程的教学辅助用书，对美术材料生产销售等相关行业的从业人员也有一定的参考价值。

上海书画出版社

2003年11月

责任编辑：薛锦清

技术编辑：杨关麟

责任校对：郭晓霞

封内设计：舒 昌

版式设计：

目录

前言

序篇 Preface

 中国画艺术综述	2
 中国画材料工具体系起源及其历史演变	5

材料篇 Materials

 基底材料	12
● 织物	12
● 纸	13
小资料：(一)部分品牌宣纸 (二)宣纸的常用尺寸及裁法	18
 墨	20
● 墨的原料和种类	20
● 墨的使用和保养	22

● 墨汁	23
小资料：部分品牌墨	23
 中国画颜料	25
● 矿物质颜料	26
● 动物质颜料	28
● 植物质颜料	29
● 金属颜料	30
小资料：日本画材厂出品的部分金属箔品种	33
 媒介剂	34
● 稀释媒介剂	34
● 粘合媒介剂	35
● 效果媒介剂	39

工具篇 Tools

 毛笔	42
● 毛笔的结构	42
● 毛笔的原料	42
● 毛笔的制作工艺和主要工序	44
● 毛笔的分类	46
● 毛笔的质量标准	52
● 毛笔的使用和保养	54
小资料：部分品牌毛笔	55
 砚	56
● 砚的构成	56
● 砚的种类和用料	57
● 砚的形状	58

● 砚台的使用和保养	59
小资料：四大名砚简介(一)(二)	61
 辅助工具	63
● 调色盒、调色碟	63
● 乳钵	63
● 笔洗	64
● 笔床、笔搁	64
● 笔筒、笔挂	64
● 笔帘	65
● 镇纸、压尺	65
● 羊毛毡	66
● 墨匣	66
● 砚屏	66
● 水注	66
● 喷壶	67
● 吹风机	67
● 柳炭条	67
● 香头	68
● 纸媒头	68

技法篇 Techniques

 中国画的风格特性	70
● 立意	71
● 气韵生动	72
● 题跋与题款	73
● 篆刻与钤印	74

 中国画构图规律	75
● 矛盾与统一	75
● 内与外关系	75
● 主与次明确	76
● 虚与实相生	76
● 整体与分割	76
● 取势与跌宕	77
● 对比与调和	77
● 留白与计黑	77
● 散点与透视	78
● 活眼与迂回	78
● 时与空突破	79
● 诗书画印合一	79
  中国画基本技法	80
● 笔法	80
● 墨法	85
● 色法	89
  现代中国画肌理技法	92
● 晕色法	92
● 流淌法	92
● 喷洒法	92
● 泼彩法	93
● 皱染法	93
● 压印法	93
● 附吸法	94
● 涂蜡法	94
● 搓撕法	94

● 拓印法	95
● 冲印法	95
● 泡沫法	95
 中国人物画技法	96
● 形体与线、结构与线的关系	96
● 画法与程序	96
● 头部、五官与手足	99
● 衣纹与结构	102
● 敷色	103
● 画面笔墨运用	104
小资料：人物画上色渲染技法名称释义	105
 中国山水画技法	106
● 宗派	106
● 学画步骤	106
● 章法与气势	107
● 笔力与点、线、皴	107
● 水墨、青绿与浅绛	108
● 五忌与五多	109
 中国花鸟画技法	110
● 综述	110
● 学画方法	110
● 笔墨与色彩	111
● 分门别类	112
● 基本技法与创作	113

画室篇 Studio

 画室要求与选择	116
● 基础设施	116
● 画室布置	117
● 画室与创作	118

装裱篇 Decorative

 中国画装裱	120
● 装裱样式	120
● 装裱场地和设备	123
● 装裱常用工具	124
● 装裱常用材料	126
● 装裱程序	128
 中国画的挖补与修复	140
● 挖补	140
● 修复	141

市场篇 Market

 中国画出售与拍卖	144
● 市场类型	144
● 艺术品买卖形式	145
● 市场中的买家	146
● 中国画名家之作与西洋画名家之作拍卖行情横向比较	147
● 怎样卖出艺术品	149
● 销售合同	150

小资料：销售合同文本格式	152
拍卖术语释义	153

 中国画鉴定	154
● 鉴定的主要依据	155
● 鉴定的辅助依据	159
● 明辨是非、判断真伪	161
● 书画鉴定中具体注意事项	163

展览篇 Exhibition

 展览类型	166
● 评选展览	166
● 邀请展览	167
● 个人展览	168
● 专题性策划展览	168
● 群体性联展	169

 展览场所	170
● 商业画廊	170
● 艺术博览会	170
● 美术馆	171
● 博物馆	172

贮藏篇 Keeping

 中国画贮藏条件	174
● 恒温与恒湿	174
● 避光照与尘埃	175
● 防虫害与有害物质	176

 个人贮藏中国画的方法	177
● 防潮湿	178
● 防虫蛀	178
● 防污损	179

辅助篇 Accessory

 中国画旧画复制	181
● 复制设备与复制材料	181
● 复制材料的选择与加工	182
● 复制准备	185
● 复制过程	186
● 渲染着色	189
● 题跋与印章	190
 木版水印中国画复制	194
 中国古代画论要籍概述	195
● 中国古代画论要籍类别	195
● 历代画论要籍	196
 中国画重点传统名词术语	207
● 六法	207
● 六要	207
● 三病	208
● 三品	208
● 三远	209
● 绘宗十二忌	209
● 水墨画	210

● 院体画	210
● 文人画	210
 研究古代画论常用工具书目	212
 研究近、现代中国画部分常用书目	215
 相关辅助资料一览表	218
● 部分画材商店一览表	218
● 部分画廊一览表	219
● 部分博物馆、美术馆一览表	220
● 部分艺术品拍卖公司一览表	221
● 部分美术刊物一览表	221
● 农历六十干支与部分公元纪年次序对照一览表	222
● 农历月份等别名一览表	223
 后记	224

图版篇 Plate

 中国画材料工具	2
● 基底材料	3
● 墨	4
● 颜料	6
● 笔	9
● 砚	13
● 辅助工具	15
● 装裱款式	18
● 装裱工具	21

 中国画基本技法	22
● 皴法	22
● 描法	29
● 点法	36
● 墨法	38
● 色法	43
● 文人画	51
● 院体画	52
● 水墨画	54
 现代中国画肌理技法	56
● 压印法	56
● 皱染法	56
● 晕色法	57
● 附吸法	58
● 搓撕法	58
● 泡沫法	59
● 流淌法	59
● 拓印法	60
● 泼彩法	61
● 涂蜡法	61
● 喷洒法	62
● 冲洗法	62

一个国家，一个时代，一定要有自己的东西。

——刘海粟

序 篇 Preface

本篇从介绍中国画艺术的特点入手，简要梳理了中国画各个发展历史时期的特征，继而阐述中国画材料工具的起源及其历史演变，为后面章节就材料工具的具体介绍作一个常识性的铺垫。

通过本章节介绍，我们可以从中把握中国画的材料工具和中国画的发展、演进之间的互相促进，互为因果的关系。

中国画艺术综述

中国绘画有着悠久的历史及博大精深的传统，受华夏文明的熏陶，历经数千年的发展和演变，逐渐形成了有鲜明民族风格和强烈艺术个性的绘画体系。它不仅是笔线的流动，墨彩的显现，而且更是意韵的幻化，精神和灵魂的寄托。如果西洋画是以油画为代表的话，那么中国画无疑代表了东方的绘画，由此构成了东西方两大绘画阵营。

中国画的特点，我们大体可以从以下几个方面来看：第一是追求神似。所谓神似，就是把握对象内在本质的东西。画家们认为艺术美的最高要求是“传神”，形和神是矛盾统一相互依存的，神不能离形，神须借助于形来表现，不能光逼真地表现对象的外表，为了“传神”可以不受外在的表面的形和色的拘束。这是中国绘画的核心思想。第二是讲究意境。所谓意境，是指绘画中体现出来的思想情感的境界。意境的产生，乃是画家从触景生情到寓情于景，最后达到情景交融、物我相依的过程。意境需要含蓄，用侧面或暗示的方法，引起看画者一定的联想，达到画外有画的效果。所以，中国画非常讲究立意，要求意在笔先。第三是章法的灵活性。中国画为了更好地表现主题，在处理时空关系时，往往突破自然的限制。比如，画面的留白处理、山水画的“三远”（高远、深远、平远）法以及长卷等横幅形式所采取