

刘华云 甄鸿柱 编著

中国

书画艺术

同济大学出版社

中国画教学示范图集

刘华云 甄鸿柱 编著

同济大学出版社

(沪) 204 号

内 容 提 要

本书是继《儿童写意画入门》后，刘华云女士和甄鸿柱先生推出的又一本中国画范例参考书，本书特别适合具有一定中国画基础的人临摹、借鉴用。本书题材广泛、形式多样，每一幅画均附有文字说明，同时还介绍了画面构思、色彩处理、落款及钤印，读者通过学习本书能大大提高和充实自己的笔墨技巧和方法，继而自己创作出更新颖、完美、更具自己个性和魅力的中国水墨画作品来。

责任编辑 王建中

装帧设计 李志云

封面设计 潘 帆

中国画教学示范图集
刘华云 甄鸿柱 编著
同济大学出版社出版
(上海四平路 1239 号)
新华书店上海发行所发行
上海市印刷十厂印刷

开本：787×1092 1/16 印张 9.25 插页 16 字数：280 千字

1993 年 12 月第 1 版 1993 年 12 月第 1 次印刷

印数：1-5000 定价 38.00 元

ISBN 7-5608-1244-9/J·56

《中国画教学示范图集》序

复旦大学艺术教育中心副教授刘华云同志，与上海沪东画院画师甄鸿柱同志，共同编写了一部《中国画教学示范图集》，要我写序。我说：“绘画我不懂，绘画教学更是一窍不通，要我写序，岂非问道于盲？”他们说：“不妨从美学上谈谈。”我看他们词意甚切，不好过于推辞，乃勉为其难，答应下来。

绘画是艺术。艺术一方面联系于哲学，与“道”相通。它直接探究宇宙人生的秘密，要求艺术家具有高度的品性修养。但另一方面，艺术又是一种实践活动，不仅要知，还要行，要做。例如司机开车，光用脑不行，还得同时用手、用眼和耳。所有的实践活动，都是一方面要知，另一方面要行。木匠做桌子，懂得做桌子还不行，还得拿起斧头去砍，拿起刨子去刨，拿起凿子去凿。因为要实际地做。所以有一套掌握工具和程序的方法和技巧。“道”是不可以或者很难学习的，但方法和技巧却可以按步就班地去学习。方法和技巧加起来，就是技术。凡是技术，都必须艰苦地学习。木匠要学木匠的技术，司机要学司机的技术，作为实践活动的艺术当然也离不开技术，因此，学习艺术也必须学习技术。

为了学习和掌握中国绘画这门艺术的技术，中国过去有课徒画稿，相当于今天的绘画教材，它把不同科别的中国画，编为图稿，然后，让学徒们去学习和摹写。这里面，主要是讲基本的技法，如用笔用墨、构图设色、临摹题款等。清代有一部《芥子园画传》，因为它对中国绘画的基本技法，讲得比较浅显明白，而又分门别类，较为系统，易于学习，因此曾经流行一时。但是，中国绘画已经有了长足的发展，旧的画稿或图谱，已经远远跟不上时代的需要。为了适应新的形势的需要，同济大学出版社委托刘华云和甄鸿柱两位同志，编写了这部《中国画教学示范图集》，可说是太及时了。

华云、鸿柱两位同志从事中国画的创作和教学 30 余年，他们以花鸟画为主，兼及山水画和人物走兽，不仅国画造诣甚深，而且教学经验丰富。他们所创作的范例，我观赏了一部分。每一个范例，都有图有文，可谓图文并茂，我信手翻阅，抽到一幅立轴“牡丹”，它的文字说明是：

牡丹为富贵之象征，作牡丹要使之艳而不俗，则有些难度。此株牡丹用小写意手法出之，从下往上发枝干，叶浓密茂盛却又组合有序。花朵处理“左顾右盼”，绰约有姿，显示其生动性。

这时，在不到 100 字的文字中，把画牡丹的立意、构图、技法以及所要表达的姿态等，都交代得清清楚楚。初学者有了这样一部《图集》在手，他要学习中国绘画，自然会受到启发，得到教益，有所遵循了。我祝愿学习中国画的同志，在艺术的实践中，不断地丰富和熟练你们的技术，不断地提高艺术的修养和水平，从而将来成为优秀的画家，为祖国的绘画事业作出贡献！而这部《中国画教学示范图集》，则将是你们的启蒙老师，将是你们前进的舟筏！

蒋 孔 阳

写在前面的话

在掌握了写意画初步的用笔、用墨、设色技法后，我们就可由浅入深、从初级到高级地尝试着学习构图、创作之法了。(当然，在此过程中，我们亦可临摹、借鉴古今名家的作品，以不断充实提高自己，并运用所学习到的技法进行写生了。)

在学习了《儿童写意画入门》一书的基础上，我们可以运用中国画构图中的黑白、主次、虚实、浓淡、聚散等规律，巧妙地把所要表现的对象安排组合成一个个完整的画面，画面的构图形式与书法一样，亦有多种多样，如中堂、立轴、横披、斗方、小品、扇面(团扇、折扇)式等。每个人均可依据自己所掌握的知识与经验、笔墨技巧和方法，创作出更新颖、完美、更具个性和魅力的构图画面来。

此书中的范例还是以花鸟为主，按次序渐渐深入，还可学习山水画、人物画等各科的内容。

中国绘画(花鸟、山水、人物)的风格多种多样，而且每个作者都有自己不同的风格特征和处理方法。然万变不离其宗，中国绘画仍还是具有它的共同特征，即传统风格。

中国绘画与书法相同，笔墨是灵魂，是核心，它使用毛笔，以墨线造型，表现自然物象，且用笔使墨讲究情趣、神韵。通过曲直不同墨线之顺逆、收放、徐疾、起伏、聚散、刚柔、粗细、枯湿、浓淡、厚薄、伸缩达到无穷变化。当然笔墨线条对于作画者来说须毕生苦练，方能成“正果”。即如刘海粟先生所说的那样：“线条练到一定火候，才会雄而不野、狂而不乱、细致而不拘谨，秀丽而不纤弱、流畅而不油滑、美妙而不浮躁、粗犷而不失逸气、丰满而不臃肿、朴拙而弥隽、简洁而胜繁乱。”这样优美的线条当然是具备音乐的节奏感和旋律美的。(如历史名画“清明上河图”)

中国绘画构图不但讲究主次揖让、浓淡疏密、虚实相生、开合呼应、对比平衡等，还注意留空白。“意在笔先”，落笔前，要把画面空白亦计算到构图中去，著名国画大师潘天寿曾说过：“我落笔处是黑，着眼处却是白。”所谓“计白当黑”就是(我们在后面图例中都可看到：如游鱼虾，不画水，留白当水，亦有留白当天，留白为地的。)。这样利用大片空白，目的也是要使画面重点主体(即黑)突出。著名老一辈书画篆刻艺术家钱君匋先生的绘画亦极其讲究构图中空白的运用，他充分运用传统绘画中留有大量空白的特征，使自己所要表现的主体对象得到最突出、最集中、最明豁的视觉效果，即以“少少许胜以多多许”，化繁为简。对此他曾说：这种构图风格与戏曲大师梅兰芳的京剧表现艺术一样，整个舞台空荡荡的，不设繁琐的布景，但恰恰给演员以最大的活动余地。给观众以最大的想象空间。

中国绘画有其独特的符合观众欣赏习惯的色彩处理方法，尤其在大写意绘画中不崇尚浓装艳抹，而喜欢用极少的墨与色来表现丰富的画面层次，即“意足不求颜色”。“当然，中国绘画不排斥色彩的运用，在中国的绘画传统中，有

过灿烂辉煌的色彩斑斓时期，如唐宋时的宫庭绘画，亦即工笔重彩画。”如：大白菜叶是绿色的，在中国写意画中却可用黑的墨色来表现，同样，绿色的翠竹亦可用朱画成墨竹、朱竹。著名国画大师吴昌硕亦说过：“作画不可太着意于色相间”，“画道之中，水墨为上。”从古至今能以水墨作画的画家亦很多，以浓淡干湿的墨色变化作成的墨竹、墨兰、墨荷、墨梅，颇为高雅不俗。这种朴素、明快、典雅、含蓄的风格极能体现东方绘画的传统特征。如果说西方的油画是深沉的交响乐，那么，代表东方传统文化的中国画就是抒情诗。

中国绘画亦有与西洋绘画不相同的透视法，这也符合我们民族的欣赏习惯，即与西画焦(定)点透视不同的散点透视。其视野宽广，如“清明上河图”，可从城西画到城东，呈现一座城市的风貌，如山水画，可画出远中近的层层山峦，这些都是西方绘画的定点透视法所做不到的。用笔墨表现出画面自然物象的浓淡、远近、虚实黑白来，显得笔墨精到且又内涵丰富。

中国绘画追求动的精神气势，如历史名画“八十七种仙图卷”，线条的动感与飘逸，山水画中所表现的云与水，花鸟画中动静结合的效果。中国绘画所追求的是意境气韵，所以中国绘画是无声的诗，是诗与画的结合：诗中有画，画中有诗。有“神、情、意、趣”。宋代宣和画院命题作画，如“野渡无人舟自横”、“踏花归去马蹄香”、“十里蛙声出清泉”等命题均可画出构思巧、布局新，有特别的意境和神韵魅力的好作品。

中国绘画自宋元以来，很讲究款识，款识包括落款(即在画上题书)、钤印，沿袭至今，已成为中国绘画的传统特征了，它是绘画作品的重要组成部分，一幅中国画配上讲究的题款，“不啻是锦上添花，还能点铁成金”。题款的内容、书体的选择、字数的多少、题款钤印的部位，都要按画面的构图布局需要来决定，只有这样，才能为画面增光添色。钤印时，印之大小、印文之朱与白、名章与闲章(即除姓名章外的印章，如起首章、压角章，内容有成语、诗句、格言、警句、作者的斋号及肖印等)，都要根据所画的内容及画面构图来选择，否则弄巧成拙，反而破坏了画面。由此可见，书画篆刻(亦包括诗文)系中国绘画的构图布局中不可分割的整体之一，如其中任何一项没有达到要求，都将有损于全幅作品，因此，我们在努力学习绘画技法的过程中，还应该努力学习书法与篆刻，提高画外的功夫与修养，只有这样，才能画出令人满意的作品来。

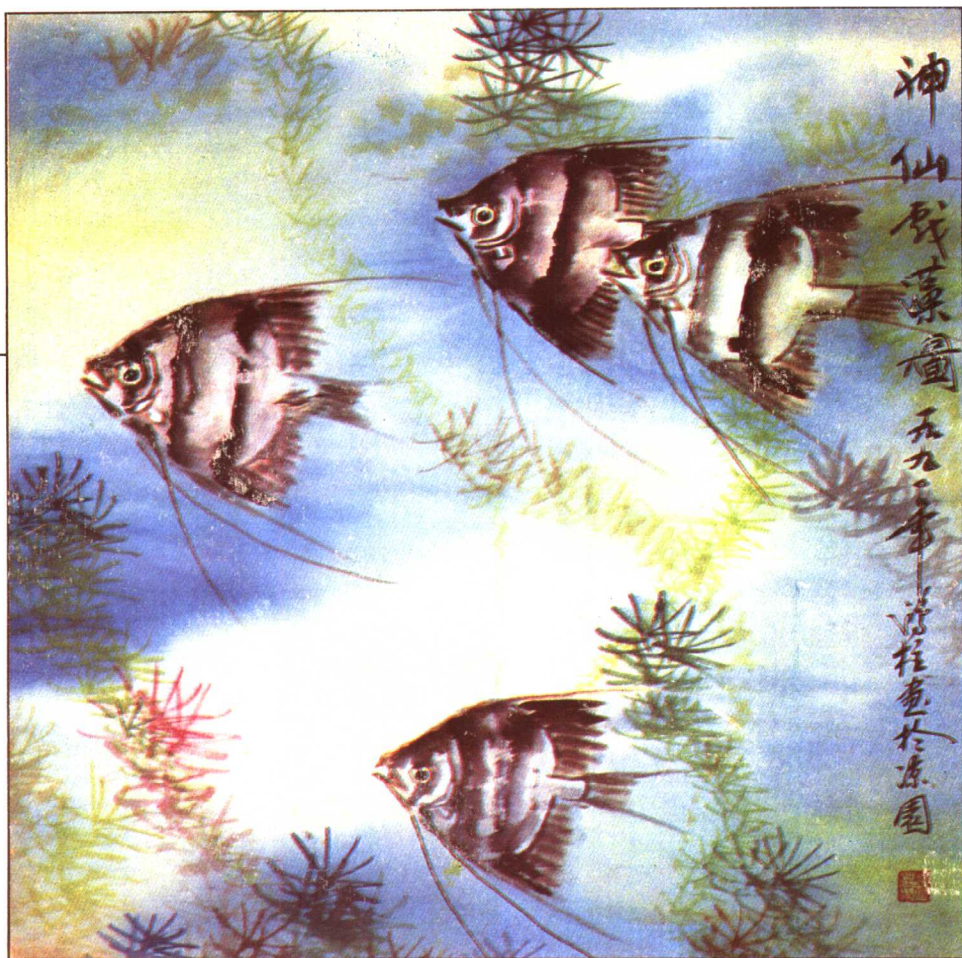
作 者

1993 年 4 月

双色梅（斗方）

此幅斗方“双色梅花图”，构图运用纵横穿插之法，且在墨与色的运用上亦是浓淡虚实相结合，使红、白两色的梅花相融在同一画面之中而不觉突兀，且梅枝劲挺勃发，显出其气势神韵和勃勃生机。

神仙鱼 (斗方)

此图呈正方形,上面的三条神仙鱼,有远有近、有前有后,中间一条略高,前面一条略低,成小三角形。而后两条与前一条和下一条又形成一个大三角形。在美术作品中,由几个大小不同的三角构成的图,布局都是很合理的。

荷塘边上的少女(斗方)

这是一幅红荷与人物组合而成的斗方画面。两片浓淡相间的荷叶中盛开着怒放艳丽的红荷，画面前一头戴竹笠的少女托着腮帮似站立在荷塘边上，思索着什么。

献寿图
(立轴)

“献寿图”是寿桃与人物结合的画面，仕女面带微笑手捧一篮鲜艳成熟的桃实，故名曰“献寿图”。这种结合画法的画面用于庆贺之类的场面颇多。因人物的画法此书尚未涉及，姑且略去不论。

芭蕉仕女
(立轴)

这是一幅芭蕉与仕女组合在一起的画轴。浓淡相间的墨色画出前后虚实的三大片蕉叶，一纯情少女行走于这大片的蕉叶之旁。用笔设色绚丽纤巧，有虚有实，让人有如诗似梦般的感觉。

牵牛巨石

这幅牵牛巨石的画面，牵牛花系用艳丽的红色出之，周围墨绿色的叶子相扶，花叶之下依旁的是白色巨石，画

面简约却很充实。中国画中以少胜多，以简胜繁确不易，然这正是一切国画高手最终所追求的目标。

山花小鸡（立轴）

此图中山花花枝由画面右上角斜下，红艳的山花花朵接近画面左下部的石块，画面右下部空灵处的草丛里有两只活泼的雏鸡穿梭在花丛石旁，使全画有了自然生动的情趣。

梅花仕女（立轴）

一低首回眸婷婷而立的写意仕女旁斜出一枝红梅，似人物倚梅而立，妩媚之中又显傲霜挺劲的一面，写花的性格不如说又是在写人之情性。

红
荷
(立轴)

此帧红荷怒放于前后两荷叶之间，在右边一直上的荷梗顶端长着一尖尖小荷苞至画面上

端方微微弯下，与下面盛开着的勾勒红荷形成呼应之势，构成另一种格局。

春
(立轴)

题为“春”的画面表现的是两只在巨石下嬉戏觅食的雏鸡，它们正注视着下垂枝条上所发出的嫩绿，两只小鸡犹如一对小伙伴，姿态不同，一只小鸡首先发现了“春之绿”，它发出惊讶的鸣叫声，似在招呼自己的小伙伴：“看，春来了”！另一雏鸡听到了呼叫声，也伫立回首观看这一“春之消息”。

山果
(立轴)

一山崖巨石的石缝间长出茂盛无名的小草与丰硕的野果,显示出自然万物的无限旺盛的生命力。立轴构图的画面给人感受到一种天然的山野情韵。