

美术·设计·基础

ZHONG GUO HUA JI CHU

中国画基础

丛书主编：李润生
潘 非
刘 牧

潘 非 编著

J212
1

2

* T 0 0 4 0 7 5 *

选题策划 和 美

中国画 基础

潘 非 编著

Z H O N G G U O H U A J I C H U

美术与设计基础丛书

丛书主编 李润生
潘 非
刘 牧

● 中国
社会
出版
社

图书在版编目(CIP)数据

中国画基础/潘非编著. - 北京: 中国社会出版社,

1998.9

(美术与设计基础丛书)

ISBN 7-80088-854-1

I. 中… II. 潘… III. 中国画-基本知识 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 25270 号

美术与设计基础丛书

李润生

丛书主编 潘 非

刘 牧

选题策划 和 笑

中国画基础

潘 非 编著

责任编辑 孟 谦

版式设计 孟 谦

中国社会出版社出版发行

北京西城区二龙路甲 33 号 邮政编码 100032

北京牛山世兴印刷厂印刷

新华书店北京发行所经销

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 6.75 插页: 20 字数: 100 千字

1998 年 9 月第一版 1998 年 9 月第一次印刷

印数: 1-10400 册 定价: 19.00 元

ISBN7-80088-854-1/G·258

学画(代序)	(1)
第一章 中国画概说	(3)
第一节 早期绘画	(3)
第二节 中国绘画走向成熟	(7)
第三节 中国画的全面发展	(8)
第四节 中国古代绘画的繁盛时期	(11)
第五节 元、明、清绘画——文人画主导画坛	(16)
第六节 中国绘画的巨大变革	(22)
第二章 中国画基础知识	(26)
第一节 中国画的分科	(26)
第二节 中国画的工具和材料	(27)
第三章 中国画的基本技法	(29)
第一节 笔法	(29)
第二节 墨法	(34)
第三节 设色	(37)
第四节 临摹与写生	(40)
第五节 构图	(47)
第六节 题款与用印	(58)
第四章 中国人物画	(62)
第一节 工笔重彩人物画	(62)
第二节 写意人物画	(72)
第五章 中国山水画	(74)
第一节 树木	(74)
第二节 山石	(78)
第三节 云水	(81)
第四节 点景	(86)
第五节 透视、构图与意境	(88)
第六章 中国花鸟画	(94)
第一节 工笔花鸟画	(94)
第二节 写意花鸟画	(99)
编后	(103)
参考书目	(104)

学 画(代序)

秦岭云

学画,看来是件容易事,但干起来也不时碰到各种难处。说易是指开始起步,困难却发生在日后发展过程当中。初入门户,兴致正浓,看来简单,容易自我满足,少有涂鸭伎俩,便沾沾自喜。殊不知艺海无边,此中大有文章。绘画作为造型艺术,从入门到升堂入室,继而登峰造极,在学习实践历程中,不同阶段都会出现不同的问题和要求。如此学无止境,刚开始就要树立信心,准备迎接前进途中的各样拦路虎。

学画,历来有两种途径:

民间师徒传带惯用的方法是传移模写,按照前人名手们留传的范本谱样,进行临摹。比着葫芦画瓢,天长日久,自然学会得一些程式技法。

学院教学提倡写生,要求学生面对自然造化、社会生活的真实物象,直接观察体会,进行描画,通过视觉记忆,养成造型能力。

两者各有优点,潜心用功,都会奏效,如能二者相互兼施,当然更好。

学画第一要求是老老实实把对象画准、画像,其次进而追求刻画细致、生动、神采、气韵等美妙效果。要想达到如此目的,就要求首先锻炼基本功,基本功是画家成功的资本,缺乏基本功,等于在沙滩上建高楼大厦,是徒劳无益的。

基本功可有三个方面:

多画勤画深入生活,练得眼和手能够非常锐敏准确地捕捉表现物象的特征,得心应手,挥写自如。一旦需要,拈之而出。基本掌握民族绘画各种传统技法,熟悉常用的工、写、晕、染、泼、皴、线、描等手法。熟悉而善用民族绘画所用的物质材料,特别是笔、墨、颜料的性能。

学画犹如登山,步步攀登,愈高愈妙,画着画着,便会自我褒贬起来,不满足于肖似而已,开始憧憬在画里寄托感受与情思,抒发一些自我的美的向往,于是在技法形式上也会出现这样那样的探索。

艺术的变革需要文化素养的伴随促进,当一个人的绘画渐入佳境时,限于物象模拟,已不能满足于画家的渴求,此时急需补充的是比较深刻的传统文化素养,如文、史、哲知识的吸取,音乐、舞蹈、雕塑的鉴赏以及书法、工艺等方面的接触,都是必要有益的滋养。

画本无法,今日之法是从历史发展中,通过多少人摸索和实践积累形成的,因时、因地、因人、因画种不同而具有不同的程式特点,这些特点代代相传,其中有不少固定的程式和操作的办法,对当今的发展既有继承的必要,也有改革的需求。当前,尝试技法革新的人不少,手法也层出不穷,但应注意,技法为表现题材服务才有价值,为技法而技

法,花样再新,并不可取。

今西画法日渐影响东方,其处理远近透视、光色关系诸方面与当前中国画发生了交接,不少画家嫁接技法,使画面有着明显的变化。中西文化相互交流影响不可避免,但不可能完全互相代替。中国画的特点表现在技法方面比较突出,如画幅格式、散点透视、多视点、多光源、计白当黑、沥粉贴金、书画结合等,在许多方面流露着强烈的民族文化特征,我们理应珍视这份遗产,继往开来,才会大放光彩。

潘非同志耕耘于美术园地多年,桃李满门,对中国画涉猎颇深,特别于山水画推陈出新极见工力,近以经年所积资料写成《中国画基础》一书,内容丰富,富有可读性和实用性,在此类书刊充积书肆的今天,这一本图文并茂的技法书,必受广大读者欢迎。

丁丑夏读于闻鸡楼后提笔一序

一九九七年六月·北京

第一章 中国画概说

中国绘画艺术历史悠久，经过数千年的演化发展，形成鲜明而独特的民族风格和丰富多彩的艺术形式。中国传统绘画即中国画，在东方乃至世界艺术中都具有重要的地位。

第一节 早期绘画

中国绘画的最早遗迹可以上溯到远古的岩画和繁荣于新石器时代彩陶上极为丰富的装饰纹样。虽然这一时期绘画技巧尚处于稚拙阶段，但已具有初步的造型能力。这时期的艺术创造者以极其娴熟的技艺、粗犷的笔调，描绘了他们眼中的世界，表达了他们对自然和人的认识与理解。这些质朴无华的早期绘画表现了创作者对美的形式规律的发现和运用，表现了他们丰富的情感和朴素的审美意识。

新石器时代仰韶文化彩陶纹样中具有代表性的作品有青海大通孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆、西安半坡出土的人面鱼纹彩陶盆。这些纹样虽附着于器皿，还不具备独立绘画意义，但用墨线勾勒，形象生动已具有相当的绘画性。同为仰韶时期彩陶缸上的彩画“鹳鱼石斧图”（河南临汝阎村发现），是比较完整的装饰性绘画（见图1）。从构图意

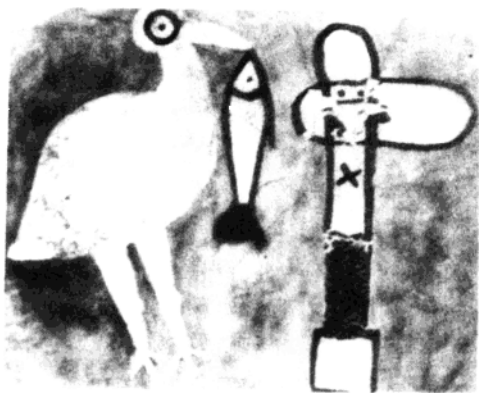

图1 彩陶纹样《鹳鱼石斧图》

识、艺术风格、情节处理、线条造型几方面看,都带有独立绘画的特征,从而成为这一时期绘画的代表作,可以说是迄今我们见到的最早的一幅绘画。

我国各地新石器时代的大量岩画遗存,同样具有绘画的价值。江苏连云港及云南、广西、新疆、内蒙、西藏、四川、山东和东北各地的原始岩画以及甘肃秦安大地湾原始地画,都形象地记录了当时的社会生活。

如果从这些早期绘画遗存算起,中国绘画的历史应在五千年以上。新石器时代的绘画曾经强烈地显示出先民艺匠们的生活愿望和信仰,昭示出中国绘画史的黎明。

中国早期绘画脱离所附着的工艺器皿、不作为装饰纹样而具有独立绘画意义的作品,应该说到战国时期才真正出现。根据考古发掘的实物资料和历史古籍记载,西周、春秋时期绘画已有相当的发展。这一时期带有明显功利目的的明堂壁画、肖像画、墓室壁画已流行于上层社会。但我们今天仅能见到一些壁画残片,完整的绘画还未发现。湖南长沙陈家大山楚墓出土的“龙凤人物帛画”是我国最早的独幅绘画之一。迄今所发现的战国时期的“龙凤人物”、“人物御龙”等帛画,以单线勾勒、白描为主、人物设色、平涂色彩、略施渲染,已具有早期人物画的最基本画法。战国时期帛画多为引导死者灵魂升天,带有宗教巫术色彩的独幅画(见图2)。

湖南长沙马王堆汉墓出土的彩绘帛

画,作为招魂升天的“明旌”,更加密切关系到当时社会生活风尚、丧葬习俗。作者以写实的手法,用遒劲流畅的墨线勾画形象,渲染艳丽色彩,结合幻想组成天堂、仙境、人间于一体的理想境界。其组成画面的巧妙技法,堪称汉代绘画的杰出成就。山东临沂金雀山汉墓出土的帛画则运用淡墨线和朱砂线塑造形象,画中多用矿物质朱砂、石绿、石青、黄丹、白垩为颜料,历时两千多年仍然色泽鲜明,可以说是中国“没骨画”的先驱。马王堆和金雀山的帛画使我们比较全面地了解汉代绘画面貌,在表现手法方面保留了战国帛画的特点,而在以墨线为“骨”、勾形准确性方面,则有明显发展。

汉代画像石、画像砖艺术在这一时期绘画中占有重要地位。画工艺匠们以刀代笔,善于从大体着眼、突出表现对象的基本特征和运动规律,强调“取势”与“布势”的重要性,在一块块巨石上雕凿刻画出气势奔腾、磅礴宏大的社会生活画面,塑造了众多体态生动、极富运动感的人物形象。这些精彩的绘画创作,充分体现出汉代崇尚现实、气势壮阔的时代风格。汉代壁画多为写实,场画宏大、结构严整,在表现技法上虽不及帛画细致,但比同一时期画像石刻能更有效地刻画人物的精神状态(见图3)。

汉代绘画承上启下,从早期绘画的稚拙走出,在描绘现实生活方面取得巨大成就。同时,对魏晋南北朝以至隋唐的绘画发展打下了坚实基础。应该说,汉代是中国绘画发展的奠基时期。

图2 战国帛画“龙凤人物图”

图 3-1 汉·画像石《弋射·收获图》

图 3-2 东汉·画像石《荆轲刺秦王》

第二节 中国绘画走向成熟

三国、两晋、南北朝在中国文化史上极为重要，也是中国绘画发展史中的重要阶段。由于这一时期的民族大融合与西域佛教艺术的东渐，深刻影响着汉本土文化，也使绘画风格产生了新的面貌。在汉代绘画发展的基础上，艺术创作者对绘画的特点及功能有了进一步认识。这一时期，由于贵族知识分子阶层对绘画创作的爱好和参与，不但涌现出一批有文化修养的文人知名画家，而且出现了关于绘画创作的理论专著，从而大大推进了绘画的繁荣发展，中国绘画开始走向成熟。

南北朝以前的年代里，绘画创作以重政治功能的人物画、肖像画为主体。而南北朝时期的人物画的内涵更丰富了。绘画中塑造人物形象亦追求精神状态的刻画及气质的表现，从而显示出文人士大夫崇尚通脱、追求自由的精神世界。在魏晋品藻之风影响下，评价文人画家的人品与画品也成为时尚。

魏晋南北朝时期是中国绘画的一个大发展时期，出现了顾恺之为代表的一大批专职文人画家。所谓“六朝三杰”就是指东晋顾恺之与南朝张僧繇、陆探微三位著名画家。顾恺之的《女史箴图》、《洛神赋图》(图4)是这一时期的代表作。不但继承了汉画传统技法，还开创了一代绘画新风。他在描绘人物时，不满足于外表的形似，而注重刻画

图4-1 东晋顾恺之《女史箴图》(部分)

图4-2 顾恺之《洛神赋图》(局部)

人物性格特征。他运用游丝般的线条，如春蚕吐丝、流水行地，准确地把握住人物的神采。他在中国绘画史上第一个提出“以形写神”这一绘画理论，他的作品代表了这一时期中国绘画的最高艺术成就。

南北朝时期的人物画继承了秦汉以来的艺术传统，绘画手法日趋成熟。特别是随着丝绸之路的开通、宗教艺术的发展，极大地丰富了中国绘画的题材内容和表现形式。这一时期反映贵族名士的生活和情感的作品迅速增加，以文学为题材的绘画创作也已出现，如《洛神赋图》等。在表现形式上，巨幅、屏风、扇面、卷轴画等形式均已出现。在绘画材料上，除用帛外，已开始使用麻纸与藤纸。在画种上，随山水画的成熟、发展为独立画科，花鸟画的萌芽也开始出现。经过几个世纪的不断发展，中国画逐步形成人物、山水、花鸟三大画科蓬勃发展的局面。

由于士大夫文人直接参与绘画创作实践，及时总结绘画理论，这一时期出现了绘画理论家、评论家和绘画理论著作，这在绘画史上是一次巨大的飞跃。南朝时期宗炳、王微不但是山水画家，也都写过山水画专论。特别是南齐谢赫所著《古画品录》，第一次系统地提出绘画“六法”，并将“气韵生动”列为品评绘画的首要标准。在绘画史上具有特殊的地位，对后代绘画实践也产生了重大影响。这一时期的绘画理论成为绘画史上的重要遗产。

此外，这一时期的石窟壁画也随佛教美术的发展而获得辉煌的成就，深刻影响着社会生活和这一时期的绘画面貌。以西

魏、北魏时期的甘肃敦煌莫高窟规模宏大的佛教壁画为代表，体现出中国画家、画工高度的艺术才能。他们不但善于吸收和融合外来艺术之长，又善于革新创造的优良传统，给隋唐时代绘画发展以重大的影响。

第三节 中国画的全面发展

隋唐时期中国绘画发展进入灿烂辉煌的年代。隋代绘画只是起到由南北朝过渡到唐代的桥梁作用。唐代绘画体裁仍以人物画为主，这一时期的宗教绘画比南北朝有更大发展，其规模之宏伟、技艺之卓绝均达到历史空前的程度。隋唐的大量佛教绘画从内容题材到人物形象刻画，都显示出适应时尚、趋于世俗化的倾向。在那些经变图中，富有才智的画工，能够巧妙把想象和现实结合起来，表现了惊人的艺术创造力。盛唐吴道子的道释画，创造了“吴带当风”的线描和淡雅设色的吴装样式，体现出佛教绘画样式及形象走向民族化的趋势，对后世影响深远。

在这一时期众多杰出的人物画家的创作中，出现了风格各异、色彩纷呈的瑰丽局面。专事描绘政治历史事件的阎立本，他的《历代帝王图》、《步辇图》和贞观十七年所作《灵烟阁二十四功臣像》，用墨有骨、设色有法、线描富于变化，用笔富有表现力，能巧妙地服务于人物的性格刻画。而擅画仕女的张萱的《虢国夫人游春图》、《捣练图》；周昉的《簪花仕女图》、《纨扇仕女图》，则用笔秀润、用

线劲简、设色富丽，人物体态以丰厚为体。他们在刻画宫廷贵族妇女精神寂寞、空虚惆怅的准确程度上，显示出卓越的艺术才能。这一时期的人物画达到前所未有的高度。(图5、周昉《簪花仕女图》局部见彩图一)

形成于魏晋南北朝的山水画，虽已开始脱离专作人物画的背景而成为独立画科，但还处在比较古拙的状态。经过隋唐时代的演进，获得明显发展。由于时值太平盛世，社会崇尚艳丽、堂皇。因此，富丽精工、装饰性强烈的青绿山水得到社会的赏识。隋代展子虔所画的《游春图》是迄今能见到的最早的独幅青绿山水画，丈山尺树寸马分人，具有咫尺千里之妙(图6)。

唐代李思训、李昭道父子在青绿山水画法基础上，进一步用金线勾勒山石夹叶的轮廓，从而创立了更富于装饰意味的金碧山水。如李思训的《江帆楼阁图》、李昭道的《明皇幸蜀图》，均以青绿为质、金碧为文，更强烈地表现出特定的时代精神。与此同时，以著名画家王维、张璪为开创者的水墨山水也已出现。王维的“泼墨山水”重在抒情、追求意境，倍受后代文人画家推崇。中唐以后，山水画同时出现或并存多种风格流派，说明这时山水画已发展进入成熟阶段。

唐代中晚期，适应社会生活的需求，花鸟画也有所发展。这一时期花鸟画大都工整富丽，侧重描绘仙鹤、孔雀、雉鸡、

鹰鹞及花木竹石。由于盛唐贵族善骑射的时尚，这一时期还出现了专事鞍马人物画的画家，并取得较高的艺术成就。这都体现了上层贵族阶层的审美需求和唐代的时代精神(见图7)。

唐代绘画理论也获得一些有重要理论价值的成就。张彦远的《历代名画记》是我国最早的一部绘画史著作，他在“论画六法”中发挥了谢赫的“气韵生动”之说，进一步强调“骨气形似皆本于立意”，对于艺术创作的构思等问题有了较深刻的理解。中唐张璪提出的“外师造化，中得心源”精辟地道出了绘画创作应该把描绘现实的真实性和表达主观情感体验有机地结合起来的真谛。

唐代绘画不仅大胆汲取、借鉴外来艺术的表现技巧，而且能够面向现实，取材触及重大政治事件。尽管描绘对象还限于王公贵族，但形象塑造已具有典型的意义。人物画中所谓“丰颐典丽、雍容自若”不但是唐代贵族妇女的写照，也反映了唐代上层社会的审美情趣。对于自然山川、树石鸟兽的描绘则标志着唐代画家艺术思路的广阔和审美情趣的宽泛。在绘画中显示出这一时代人们对现实生活的肯定、自信和乐观精神。唐代绘画不仅具备博大恢宏的时代风格，而且具有划时代的意义。唐代的绘画曾经对东亚的日本、朝鲜产生过巨大的影响，也给后世留下了那个鼎盛年代特有的“唐盛之音”的永恒的回响。

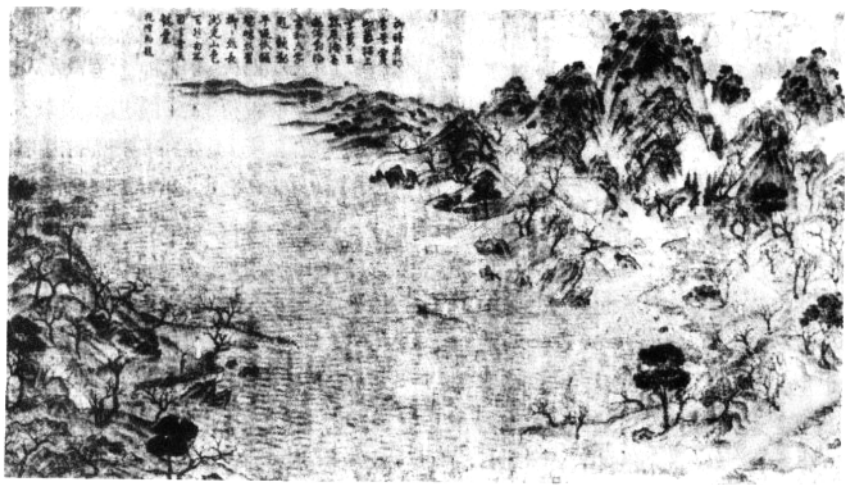

图6 展子虔《游春图》

图7 韩干《牧马图》

第四节 中国古代绘画的 繁盛时期

五代、两宋时期，封建城市经济发达，市民阶层壮大，促使绘画反映社会生活的范围进一步拓宽，服务对象也扩展到市民从而出现了明显的市俗化倾向。同时，五代两宋绘画的发展也呈现出多元化的格局。

一方面，皇室贵族出于政治需要、生活环境装饰需要和审美需要，宫廷里皇家设立了规模庞大的翰林图画院，招揽优秀画家并授予职衔，提出严格的题材要求，组织创作。特别是宋徽宗赵佶直接组织和参与绘画创作活动，使宫廷绘画一时获得迅速发展(见图8)。两宋时期曾是宫廷画派最兴旺、最活跃的阶段。

另一方面，士大夫文人画家把绘画创作视为高雅的精神活动和思想情操的体现，对绘画提出鲜明的审美标准。他们在创作实践和艺术理论上开始形成与宫廷绘画分庭抗礼的体系——文人画派。这个时期士大夫文人画家如文同、苏轼、米芾的水墨写意画逐步发达起来(见图9)。

再一方面，也有一部分平民画家与社会生活广泛接触，与民间画工密切联系，走上风俗画和年画的创作道路，从而形成了有别于宫廷画派和文人画派的风俗画派。这一时期产生了独幅版画和以雕版印刷为满足市民年节供奉需要的年画。两宋时期许多人物画家适应市民审美趣味，在

创作中广泛表现城镇社会生活风情，把现实主义绘画创作推向新的高度。北宋张择端的《清明上河图》(见图10)堪称这时期风俗画的杰出代表作。李嵩的《货郎图》与《观潮图》、苏汉臣的《秋庭戏婴图》等作品，都生动地描画出当时市井生活情景。

在人物画创作中，五代南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》，无论是人物神情刻画，人物动态描绘，画面构图安排，都达到细腻、准确、精致的程度，是绘画史上不可多得的现实主义精品。同时期人物画家周文矩的《重屏会棋图》以“战笔”勾勒衣纹，人物肖像准确生动，画面构图奇特，也是画史上的珍品。两宋时期人物画题材范围更加广泛，创作也更加活跃。北宋杰出画家李公麟，继承顾恺之、吴道子画法，专工“扫去粉黛，淡毫轻墨”的“白描”。他的《维摩演教图》，线描刚柔相济、富于韵律感，开一代新画风。武宗元也是一位画艺极高的宗教画家，他的《朝元仙仗图》(见图11)用笔畅达、极有神韵。他们的绘画风格对元明清许多画家产生巨大影响。

两宋时期出现了一些表现历史题材的人物画优秀作品。如李公麟的《免胄图》、宋佚名《折槛图》、南宋李唐的《伯夷叔齐采薇图》、金人张瑄的《文姬归汉图》。南宋梁楷善用水墨逸笔、自成一格，他的《泼墨仙人》运用粗犷的笔势和有浓淡变化的水墨纵意描绘，开创了写意人物画的泼墨画法，对文人画的发展起到启迪作用。

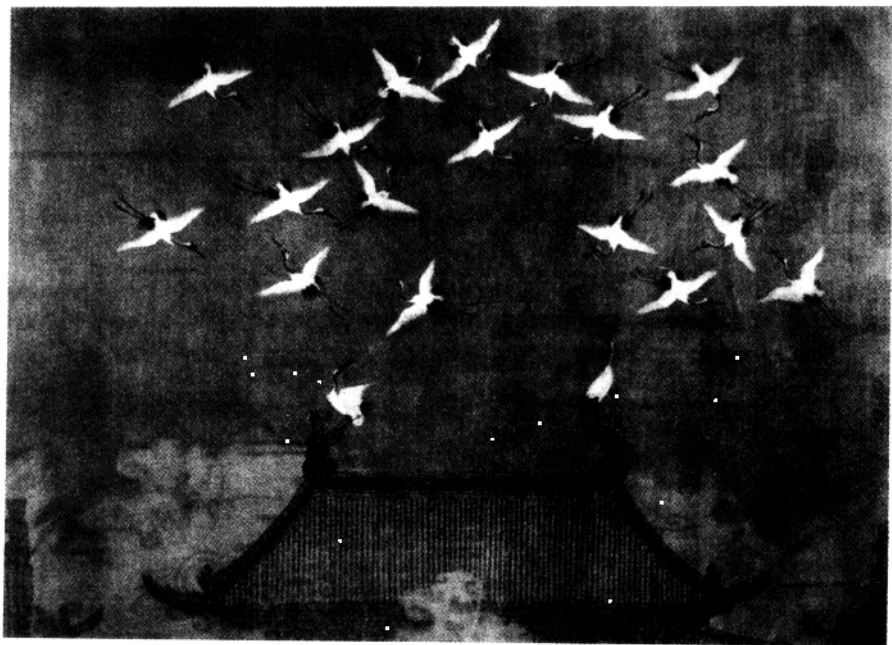

图8 宋·赵佶《瑞鹤祥云图》

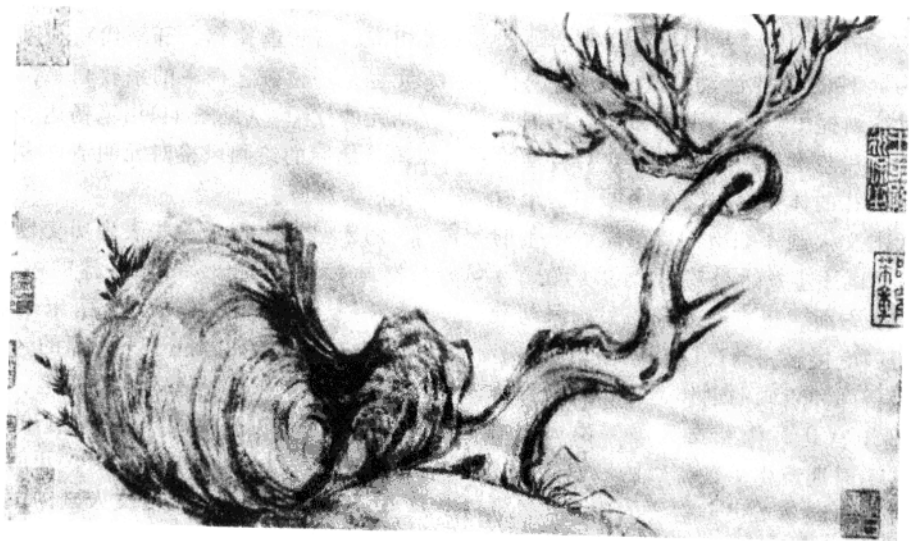

图9 苏轼《枯木竹石图》

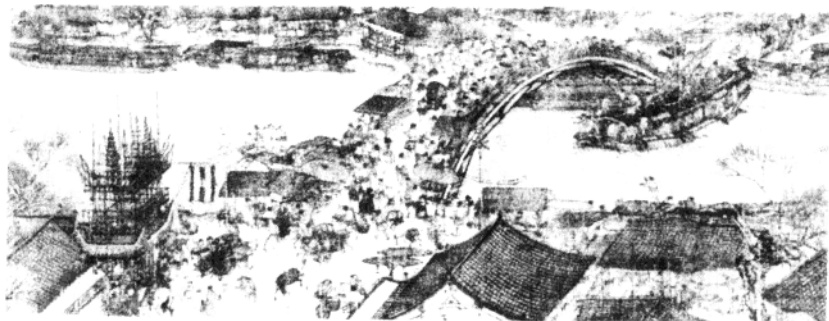

图 10 北宋·张择端 《清明上河图》(局部)

图 11 武宗元 《八十七神仙卷》(临本局部)