

国风美术

国画风采

绘画方法体系与类别

肖东发◎主编 杜友龙◎编著

国画绘画方法很多，包括水墨、重彩、浅绛、工笔、写意、白描、勾勒等，造就了国画繁荣兴盛的大气象；国画设色是在熟宣或绢上进行的，从配彩类别上可分为罩彩、淡彩、粉彩、重彩。设色具体着色方法有渲染、平涂、罩染、统染、立粉、积水、没骨点写和烘托等；人物画是国画绘画中重要题材之一，山水画在五代北宋时期趋于成熟，成为国画重要画科，壁画是最古老的绘画形式之一……

中国出版集团

现代出版社

中华精神家园

国风美术

国画风采

绘画方法体系与类别

肖东发 主编 杜友龙 编著

中国出版集团

现代出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国画风采 / 杜友龙编著. — 北京: 现代出版社,
2014.7

ISBN 978-7-5143-2467-9

I. ①国… II. ①杜… III. ①国画技法—通俗读物
IV. ①J212-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第165224号

国画风采：绘画方法体系与类别

主 编：肖东发

作 者：杜友龙

责任编辑：王敬一

出版发行：现代出版社

通讯地址：北京市定安门外安华里504号

邮政编码：100011

电 话：010-64267325 64245264（传真）

网 址：www.1980xd.com

电子邮箱：xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷：北京海德伟业印务有限公司

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：11

版 次：2014年8月第1版 2014年8月第2次印刷

书 号：ISBN 978-7-5143-2467-9

定 价：29.80元

版权所有，翻印必究；未经许可，不得转载

妙手丹青——方法与技巧

水墨重彩与写意画法 002

国画的笔法技法和墨法 009

人物山水及花鸟画笔法 028

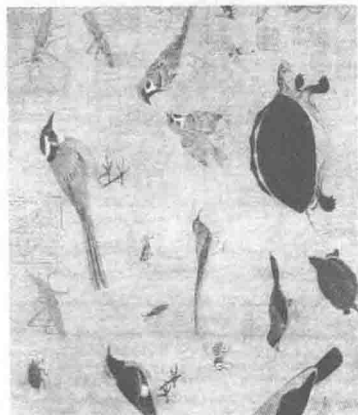
形似与神似的理论技巧 035

构图中的置阵布势章法 040

水墨渲染——设色与技法

058 设色的各种简单技法

066 山水画设色方法与特点

翰墨画廊——题材与种类

古代人物画的渊源与发展 072

古代山水画的发展和繁荣 080

古代花鸟画的起源与兴盛 088

独具特色的界画发展过程 104

壁画的历史与发展历程 112

文房之宝——载体与工具

118 国画重要绘制载体宣纸

126 丰富的载体与笔墨工具

132 颜料工具与使用技法

诗情画意——形制与装裱

装潢的基本画幅形制 138

题款印章与装潢起源 143

国画装式的展示与收藏 151

国画装潢分类及其要求 158

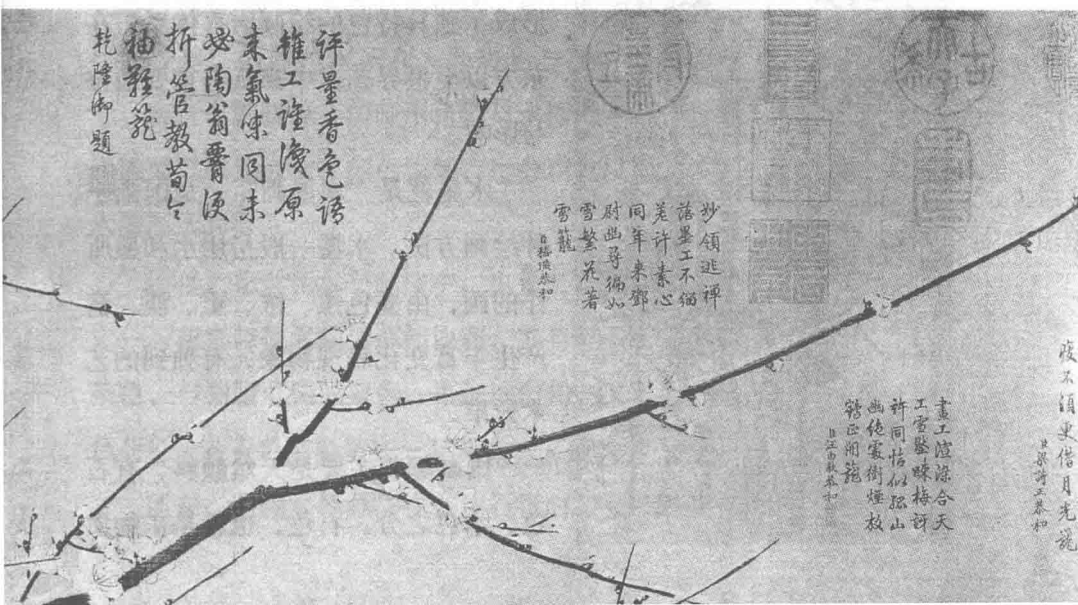
方法与技巧

国画一般被人们称为“丹青”，主要是画在绢、纸上，并加以装裱的一种卷轴画，简称为“国画”。

山水浅绛画法是国画常见画法，多用以表现深秋和早春时节及斜阳夕照的景色，其特点是素雅静淡，明快透彻。

国画中的工笔画法也称“细笔”，其与“写意”相对，是国画一种技法，属于工整细致一类的画法，也就是用细致笔法制作的画，其着重线条美，一丝不苟。

白描是国画技法名，指单用墨色线条勾描形象而不施彩色的画法。勾勒也是国画重要画法的名称之一，用笔顺势为“勾”，用笔逆势为“勒”，一般指用线条勾描物象轮廓，也称“双勾”。

評量香色語
惟工謹淺原
素氣傑同未
必陶翁晉便
折管報荀令
拙難能
杜陸師題

妙領進禪
落墨工不拙
差許素心
同年來鄧
則幽尋獨心
雪整花著
雷龍
自攝張永和

畫工謹源合天
工管醫陳梅評
許同恬似臨山
曲絕案街煙枝
錦正開施
丁巳年秋末
張永和

後不須更借月光籠
丁巳年秋末
張永和

水墨重彩与写意画法

002

国画风采
◎ 绘画方法体系与类别

国画也被称为“丹青”，其艺术历史悠久，源远流长，经过数千年不断丰富、革新和发展，创造了具有鲜明民族风格和丰富多彩的形式手法，形成了独具特色的绘画语言体系，在东方以至世界艺术中都具有重要地位与影响。

水墨就是“水墨画”，是国画一种绘画方法。水墨一般指用水和墨所作的画，由墨色焦、浓、重、淡、清产生丰富变化表现物象，有独到的艺术效果。

国画颜料主要是天然颜料，有石色、水色之分。石色，也就是矿物质

■ 水墨画创作

粉状颜料，用时需要与胶水调和。石色稳定性好，覆盖力很强，千年不变色，而且沉着厚重，漂亮而不火气，如石青、石绿、朱砂、赭石等。

人们在画国画时，如果用到水墨画法，就要用到天然石色和水色。水色是从植物中提取的颜料，稳定性较差，但易与水调和，并较易与墨协调，如花青、藤黄、胭脂等。国画用色要与水墨配合好，水墨画法要以水墨为主、颜色为辅，过分用色反而会失去水墨国画的特色。

还有，花青在水墨画法中，也是必不可少的原色之一。花青与很多颜色都能协调，如与赭石可以调成茶色，与胭脂可调成紫色，再加进白粉，又可以成为藕荷色。花青色与藤黄在一起调和，又成为了绿色。

还有，国画水墨画法中在用石青时，要有花青做

丹青 我国古代绘画常用朱红色、青色，故称画为“丹青”。《汉书·苏武传》记载：“竹帛所载，丹青所画。”杜甫《丹青引赠曹将军霸》：“丹青不知老将至，富贵于我如浮云。”民间称画工为“丹青师傅”。也泛指绘画艺术，如《晋书·顾恺之传》：“尤善丹青。”

胭脂 亦作“臙脂”，亦泛指鲜艳的红色。胭脂是面脂和口脂的统称，是和妆粉配套的主要化妆品。古时胭脂又称作燕脂、焉支或燕支，关于胭脂的起源，有两种不同的说法：一说胭脂起于自商纣时期为燕国所产得名。另一说为原产于我国西北匈奴地区的焉支山，匈奴贵族妇女常以其妆饰险面。

底色，这样很沉着又很亮。小面积用花青时，可与淋漓的水墨形成对比，尤其是在墨渍有些乱时，用花青刻画精致而具体的服饰，会很好看。

当水墨画法用到石绿时，需要用赭石做底，也可以把石绿调进赭石，效果非常适宜。这样的技法在水墨画小孩、妇女的脸部经常可以用到，画眼窝、鼻底等凹进去的地方，或在脸透视状态下转过去的部分，适当调进一些石绿，会增强脸部冷暖对比。总之，在石绿旁边最好有些赭石作为陪衬才更加漂亮。

赭石是水墨人物画中的主要色，可以根据不同人肤色适当地加进一些花青、石绿、胭脂或者墨，但基本上还是赭石调子，只是有冷暖、浓淡的分别。

在国画水墨画法中，白色最常见的是蛤粉，它与

石色、水色都能调和，不易变色，而且有覆盖力，与淡墨在一起对比显得非常高雅。但是，值得人们注意的是，国画水墨画法中的白色与白纸不同，白纸是空间，有深度，而白粉厚于画面，往前跳，要利用好这一特性。

因为白色有覆盖力，在墨用得不够精致、渗化墨迹对形体形状产生副作用时上一些白粉，起到弥补作用。当国画水墨画法中用到大面积白色时，就可从反面上色，这样既不破坏笔触，又可使画面更加丰富。

在国画水墨画法的各种颜色中，最难用的是朱磬、洋红等，这些颜色太飘，不沉着，很难与墨协调，用时必须多加小心。总之，水墨画法的用色尽量少用纯色，应该调和和使用，然后用石色衬底，水色调

蛤粉 是国画的专用颜料，一般为管装和颜料块，也有颜料粉的。它一般分成矿物颜料与植物颜料两大类，从使用历史上讲，应先有矿物、后有植物，就像用墨先有松烟，后有油烟的。

■ 写意山水画

山水画 我国的山水画简称“山水”。以山川自然景观为主要描写对象的中国画。形成于魏晋南北朝时期，但尚未从人物画中完全分离。隋唐时始独立，五代、北宋时趋于成熟，成为中国画的重要画科。传统上按画法风格分为青绿山水、金碧山水、水墨山水、浅绛山水、小青绿山水、没骨山水等。

和，这才是合格的国画水墨画法。

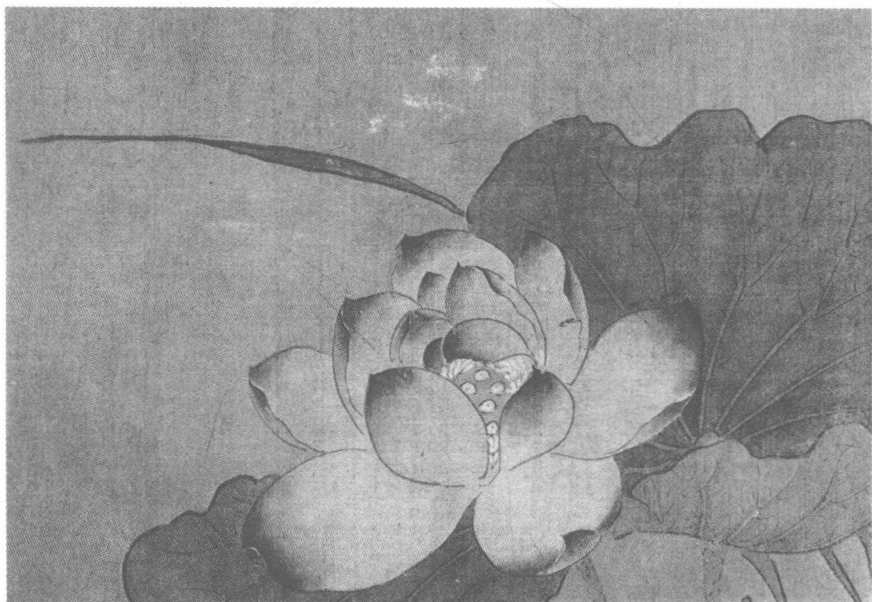
“重彩”是国画重要画法之一，其属于写意画，但在色彩上更加夸张，表现力更加突出。国画写意原则是传统国画艺术的本质特点。

关于“写意”，其实在美术史上，任何写实观念其实都是通过写意形式来实现的。国画艺术对于写实，从来都是注重画家主观表现，更加发挥绘画本身艺术语言的独立审美价值，从而使国画达到更高层次的审美境界。同时“写意”也建立了国画独特的审美体系，写意观念的确可以说是国画的精髓和灵魂。

一般来说，国画审美精神是写意的，其所追求的是一种具象而又单纯、现实而又浪漫、细微而又生动的审美意境。

国画无论是豪放风格还是工细风格，关键是要“写”出“意”来。国画无论怎样改革和演变，都不

■ 莲花重彩画

■ 敦煌壁画

能丢掉写意的精神实质，追求国画本质的审美意境，也就是写意的精神。

重彩和写意一般都要一概而谈的，国画一直是重视色彩的。当然，国画有其独特的色彩观念，但绝不是只重视黑白的“水墨”技法。所以，要发扬国画中讲究色彩的传统，使国画在色彩上呈现出一种新的面貌，这就是国画重彩画法。

重彩写意画概括来讲，就是在延续国画传统色彩观的基础上，以更丰富多采的色彩观念，继承和发扬国画写意精神，创造出一种新样式的国画画法。这种画在总体面貌上是新颖的，但在其骨子里却透露出国画的传统精神。

国画重彩写意既是传统又是创新，重彩写意在色彩运用上对视觉冲击更加强烈。重彩写意表现力更强，尤其是对人物画和山水画方面，重彩写意画赋予了作品很多生命力，给人耳目一新的感觉，相对于传

人物画 是国画的一种，是以人物形象为主体的绘画通称，简称“人物”，是国画中的一大画科，人物画出现时间比山水画、花鸟画早，大体分为道释画、仕女画、肖像画、风俗画、历史故事画等。人物画力求人物个性刻画得逼真传神，气韵生动、形神兼备。

统写意更加夸张，给予作品更多创作空间。

国画重彩写意画法，是以敦煌壁画为代表的民间重彩画法基础上，力求重振汉唐雄风，恢复色彩特有的表现力，以特有造型、色彩、肌理交织而成的视觉美感，极大强化了绘画的本质特征，丰富了国画表现力。

国画写意重彩画法呈现出多元发展，相映生辉的态势。国画重彩画法在手法上沿用了水墨画一些技巧和手法，保持了水墨画痛快淋漓的特点，而比水墨画多了几分绚烂和亮丽。

根据墨色多寡，通常写意重彩画法有两种情况，一种以墨为体，以色为用。画因墨而成立，色因墨而焕彩。另一种情况色彩成了主体，墨被当成色彩及色彩之间的调和与过渡，在颜料选用上比较广泛，有传统颜料如石青、石绿、赭石、朱砂等，也有水粉、丙烯等。

不过，写意重彩画法的共同点是以笔墨为骨，在浓墨上面施以石青、石绿、朱砂或金粉等，其色彩效果极为明丽、灿烂，追求一种恢弘而博大的气象，而在大多数重彩画中，色彩是作为画面的血肉而存在的。

因此，国画中的写意重彩画法以其独特装饰风格与情趣，以及明快华丽的色彩，为国画开拓了一个新的领域、新的空间，在国画画坛形成了一股创新国画的潮流。

阅读链接

关于重彩国画，还有一个有趣的别名，它又称“胶矾彩画”。由此可见胶、矾在国画绘画中是大量使用的。

胶是重彩画最常使用的媒介剂，只有混合了胶的颜料才能够绘画，不然只是色粉无法固定。因此，在处理国画纸张的时候，胶和明矾都有着重要作用。

国画的笔法技法和墨法

在唐代，著名画家吴道子刚刚学画时曾经拜一位普通画匠为师，这位老画匠没有什么突出成就，但是老画匠却很懂得教育艺术。

老画匠循循善诱，毫无保留地将自己全部画技传授给吴道子。当老画匠发现吴道子的画技已经超过自己时，他又胸怀坦荡地建议吴道子另择高师，鼓励他继续深造。

更为可贵的是，老画匠用自己一生总结的经验教训，教育吴道子要想取得突出成就，

狂草 属于草书最放纵的一种，其笔势相连而圆转，字形狂放而多变，在今草的基础上将点画连绵书写，形成“一笔书”，在章法上与今草一脉相承。狂草的代表人物是张旭和怀素，狂草成就是唐代书法高峰的另一方面的表现。

必须破除常规，敢于走前人未曾走过的路。

吴道子在离开老画匠后，他按照老师破除常规的指引，首先在学习上打破旧有的条条框框。吴道子一反传统学画的老路，他不是拜画家为师，而是拜书法家张旭为师，进行创造性的学习。

张旭是唐代著名的狂草书法大师，他以不拘一格、敢于创造的精神为人称道，人们颂扬他为“狂”，正是对他的创造精神的肯定。

吴道子跟张旭学习书法，他一方面从张旭笔走龙蛇的草书艺术中吸取营养，一方面学习张旭的创造精神。经过刻苦努力，吴道子终于熔书法绘画为一体，创造了泼墨山水画技。

后来，吴道子云游祖国壮丽河山，师法自然，他从丰富多彩的大自然中受到启发和陶冶，创造出不用

■ 董源浅绛山水画《夏景山口待渡图》局部

勾勒放笔挥洒的“山水浅绛画法”，成为古代史上具有开创精神的著名画家。

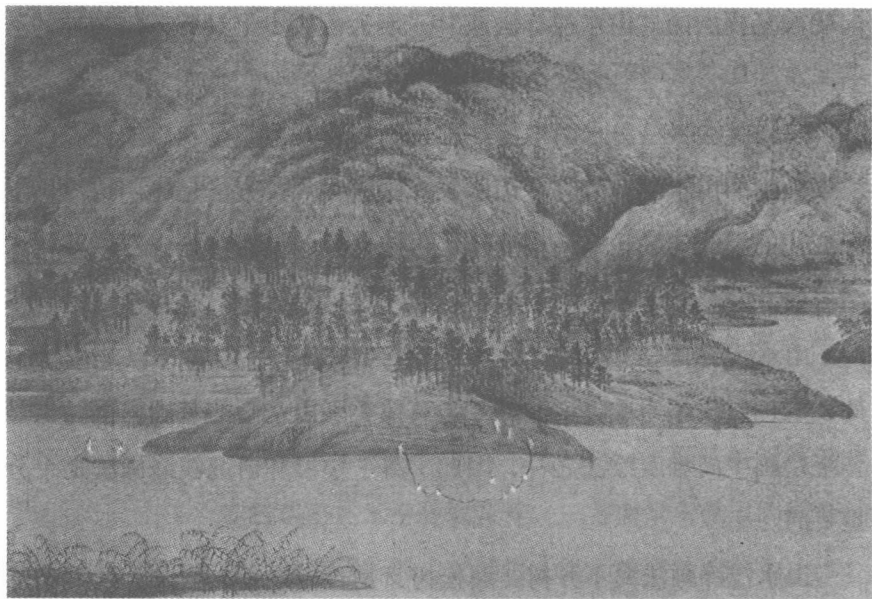
浅绛画法，是山水画中的一种绘画技巧，也就是凡以淡红青色彩渲染为主的山水画，统称“山水浅绛画法”。其方法是先用浓淡，干湿变化的墨线勾勒轮廓结构变化，再施以淡的赭石渲染山石以及树木结构处，最后用淡花青类色渲染即成。

山水浅绛画法以树、石、云、水为主要表现内容，以笔墨为构架，着色以浅赭为主。“浅绛”是其他类别山水画的基础，同时也是传统绘画中高难度绘法之一，因此了解、学习和研究浅绛画法是十分重要的。

山水浅绛画法离不开树，而松树又是百树之首，因此，学习和了解山水画中的松树，是非常必要的。了解松树和研究其画法也有两条途径，一是学习、临摹先贤画谱。二是到自然界中写生。

松树具有阳刚之美，其枝干更具有柔中有刚的美，松的叶群，更

■ 董源浅绛山水画
《潇湘图》局部

给人以清脱之感，它是我们民族心目中的吉祥树，是常青不老的象征。

松树有的像虬龙，所以人们称为“虬松”，其枝干多变，直处坦率，弯曲内敛，显出龙探青山之状。也有的松树曲中有直，似蛟入海之态。还有的松树巨臂遮天，挺拔刚毅，有拔地钻云腾飞之势。

在浅绛画法中，松树树干要中锋用笔，树干与树枝间的树杈，一般不小于90度。画树梢用侧锋，这样效果会好些。用笔顺序一般是从左到右、从上到下。

松叶组合分为两类，也就是马尾形和菊花形，也可以据此而演变。画针叶一般用笔是“虚起实落”，就是笔尖先入纸，笔腹后落，这样画出的针叶是前尖后钝，有力度，很符合画松品格，这种画法可以区别于水草等其他草类植物。

在浅绛画法中，树干皴法有的用鱼鳞皴法，有的

虬龙 原意为我国古代传说中的有角的小龙，后来被文人比喻成盘屈错节的树枝。在我国清代著名诗人姚鼐《紫藤花下醉歌》中有：“虬龙两千竿空立，瓔珞万条垂地倒”的诗句。其还是一种软中有硬的奇形兵器，为燕超双侠中的老二矮金刚蓝和所持。