

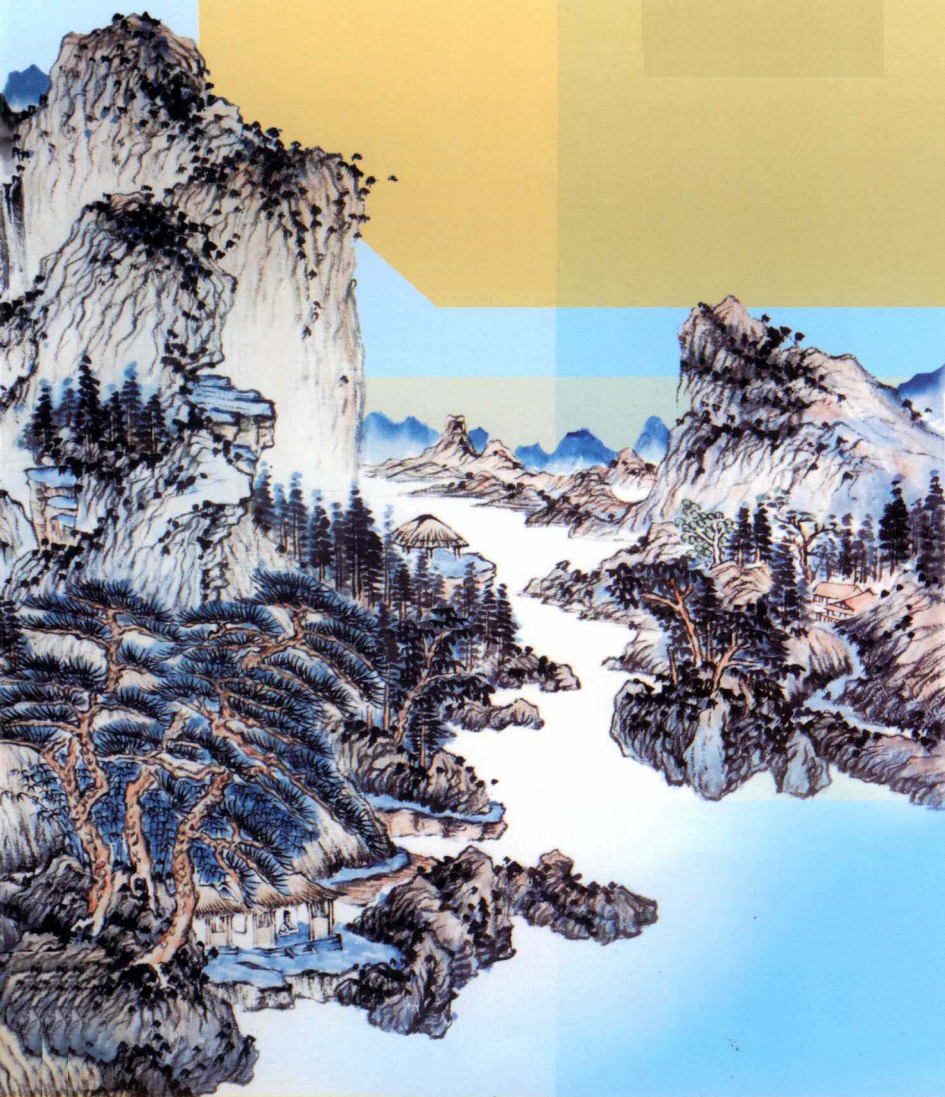

“ 十 三 五 ” 美 术 绘 画 系 列 教 材

中 国 画

ZHONGGUO HUA

主 编 张济平

zjfs.bnup.com | www.bnupg.com

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

“ 十 三 五 ” 美 术 绘 画 系 列 教 材

中 国 画

ZHONGGUO HUA

主 编 张济平

副主编 宋唯源 关铭华

邢 斌 范 墨

王文佳

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画/张济平主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2017.5
(“十三五”美术绘画系列教材)
ISBN 978-7-303-21228-6

I. ①中… II. ①张… III. ①国画技法—中等专业学校—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第213019号

营销中心电话 010-58802755 58801876
北师大出版社职业教育教材网 <http://zjfs.bnup.com>
电子邮箱 zhijiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnupg.com
北京市海淀区新街口外大街19号
邮政编码: 100875

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 890 mm × 1240 mm 1/16
印 张: 7
字 数: 180千字
版 次: 2017年5月第1版
印 次: 2017年5月第1次印刷
定 价: 24.80 元

策划编辑: 林子	责任编辑: 王强 王亮
美术编辑: 高霞	装帧设计: 锋尚设计
责任校对: 陈民	责任印制: 陈涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58808284

编辑委员会名单

主 编：张济平

副主编：宋唯源 关铭华 邢 斌

范 墨 王文佳

前言

2015年夏，中央美术学院附属中学的白文忠先生找到我，希望我能主持编写一部中国画教材。我虽然在职业教育岗位上工作了几十年，却也知道这样的教材编写起来并非易事。

首先，“麻雀虽小，五脏俱全。”既要把中国画的基础知识编写清楚，又不能过于深刻、细致，与高等教育还是有区别的。

其次，起步还要高。起步的格调、品味是关乎学生一生发展的大问题，起步不高终身受累。这本教材设置的人手课程需要精心考虑设计。尽管中央美术学院附中有几十年的教学与管理经验，也培养了大批的优秀人才，但对于全国而言情况还是有差别的。例如，生源问题、师资问题、总课时的分配问题等，都是在编写这部教材时要统筹考虑的。

再次，由于总课时的限制，有些课程要教到什么程度，又如何与后续的课程衔接，并能保证学生们在今后有足够的储备，这也是编写这部教材必须要兼顾的问题。

最后，在尽量避免过深理论性问题的同时，一些文化内涵丰富的典故我们也会巧妙地引入，以期做到既不让一些艰涩的问题所困扰，又保证高水准的撰写水平。

本教材分为三个单元：花鸟篇、山水篇和人物篇。设计的次序也是总结了中央美术学院附中几十年的教学实践，内容由易到难、循序渐进。教学活动中，把复杂的东西简单化、抽出规律性的内容进行研究，这是教材设计时必须要考虑到的问题。

第一单元花鸟篇以临摹为主，先工笔后写意。工笔画是以宋代花鸟画小品为范本展开的。宋代花鸟画（特别是工笔花鸟画）是中国花鸟画的巅峰，取材宋代花鸟画小品，既可降低难度便于学生由小到大，从局部到整体地去学习，又可保证入手的高度。同时，写生课程中提出“写物象之生机”的见解，实是非同一般的见解。写意部分选择了写意花卉的经典“兰竹”作为入手的课程。这部分的撰写者宋唯源先生在中国画界享有盛名，他在撰写操作步骤提要的短文中，遣词用句极为精辟，充满辩证思想，如果作者没有极高的学养是谈不出这样具体的画理的。其中关于文人士大夫将兰、竹托物明志的来龙去脉，以及在中国文化中所体现的独特理念讲述的清晰严谨。

第二单元山水篇则从一树一石开始，清晰地讲述了各种皴法的关系和变化，以及完成一幅作品所涉及的艺术理念及关键技法；并且专门将经典的树石法单独编成一课，以供学生进行针对性训练。本单元还展示了山水画写生中有可能遇到的各种问题，以帮助学生们顺利进入创作。

第三单元人物篇是本教材中较为重要的一部分。白描的临摹课程选择了中国绘画史中代表着两种不同审美取向的范本展开，一种是“华美艳丽”，一种是“古朴隽永”。工笔临摹的范本则是具有强烈风俗意蕴的宋杂剧小品画。作品难度不高，但技法全面，将分染、罩染、重彩等技法集于一画，造型朴素、别致，趣味盎然，可激发学生学习的兴趣，提高学生的审美修养。写生课程是人物篇的重中之重，人物半身像的工笔、写意课程都有着全面而具体的讲述与要求。创作一课为大家在选题、立意、形象的收集选择、构图的研究以及形式语言的确立等方面，提供了清晰的思路和可资借鉴的经验。

本教材中有些课程可以根据实际教学要求的不同加以调整，如可将半身像人物写生改为头像写生等。同时需要说明的是，和中国画专业紧密相关的书法和速写课程，其实对中国画的教学影响至深，但因承载任务所限，在此不便详述，应另有教材出版。

本教材特邀请以下先生作为撰稿人：花鸟篇由宋唯源先生、关铭华先生执笔；山水篇由邢斌先生执笔；人物篇由范墨先生、王文佳（女）先生执笔。

以上诸先生或是当代享有盛名的中国画艺术家，或是近年来中央美院研究生毕业的青年才俊。他们大都在各大院校从事中国画的教学工作，有着丰富的理论与教学实践经验。

本教材在编写过程中，得到李可染画院院长李庚教授、王海鲲先生的大力支持，并提供了李可染先生作品的珍贵底片作为本教材的资料；同时，还得到全国文化艺术职业教育教学指导委员会的指导，在此一并感谢！由于编者学识所限，编写过程亦显紧张，书中若有不足之处，诚望各位专家、同行提出宝贵意见。

张济平

目 录

课前准备	1
------------	---

第一单元 花 鸟 篇	5
------------------	---

第 1 课 走进花鸟画	6
第 2 课 工笔花鸟画临摹与写生	13
第 3 课 写意花鸟画临摹	20

第二单元 山 水 篇	27
------------------	----

第 1 课 走进山水画	28
第 2 课 树石法练习	40

第 3 课 山水画临摹	45
-------------------	----

第 4 课 山水画写生	49
-------------------	----

第三单元 人 物 篇	53
------------------	----

第 1 课 走进人物画	54
第 2 课 工笔人物画临摹与写生	62
第 3 课 写意人物画临摹与写生	70
第 4 课 人物画创作	74

附：经典作品赏析	79
----------------	----

课前准备

“工欲善其事，必先利其器。” 选择合适、易用的工具和材料可以让我们的学习事半功倍，也可以增添我们的学习兴趣。

一、毛笔

学习中国画，毛笔的选择很重要。好的毛笔笔头讲究“尖、圆、齐、健”，以及笔杆的笔直，这样的毛笔能较好地表达出作者的笔墨意蕴。毛笔主要分为羊毫、狼毫和兼毫，另有兔毫、熊毫、鸡毫等不同品类的笔毫，都是历代使用者实践的结晶，有兴趣者可以进行尝试。

写意画可选用狼毫笔、兼毫笔。狼毫笔弹性好，笔锋挺拔，苍劲有力，适合用于树石枝叶、人物轮廓的勾勒与皴擦。例如“兰竹笔”，用于兰花、竹叶的勾画，因其笔锋弹性好。羊毫笔比较柔软，吸墨量大，适于大面积上墨、染色以及表现圆浑厚实的点画，如“白云

笔”，用于分染、接染、点染等，吸水性较好。兼毫笔用两种刚柔不同的动物毛制成，兼具羊毫笔和狼毫笔的长处，刚柔适中，又根据羊毫、狼毫所占比例的不同而效果不同。这三种类型毛笔，学生可根据需求选用（图1）。

工笔画基本采用中锋勾勒细而匀的线条，故多选用狼毫这类细而尖的“勾线笔”。常用的勾线笔有衣纹笔、叶筋笔、大小红毛笔、蟹爪笔、拖线笔等，大、中、小号要酌情选取（图2）。设色工笔画，需配合羊毫笔做染色用。

二、墨

墨主要有松烟墨和油烟墨两种（图3）。油烟墨光泽细润，色调微暖，适宜书画；松烟墨光泽较淡，色调偏冷，多用于黑色的鸟类羽毛等渲染。另有瓶装墨汁，方便易用，但不适宜长期使用（图4）。

三、纸和绢

纸分生纸、熟纸和半生熟纸（图5）。生宣纸是没有经过矾水加工的宣纸，特点是吸水性和渗水性强，遇水即化开，易产生丰富的墨韵变化，能收到“水晕墨章”“浑厚华滋”的艺术效果，多用于写意画。熟宣纸经过处理，其性能是不渗水、不洇水，所以适用于工整细腻的工笔画。半生熟纸易于控制，适宜初学者反复斟酌，也适用于积墨的作品。在临摹练习时同样可以选择泥金纸、皮纸、毛边纸等其他类型的熟纸、半生熟纸。在明代以前，人们所用的纸大多是熟纸或者半生熟纸。

绢是一种丝织制品。中国画用绢有生

图1 毛笔

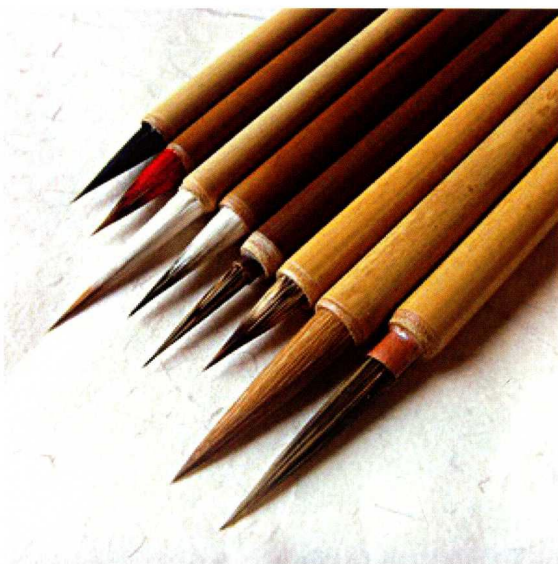

图2 各种用笔

图3 墨块

图4 墨汁

图5 纸

绢、熟绢两种。生绢性能更像生宣纸，墨或色画上去容易渗化；熟绢经过胶矾水刷制，像熟宣纸，但使用起来比熟宣纸更加细腻滋润。

古时受到抄纸工艺的限制，大幅的纸并不易得，所以古代绘画多为绢本。我们选择临摹作品的范本时一定要分清原画所用的是纸还是绢。

四、砚台

砚台品类众多，可以选择石质细润的端砚或者歙砚（图6）。品质好的砚，质地细腻而温润，所研之墨画到纸上层次丰富，墨色隽永。特别是在绢本上绘制时，研出的墨附着力要比墨汁强得多；另外，用墨汁的同学准备一个较为坚实的墨盒或者白色小盘子即可。

图6 砚台

五、颜料

颜料分矿物质颜料（石色）和植物颜料（水色）以及化学合成颜料三大类。植物颜料有花青、胭脂、藤黄等；矿物质颜料有赭石、朱砂、朱膘、石青、石绿等（图7）。由锌管包装的中国画颜料大都是化学合成颜料（图8）。天然矿物质颜料和植物颜料颜色比较沉稳，且经久不变。锌管装的颜料使用方便，但它是化学合成制品，与矿物质颜料和

图7 矿物质颜料

植物颜料相比，色彩偏差较大。

六、胶矾水、水胶带等

胶矾水用于画面漏矾和固定画面颜色。胶主要用于调和矿物色。矿物质颜料是颗粒状的矿石，呈粉末状，本身没有黏性，所以需要胶调和。

胶矾水的比例，清代《芥子园画谱》上说：“夏季宜六胶四矾，秋季宜八胶二矾，冬季宜七胶三矾。”调制过程中应该注意白矾研成细末才好溶化，而且不能用超过65摄氏度的热水浸泡，而胶最好熬制或用沸水化开。调制胶和矾时的水量，以刚好溶化的饱和状态为准。分别溶化后，把矾兑入胶中使用。调制好后可以用手指轻沾胶矾水，味道略苦涩，手指感觉胶矾水稍微有点黏性即可。

水胶带用于固定画面，特别是绢本作画时会用到（图9）。

图 8 管装颜料

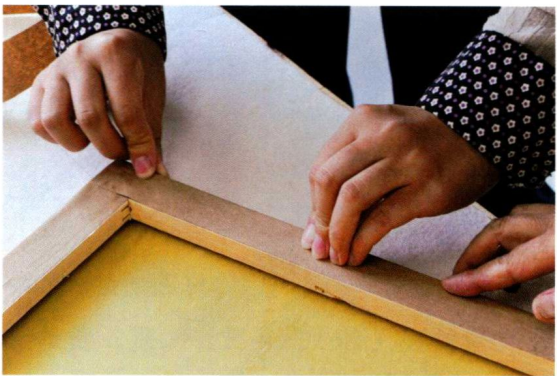

图 9 用水胶带封绢

第一单元 花鸟篇

学习 目标

1. 系统了解花鸟画的发展脉络，体会古代花鸟画的“造境”和“借物抒情”的诗意表达。
2. 了解花鸟画学习过程中所需要的材料及其基本应用技法。
3. 通过对宋代工笔花鸟小品的临摹，初步掌握工笔花鸟画的绘制技法和步骤。
4. 通过对兰竹表现技法的学习、研究，由此及彼地掌握写意花鸟画的技法。

导入

如果你置身于博物馆中，透过玻璃观看古代花鸟画，或许你会有以下思考：

第一，数百年前甚至数千年前的植物、动物和现在有区别吗？为什么画中的对象既熟悉又陌生，既“写真”却又不那么写实？

第二，古代工笔画中的描绘对象有没有什么特殊意义，有没有所谓“约定俗成”的组合“样式”？

第三，富丽堂皇、细腻复杂的工笔花鸟画是用什么样的工具和材料完成的？

接下来的内容，相信对大家有所启发。

走进花鸟画

图 1-1 仰韶文化 鹳鱼石斧图彩陶缸

图 1-2 战国 人物龙凤帛画

花鸟画作为中国画的视觉表征和造型艺术语言的重要组成部分，其造型和色彩语言构成了一个源远流长的独特体系。花鸟画以劲利而丰富的笔墨、浓郁的色彩，象征性地表达了花鸟物象背后的文化寓意，抒发了作者的情感。

花鸟形象作为绘画形式，比人物、山水出现得更早，石器时期的岩画、彩陶以及殷商时期的青铜器作品中都有大量的动植物形象。例如，收藏于中国国家博物馆的鹳鱼石斧图彩陶缸（图1-1）中鸟的形象已为人们所熟悉。此陶缸1978年出土于河南临汝县（今汝州市）阎村，所绘装饰纹样已能相对独立于器型，进而有纯粹性的画面表现。有学者认为这标志着史前绘画由附属于实用器型的纹饰绘画向独立物象绘画发展。其中的单色平涂和双勾填彩已开中国传统绘画表现技法之先河。湖南长沙子弹库战国楚墓出土的《人物御龙帛画》和湖南长沙附近的陈家大山战国楚墓出土的《人物龙凤帛画》（图1-2）中的龙凤形象可谓已知发现的最早的“卷轴画”，其绘画独立性和手法的成熟成为绘画史的关注重点。其中《人物龙凤帛画》中的凤鸟形象，在毛笔生动的中锋用笔基础上结合淡淡的墨色分染，可谓开工笔花鸟画之先河。及至秦代，毛笔的表现逐渐增多，秦代彩绘牛马鸟纹漆扁壶（图1-3）中的游丝描可以看出用毛笔勾线的进一步成熟。在汉画像石中，花鸟形象同样精彩纷呈。鱼鸟图式已经摆脱了之前较为随性的构图样式，在构图样式、物

图 1-3 秦 彩绘牛马鸟纹漆扁壶

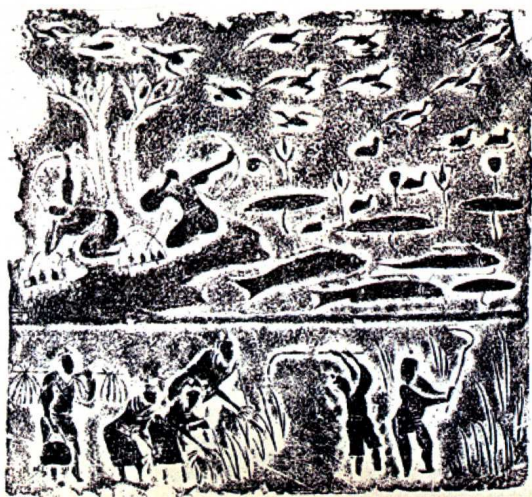

图 1-4 东汉 弋射收获画像砖（拓本）

象组合和主题象征方面已经形成了程式化发展的趋势。画像石和画像砖中的表现内容多为现实事物同原始神话及巫术结合的产物，是当时生产力低下的社会文化中的“图腾”崇拜，如弋射收获画像砖（图1-4）。在画像石的实物制作中，程式化的表现有利于生产，同时相似的构图样式能明确地反映约定俗成的文化象征。虽然早期艺术品中的花鸟形象并没有相对独立地形成系统成熟的图式，但其中所包含主题的象征性、构图、造型和技法程式化的不断完善，却一直影响着后世花鸟画的发展以及图式传承。这些具有较高辨识度的花鸟形象，在远古时代充当着巫术以及图腾的“符号”表达。

想一想

花鸟形象为什么会最早成为古人描绘的对象？

花鸟画成为独立的画科，经历了较漫长的历史积累。以独立的花鸟画形式出现并具有明确主题的作品始见于魏晋南北朝期间，如顾恺之的《凫雁水鸟图》、陆探微的《斗鹅图》、陶景真的《孔雀鹦鹉图》等。虽说这些作品只见记载，原作早已失传，但从同期的敦煌壁画、墓室壁画中可以看出，花鸟的表现技法日趋成熟（图1-5）。

到唐代，花鸟画逐渐成为独立的画科，这时期不少花鸟画家以其精湛的技艺而名垂后世。初唐薛稷为画鹤名手，曹霸、韩幹、陈闳画马独盛一时，韩滉、戴嵩精专画牛，等等。韩幹所画《照夜白》结构准确，极有神气；韩滉《五牛图》（图1-6）中所画之牛侧面、正面结构精准，体积饱满。

花鸟画在五代进入了一个重要的发展时期，形成了以南唐徐熙和西蜀黄筌为代表的“徐”“黄”二体。沈括在《梦溪笔谈》中对“徐”“黄”二体之间的具体差异评论道：“诸黄画花，妙在赋色，用笔极新细，殆不见墨迹，但以轻色染成，谓之写生。徐熙以墨笔画之，殊草草，略施丹粉而已。神气迥出，别有生动之意。”其中“黄派”的图式多通过工笔重彩细腻刻画珍禽异兽，其富丽典雅富有装饰性的风格，为皇家歌功颂德，粉饰太平。“黄派”

图 1-5 西魏 狩猎图（局部）

图 1-6 唐 韩滉 五牛图

图 1-7 五代 黄筌 写生珍禽图

的取材和技法为后代画家，特别是工笔画家对花鸟画吉祥富贵的寓意做出了一个基本图式。黄筌流传下来的唯一作品《写生珍禽图》（图1-7）是给其子黄居宝的课徒稿。从中可见画法之细腻精微，工笔花鸟画的造型技法已经非常成熟。而徐熙对于自然物象有着另一个角度的关注和技法表达，其为后世文人画以比兴手法传达个人生命状态和追求找到了一个突破口。

宋代是花鸟画大发展的时期。黄氏父子之后，工笔花鸟画大家以赵昌为主要代表人物。他精于“写生”，设色技巧极精，技法题材近于“黄体”工细一派。到宋神宗、哲宗时期，崇尚工细刻画，讲究形似的“黄家画风”逐渐被以崔白为代表的新派花鸟画光芒所掩盖。其作品注重写生，并主动融入书法用笔，而不满足于铁线描、游丝描等较单一的笔法，对后世花鸟画发展影响巨大（图1-8）。而北宋的院体花鸟画进一步向工笔写实发展，笔法细腻，使工笔花鸟画的水平达到了顶峰，同时发展了“勾填法”“勾勒法”“没骨法”及白描墨染等多种风格流派。

宋徽宗赵佶就是当时的代表人物，他继承了黄筌画派的勾勒填彩，又兼取徐熙、崔白、易元吉等画家的特点，形成工整妍丽、精密奇巧的风格。南宋画院继承北宋院体画的繁盛，形成中国古代工笔绘画的最后一个高峰期。南宋花鸟画多以“折枝写生”为主，多以扇面、册页等雅玩小品形式出现，名家中有林椿、李迪、吴炳等（图1-9）；另外当时的一些山水画家如马远、梁楷等，开始以各自的山水画笔法画花鸟，并形成独特的风格，开

图 1-8 北宋 崔白 双喜图

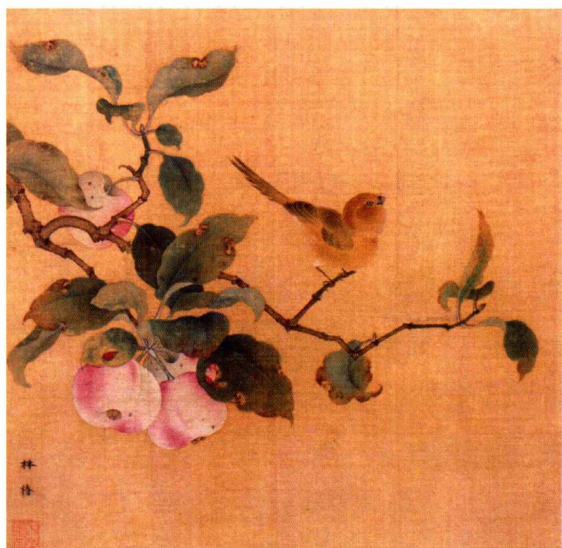

图 1-9 南宋 林椿 果熟来禽图页