

芳草地 初级绘画技法丛书

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

怎样画国画

上海人民美术出版社

芳草地初级绘画技法丛书

怎样画国画

编者：陈心懋

上海人民美术出版社

责任编辑 谢 颖
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

怎样画国画

芳草地初级绘画技法丛书

编者：陈心懋

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2 插页8页

1998年4月第1版 1998年11月第2次印刷

ISBN 7-5322-1994-1/J · 1878

定价：5.00元

前 言

少年朋友们,你们经常在报刊、杂志、画册、年历、电视节目、各种美术展览中见到中国画,觉得它很美,很有特点。也许是水墨淋漓的画面效果吸引了你,也许是栩栩如生的形象刻画吸引了你,也许是诗、书、画、印共存的独特形式吸引了你。总之,众多少年朋友有着浓厚的兴趣,也想尝试着学画中国画。这本书将告诉你:什么是中国画,中国画有些什么特点,画中国画应具备怎样的知识和技能,中国画的种类、工具和具体作画的方法等等,相信它能成为你的良师益友。

目 录

前 言

一、什么是中国画？

(一) 关于“中国画”的名称 (1)

(二) “写神”与“写意” (2)

二、工具、材料及使用

(一) 笔墨纸砚 (4)

(二) 中国画颜料 (6)

(三) 笔法 (6)

(四) 墨法 (13)

三、人物画

(一) 白描 (20)

(二) 人物写生 (23)

四、山水画

(一) 工笔山水画 (32)

(二) 写意山水画 (33)

(三) 山水画写生 (35)

五、花鸟画

(一) 白描花卉 (39)

(二) 工笔花鸟画 (40)

(三) 写意花卉 (43)

(四) 翎毛虫鱼 (48)

附图

一、什么是中国画

(一) 关于“中国画”的名称

在古代,是没有“中国画”这个名称的,只是在近代西洋画大量传入我国后,为与之区别,才将中国因有民族特色的绘画,称为中国画。具体说,就是指用毛笔画在宣纸上,用线条和浓淡不一的墨色和色彩来表达独特意境的绘画方式。

中国绘画的传统,主要是由画工(即民间艺人)和文人创造的。原始艺术青铜器、秦始皇兵马俑、汉代壁画、画像砖、雕刻、敦煌壁画,还有数不清的民间绘画,一般都不是画在纸上,也不具名。到了魏、晋以后,出现了所谓的“文人画”。他们作画讲究内涵、修养和诗、书、画、印的结合。历史上著名的文人画家有晋代的顾恺之;隋朝的展子虔;唐代的阎立本、吴道子等;五代的荆浩、董源等;两宋的李成、范宽、郭熙等;元代的赵孟頫、黄公望、倪瓒等;明代的文徵明、唐寅、仇英、董其昌、陈洪绶等;清代的“四僧”、“四王”、“金陵八家”、“扬州八怪”;晚清的“海上四家”;近现代的黄宾虹、张大千、齐白石、刘海粟、徐悲鸿、潘天寿等等,无不为中国绘画的发展作出了重要的贡献。

(二) “写神”与“写意”

中国绘画在艺术表现上与西洋画有许多不同的规则和特点。“写神”和“写意”便是其中重要的部分。也许，少年朋友们看了中国画以后，总觉得在比例造型上不真实，不像西洋画那样比例精确、形象逼真。其实，古人很早就明白，有形不一定有神。东晋画家顾恺之就明确提出“以形写神”的主张，因为“形似”不一定等于“神似”，“形”是为“传神”服务的。为了更好地做到“传神”，“形”的表现就可以很自由、灵活，甚至可以夸张地去表现。

早期绘画在描绘人物方面，特别讲究“形”和“神”。“神”就是神气、精神、风貌、性格。因此，“以形写神，形神兼备”就成为中国画造型的原则，这原则应用在人物画中，很容易理解。但是，你是否知道：这也是中国画表现一切自然物象的法则，即对一山一水、一草一木、一虫一鸟，都要通过外形来抓它的“神”，表现它的内在的生气、精神。这是中国画最大的特点之一。

中国绘画的另一大特点是“写意”。少年朋友们也许知道：水墨画也可以称为“写意”画，有“大写意”、“小写意”之分。与“写意”画相对的是工笔画。其实“工笔”与“写意”只是表现方法的不同，在审美原则、艺术观念上，它们是完全一致的。

什么是“写意”呢？就是指描绘一种观念、意思、心得和感想，包括作画时的激情和表现画家的个性，是画家对自然的观察、认识的体验和总结，并通过变化生动的笔墨、线条、色彩，来表现、传达各种艺术形象。“写意”是“写神”的延续和发展。正如中国的戏剧一样，既是写意的，又有对事物的

深入细致的刻画,而这种刻画又是通过高度的提炼、概括来完成的。

少年朋友们,至此,你们对什么是中国画,以及中国画有哪些特点,已有了一些初步的认识了。

下面,我们将通过中国画的使用工具的介绍,来了解如何具体地学画中国画的方法,包括人物画、山水画、花鸟画这三大类的绘画技法。

二、工具材料及使用

(一) 笔 墨 纸 砚

笔、墨、纸、砚，又称“文房四宝”，是中国绘画特有的工具。如果你喜欢中国画，又想试着画的话，那就应该首先了解中国画的工具性能和特点。

中国画的工具，一般来说是：笔、墨、纸、砚、颜料等。

笔：毛笔是画中国画最主要的工具。人类最早出现的毛笔主要是用兽毛制作的，在漫长的使用过程中，我们的祖先利用毛笔富有弹性和变化丰富的特点，创作了许多美丽的图案和绘画作品，加上毛笔在书写中那富于节奏的变化，逐渐形成了中国书画的特有韵味。最早的绘画，如原始时期陶器上的图案(如马家窑陶器)，即是用毛笔画成的。

现在毛笔的种类很多，一般说来，可分软(羊毫)、硬(狼毫)和软硬合制(兼毫)三种。

羊毫笔较柔软，吸水性强，但弹性较差，用得最多的是上色和渲染，这主要是利用它吸水多的特点。

常用的羊毫笔有：鹤午、玉兰、大统、羊提等等。

狼毫笔的特点是坚挺，吸水性不强，富有弹力，在绘画中是用得最多，尤其在工笔画中，常用它来勾勒线条。

常用的狼毫笔有大、中、小三种，分别是：兰竹、山水、点梅、叶筋、衣纹等等。

硬毫笔中现在还常用马尾、猪鬃和其他硬兽毛制作的。

常用的硬毫笔有：宋笔、山马笔、龙须笔等等。

兼毫笔则软硬适宜，可用于勾勒，也可施染、点厾、上色，是书画家用得较多的工具。

常用的兼毫笔有：白云、兰芯、合毫、七紫三羊等等。

另有更软的，如用婴儿头发制成的胎毫笔，使用时会产生特殊效果。

中国古代制笔特别讲究，材料选择严格，笔杆也有各式各样。少年朋友在选择绘画用笔时，只要注意四个要点就可以了，那就是尖、齐、圆、健。尖，是指笔锋，新笔不能没有锋，笔毛聚拢而不散。齐，是笔尖压平时，笔毛仍保持着平齐。圆，是指作画时笔锋能圆转。健，是劲健，任凭你上下顺逆、皴擦，都能收敛而有弹力。各类笔除毫毛不同外，还有粗细、大小、长短和颜色的区别。

新笔买来后，笔锋有胶，可以用温水浸泡，使它自然散开。如新笔久放不用，可在笔盒中放些樟脑精和烟丝，再用塑料纸包好，以免虫咬蛀蚀。

毛笔使用之后，应该洗净擦干再存放，否则会减少笔的使用年限。

墨：墨的制作，通常使用的分油烟、松烟、漆烟等。油烟墨黑亮，是作画的好材料；松烟墨是黑而无光，画中用得较少；漆烟墨为中性。现在用得最多的是墨汁，墨汁用起来既省事又方便，且浓黑有光。常用的墨汁有“曹素功”、“一得阁”等。

纸：中国画的用纸可分两大类：生纸和熟纸，统称为宣纸。

生宣纸极易吸水，通过水墨渗化，能营造出独特的笔墨情趣，一般多用于写意画。

熟宣纸是用生宣纸经胶矾水刷制而成,故不再渗化,其特点是可以慢慢勾勒,层层渲染。一般多用于白描工笔画。

除宣纸以外,绢也可以作画。

砚:砚在当代几乎已成为观赏品了。因为很多人懒于磨墨,常常用墨汁替代;但如果少年朋友们要真正学习画中国画,就应该学会亲手磨墨,这时就要用到砚了,一般选择石质硬而细,便于发墨的即可。

其他还应准备一些调色碟、笔洗、镇纸等,都是学画中国画所必需的用品。

(二) 中国画颜料

中国画的颜料大多是从自然物质中提炼出来的,所以也称自然色。它们分为两大类:一类是矿物质(即石色),另一类是植物质(即水色)。

石色常用的有:石青(头青、二青、三青)、石绿(头绿、二绿、三绿)、朱砂、赭石、石黄、朱砂、白粉(蛤粉)等等。

石色由于矿物质研细加骨胶而成,所以经久不褪色。

常用的水色有:花青、藤黄、胭脂、洋红等等。

水色易于渗化。水墨画的上色常用水色,色泽滋润。缺点是容易褪色。

红、黄、蓝是三原色,可以调出各种颜色。国画颜色现在有制成锡管的,十二色一盒,使用方便。

(三) 笔法

笔法就是用笔的方法,也称用笔。用笔是一幅画的“骨架”。除了用笔要有骨架的力度以外,还要有抑、扬、顿、挫

的节奏——这与书法用笔的道理完全一致。在作画的过程中,用笔的变化是非常多的。一般中锋用笔永远是主干,而侧锋是用来辅助它的;中锋的作用是把整幅画的体势建立起来,侧锋则通过用笔的变化来增加它的意趣。

我们在写毛笔字时,大概都已学过一些关于怎样握笔的方法,也可能有一些体会。画中国画的握笔基本上与写毛笔字相同,只是可以更自由一些。比如对于长而直的线或曲而短的线,用笔的方法、执笔的方式就有所不同。一个基本的要点就是:能控制笔锋随意往下按,又能控制笔锋随时往上提。同时要注意腕部的灵活性。如果你们要画大一些的画,则一定要提腕。在提腕时,这种由运肘到运腕再灵活地运指是绘画中经常遇到的,这也是中国画的基本功之一,当然是要常加练习的。画小幅画或工笔画时的握笔一般比较紧,握在笔杆的下端一些。而画大幅画或写意画时则握笔可以松一些,往上一些。一个原则就是:握笔要便于肘、腕、指的灵活运用(图1)。

一般常见的用笔主要是中锋、侧锋、逆锋、拖锋、散锋等多种。

图1 握笔的姿势

(1) 中锋

中锋即笔锋在中间。下笔时中间用力，笔杆较直，笔痕呈圆柱形，笔锋不团、不偏，就是中锋。一般写楷书常用中锋，工笔画中的勾线，也以中锋为主。一幅画的用笔变化再多，中锋用笔还是“骨架”。没有中锋，一幅画就容易散、乱，缺乏力度(图2)。

中锋用笔，练的是对笔的控制、力的控制，即对力量的训练。笔力控制住了，线条才平实有力，不板不滞，不漂不浮——这是“平”的基本要求。练中锋行笔常见的毛病就是，两头有力而中间松浮。这是要靠反复训练来逐步克服的。

(2) 侧锋

侧锋就是偏锋，就是笔偏向一方。偏锋因为行笔的快慢和着力方向的不同，可以出现很多的变化。偏锋既是中锋的辅助，又有很强的自我表现力。它能同时表现线和面，又具有挺劲、粗重或蓬松、灵巧等种种效果。

侧锋练习可由山水画勾勒入手。山水画中的石坡、树木的勾勒比较适宜用侧锋

图2 中锋勾勒

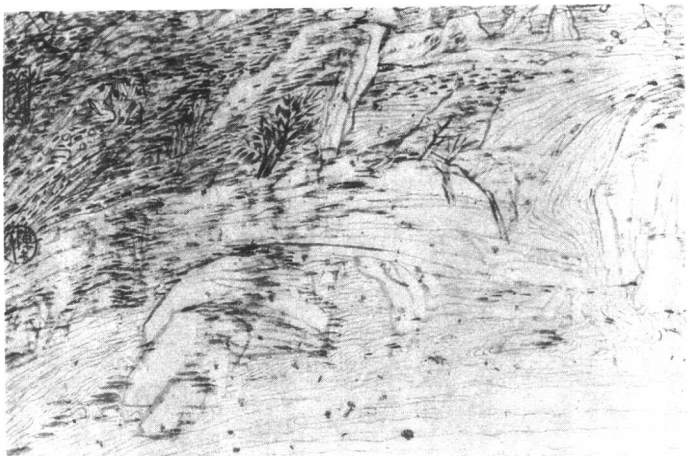

图3 侧锋勾勒的山石、树木

来表现,有时则可以中、侧锋并用(图3)。

侧锋用笔对“力”的把握与行笔要点,基本上与中锋相同,只是可以更自由、更活泼,执笔方法也可以更多样。

(3) 逆锋

所谓逆笔,就是与平常用笔的方向相反。比如一般总是由上往下,由左往右画,而逆笔则相反。在实际运用中,往往几个顺笔下来,就需要有逆笔的穿插变化,比如山石、树木的勾勒、皴擦,人物衣纹、花卉藤草的勾勒、点染中,都会大量遇到这类用笔方法(图4)。

逆笔不分中、侧锋,即中、侧锋都可以有逆笔。逆笔的基本要点是:笔锋在逆行中受阻,因而显得涩、不流畅、笔锋毛,用于表现苍劲、拙朴的事物是非常有利的,而且可以与正、侧锋的用笔形成有趣的对比。

(4) 拖锋

拖锋就是用笔斜拖着画出的线。一般说拖笔都是用侧

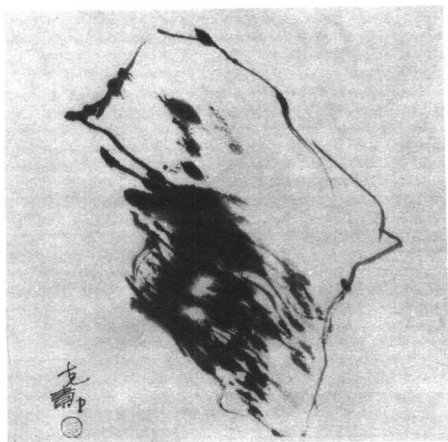

图4 逆锋勾勒的山石

锋而拖出有变化的线。但是如果笔尖在中间,那么拖出的线就是圆润的。这种拖笔的方法也属于中锋。侧锋可顺可逆,但拖笔一般都是顺着拖。拖笔出现的线一般都比较长而松。为什么要有拖笔?因为

为拖笔适合画较长的线,比如长的衣纹、宽宽的江面中的水波纹、或云雾缭绕、水波滚滚等,都适合用拖笔来表现(图5)。

图5 拖锋勾勒的水波纹

拖笔一般握笔靠后,指尖和手腕都较放松,笔稍横或斜躺,在行进中,用中指轻轻拨动,以形成动的节奏。

(5) 散锋

我们常说国画中行笔的要点是平、直、圆、留,这主要是指加强力的表现。在中锋力度的基础上,运用拖锋的笔毛散开所形成的对比变化和节奏意趣,使画面有了一种空灵、松弛的美感。这就是散锋用笔的特点。初学者应首先学会用中锋着力勾勒,再辅以侧、逆笔法以形成变化,后用散锋制造气氛和效果(图6)。这是一般的顺序,主要是便于掌握。

图6 用散锋表现的树丛

以上简述了一些常用的笔法,之所以要分开来介绍,是为了使初学画国画的少年朋友们理解起来方便,也便于记忆。但实际运用中常常是各种笔法综合并用,在写意画中尤其如此。初学中国画,常以工笔白描入手,就是先练习中锋的正笔勾勒。这种练习便于掌握中锋行笔的规律,也是

其他一切运笔的基础。之后再旁及其他,就有了功底,容易学,也易见效果。反过来,一上来就学写意画,画时很痛快,久之仍不见长进,其原因就是没有掌握好用笔的基本规律和法则。

(6) 关于“线”

以上讲了中国画用笔的几种情况和要点。那么,用笔画出的又是什么呢?不是线,就是点和面(点是面的一种)。我们应该理解:面是线的扩大,而线则是面的延续。中国画用笔的难度,说到底,还是在于线。那么,为什么中国画要用线?难道不能以面来代替?

这就牵涉到中国画的特点。首先,中国画是具有装饰性的。它不在于对事物表面的逼真摹拟。其次,中国画最早的产生,与中国的文字同源,表现在用线的规律与节奏、线的空间与心理的结构等,都与文字相似。所以用线(即用毛笔画出有抑扬顿挫性、有节奏的线)是中国画最重要的基本特点之一。

线在中国画中的作用,不仅作为概括形体的轮廓,而且也表现其转折、体积、空间、质感、动

图7 线描人物