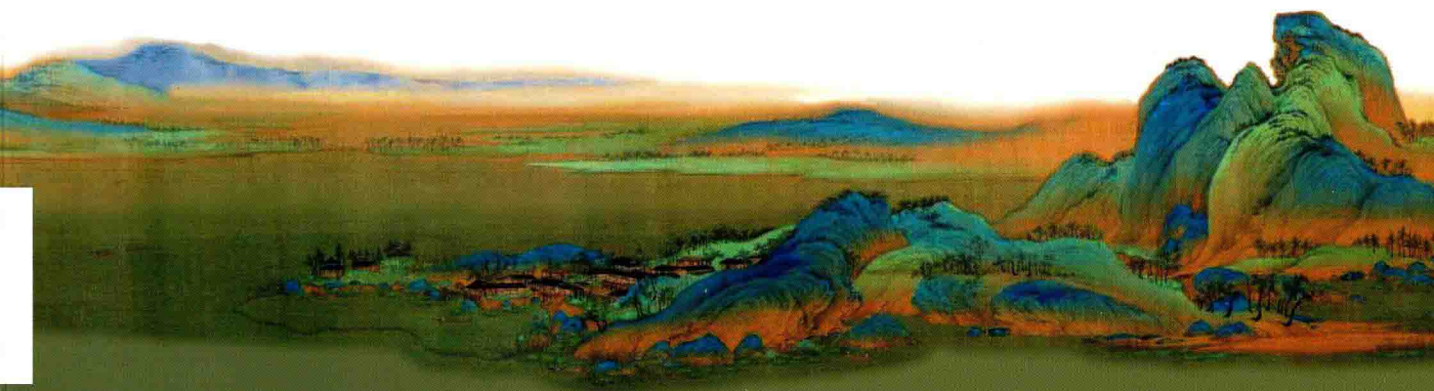

美术教育名师课例教学系列丛书

陆红阳 伍小东 文海红 蓝学会 主编

中国画 技法

郑振铭 曾作燃 戴楚婷
张威涛 孔令宇 伍小东 编著

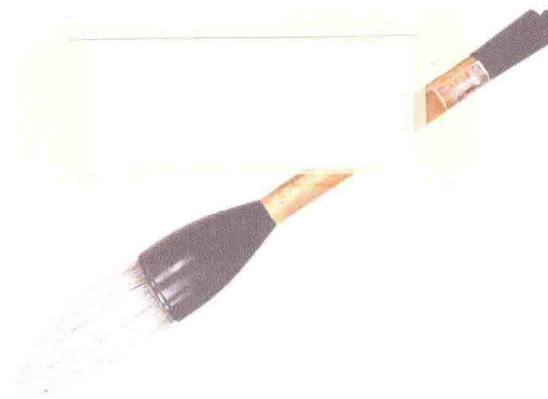
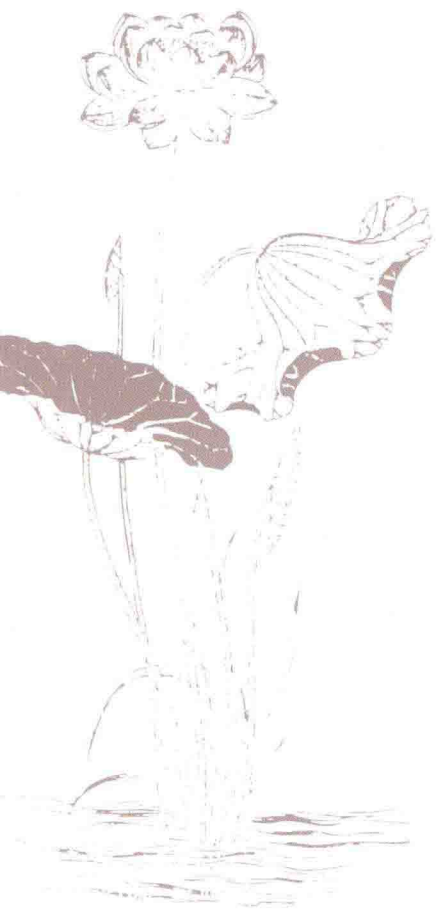

 中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

美术教育名师课例教学系列丛书

陆红阳 等主编

中国画 技法

郑振铭 等编著

ZHONGGUOHUA JIFA

中国纺织出版社有限公司

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法 / 陆红阳等主编 ; 郑振铭等编著. --
北京 : 中国纺织出版社有限公司, 2019.9
(美术教育名师课例教学系列丛书)
ISBN 978-7-5180-6293-5

I. ①中… II. ①陆… ②郑… III. ①国画技法-教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第119901号

策划编辑: 余莉花 责任校对: 楼旭红
版式设计: 冯海 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社有限公司出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010—87155894 传真: 010—87155801
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博<http://weibo.com/2119887771>
北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2019年9月第1版第1次印刷
开本: 889 × 1194 1/16 印张: 9.5
字数: 102千字 定价: 75.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

前言

教材对于教学的促进和帮助，其作用是不言而喻的，教材又是我们教学中最基本和必备的资料，也是教学的工具书。此外，教材对于我们艺术院校，秉承着学术引导的作用，对于学生的审美创造和学术追求起着至关重要的作用。长期以来，国内艺术类院校普遍缺少专业教材，尤其是传统美术学科。这是因为艺术专业的教师，往往凭着自己的专业素养和教学经验来进入课堂教学，长期处在教师更热衷于传达自己的教学见解和艺术个性。在整个系列课程教学中，能够集中体现不同教师的专业特长和艺术取向。不足之处在于，对于常规的教学，缺少课程与课程之间的系统关联性，也就是说缺少课程的整体一贯性设计。因此，教材内容的设置和板块分化的制定，使课程内容相互衔接，便于学生的学习和教材的合理使用，这种教材编写定位和写作方式，是值得推广的教材编写方式，这也是当今艺术教学的一种主流思维和教学要求。

近日，广西艺术学院美术教育学院陆红阳教授跟我提起在他主持之下，正在编写的一套针对当前艺术院校的美术教育本科专业的适用教材，教材一套四本，涵盖面很广，涉及绘画基础、中国画、油画、水彩画、版画、工艺设计和制作、美术教学法等相关内容。这套教材的写作阵容也不容小觑，都是一线教学的专业教师，包括多所高校著名的教授、博士、讲师及具有国外留学经历的教师。我相信，凭着这样结构的教师写作团队，这套教材内容在有针对性、系统性的同时，也会很有教学特色。

在现在的学院建设中，大家都在谈论一件事情，就是学院的内涵式建设。什么是内涵式建设？教学内容的科学化、体系化、规范化以及教学管理的精细化，这些都是学院内涵式建设的重要内容。在教学上，教材的建设就集中体现了教学内涵式建设中最重要的一个方面。美术教育学院编写的教材，将会对美术教育类专业的学生产生良好的指导和示范作用。

美术教育专业的教材，不同于传统纯美术专业的教材，它既要求符合美术教育的专业属性的一面，即我们常说的要符合美术教育教学的规律性，又需要有美术教育的特殊性。美术教育专业的教材编写过程，除了要顾及美术教育专业所开设的绘画、工艺设计、美术教学方法等课程的关联性，又要考虑课程在教材中的独立性，这些都是根据教育专业的“多能一专”要求来制订的方案并进行内容的编写。这套教材是广西艺术学院教学名师项目资助下进行编写的教材，编写的内容也都是经过在一线教学实践的检验，教学内容切中实际，由浅入深，通俗易懂，既便于教师课堂上授课，也便于学生课外的自修学习。从教学内容的选编和分化成册，既符合传统教学的教学理念，又汲取了当今艺术教学研究的最新成就。这一套教材的编写出版，也体现了美术教育学院的学术积累和学术体系建设成果。

丛书主编陆红阳、伍小东、文海红、蓝学会四位教授，在编写教材方面非常丰富经验，他们自己本身也是专业教学名师，教学必须要有教材，这样才便于完善和规范我们的教学工作。此套教材的出版，既是教学研究的成果，也是学术研究上的成绩，同时也将会带动更多的专业教师投入到我们的学科建设之中。

广西艺术学院校长

2019年2月8日

第一章 概述 /1

- 第一节 中国画笔墨与造型特点 /2
- 第二节 中国画构图基本规律 /7
- 第三节 中国画的工具与材料 /11

第二章 白描 /17

- 第一节 白描临摹 /18
- 第二节 白描写生 /22
- 第三节 白描作品欣赏 /29

第三章 人物画 /37

- 第一节 写意人物画 /38
- 第二节 工笔人物画临摹 /48
- 第三节 人物画作品欣赏 /52

第四章 山水画 /67

- 第一节 山水画技法程式 /68
- 第二节 山水画写生 /74
- 第三节 山水画创作 /78
- 第四节 山水画作品欣赏 /82

第五章 花鸟画 /103

- 第一节 写意花鸟画 /104
- 第二节 工笔花鸟画 /125
- 第三节 花鸟画作品欣赏 /133

后记 /146

第一章

概述

中国传统绘画历史悠久，源远流长，具有独特的民族风格特征。中国绘画扎根于中华民族深厚的文化土壤之中，融合了中华民族独特的文化素养、审美意识、思维方式、哲学观念等，逐渐形成了一套完整独立的绘画体系。中国绘画在两千多年的发展过程中，留下了无数旷世杰作，这些作品可以与西方任何时代的艺术作品相媲美。

学习中国传统绘画，要脱离西方绘画的观念，从中国绘画本源去理解其审美理念，从中国画特有的构图、笔墨、造型等绘画语言去体会其表现手法。当然，学习中国画不是一味地“摹古”，任何艺术形式都是社会化的产物，艺术脱离了生活，脱离了创新就失去了自身的光彩。因此学习古人只是修炼技艺，最终目的是通过画家的眼睛去表现现实的世界。

第一节 中国画笔墨与造型特点

一、以笔墨为载体的写意性表现形式

中国古代的画家们很早就意识到了绘画的创作是主观和客观相统一的过程。早在东晋时期，顾恺之便提出了“迁想妙得”的艺术主张，南齐的谢赫在《古画品录》中把“气韵生动”排在“六法”之首。到了唐代，张璪提出了“外师造化，中得心源”的创作理念。诸如“以形写神”“超以象外”“意在笔先”“似与不似之间”等论述都非常明确地把绘画的“写意性”放到了一个重要的位置。

所谓“写意”，不是简单地描绘模糊不清的图像和意念，而是建立在个人对民族历史文化、时代风貌、自然景观有所感悟并体察后的情感自觉，它是一种意识、一种精神、一种情绪的表达。所以中国写意画不追求完全的视觉真实，不去再现事物的自然属性，而是缘物寄情。表达人的情感意念。例如，中国画当中的梅、兰、竹、菊题材，作画者表现梅、菊的傲然凌霜，不畏风雪；兰、竹的高洁清新，刚正不阿，借此来抒发心中高尚的情怀，以达到“寄情于物”的目的。

溪山风雨图册之一 王蒙（元）

二、以线为骨的笔墨表现语言

线是中国画的生命，是中国绘画最为核心的表现语言。客观世界中并没有线的存在，线是从客观物象中抽象概括出来的，中国人制作出不同样式、材质的毛笔，画家们利用毛笔的灵活以变化的笔法在宣纸上创造出富有表现力的线，表达内心的感情，因此线条本身具有强烈的写意性。

西方绘画中也有线的存在，但用线方式与中国绘画有着根本的不同。在西方绘画体系中，线主要起“界形”的功能，即确定物象的轮廓，且造型主要是通过明暗虚实、色彩冷暖的绘画语言来塑造物象的结构形态，线在其表现技法中处于从属地位，即使画中没有线的界定，其造型的框架依然能够成立。中国画的线不仅具有“界形”的功能，而且与物象的内部结构有着直接的关联，承载着画面的骨架。因此，线在中国绘画中具有了独立存在的意义，是表现意象造型的唯一手段。

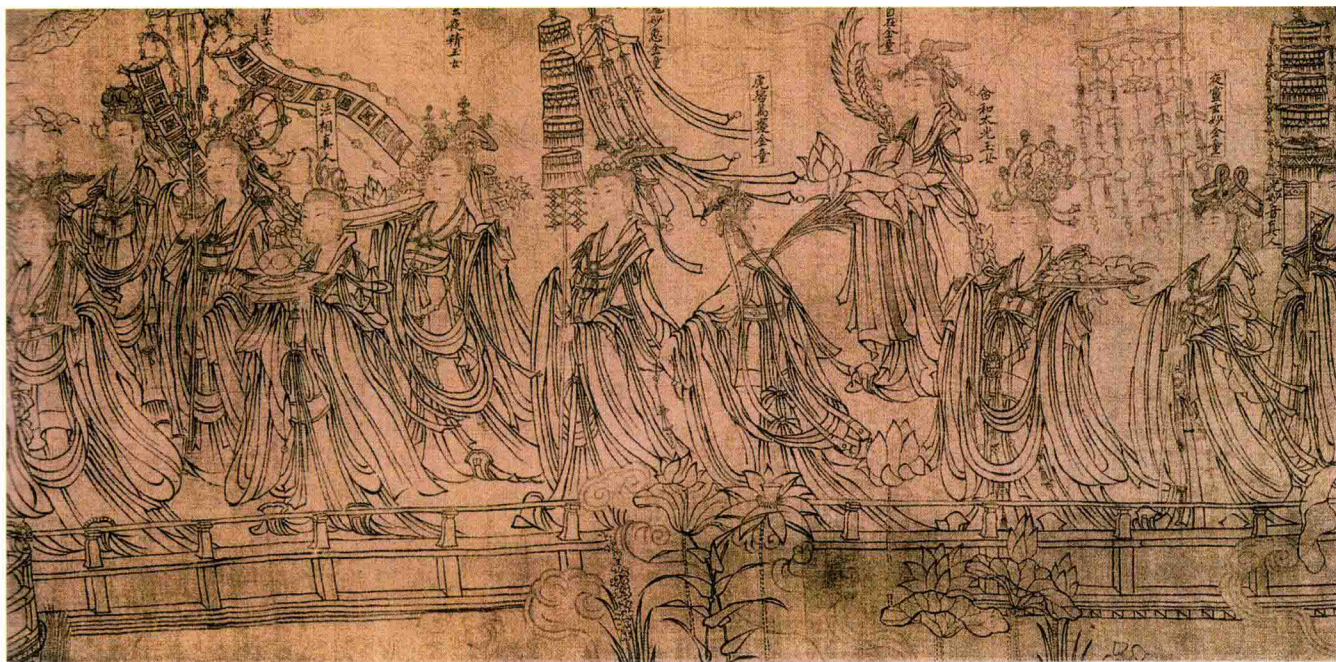
线所具有的气质，决定了中国画的品位与格调，这种画品来自画家自身的审美情感以及学识修养，由此可见线的表现力是取决于画家本人的主观创造。画家可以通过运笔的轻重缓急、抑扬顿挫、方圆粗细、浓淡干湿等方法对线进行不同处理。唐代张彦远所述：“夫象物必在于形似，形似必全其骨气，骨气形似皆本于立意，而归乎用笔”，这句话阐明了中国画的创作最终是通过

五牛图（局部） 韩滉（唐）

笔墨技巧来表现艺术形象，传达画者的主观思想情感。

因为线条在中国画艺术当中具有独立的审美价值，所以中国的书法艺术同样在世界艺术史当中占有重要的地位。书法笔法的介入，使线的情感具有韵律节奏的美感，正所谓“书画同源”“书法入画”便是这样的道理。毛笔在宣纸上行进的速度、转折的角度以及按压的程度不同，特有的提按、行顿、转折、轻重、缓急等技法形成的线条所特有的韵律美和节奏美，线条与线条之间相互交织联系所形成画面中长短、粗细、曲直、疏密、繁简、浓淡、虚实、交错、顾盼、呼应等关系，构建起了画面丰富的形式感。

朝元仙仗图（局部） 武宗元（宋）

三、以“程式”为主的技法体系

程式是指艺术形式构成的一般方法和规律。程式是一个完整严密的技法体系，中国画经过历史的发展与沉淀，形成了相对稳定和规范的程式系统，它构成了中国画艺术必不可少的骨架。因此，掌握和运用程式法则，对于继承和发展中国传统绘画都具有十分重要的意义。

中国画以“程式”为意象的手段主要有以下几种。

1. 丰富的想象

中国画艺术不拘泥于对自然物象的摹写再现，强调作画者主观的意会，运用比、喻、兴、借等艺术手法去

表现自然、社会及人类情感关系的推移。这种丰富的想象是中国画程式体系中的重要部分，这种想象狭义理解为笔墨技法的运用及物象造型的形象，广义理解为对绘画主题思想升华的表达。

2. 夸张与边形

中国古诗中有“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”“白发三千丈，缘愁似个长”等生动夸张的描述，让我们深刻体会到诗中所要表现的情景。在中国画的艺术世界里，为了表现作者的心中所想，山可以更高，水可以更阔，花可以更红，人可以更美，只有大胆的夸张变形，才能取得作画者想要的艺术效果，使观者得到艺术上的满足。

华夏人物百图——周勃像 郑军里

3. 大胆的剪裁构图

为了突出画面主体，次要部分就必须大胆剪裁，直至空白，正所谓“此时无声胜有声”。中国画有“计白当黑”的创作理念，以少胜多，以虚代实，目的是给观者想象再创造的空间。例如马远所作的《寒江独钓》中，画面中间画一条小船，左侧坐一人钓鱼，鱼线向左延伸消失在画面中，简单几条水波，让观者联想到了气象万千的景象。中国画的构图不讲求焦点透视而求散点透视，因此长卷构图是中国画所独有的构图形式，例如五代时期南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》、宋代王希孟的《千里江山图》等。

寒江独钓 马远（宋）

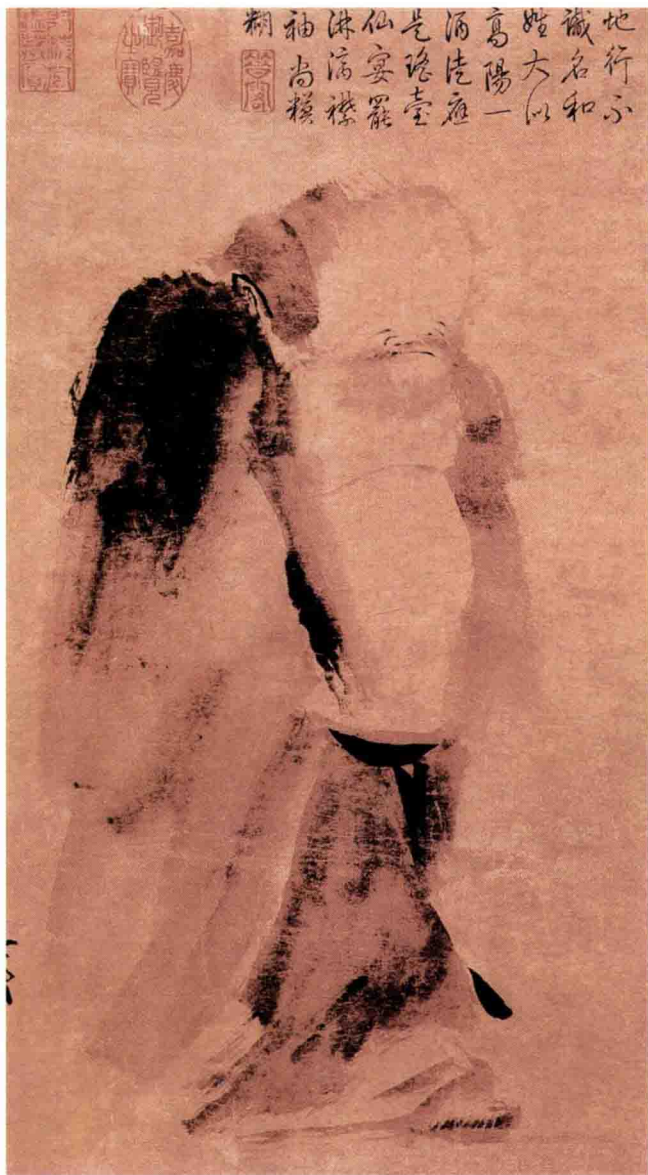
除此之外宋代山水画的“山”字形稳定构图，元代文人画的两段式构图等都是极具程式化的表现形式。

韩熙载夜宴图（局部） 顾闳中（五代）

千里江山图（局部） 王希孟（宋）

泼墨仙人图 梁楷（宋）

4. 高度概括的笔墨技法

相较于西方绘画，中国画对笔墨程式的运用远超出了西方绘画，中国画画面的黑白布局、点线面的配合、干湿浓淡的运用都有一定的程式。就如同中国的诗词歌

赋有平仄声韵，戏剧中有起承转合一样，都是利用程式化来加强艺术表现力。

四、“以形写神”的造型观

中国画的写意观决定了中国画的艺术创作不等于完全地再现客观生活，因此绘画中表现的物象，既要再现客观物象原本的特点，又要体现作者主观的创作。魏晋南北朝时期，古人对造型的把握达到了相当高的水平，但他们在造型的审美中认识到“形似”并不一定“神似”，顾恺之在《魏晋胜流画赞》中提出“四体妍蚩，本无关于妙处；传神写照，正在阿堵中”的理念也是强调创作中神情表现的重要意义。

形与神的关系，是既对立又统一的。在学习的过程中，可以把这组关系理解为造型与笔墨之间的关系。要准确把握造型与笔墨的关系，是学习中国画最为重要的课题之一。造型是笔墨存在的前提条件，是任何艺术形式存在表现最基本的语言，南朝范缜在《神灭论》中说道“形存则神存，形谢则神灭也”，笔墨技法形式都要通过造型的框架表现出来，离开了造型，任何笔墨语言都失去了存在的意义。而笔墨是造型的最终实现形式，中国画不以描摹对象客观造型为目标，而是通过主观化、程式化的笔墨语言进行艺术表现。一味强调物象的造型而脱离了笔墨语言，会让作品空洞无味，失去中国画的写意性。因此造型与笔墨二者相辅相成，和谐交融。

我们在学习的过程中要正确把握中国画的造型与西方绘画造型理念的不同，西画是严格按照焦点透视的造型大小进行变化，遵循严谨的造型比例关系。而中国画的线是造型的主要表达方式，造型本身具有一定的主观夸张变形的特性，所以造型要素除了客观物象本身之外还有线条的造型变化。

第二节 中国画构图基本规律

一、中国画构图的艺术特色

中国画的构图具有强烈的民族特色，南齐谢赫的“六法”论中的“经营位置”指的便是构图。中国画的构图又称“置陈布势”“章法”“布局”。中国画讲求“意在笔先”，其中的“意”即指作画者心中设计的构图。巧妙地运用好构图可以突出创作的主题，增强画面的形式感，提升画品的格调。宋代马远、夏圭的山水画，其作品风格被称为“马一角，夏半边”，因为他们的作品

构图奇特，具有强烈的画面分割感，所以他们的绘画作品在美术史中占有重要的地位。

中国画的构图艺术具有民族性、传统性和时代性的特征，我们要认真学习各种构图形式要领，仔细分析经典作品中构图运用的手法，将传统构图形式运用到自己的作品当中。但更重要的是构图样式是随着时代而发展的，要学会吸收新的图式样式来丰富发展现有的图式样式，只有结合当代艺术发展新规律的艺术作品，才能称之为具有时代性的作品。

梅石溪凫图 马远（宋）

二、中国画构图的要领

1. 取舍

有“取”才有“舍”，没有“取”谈不到“舍”，也就无所谓“经营位置”，我们必须在客观环境中寻找到完整的对象，选择合适的表现对象，这样才可以在画纸上“置陈布势”。在有了明确的表现对象后，学会舍弃不必要的细枝末节，来突出画面的主题，这样才能得到想要的艺术效果。

2. 宾主

画面要有主有宾。有主无宾，会显得冷清单薄；有宾无主，会显得构图零散。

晴峦萧寺图（宾主表现） 李成（宋）

大昭寺的清晨（取舍表现） 袁武

3. 藏露

藏露主要适用于山水画构图之中。一种称之为“意藏”，是指以意来隐藏某些景色，使显露的景象更加丰富。如借来一片云，隐去一座山；借来几棵树，隐去几丛林；借来一群鸟，隐去一片山。画者有云：“隐得妙时，几棵树，一片云，不知其隐去山前山后几许地。”另一种称之为“景藏”，是指画面中通过具体配景的遮掩来表现后面的景物。清代汤贻汾在《画筌析览》中说道：“楼阁宜巧藏半面，桥梁勿全见两头；远帆无舟，而去来必辨；远屋惟脊，而前后宜清。”从中我们可以看到对绘画藏露的重视。

4. 呼应

画面各要素之间要相互联系，有机融为一体，亦令气脉相通。

5. 轻重

画面布局要有轻重之分，轻重均衡是构图的整体要求，但在具体画面中，要避免“四平八稳”，力图去制造一种不平衡，在不平衡中寻找一种平衡。

6. 远近、层次

中国绘画有突破空间、时间局限的本领，中国画不同于西方绘画的焦点透视，而更多运用散点透视的观察方法，即移动的视点进行表现。元代画家黄公望的《富春山居图》，通过散点透视的构图方式，运用行走观看的表现方法，来描绘连绵不断的山峦湖泊。纵观整幅画

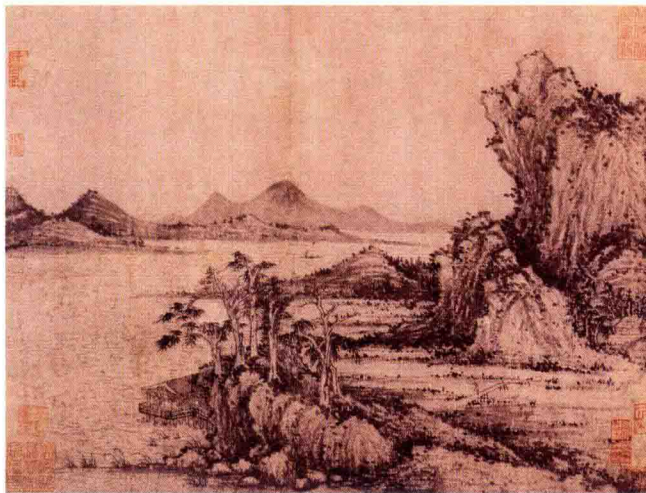

洞庭东山图（藏露表现） 赵孟頫（元）

画面有远景近景的变化，层次关系丰富细腻。中国山水画面中所提到的“三远法”，即“高远、平远、深远”，所要求的就是画面的层次纵深关系的处理。

7. 黑白

中国画是黑白的艺术，对画面中的黑白关系特别重视，向来有“计白当黑”“知白守黑”之说。在创作中，

江深草阁图（远近、层次表现） 王蒙（元）

画面要有深浅黑白的变化，从而在视觉上产生强烈的对比以及节奏感。

8. 虚实

虚实在某些绘画表现上，与黑白有一定的关联。可以理解为由黑为实，白则为虚。因此要合理布局画面中的虚实关系。

雄鹰（黑白表现） 潘天寿

9. 大空、小空

大空、小空多用在山水、花鸟画中，在画面中形成的大小空间关系要布局合理、错落有致。

10. 疏密

画面忌平、忌齐、忌均，在构图上要有疏密的变化，有了疏密变化，画面才会产生节奏感。

牡丹图（大空、小空表现） 徐渭（明）

红梅图（疏密表现） 吴昌硕（清）

墨竹图（疏密表现） 文同（宋）

第三节 中国画的工具与材料

一、笔、墨、纸、砚

1. 笔

毛笔是中国书写及作画的主要工具，伴随着中国几千年的历史文明而发展的。好的毛笔要具备笔锋尖、笔肚圆、笔毛齐整、弹性适中、不易脱毛、笔杆直挺等特点。所以，在挑选毛笔时要检查是否具备“尖、齐、

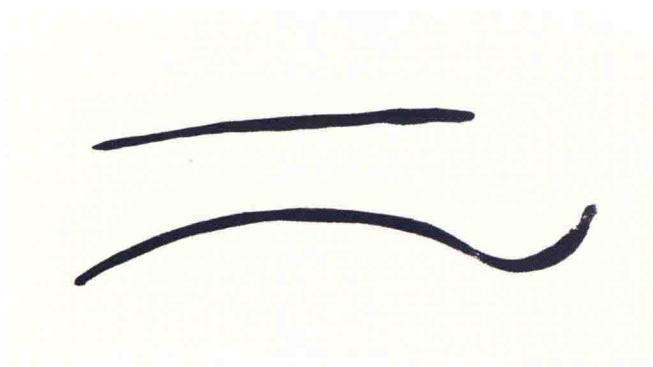
圆、健”四德。

毛笔按材质不同一般分为软毫笔、硬毫笔以及兼毫笔几种。

(1) 软毫笔。软毫笔一般用羊毫、鸡毫、胎毫等软毫制成，材质较柔软，软毫笔的弹性较小，含水性较好，水墨用笔变化较为丰富。

毛笔

软毫墨线

软毫笔

软毫笔毛