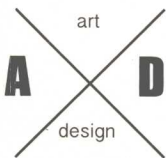

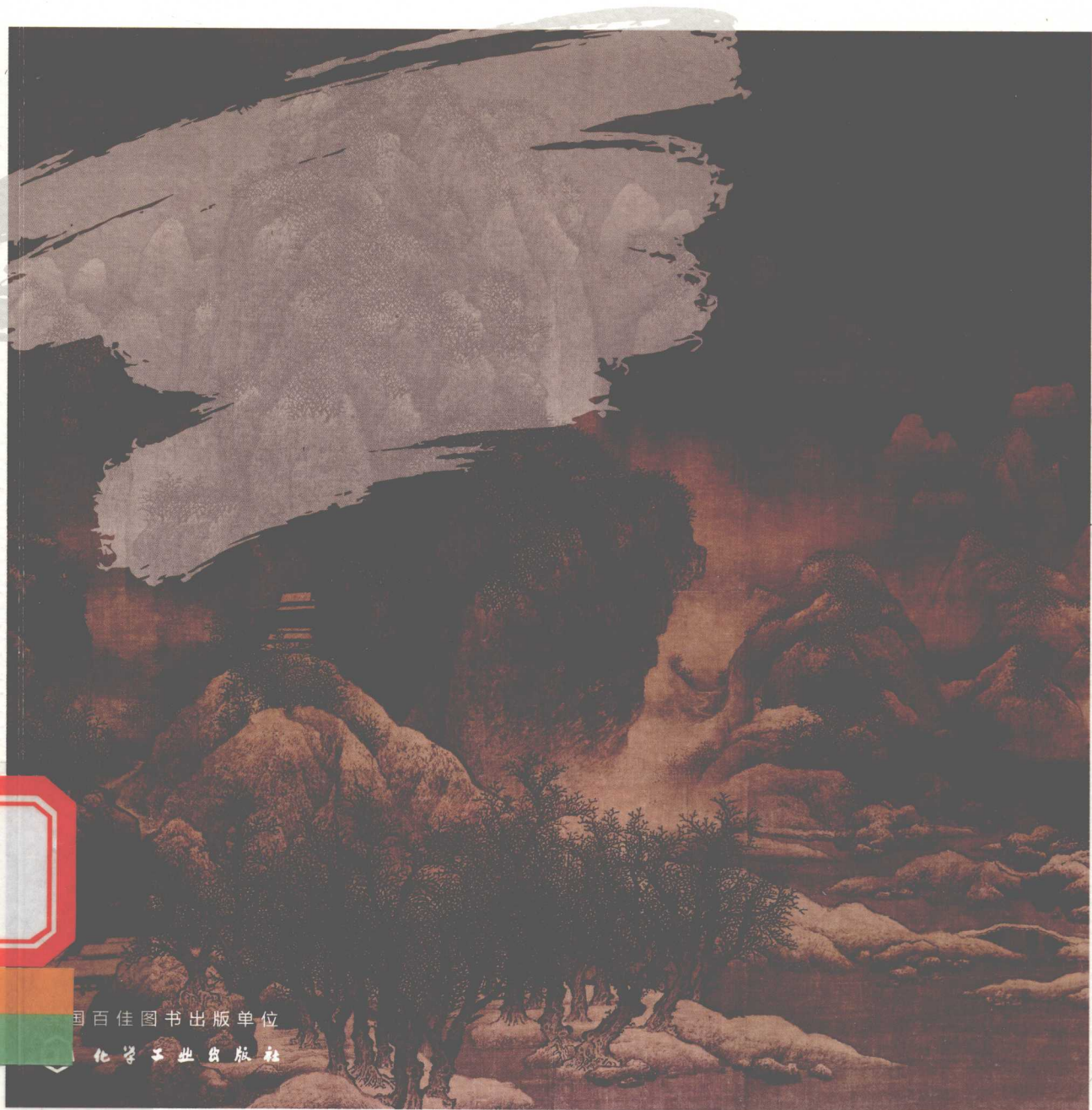

普通高等教育艺术设计类专业“十三五”系列规划教材

中国画绘画教程

王 航 安健锋 刘 垚 编著

中国百佳图书出版单位

化学工业出版社

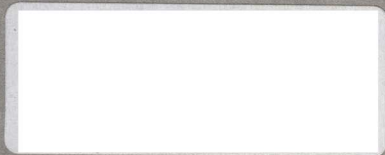

普通高等教育艺术设计类专业“十三五”系列规划教材

中国画绘画教程

王 航 安健锋 刘 垚 编著

全国百佳图书出版单位

化学工业出版社

· 北 京 ·

本书是一本介绍中国画画法及技巧的基础教材，共分四章，分别对中国画及中国画中的花鸟、山水和人物三大画科进行综合讲述，突出了艺术设计类专业学生学习和训练中国画绘画的侧重点，增强了该书在教学中的应用性和针对性。本书不仅适合作为高等院校艺术设计类专业的基础教材供学生使用，同时也适合作为艺术设计爱好者的自学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

中国画绘画教程/王航,安健锋,刘垚编著. —北京:化学工业出版社, 2018. 12

普通高等教育艺术设计类专业“十三五”系列规划教材
ISBN 978-7-122-33118-2

I. ①中… II. ①王…②安…③刘… III. ①中国画-国画技法-高等学校-教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第230385号

责任编辑: 马波 胡全胜 徐一丹
责任校对: 宋夏

装帧设计: 溢思视觉设计
E-mail: isstudio@126.com

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印装: 北京瑞禾彩色印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张9 字数137千字 2019年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 48.00 元

版权所有 违者必究

普通高等教育艺术设计类专业『十三五』系列规划教材
编审委员会

主任：

周伟国 田卫平

副主任：

董国峰 戴明清 赵佳 李志港 吕从娜 张丽丽 周艳芳
孙秀英 任志飞 潘奕 王航 韩禹锋 刘洪章 杨静霞

委员（按照姓氏笔画排列）：

丁凌云 于杰 王兴彬 王宇 尹宝莹 白芳 冯笑男 刘玉立
刘旭 刘思远 刘耀玉 安健锋 安琳莉 许妍 许裔男 李龙珠
李肖雄 李兵霞 李晓慧 李硕 杨漾 吴春丽 佟强 宋泽
张丽 陆津 陈迟 欧阳安 尚震 周冬艳 孟香旭 赵天华
姜琳 姚民义 姚冠男 倪鑫 徐冰 徐丽 郭敏 黄志欣
崔云飞 康静 魏玉香

前言

FOREWORD

中国画是中华民族特有的传统绘画方式，具有鲜明的民族特色，凝聚着中国文化的精髓，是东方绘画的主要画种，与西方绘画形式相比独具一格。鲁迅先生曾说过“只有民族的才是世界的”，因此作为专业基础课程，绝大部分设计艺术专业开设了中国画课程。了解中国画的绘画步骤，掌握中国画水墨的变化技巧，知晓中西文化的差异与精髓，对于学生未来的艺术创作具有极为重要的作用。

本书在整理中国画理论基础及前辈画家的名画创作的基础上，结合编者多年从事教学的心得，通过对中国画的起源、发展、分类，以通俗易懂的语言详细讲解了中国画的绘画步骤与绘画技巧，强调在中国画绘画实践基础教学中，从中国传统绘画视觉语言进行创作表现的角度出发，加强对学生想象力和创造力的培养。

作为设计艺术专业基础教学的课程教材，本书主体内容可体现为在中国画由古至今发展与传承上对学生的基础人文历史发展认知、绘画实践与创作能力等方面的培养，其整体教学构架如下：①对画面题材选择和内容表现能力的训

练；②对画面各物象空间与结构分析能力的训练；③准确描绘画面物象能力的训练；④对画面绘画收尾和视觉效果进一步提升能力的训练。根据我国高校的相关教学要求，本书在编写中国画历史发展概述的基础上，着重编写其在教学实践中的具体绘画题材选择与内容表现、具体技法概述与训练实践展示等方面内容，引导学生全面而正确地了解和掌握这门课程，为学生日后专业设计学习和创作奠定坚实的基础。

本书由王航、安健锋、刘垚编著。全书共四章，其中王航负责编著第一、二章，安健锋负责编著第三章，刘垚负责编著第四章。由于笔者水平和知识的局限性，书中难免有不当之处，恳请诸位读者给予批评指正。

王 航
2018年8月

目录

CONTENTS

第一章 中国画简介 - 1

第一节 中国画的含义 - 2

- 一、中国画的概念 - 2
- 二、中国画的分类 - 3
- 三、中国画的工具材料 - 6
- 四、中国画的笔墨技法 - 9

第二节 中国画的历史发展 - 12

- 一、溯源 - 12
- 二、中国古代中国画的历史发展 - 14

第三节 中国画绘画与教学实践的关系 - 38

- 一、相辅相成，相互推动 - 38
- 二、提升大学生人文艺术修养与审美视野 - 38

本章训练课课题 - 39

第二章 花鸟画 - 41

第一节 花鸟画的历史发展概述 - 42

- 一、花鸟画的含义与溯源 - 42
- 二、中国古代花鸟画的历史发展 - 43
- 三、中国花鸟画当下的发展现状 - 49

第二节 工笔花鸟画的具体绘画与训练体现 - 50

- 一、绘画题材选择与内容表现 - 50
- 二、具体技法概述 - 52
- 三、绘画技法在教学实践中的具体训练与体现 - 57

第三节 写意花鸟画的具体绘画与训练体现 - 62

- 一、绘画题材选择与内容表现 - 62
- 二、具体技法概述 - 64
- 三、绘画技法在教学实践中的具体训练与体现 - 66

本章训练课课题 - 69

第三章 山水画 - 71

第一节 山水画的历史发展概述 - 72

- 一、山水画的含义 - 72
- 二、中国古代山水画的历史发展 - 72
- 三、中国山水画当下的发展现状 - 85

第二节 青绿山水画的具体绘画与训练体现 - 86

- 一、绘画题材选择与内容表现 - 86
- 二、具体技法概述 - 87
- 三、绘画技法在教学实践中的具体训练与体现 - 88

第三节 水墨写意山水画的具体绘画与训练体现 - 90

- 一、绘画题材选择与内容表现 - 90
- 二、具体技法概述 - 91
- 三、绘画技法在教学实践中的具体训练与体现 - 95

第四节 金碧山水画的具体绘画与训练体现 - 99

- 一、绘画题材选择与内容表现 - 99
- 二、具体技法概述 - 100
- 三、绘画技法在教学实践中的具体训练与体现 - 101

第五节 浅绛山水画的具体绘画与训练体现 - 102

- 一、绘画题材选择与内容表现 - 102
- 二、具体技法概述 - 103
- 三、绘画技法在教学实践中的具体训练与体现 - 108

本章训练课课题 - 109

第四章 人物画 - 111

第一节 人物画的历史发展概述 - 112

- 一、人物画的定义 - 112
- 二、古代人物肖像画各时期的艺术发展 - 112
- 三、当代人物肖像画的发展 - 126

第二节 工笔人物画的具体绘画与训练体现 - 127

- 一、绘画题材选择与内容表现 - 127
- 二、具体技法概述 - 128
- 三、绘画技法在教学实践中的具体训练与体现 - 129

第三节 写意人物画的具体绘画与训练体现 - 130

- 一、绘画题材选择与内容表现 - 130
- 二、具体技法概述 - 134
- 三、绘画技法在教学实践中的具体训练与体现 - 134

本章训练课课题 - 135

参考文献 - 136

第一章

中国画简介

第一节 中国画的含义

中国画扎根于中华民族传统而又深厚的文化土壤当中，汇聚着整个中华民族的文化素养、审美意识、哲学思想及美学思想。从中国画发展的理论研究角度来看，自东晋顾恺之的“以形写神”、南齐谢赫的“六法论”到唐张璪的“外师造化，中得心源”，再到齐白石的“似与不似之间”，均可看出中国画绘画实践与理论内涵当中所蕴藏的笔墨气韵和文化积淀（见图1-1）；其绘画构思立意、布局程式、画面视觉风格均能彰显出中华民族鲜明的文化特色和特有的视觉艺术风格，其在世界美术发展中自成体系，在世界绘画领域中占有一定的重要地位。

一、中国画的概念

从宏观、广义的角度来看，中国画指一切中国所特有的视觉绘画形式，可体现为中国绘画在历史进程中的积淀、演化与传承。随着时代更迭及人们生产、生活方式的变化，加上基于不同绘画表现媒介和相关技术的采用，中国画呈现出极为丰富的绘画视觉形式，例如：早期的岩画、墓室壁画、漆画、绢画、帛画、布画、画像石与画像砖，稍后的瓷画、屏风画、指画等。

作为一个中国特有的绘画种类，狭义上的中国画主要是指在以宣纸、丝绢为代表的绘画材料载体上，采用以毛笔为代表的绘画工具，运用以皴法为代表的中国画技法来表现具有一定中国传统的民族绘画精神、体现中华传统文化意蕴的绘画视觉艺术语言，而呈现出的绘画视觉形式。该画种古人亦称为“丹青”“水墨画”。相对于其他画种而言，中国画具有十分明显的中国特色。

<图1-1 韩滉《五牛图》局部

中国画文化视觉表达核心在于以线造型、运用笔墨的变化和晕染的趣味来表现出独特的中华民族文化特色与审美观。这种独具特色的艺术形式为世人所喜爱。

二、中国画的分类

中国画的分类亦称为分科，包括题材分类、技法分类、幅面样式分类等。

1. 按照表现题材分类

按中国画发展与形成的先后顺序，中国画可分为人物画、山水画、花鸟画三大画科；人物画在唐代以前已形成一个独立的体系，山水、花鸟则是在初唐以后各自形成独立的体系。

人物画以表现人物视觉形象为主，现存最早的人物画代表作是：湖南长沙战国楚墓出土的《人物龙凤图》与《人物御龙图》。中国人物画讲究形神兼备，通常把对人物性格的表现置于环境气氛、身段动态的艺术渲染之中，强调人与人、人与社会的关系，通过对人物衣着、行为、容貌等方面的区别处理，反映出人类社会的生活状态。最具代表性的是北宋徽宗时期张择端所画的《清明上河图》（见图1-2、图1-3），张择端通过该幅画作不遗余力地展示出当时社会各阶层人民生活的状态和细节。此画不仅在绘画方面有着重要意义，并且对于研究当时历史风俗等方面也有一定的参考意义。

山水画是以描写山川自然景色为主体的绘画。相对于人物画，山水画所表现的是人与自然的关系。该画科于隋唐开始独立，五代、北宋时期大兴，元代以后开始趋向写意，绘画视觉表现上讲究经营位置和表达意境。

花鸟画是以动植物为主要描绘对象，画面主要突出人与自然生物和谐相处的关系，其在唐代已经独立成科，五代以后得到长足发展。花鸟画绘画题材广泛，包括花卉、翎毛、走兽、蔬果、草虫、鳞介、器物等内容。中国画当中的花鸟画体现的是中国传统独有的主体审美意趣，能够让画者通过作品抒发自身的情感心怀。其在世界绘画同类题材中拥有不可替代的独特地位。

2. 按照绘画表现手段和方法分类

按照表现手法，中国画可分为工笔画、写意画、兼工带写和没骨画。①工笔画。工笔画技法形成较早，主要技法的绘画特性可表现为运笔线条工整细腻，造型轮廓清晰明确，敷色用彩层层渲染。另外，工笔画按其用笔用色及浅淡深浓亦可分为工笔白描、工笔淡彩和工笔重彩。②写意画。写意画技法是相对“工笔”而言的，表现为绘画视觉物象造型精练概括，主要强调笔墨豪放简练、潇洒多变，注重表达精神和意境和情趣。③兼工带写。兼工带写亦称小写意，即在一幅画中，既有笔法工整细致的部分，又有较为写意纵放的部分，用工、写两种笔法在同幅画面上表现出物象的形神。④没骨画。没骨画指不用墨线勾勒，直接以彩色、墨色绘画物象。

<图 1-2 张择端《清明上河图》局部 1

<图 1-3 张择端《清明上河图》局部 2

3. 按照幅面样式分类

中国画相较于西洋画有着其独特的装裱规格与特征，其幅面样式可分为中堂、小品、卷轴、册页、扇面等。①中堂。客厅中间墙壁适宜挂上一幅巨大字画，我们称为“中堂”。②小品。小品是指尺寸较小的字画，可横可直，装裱之后适宜悬挂在面积较小的墙壁上或房间之内。该类作品视觉效果通常十分精致。③卷轴。卷轴是将字画装裱成条幅，下加圆木作轴，把字画卷在轴外，以便收藏鉴赏。④册页。将字画装订成

册，称为册页。册页可以折叠画面成方形，解决了卷轴翻看不便的问题。

4. 按照历史时代及各阶层的审美风格与社会功能分类

中国画还可分为宫廷画、文人画和风俗画。①宫廷画。在中国，宫廷画也称“院体画”“院画”，画面一般比较工整严谨，讲究法度，华丽细腻。此类作品主要为迎合宫廷需要。②文人画。文人画主要是指文人士大夫创作的水墨及赋色写意画，在唐宋出现，元后大兴并强调诗、书、画、印在画面当中的运用和体现，主要以借物喻志的笔墨形式表达文人的品格才学与思想情趣。③风俗画。风俗画主要以表现民间生活、民俗风尚、市井景象为特色内容的叙事性绘画。该类绘画取材广泛，通常以淳朴的画风格调来呈现人间百态的浓厚生活气息。

5. 按照色彩分类

中国画从色彩方面划分种类，有水墨、浅绛、青绿等画面视觉色调风格形式。①水墨。水墨指在中国画中单纯使用水墨进行绘画创作的绘画种类。相传始唐成宋，盛于元明，清代以来继续有所发展。该类绘画主以笔法为主导，通常会充分发挥水墨墨法的功能，进而取得“水晕墨章”“如兼五彩”的艺术视觉效果，其在中国画史上占重要地位。②浅绛。浅绛是在水墨勾勒皴染的基础上，以赭石为主色的淡彩山水画。元四家当中的黄公望、王蒙等均喜欢创作此类山水画并能形成自身独

特的视觉绘画风格。③青绿。青绿指以中国画颜料中的石青和石绿作为主色的中国画。以中国山水画为例，其以此还有大青绿山水画和小青绿山水画之分，前者在绘画技法表现上多钩廓、皴笔少、着色浓重；后者是在水墨淡彩的基础上薄施青绿进行视觉艺术展现。

三、中国画的工具材料

中国画的工具材料主要有被人们称之为“文房四宝”的笔、墨、纸、砚，以及绘画颜料和其他辅助工具。

1. 笔

中国毛笔发展至今已有千年，制作的毛笔种类从形式上可分为长锋、短锋、提斗、拍刷等；从型号上，还有大、中、小号之分；从制作材料上还可分为硬毫、软毫、兼毫三类。硬毫是用狼毫、紫毫、獾毫、猪鬃等材料制作而成，其使用艺术特点为运笔挺劲而又富有弹性，蓄水少，长于勾勒或皴擦；软毫则多用羊毫和鸡毫制成，其特点为运笔柔软、含水量大，宜于点花叶、染色；介于软毫和硬毫之间的是兼毫，用软、硬两种毫兼制而成，如用狼毫和羊毫兼制或狼毫和鸡毫兼制。在使用方面，兼毫笔性适中，既能体现软毫的功能，又能兼顾硬毫的效用，既可勾线也可染色；此外还有特制的猪鬃、山马毫、石獾、鼠须等。在技法使用特性划分方面，制作良好的毛笔在使用上会有圆、齐、尖、健的特点，画家在进行工笔画勾线时会常用点梅、叶筋、红毛等笔，而染色则多用白云笔；在写意绘画时大多用大狼毫、中提斗、大白云、长锋羊毫等笔。总体而言，硬毫笔适宜勾线，软毫笔更易于着色（见图1-4）。

2. 墨

中国画用墨讲究，古人所谓的墨主指墨锭，分油烟墨、松烟墨两种。油烟墨以桐油、菜油或猪油烧烟制成，质地坚实细腻、黑而光亮，乌中透出紫蓝色泽者为上品；松烟墨以松枝烧烟配制，乌黑而无亮光，胶轻质松，渗化力强。在绘画使用方面，墨的优劣直接影响画面效果，作画一般宜选用优质油烟墨，作画时不沾不滞、意到笔随，幽香宜人。胶过重或脱胶陈墨皆不适用。松烟黝黑无光，利于书写或在工笔画中偶然用之。现今有制成的书画墨汁，使用起来十分便利，目前市面上较多的墨汁品牌有：一得阁、曹素功、胡开文、中华书画墨汁等。值得注意的是，现成的墨汁一般都过浓或胶质过重，使用时最好倒入砚池中稍加清水，再用墨锭研开，研磨至浓度适中为宜（见图1-5）。

3. 纸

中国画的用纸，是区别其他画种的重要条件之一。古人书画用纸以宣纸为佳，因宣纸的品种繁多，性能各异，有生、熟、半熟宣之分，画家则更多根据自己的习

<图 1-4 毛笔

<图 1-5 墨

<图 1-6 宣纸

惯选择用纸。生宣方面：生宣是没有经过加工的宣纸，有单宣、夹宣、龟纹、棉连、二层贡、三层贡等之分，吸水性和沁水性都强，易产生丰富的笔墨变化，墨色效果各具其异，能收到水晕墨染、浑厚淋漓的艺术效果，写意画多用它。熟宣方面：熟宣用矾水加工，品类名目较为繁多，有矾宣、蝉翼、腊笺、云母笺等，纸质较生宣为硬，吸水能力弱，在使用时墨和色不会晕散开来，适宜反复渲染，宜于绘工笔画。半熟宣方面：半熟宣从生宣加工而成，吸水能力介于前两者之间，“玉版宣”“煮捶宣”即属此类宣纸，用生宣制作的洒金宣、洒银宣也是半生半熟，适用于兼工带写的绘画。当下虽然全国各地生产的宣纸很多，但仍以安徽泾县生产的宣纸最为理想；另外由于新生产的宣纸性硬，需存放几年后方好使用（见图1-6）。

中国画除使用上述宣纸之外，平时作画也可以用一些较为廉价画纸，如高丽纸、六占纸、夹皮纸、四川夹江纸等，另外普通纸当中的毛边纸、白关纸、七都纸亦可作摹格之用。

4. 砚

砚，也就是我们通常所说的砚台，主要作为研墨和盛墨而用。唐以前多以陶瓦、石、铁等材料制作而成，唐以后书画所用砚则对石材的质地越加讲究，制作也更加精细，其中端砚、歙砚、洮砚和澄泥砚被誉为中国四大名砚。现代，画家因多用书画墨汁作画，常以盘、碗代之，而砚则更多地被当作工艺美术品收藏。好的砚质地坚实、细润，易发墨。初学者用青石砚即可，平时如不用瓶装墨汁，应备有一方砚台（见图1-7）。

5. 绘画颜料

中国画很注重对色彩的运用，中国画在古代被称为“丹青”，“丹”和“青”都是绘画颜料，由此可见绘画颜料对中国画创作的重要性。

中国画绘画颜料分植物物质色和矿物质色，植物物质色是从某些植物的汁液中

<图 1-7 砚台

<图 1-8 中国画颜料

提取，经过浓缩，色泽明显，诸如花青、胭脂、藤黄等色，色质细润，透明度高，渗化力强。矿物质颜色是经研磨得到的极细天然矿物粉末，如石青、石绿、桔石等色，色质沉稳，覆盖力强，经久不会褪变。现存的古代壁画及青绿重彩山水画等大多都以该类色为主，故能至今光彩夺目。另外还有金粉、银粉等金属色类颜料，大都为化学配制，用时要谨慎。上述色彩颜料可互相调配，形成各种所需色调，也可加墨降低色彩明度。由于颜料性质不同，所以画家在运用表现技法时会使用不同性质的颜料来表现各种画面视觉效果。如双勾填色法使用不透明的矿物颜料平涂及填充，而淡彩设色则多用水质颜料，给人感觉明快而又淡雅。传统中国画颜料有粉状、膏状、块状之分，粉状颜料使用时加明胶水，以增加色的稳固性；膏状颜料已加过胶，用水化开即可使用；块状颜料则亦可用温水化开，个别块状颜料少量使用时，用笔舔下即用。现在市场上颜料一种是传统方式制作，为小纸盒包装的块状颜料；另一种为盒装颜料，用起来十分方便（见图1-8）。

朱砂、朱磬是将汞矿石研磨后以清水漂制而成，上层为朱磬，朱磬质细而轻；下层为朱砂，朱砂质重而厚。石青则用赤铜矿作原料，研磨漂制，分头青、二青、四青。头青质粗、色最深，四青质细、色最浅。石青因其覆盖力强，在其他色或墨上点染更觉艳丽而不轻浮，为古今画家所喜爱。石绿乃采用天然孔雀石研磨漂制，可单独使用，亦可调墨或其他颜色。赭石是使用氧化铁或含氧化铁、氧化锰的矿石研磨漂制而成。赭石与其他水色稠和时易出现沉淀，用时要多加注意。花青是