

刷子和手笔记

总体而言对中国的传统文化做出了全面而详细的分析，能够看出他们对于传统文化的热爱。

康斯坦顿夫人

这篇有插图的文章与政治或当今任何其他重大问题无关。它讲述的是不老的中国。我们的读者已经有机会欣赏到康斯坦顿夫人和汉默小姐在1942年2月号杂志上的《风景绘画-东方和西方》一文中的精彩合作。两人都生活在北京，沉浸在中国的伟大传统之中，都深入到中国的灵魂深处。康斯坦顿夫人以一种独创的方式，不用她的“恩”字，而是引用过去和现在伟大的中国画家的话来解释中国艺术家的思想和技巧。这篇文章就像一场圆桌会议，1500年来的中国艺术家们都为之贡献了自己的智慧。汉默小姐和编辑都想感谢那些好心同意为这些照片摆姿势的北京艺术家们。

“保守的中国”是西方作家最喜欢的表达之一，证明这个表达和反驳这个表达一样容易。这些照片和引文可以作为另一种证据；因为中国的绘画技术遵循着古老的规则。绘画风格随着一代人的品味而改变，但基本的思想和理想保持不变，技术原则也是如此。画笔的力量和不同深浅的墨色所具有的暗示性质是艺术家表达的主要手段，是孜孜不倦的努力、实践和研究的主题。老师教他的学生画的不是什么线条，而是如何正确地握手和画笔，以便线条有生命(图6)。颜色是次要的，根据艺术家的个人喜好选择丝绸或纸张也是如此。画笔和墨水是艺术家的手传达他内心愿景的手段，使它们尽可能地多样化和富有表现力是艺术家的主要目标。这是他们自四世纪以来一直在实践和完善的技术。1500年前的建议在今天仍然受到重视。”

精神上的准备

当一个艺术家准备墨水，把他的画笔蘸进去，他的脑海里只有勤奋和敬畏的想法....他点燃火花，一遍又一遍地用墨水，不休息地继续工作。”(姚翠，公元六世纪。1)。“让思想先于笔触；在画在纸上之前，必须先在脑海中形成画面。让每一笔都有速度，那么每一笔都将充满力量和谐。它们绝不能被修饰，粗心或有缺陷，而是自然和自发的....好的构图意味着丰富而不过剩，限制而不稀疏。”(周宜圭，18世纪)“在所有的绘画中，人物画是最难的；然后是山水画，然后是狗和马。高塔楼阁是明确的东西；它们很难执行，但很容易处理，因为它们不需要洞察。”(Ku K'aichih，公元4世纪。4)。“一个物体的表现要求它的形式被比作

齐白石配图

原创。形式要求它的精神得到最大程度的实现。精神和形式的相似都源于导演的思想，并通过笔触表现出来。在那里。所以，画得好的人，就是书法的高手。”(Chang Yen-yüan, 9th cent.-图。1)。材料“这种纸质地粗糙，多孔。”(蒋毅，当代)“纸是生的，也就是说，没有浸在明矾里，水或墨水涂在上面就散开了；因此，所有的笔划都必须迅速，不能犹豫，也不能中途停顿。”(王方泉，当代。-图。5和8)“我们总是在我们要写字(或画画)的一张纸下面放第二张纸，以防止墨水流到桌子上。”(蒋介石Yee.-Fig. 6)。“要求：一块大砚台.....洗毛笔的碗，测试墨迹的平瓷盘，还有几个调色的盘子。”(王Fang-chuen.-Fig. 3)。“中国砚台是一种扁平的石头，中间挖出一个空心，在里面研磨和混合墨水。一端比另一端挖得更深，这样水就能流进去了。”(蒋介石琦)。“最好是买一个带盖子的砚台，这样不用砚台的时候就不会有灰尘进来。”(王Fang-chuen——无花果。7)。人们收集燃烧的松木或油烟的烟灰，与一种口香糖混合，加热后固化。然后，它被塑造成小的扁平或圆形木棍。(这根棍子)在砚台上加少许水研磨.....当磨.....我们将木棒垂直于石头表面，用左手缓慢但坚定地工作，这样右手就可以自由书写(或绘画)。当我们磨炼的时候，我们会冥想，让我们的头脑尽可能地平静。”(蒋介石Yee.-Fig. 7.)

“绘画有三种画笔——山羊毛、狼毛和鸡毛(羽毛)。狼毛和鸡毛被用于细节画中，但在写意画中，只有各种(五种)大小的山毛笔才能很好地发挥作用。”(王Fang-chuen。无花果。4)。“毛尖形成一个非常细的点，在使用时非常敏感和柔韧。”(蒋介石Yee.-Fig. 3.)

如何握握刷子

梳子垂直地夹在拇指、无名指和小指之间，另一边是食指和中指。只有这样，才能牢牢地守住。”(王Fang-chuen.Fig. 10)。“工作是分散的，手指从不疲劳。”(蒋介石Yee.-Fig. 4)。“画家可以通过手指的协调自由运动，手保持静止，而画笔可以向任何方向移动。”(王Fang-chuen.-Fig. 10)。“正常的姿势，叫做水平手腕。”(蒋介石Yee.-Fig. 9)。“在画大画的时候，手和整个手臂都要动，手和手臂不能放在桌子上，这样就限制了自由活动。艺术家必须站着作画，这样才能使手、手臂和整个身体的自由运动得到协调。”(王Fang-chuen.-Fig. 1)。画笔的笔触“笔触必须坚定.....刷子应该使用自如。”(节选自宋代刘陶春《四子画意》)“软弱的手腕导致愚蠢的刷子。”(选自郭沫若《画三错》，宋代)笔画的宽度或细度取决于毛笔在纸上的压力。太大的压力不仅无法完成预定的笔画，而且会损坏精美的中国纸张。”(蒋介石琦。)

“放下画笔的时候，不要太用力，那样画就显得浑浊不清了。也不要弄得太轻;如果颜色太浅，画就会显得枯燥而不丰富。”(李成，10分。10)。“用刷子打下骨头(结构基础)。(谢浩著名的《思氏画法》第二篇，约公元500年。8)。“在叶子上画点，根据植物的种类改变形状(图5)。在画鸟或家禽时，必须遵循一定的顺序:喙、眼、头、背和翅膀、胸、胃、尾巴、腿和爪子(图2)。在画竹子时，使用了四种书法.....茎先写，从上到下写，接节从左到右写，细枝第三写，叶子最后写。”(王Fang-chuen.-Fig. 3.) 墨水的色调“虽然画笔遵循绘画的规则和规则，但它的运动是畅通无阻的.....就像在飞行....这种墨水可以根据个人的意愿增减色调。它一会儿厚一会儿薄。它能显示物体的深度或浅度。”(Ching Hao, 10美分-图。12)。“用浅色墨水勾勒出粗略的轮廓.....逐步添加较暗的色调，直到它们产生一种闪闪发光和有光泽的色调(图2)。物体的连接部分和其他基本部分用浅色渲染;在它上面添加了一些细节

深色(图10)。墨汁毫无意义地单调地涂在丝绸上，叫做死墨;那明显是恰当的。阴影被称为活墨。如果一个人知道如何产生所需的深浅，那么一个物体的自然方面只能用墨色来美丽地表现出来。水墨在绘画中应该被视为真色。墨水是补充，颜色只是补充画笔的工作。”(陈chiehchou，清朝)5)。

颜色

“图片上半部分的墨水应该是蓝黑色，而下半部分的墨水应该是红棕色....炎热时用猩红，寒冷时用翠绿。为了温暖，画太阳;为了凉爽，画星星。”(萧氏一世，公元六世纪。11)。“颜色应该根据不同的形式来运用。”(谢赫著名的绘画六原则中的第四原则，约公元500年)“颜色应该是和谐的。”(摘自刘陶春的《四子绘画的需要》，无花果Dynasty。)”颜色.....在盒子里包装的小蛋糕里出售。都是溶于水的”(王Fang-chuen。无花果。11)。“这座山有很多面，背后有很多阴影(图12)....我会用深蓝色作为天堂和水的颜色，从而使图片的顶部反映底部....在画的其余部分，我会放松我的画笔，静静地结束我的构图。”(顾凯智，公元4世纪。4)。

在中国画中融入了基督教的风格

9. Lucas Chen, a Peking painter who is famous for his Christian art in Chinese style