

中国老年大学教材

中国画技法歌诀 花卉篇

大连市老干部大学教材编委会 组编

鹏 编著

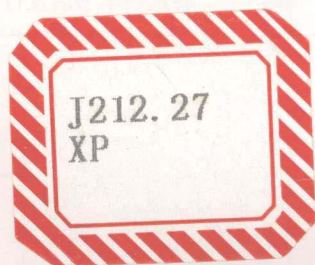
出版社

中国老年大学教材

中国畫技法歌訣

花卉篇

辛 鹏 编著

大 连 出 版 社

大连市老干部大学教材

编 委 会

主 任：王淑英

副主任：季永斌

委 员：辛鹏 廖广东 左建朝 唱乐 孙振业

© 辛鹏 2005

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法歌诀·花卉篇 / 辛鹏编著. —大连:大连出版社, 2005.9
ISBN 7-80684-335-3

I. 中… II. 辛… III. ①中国画—技法(美术)—老年大学—教材
②花卉画—技法(美术)—老年大学—教材 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 101735 号

大 连 出 版 社 出 版

地址:大连市西岗区长白街 10 号

邮编:116011

电话:(0411)83621170 / 83621147

传真:(0411)83610391

<http://www.dl-press.com>

e-mail: cbs@dl.gov.cn

大连海事大学印刷厂印刷

各地新华书店发行

幅面尺寸:185mm×260mm

印张:4

字数:88 千字

印 数:1~5 000

出版时间:2005 年 9 月第 1 版

印刷时间:2005 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑:张 波

封面设计:张 波

版式设计:张 波

责任校对:王恒田

定 价:20.00 元

區渤偏渡
 心海有人
 瀝文之舟
 濱章棹楫
 翰驚獲
 老園我佳
 墨情目評
 丁

辛鵠
 大作
 出版志賀
 乙酉五月
 程与天子北京

古语云：士别三日，当刮目相看，何况我已经离开大连十几年未见辛鹏了。自一九九四年以来，他在大连市老干部大学国画教学中倾心传授、桃李颇丰，积累了丰富的经验和心得。尤其他自奉教学相长的宗旨，夜以继日、不问寒暑地创作和研究理论与实践，终于结出了硕果。

他选择了老百姓喜闻乐见的绘画题材，汲取古今名家绘画之长感悟、推敲、以简代繁，用简明扼要通俗易懂的歌诀形式来表达物象的形体、结构特质及精神内涵。用语明白，不像有些歌诀用语古奥使人费解，读了大半天不知所云，误人子弟。

关于如何用笔、用墨之技巧，由浅入深，传情达意，取其精华，极尽探索。对于学习掌握写意花鸟、走兽、山水、树石等歌诀已达百篇以上，真让我感动。

取小写意的形式，非常适合初学者学习。画法不粗不细，不拘谨也不狂放。图文并茂且有物象写真照、绘画步骤和范画，诚为目前市场上见到的上乘教材。

乙酉端午程与天记于北京东方书画院

目 录

■ 序	35 写月季技法歌诀
1 中国画工具和材料	37 写荷技法歌诀
3 十五种绘画笔法歌诀	39 写鸡冠花技法歌诀
6 十三种绘画墨法歌诀	41 写牡丹技法歌诀
9 写梅技法歌诀	45 写丝瓜技法歌诀
14 写兰技法歌诀	47 写牵牛技法歌诀
17 写竹技法歌诀	49 写凌霄技法歌诀
26 写菊技法歌诀	51 写藤萝技法歌诀
29 写水仙技法歌诀	54 写葫芦技法歌诀
31 写鸢尾技法歌诀	55 写葡萄技法歌诀
33 写玉簪技法歌诀	57 写寿桃技法歌诀

“工欲善其事，必先利其器”，中国画亦然。笔墨纸砚系文房四宝，就绘画而论，颜料也应是宝。

墨锭需用砚，砚质以细腻为佳，如端砚和歙砚。当今书画墨汁用来简便，用砚人较少，故略之。现只将笔、纸、墨、色归纳为歌诀如下：

中 国 画 毛 笔 诀

软硬兼毫三类形，
软毫羊毛而制成。
笔肚贮水量较大，
用以着色和润生。

黄狼獾兔毫刚健，
硬毫勾线最适应。
兼毫用途极广泛，
刚柔相济中性能。

尖齐圆健选笔法，
聚散弹柔看笔锋。
粗细长短大中小，
均应备之写丹青。

中 国 画 用 纸 诀

国画用纸生熟宣，
半生半熟二者间。
生宣渗化易吸水，
墨色变化最可观。

写意画法生宣好，
水线笔触较明鲜。
熟纸用以工笔画，
生纸涂矾变生宣。

半生熟宣易掌握，
渗透适中用不难。
常用宣纸有多种，
净皮玉版和棉连。

多种效果均可用，
元书高丽和毛边。
皮纸质韧拉力大，
性能柔和生熟间。

纸按市尺来计算，
最大幅有丈六宣。
较厚宣纸有夹贡，
画料还有凌和绢。

中国 画 墨 色 诀

墨分油烟和松烟，
油烟光泽亮而鲜。
松烟发乌写书法，
绘画宜于用油烟。

墨锭磨墨固为好，
书画墨汁更捷便。
国画用色不离墨，
以墨为主较雅观。

石色水色两大类，
石色矿石而制研。
石黄朱膘石青绿，
赭石朱砂厚重添。

覆盖力强属铅粉，
锌白细质世界传。
藤黄花青水性色，
曙红胭脂酞青蓝。

植物研制易渗化，
水色透明较薄单。
随类敷彩固有色，
墨色妙用亦自然。

· 十五种绘画笔法歌诀 ·

中锋笔

直竿悬针锋正中，
指实掌虚腕要平。
藏锋起笔铺豪法，
逆入裹锋气自生。

护尾收笔取圆意，
往收垂缩不露锋。
提按顿挫调运笔，
偶可往复稳中行。

侧锋笔

笔毫斜铺锋一边，
以侧取势不纯偏。
卧而能起立行笔，
有别偏锋另一篇。

笔提得起非自偃，
执笔运腕要自然。
方笔点画侧起笔，
钩折挑捺变万千。

勾勒法

顺勾逆勒主中锋，
起运收笔要呼应。
长短粗细立骨线，
调锋得笔实不空。

(如画:荷花、水仙、玉兰花头)
(得笔:使毫由偏转正,由侧转中)

偏卧法

笔侧锋倒一面倾，
横扫卧揉笔肚功。
回锋雄浑增厚重，
块面方圆指运中。

(如画:牡丹、荷叶片、没骨荷花瓣)

拖笔法

倾头倒竿虎口中，
悬肘托拖锋中行。
调锋机巧持圆润，
随意挥写行松灵。

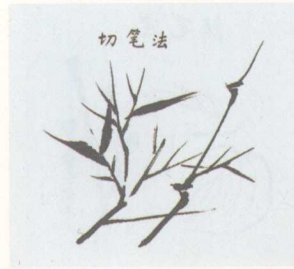
(如画:梅鞭条、篱笆条桩、虾须)

切笔法

调锋扁方如刻刀，
锋立不倒便于操。
纵切入纸强透力，
骨力刚硬劲线条。

(如画:梅竹小枝干)

捻笔法

捻指运行笔竿端，
折顿多变苍侧圆。
滚转扭动用拧劲，
藤条曲线如龙盘。

(如画：藤条、丝瓜蔓梗)

点笔法

高峰坠石笔垂悬，
侧势险出点带尖。
中锋点出多圆劲，
顾盼聚散意相连。

(如画：块石点皴苔、点
梅朵、葡萄粒)

钐笔法

笔尖在前逆锋耕，
似犁翻土毫毛蓬。
轻提重戳插推滚，
拙笔不散苍辣风。

(如画：牡丹老本、块石
边廓)

颤笔法

笔正毫垂颤笔功，
欲行则止止又行。
如泥行车时断续，
涩挫稳慢气脉通。

(如画：树枝干、大花头勾
线)

拨灯法

一按一挑似拨灯，
中锋有侧侧寓中。
时快时慢巧结合，
奇险苍俏虚实生。

(如画：块石皴法、竹竿点
节、兰花心)

皴擦法

复笔交错线组皴，
散锋枯笔揉擦痕。
阴阳向背皴擦面，
力求整体物象魂。

(如画：块石、松树身干)

滚笔法

卧锋倒竿手中间，
拇指捻动笔滚翻。
笔肚滚出缺裂迹，
蘸墨笔触面扩宽。

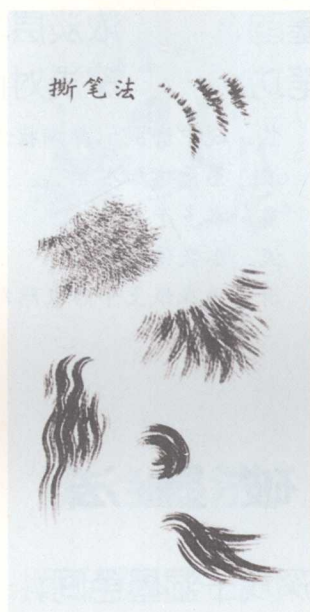
(如画：牡丹花瓣、牵牛花)

撕笔法

笔梢卧盘压扁平，
数锋齐立撕毛丛。
笔锋横扫根根现，
提按适度有重轻。

(如画：动物、鸟丝毛)

飞笔法

蓄意在胸注笔端，
空际飞渡跃纸前。
留跳断笔虽无墨，
动势犹在气贯连。

(如画：写梅枝干、留花竹叶、叠压的竹竿)

· 十三种绘画墨法歌诀 ·

墨法总诀

墨分焦浓重淡清，干苍显虚写景远，
浓淡干湿变无穷。湿润呈实近景中。
浓防呆滞求墨韵，浓淡层次见前后，
淡亦有气见笔功。深浅对比节奏生。

(墨分五色即：焦：砚中磨成似薄糊状者。

浓：墨系略加水者。

重：水多于墨者。

淡：水数倍于墨者。

清：画在纸上干后仅隐约可见者。)

蘸墨法

清水洗笔尖舔浓，
墨色渗向笔肚行。
另有浓笔尖舔水，
墨色变化集笔中。

(如画：鸢尾兰花、牡丹花、
叶片)

破墨法

深浅干湿墨色间，
趁湿渗破不等干。
淡破浓或浓破淡，
干破湿或湿破干。

(如画：大白菜、叶勾脉)

泼墨法

酣畅淋漓墨洒泼，
视其形似再勾勒。
干实笔墨亦应有，
防止臃肿细琢磨。

(如画：大写意山、石、墨
荷叶)

积墨法

趁湿或干墨积加，
交错用笔宜参差。
不可重合前笔迹，
应求深厚非涂鸦。

(如画：山、石、槐，柏
树冠、点叶)

焦墨法

墨色干浓称为焦，
提神醒目属它高。
紧要之处防结板，
透气应靠飞白毫。

(如：写果篮、枯干)

背敷法

欲求厚重别有方，
画面背面做文章。
背敷彩墨多层次，
不压笔墨雅韵妆。

(如：白花背敷白粉)

冲线法

墨浓勾线写形全，
水色淡墨速充填。
快冲墨线外四溢，
墨色斑斑润自然。

(如画：丝瓜、葫芦、莲叶)

揉皱法

揉纸略展呈凸凹，
皱纹凹处不沾毫。
凸出墨迹斑苍样，
还需经心随意雕。

(如画：块石、雪景梅竹)

喷弹法

画纸喷弹分湿干，
遮挡部分取自然。
铺陈喷弹求色调，
弹点大小力相关。

(如画：山树色墨、雪景之雪花)

宿墨法

隔夜之墨已失胶，
阴渗减弱不浮漂。
调和新墨用笔准，
浑厚华滋韵致高。

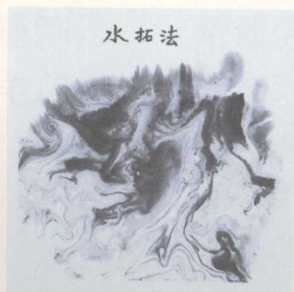
(如画：墨菊、松针、染蝴蝶翅)

水拓法

墨滴水面散如云，
吹搅墨色来耕耘。
可按所需遮墨迹，
速铺纸绢拓墨纹。

(如画：云水)

枯墨法

枯墨焦墨不尽同，
枯有焦浓重淡清。
笔含水量宜枯尽，
纸上飞白最分明。

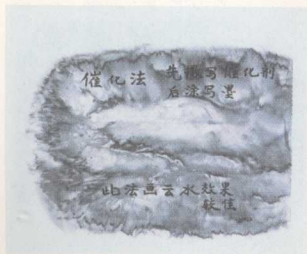
(如画：篱笆、鸟兽毛)

催化法

伏滴清水或矾浆，
上过墨色斑迹苍。
乘湿处理排遣性，
盐乳催化墨色张。

(如画：花鸟、山水、云、羽毛)

催化法

先墨后滴
催化剂

先催化剂
后涂墨

熟纸撒盐效果

枝干画法

老干画法

春为岁首梅为冠，
枝干横斜酝胸间。
主体老干可先写，
双勾没骨取自然。

一笔加点法

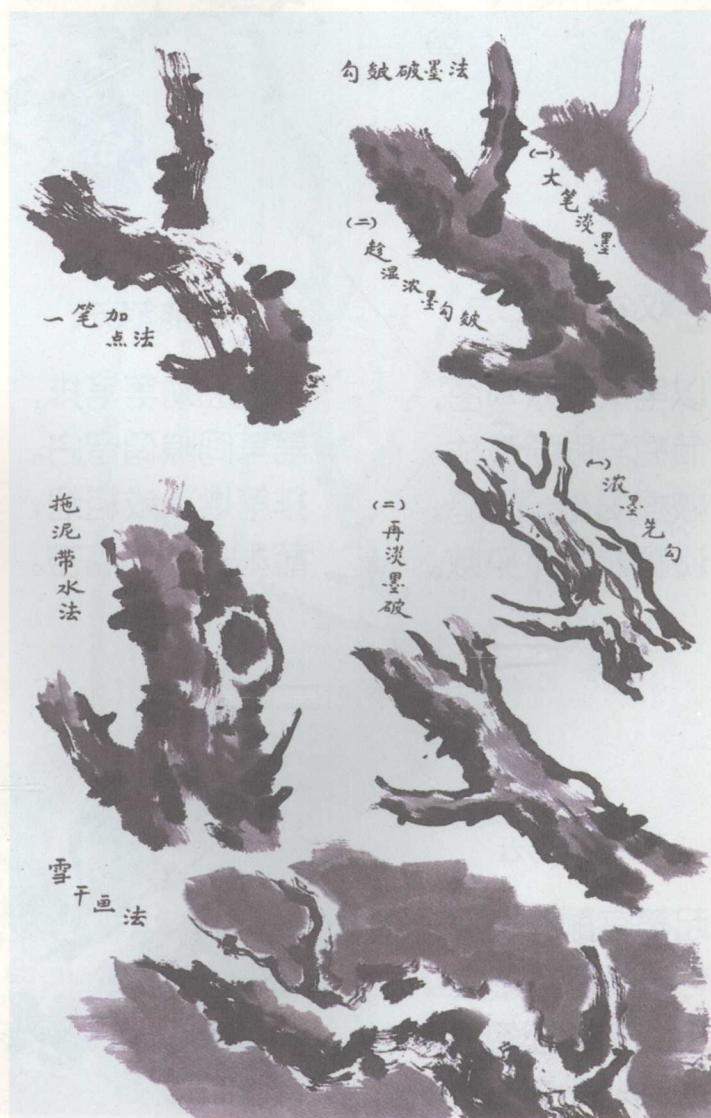
大笔蘸墨散侧锋，
直干勿湿不宜浓。
断而复续枯劲曲，
再点苍苔破滑平。

勾皴破墨法

大笔淡墨铺干身，
趁湿浓墨勾皴纹。
亦可浓勾淡墨破，
不破之处更有神。

拖泥带水法

勾写皴揉造干型，
连皴带渲一气成。
淡浓混用增活气，
有笔有墨浑然生。

双勾梅桩法

以笔取胜双勾图，
节疤马眼显苍枯。
皴擦渴墨分明暗，
淡墨赭彩平染敷。

曲动排笔法

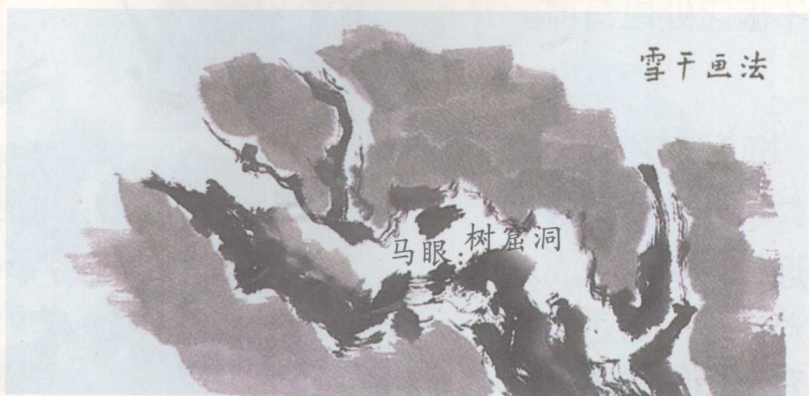
卧毫曲动笔笔排，
笔笔间隙偶留白。
排笔增减成粗细，
蘸墨身干加点苔。

巾布代笔法

手揉巾布或棉团，
蘸水和墨相混然。
五指下按力不同，
内虚边实飞白间。

雪干画法

起笔宜颤雪树身，
勾皴干下墨浓阴。
干上部位轻勾笔，
背景轻染雪边痕。

主枝画法

上柄条梢下接桩，
主枝定向辅枝旁。
曲屈顺逆之字笔，
中侧粗细劲直刚。

切笔行枝挺而俏，
交叉女字作文章。
断脱为花留空位，
苔点勿多杂要防。

条梢画法

圆润挺拔新条梢，
不宜多花可含苞。
直抽而上舒气脉，
拖笔中锋略错交。

蕾花画法

写梅蕾花诀

花色红白粉绿黄，
瓣圆有单又有双。
表现手法有多种，
勾染点厖别样收。

浅色多用勾染法，
深浓点厖较恰当。
五出花瓣多写侧，
含开聚散掩抑扬。

交枝之外花多簇，
稀写蕾花条梢旁。
单瓣蕊丝有交错，
复瓣写蕊不宜长。

