

中國畫基本繪法

增訂本

包瑞宗畫

任 遜 著 · 香港萬里書店出版

J212.1

J212
173

中國畫基本繪法

(增訂本)

任遜著
香港萬里書店出版

中國畫基本繪法

任 遜 著

出版者：萬里書店

香港北角英皇道486號三樓

電話：5-632411 & 5-632412

承印者：劬華文化服務社

九龍觀塘偉業街一一六號二樓

定價：港幣十四元正

版權所有 * 不准翻印

(一九七八年五月印刷)

再版自序

本書居然有再版機會，這是對我的很大鼓勵，當我將初版的書再讀的時候，實在使我汗顏，因當初版的時候只是急就交稿，稿子交了出去，便沒有再細心推敲過，為的當初接受撰稿邀約時，只估計是出成三萬字的薄薄小冊，直到印成了書交到我手上，才使我大吃一驚，想不到是給印成那麼精美的大書，我為此抱歉了好幾年。早知道出版朋友是那樣重視這本書的話，我就該寫得較完整一些，充實一些才對，可是當時甚至有些彩色插圖和封面的彩色畫，也不是我預料到的。

現在趁再版的機會我不能再那麼大意了，原來的文字部分雖然為了版子不便過大更動，却不能不把原書未盡的部分，增寫幾章，那就是把寫生習作到創作的個人體會和過程，詳寫出來，也許較可供學中國畫的朋友參考。插圖方面，也另選了幾幅更有參考價值的，如舉世矚目的西漢帛畫，我選了它的中心人物部分，用以代表中國畫在二千年前的風格。花鳥畫則選了自宋到今成為花鳥畫宗師的五代大畫家黃荃的珍禽寫生卷。風俗畫就選了宋張擇端的清明上河圖一部分。希望憑這些珍貴的參考資料來補充拙文的疏缺。

目次

一、工 具	1
軟毫筆和硬毫筆的性能 墨和烟煤 硯的選擇 磨墨的方法 紙和絹的選擇 顏色種類和中國畫對顏色的要求 膠水的煮法 調合色彩的方法 其他應備的工具	
二、山水畫法	6
樹木起手法 樹葉的點葉和夾葉法 松樹、柳樹、梧桐樹、蕉樹、竹樹、椿 樹、叢樹等的畫法 畫石的起手法 山的畫法（披麻皴、解索皴、斧劈皴、雨 點皴、折帶皴、鬼頭皴、雲頭皴、礬頭皴等的畫法） 水的畫法 雲烟畫法 山脚畫法 設色山水畫法 點苔法 宋朝郭熙的「山水訓」 附：示範名畫介紹	30
三、花鳥蟲魚獸畜畫法	43
花的畫法注重寫生 牡丹花為例（黃氏體、徐氏體、雙鉤法、沒骨法、鉤花點葉 法、水墨法） 「寫生趙昌」 鳥的畫法 草蟲畫法 走獸畫法 以貓為 例 魚藻畫法（魚苗、蝦、蟹、鯉魚、鱖魚、鮎魚等的畫法） 牛馬畫法 龍虎 畫法 蘭竹畫法 墨梅畫法 墨菊畫法 墨松畫法 「八法」「四知」 附：示範名畫介紹	66
四、人物畫法	95
人物畫的畫法 面部畫法 衣紋畫法（高古遊絲描、琴弦描、鐵線描、行雲流 水描、馬蝗描、釘頭鼠尾描、混描、撇頭描、曹衣描、折蘆描、橄欖描、棗核描、 柳葉描、竹葉描、戰筆水紋描、減筆描、亂柴描、蚯蚓描） 白描人物畫法 着色人物畫法 古人衣冠 人物畫的主題 肖像畫法（寫像秘訣、肖像彩繪 法、寫真古訣） 人物畫的構圖 人物畫瑣論 題款 附：示範名畫介紹	119

五、寫生和創作.....	131
六、怎樣着手創作？.....	139
七、古來畫家用過的特殊技法.....	144
八、合作畫.....	150

一、工 具

筆

中國畫是用毛筆、墨、紙、絹及若干礦物性和植物性顏料爲基本工具，這些工具選用的得當與否，對於學習的難易也有影響的。雖則一個熟練的畫家，可以拿起任何一種筆，任何一種紙，也能揮洒自如，毫無困難，但初學者是不容易做到的。所以初學者應先了解各種工具的性能，然後才選擇運用。

供作畫用的筆，有硬毫、軟毫兩大類，各有其不同的用場：染色時應用羊毛造的軟毫筆，描線時宜用狼毫或紫毫造的硬毫筆。對於紙絹，也要根據紙絹的生熟粗細等情況而選用軟毫或硬毫。畫紙未經礬過的，稱爲生紙，畫生紙時，要用硬毫筆；已經礬過的紙，稱爲熟紙，畫熟紙時，是要選用軟毫筆的。絹素供作畫用時，都是要先經礬過，所以原則上也是要用軟毫筆，或兼毫筆（所謂兼毫，即是把硬毫和軟毫混合製成的筆）。畫筆的種類和名稱，有如下的幾種：

1. 軟毫提筆（這是以一個木斗安筆毫，而另接以筆管的特別大的筆，又名「斗筆」。本來是供書法家寫大字用的，畫家用處很少，初學者可以不備。）
2. 白雲筆（有大、中、小三種，是羊毫夾一些硬毫造成的筆，有剛柔相濟之妙。可用於畫熟紙、絹、及染沒骨花卉等。）
3. 染筆、小苔筆、小着色筆（這三種都是羊毫，供染色之用，各種都備有大中小三種。）
4. 白圭筆（這是供畫熟紙及絹時作描線用的軟毫筆。）
5. 排筆（這是幾枝筆併成一排的筆，供烘染底色用。）
6. 硬毫提筆（與軟毫提筆一樣，用途不多。）
7. 蘭竹筆（有狼毫造的，也有狸毫造的，狼毫的略比狸毫硬一些，供畫蘭竹等粗大描線時用。畫巨幅人物時作衣紋也用得着。）
8. 書畫筆（有大中小三種，是硬毫中最多用場的筆，不論作山水、人物、花鳥以及寫字，皆很合適。）
9. 山水畫筆
10. 翎毛畫筆
11. 雙料畫筆

12.單料畫筆（以上四種畫筆大小都差不多。雙料單料，是用毫多寡不同，畫筆的性能略異，用時可使筆迹有不同的效果。）

13.點梅、葉筋、衣紋、鬚眉、羽箭、狼圭、大小蟹爪、尤、小紅毛（以上幾種，都是細小描線時用的細筆。）

不論用什麼筆，用前要先泡在水裏，使筆毛飽含水分，用後必須洗淨，摔去水分，然後掛在壁上，或插在筆筒晾乾。畫筆不可在用過之後套上筆帽，那樣做是會折損筆毫的。

墨 是山水畫的主要工具，供畫家用的是輕膠的。老一輩的畫家，多喜選用舊墨，但不必選到明朝程君房墨或方于魯墨，嘉慶道光年間的，已經算是妙品了。初學者用新墨也可以，只要質細膠輕便好用。近今的墨，皆是油烟所造，間有用烟煤造的，只宜用來畫髻髮及蝶翅、鳥羽等。

硯 的優劣，對墨色有很大影響，良質的硯，石質堅緻細潤。最理想的硯是廣東肇慶出產的端溪硯。磨墨的方法，對墨色也有影響，最好的磨法是：先只注水一兩滴，磨幾下再添水一兩滴，這樣且磨且添水，可使墨汁勻細。作畫之前，要先把應用的墨汁磨到足用的分量，並且全要足濃黑爲度。畫時需要淡色時另用調色碟與水調合，用水多或少，可以任意調出由極淡到極濃的層次。要染色的畫，也往往要先用淡墨染出陰影，待乾後再罩顏色。設色山水也是這樣。

紙、絹 中國畫在宋以前是以絹爲主，宋以後造紙技術提高，出現了宣紙，畫家便逐漸採用這更易得的材料。但畫絹的使用仍有其特色，大體上，作山水及寫意的畫，用紙本爲主，畫人物花鳥，便常用絹，以達到精緻的效果。宣紙因紙面大小而分出好幾種，有丈二、八尺、六尺、五尺、四尺等不同的長度，普通用的四尺宣或五尺宣，還可加以裁截，使畫幅適合張掛的環境。初學時，紙幅裁成小斗方，可以不致浪費。宣紙的紙質，又有厚薄不同的數種，有棉連、夾連、單宣、夾宣、三層宣之別。其中，三層宣只宜於寫字，印刷木刻等之用，畫家用的以夾宣爲上選，單宣則多用作熟紙來使用。生紙的特色是容易暈墨，作寫意的畫及山水，藉着那些墨暈，可添多許多意想不到的效果。將生紙加工，用礬水礬過即成熟紙，熟紙的品種中，除了礬夾宣，礬單宣之外，還有蟬衣箋、雲母箋、冰雪箋、冷金箋等都是熟紙，還有稱爲清水書畫箋的各種染色仿古色紙，及稱爲煮硃箋、玉版箋等半熟紙。此外也有些畫家愛用高麗繭紙、四川皮紙、貴州皮紙，都有各自特出的效果，初學而又想經濟方便的人，可以用玉扣紙或

連史紙、白麻紙等。近年紙店還有一種稱作「豆腐宣」的畫紙，是將豆腐漿水把單宣打濕，乾後即成半熟紙，適合半工筆而又要求有墨暈的畫。

畫絹是要經過膠礬加工的，賣畫具的店子，有已經加工的熟絹，也有未加工的生絹，買時要先弄清楚。用絹及用金箋作畫時，要先用手帕沾滑石粉在絹上或金箋上擦一下，這樣可使它更好地受筆。

顏色

中國畫所用顏色，大體上可分為礦物質（稱為石色）和植物質（稱為草色）兩類。主要的常用草色是：花青、藤黃、胭脂。石色是赭石、鉛粉、朱砂、朱膘、石黃、石青、石綠，此外還有一種紅色叫作「洋紅」是由胭脂蟲造成的。

花青、赭石、朱膘、洋紅、胭脂、鉛粉，都有加膠製成塊狀的色膏，只須用水化開即可用。藤黃是一種植物膠，用水化開，不必加膠便可用。石青、石綠、石黃及朱砂，都有研製妥當的色粉，臨用時才加輕膠水研磨一下，使膠水與色粒勻和，便可使用。石青和石綠，都是依研成的粒子粗細，而分成頭、二、三、四的四級，其實這也只是大體上的分別，各級製品的規格，也並不易嚴格地一律，因為多磨幾下，色便比較淺淡，粒子愈細，色愈清淡，因此往往會在不同時期買到不同規格的石色。好在中國畫的色彩效果，並不要求純粹呈現標準色譜，所以只大略地依照頭二三四的分級便可應用，山水畫中多用三青三綠或四青四綠，至於頭青頭綠，只有人物畫有用處，花鳥畫也沒有用的。石青石綠的價錢很貴，初學的人可用水彩畫顏色中的粉綠鈷藍來代替，也有人用圖案顏料代替，雖然效果是無法比較的，但在初學的使用目的，只在練習色彩的配列法，不要求作為成功的藝術製品。用省錢的方法能够放胆多作練習，是較為合算的。到了要認真製作時，便不妨用貴重材料了。

膠水

在使用石青石綠時也是一件必要懂得的材料，為了使石青石綠畫成不易脫落，色調明亮，便要選用良質的膠。最理想的畫用膠，是用兔皮來熬成，但初學者只買現成的透明廣膠也很合用。煮膠的方法是先將膠條搗碎，用冷水浸兩小時，待它軟了，才放在鍋裏燉半小時，水與膠的比例是膠一錢，水一百公撮。燉好後，用麻布濾過，貯瓶內再燉一沸，便可放置十天左右不腐敗，每回取用後，用剩的要密閉瓶口。

各種中國畫用色有近年上海美術廠出品的錫管裝國畫顏料，也極好用。

調色

中國畫的顏料，雖然只是上述的幾種，但巧妙地調合起來，却是千變萬化，用之不盡，不過畫中國畫設色的目的，原不在於要求與自然的色光畢肖，像西洋畫的油畫、粉畫或水彩那樣。中國畫設色的原則，是為了使畫面醒目，根據畫面的

需要，以運用顏色，因此才会有大青綠山水上用金描輪廓，或青山綠水之間着個着紅袍人物等等。中國畫運用顏色，是要使顏色服從畫面的需要而設，在情意已足的畫面，不用顏色也是可以的。有時只在某一些部分着色，而在大部分不着色，也是常用的手法，並不是凡設色的畫便必定通幅有色的。幾種常用的中間色調色法，在于非關先生的「中國畫顏色的研究」第六十二頁，有個很簡明的表，這裏不妨借用一下。（參閱附表）

設色

中國畫的設色，有兩種不同的方法，一種稱為沒骨法，是不先畫墨本，便直接用顏色來點染成畫。這方法在山水、人物、花鳥、草蟲各部門都有人使用，而以花鳥畫運用得最多，自宋朝徐崇嗣創用沒骨法以來，直到現代仍有不少人用這方法的。但在山水、人物方面，却是以墨畫為主；墨畫畫好了，才在墨上罩色，或只罩淺絳淡彩，或工細地填染重色。填染重色的畫，必用熟紙或絹。上色的方法，不能只作一次染成，要先用墨染好了濃淡層次，用草色打底，然後上石青或石綠，而且要調得輕淡些，一層乾了再染一層，層層加染，而不是一次染足濃厚的色。待加染到足夠效果後，再用草色罩上去，以分出明暗濃淡，最後用草色加線壓邊，以醒層次。至於染色的手法，也有講究，手上要拿着兩枝筆，一枝是染色筆，一枝是漬水筆，染一筆石色，隨即漬一筆水，以求勻淨而防板滯。打底用草色，是為了它透明，不至於埋沒了墨色。染石青的要先用淡墨或花青打底，染石綠要用草綠或赭石打底，畫成後如覺色欠渾厚，還可在紙絹背後再加一層打底的草色。其他的色可以不用打底子的麻煩。

此外，應備的工具還有：

1. 白色瓷碟（用作調色之用）
2. 柳炭條（用作打畫稿之用）
3. 鴨毛帚（用鴨翅膀的翎一束束成，用以掃除炭稿痕迹）
4. 薄毡（用以襯在畫桌上，則鋪紙作畫時不易被筆擦壞了紙張）
5. 礬水（用明礬溶於清水內，舌尖嘗之略甜混即可，在畫上用石青石綠等重色時，在乾透之後，要用這礬水罩一次，使膠質固結，不易脫落。）
6. 泥金、泥銀（這是不大常用的顏色，但在作大青綠山水大紅紫花卉時，用一點金銀使之光華醒目，也是加強效果之一法。）

附 表

比 例 數 間 色	原 色	花	藤	赭	墨	胭	洋	朱	朱	粉
		青	黃	石		脂	紅	膘	砂	
草	綠	5	5							
老	綠	6	4							
嫩	綠	3	7							
芽	綠	2	8							
油	綠	5	4		1					
蒼	綠	4	5	1						
蓮	青	2				4	4			
藕	合	2				3	3			2
金	紅		4					6		
肉	紅			3		3				4
銀	紅					3		3		4
殷	紅					4			6	
粉	紅						4			6
金	黃		5			5				
蒼	黃		4	6						
老	紅			4					6	
深	紫	3					2	5		
鐵	色		7		3					
醬	色		6		2	2				
檀	香 色		5	5						
秋	香 色		8		2					
鵝	黃		8					2		

二、山水畫法

山水畫的初步學習，是由畫樹、畫石開始的，因為樹和石是山水畫的重要對象；而樹石的運筆、用墨方面，也包括了山水畫的基本技法在內。所以這兩樣物象首先要畫得熟練。水墨山水用的紙是以生紙為主，青綠山水要用熟紙，初學以學用生紙才是山水本色。

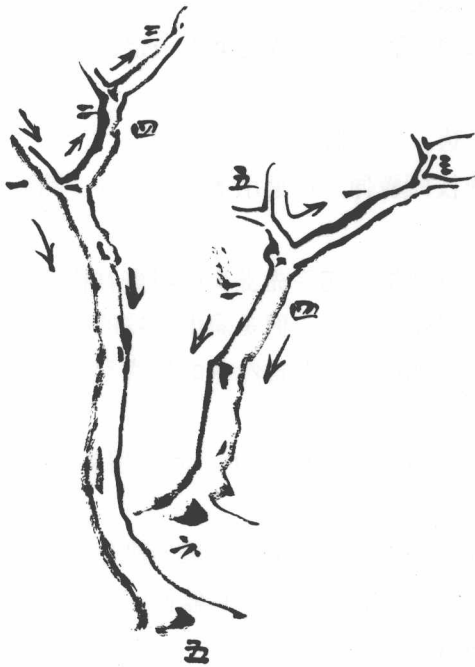
在生紙上行筆要快，起筆時就要使筆畫挺勁有勢，停筆時也要很快將筆離紙。不過這只是一般初步的說法，到了已掌握着水分的乾濕效果時，用筆的或輕快、或鈍重、或徐或疾，都可看效果的需要而自由運用，並非一成不變的。

樹石都是自然界中最易接觸的對象，古時的畫家，很多是帶備筆墨紙張向自然界寫生打稿，然後回到畫室內再加工提煉，把形象更簡明地表現出來。這裏說的只是基本技法。

樹木 的基本畫法是：先從樹幹的左旁一側的線條起筆，由上向下，行筆隨勢轉折，不要一筆直落，太直便變了寫字。山水畫中，除了屋宇，橋梁之類建築物有條直的線條之外，不論樹石或山頭，都是筆筆轉折生姿，才有氣勢。畫樹的第二筆，從第一筆上端轉折的部位起筆，逆行作主枝，第三筆生向右枝，第四筆從右枝側轉折向下，合成一樹的主幹。（第一圖）細枝是畫好這主要的四筆之後才在主枝上隨勢添上的，如小枝添得多了，便成秋天落了葉的枯樹，如只添一些主要的枝條，便加畫葉，即成為夏天的茂林。在小枝上用淡墨點小點子，便成春天的嫩葉。冬天的樹連細枝也很少，枝條多向下折，那是經過霜欺雪壓造成的景象，特別是畫雪景時多用這種樹。但冬景樹應有松柏，才可使景物凝重有氣，若全是枯樹，畫面就太單調了。（第二圖）

樹葉 山水畫中的樹葉，很難一一指明是代表什麼樹的。事實上我們遊山玩水之際，眼中有樹，除了松樹、柳樹等，具有特別不同的形象者外，我們很少人會逐棵樹去點名。畫在山水中的樹，也只是這樣概念的樹為主，為了方便說明，略分為點葉與鈎葉兩類，鈎葉亦稱「夾筆點葉」，是指每一片葉都是鈎勒兩筆夾合而成。但不必呆板地使筆筆都砌得齊齊整整，那會變成畫圖案畫了。畫夾筆葉也只要略具形態便可，行筆要和點葉的一樣輕快，不要用慢筆。反之，點葉有時是不妨把筆慢慢停着取其濕暈有生

樹幹起筆法三式，數字表示落筆次序，箭頭示運筆方向，最後巨服五根

第一圖

枯樹生枝法
如畫叢林，要
各樹枝形不同
方有變化

第二圖

氣。點葉一般是用來表現綠葉，夏天風景多用，鈎葉則表現秋初轉黃色的樹。不過畫面上往往需要點葉與鈎葉相間使用，使樹木顯出層次，那時鈎葉不一定算黃葉。（第三圖）

個別有特色的樹，是松、柳、梧桐、蕉、竹、椿等。

松樹 畫松樹幹要高出衆樹之上，樹枝向橫伸，松葉用攢聚的細線，隨各種境界需要，選用不同的表現。（第四圖）

柳樹 畫柳樹要在水邊，較具情致，畫柳樹法起手先畫樹幹與畫雜樹相同，然後在枝上隨勢行筆作垂條，疎疎密密相間。再以淡墨罩上，便是籠烟着霧的柳樹了。柳樹老嫩不同態，四季不同態，最好多看名畫中的柳樹，再與自然中的柳樹參照，領會那多姿多采的形象。（第五圖）

畫柳只用柔條罩墨的是最通用的畫法，但也有用點葉的，也有用鈎葉的，各種表現，是跟着畫面的需要效果來選擇。（第六圖）

梧桐樹 畫梧桐多畫在庭院之內，並非一般丘壑中的樹，雖然應用的機會很少，但畫到以庭院爲主景的時候，就少不了它。桐樹的幹和松樹一樣修直，但幹上要光滑些，只點幾個樹眼即可。梧桐葉用鈎筆或點筆皆可。（第七圖）

第三圖

第四圖

楊柳和雪柳樹枝不同楊柳
在華北了有之南方少見

第五圖

柳樹畫葉法

第六圖

第七圖

蕉樹 蕉樹是南方最常見的樹，在山水畫上有時偶用於山村水廓之間，頗饒風趣。一般可用鈎葉，也可用點葉。（第八圖）

竹樹 竹樹是山水中不可缺的妙品，它使畫幅添上不少靈秀之氣，在濃重的筆墨縫中，夾上幾竿蕭疎瘦竹，那是會使一幅呆畫變活的。竹樹宜用於屋宇旁邊或山石之後，可以代遠樹，也可以代點苔。山水中的竹樹畫法也是極多姿致，隨宜運用，不必呆守一法。（第九圖）

椿樹 椿或槐是北方庭院常見的樹，在山水畫上用的也不多，但可使畫幅有較多變化，不妨偶一採用。（第十圖）

叢樹 既把各種樹逐一熟習，便畫叢樹，山水畫雖然也有只畫一棵樹的，但以畫叢樹為主，叢樹或兩棵，或三棵，或五六棵不等，都是看畫面所需而定。但有一個原則便是必須各棵的姿態有變化，高矮疏密榮枯老嫩互相間出，掩映生姿，不要棵棵一律，像插椿一般。

樹腳要安排得有適當距離，忌作插瓶花那樣在根部聚成一束。樹頂要注意聚散。

第八圖