

中国画绘画语言

吴蓬 编著

筆

墨

圖

抱

去工

說

中国画绘画语言

吴蓬 编著

筆墨圖

抱

云

吳蓬

图书在版编目(CIP)数据

中国画绘画语言·笔墨图说 / 吴篷编著. -- 北京 :
荣宝斋出版社, 2011.11
ISBN 978-7-5003-1424-0

I. ①中… II. ①吴… III. ①国画技法 IV.
①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第181933号

责任编辑: 李 娟
审 读: 江金照
校 对: 王桂荷
责任印制: 孙 行
毕景滨

ZHONGGUOHUA HUIHUA YUYAN
BIMO TUSHUO

中国画绘画语言·笔墨图说

出版发行: 荣宝斋出版社
地 址: 北京市西城区琉璃厂西街19号
邮政编码: 100052
制 版: 北京三益印刷有限公司
印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限公司

开本: 889毫米×1194毫米 1/16

印张: 3

版次: 2011年11月第1版

印次: 2011年11月第1次印刷

印数: 0001—3000

定价: 38.00元

序

文 / 邵大箴

中国画与书法的关系密切，历来有书画同源之说，画中的笔线与墨色重视有书法的力度与意趣，强调笔墨在变化中的节奏与韵律，具有鲜明的写意性。古典西画造型运用的是体面语言，源于建筑的结构与体积，其特点是写实和丰富的色彩关系。虽然西画也用笔，也注意笔触变化的美感，但其灵活性与表现的精微性，远远有逊于中国画的笔。至于中国对黑色、对黑白的认识和理解，源于道家思想和禅宗观念，更增添了笔墨的文化意味。因此，国人心中的传统写意绘画与笔墨语言紧密地联系在一起，两者不可分割。这样说来，笔墨有两层含义，一是指语言的精神层面，二是指技巧的层面。前者是指笔墨语言的整体情绪和气氛，是指笔墨的文化意蕴。后者是指笔与墨各自的用法，以及它们如何通过水相互融为一体，形成感人的艺术技巧。

历来绘画名家对笔墨均有精辟见解，各家说法虽不尽相同，但基本观点都是主张笔为主导，墨随笔出，相互映发，写形传神，表达意境。黄宾虹说“论用笔法，必兼用墨，墨法之妙，全以笔出”，又说笔墨与气韵的关系是：“气在笔力，韵在墨彩”。

吴蓬君精于传统书画，在数十年的书画实践中，他“从祖辈遗产中吸收、搜索、总结”，对笔墨语言多有自己的领悟与体会。他说，他之所以编撰《笔墨图说》，目的是为了“呼吁同仁，复兴优秀传统，扬我国光”。可谓用心良苦！

笔法、墨法与水法，有大致的规矩和法则，学习这些规矩和法则是掌握国画技巧的第一步，其重要性正如俗语所说“不成规矩，不得方圆”。当然，掌握了规矩和法则之后，又不要为其束缚，要在有法与无法之间寻求创新。不过，那是另外需要讨论的问题了。

《笔墨图说》的优点是图文并茂，深入浅出，不仅是中国画初学者和爱好者的好读物，也对广大艺术家进一步钻研笔墨理论与实践，有所裨益。相信《笔墨图说》的问世，会引起大家的关注。

是为序。

自序

文 / 吴蓬

中国画的语言，狭义地说，即是写意画的语言，不外是“笔墨”两字。她是我中华民族的智慧先辈们不断提炼积淀下来的审美元素。这元素中的内美，层出不穷，意趣无尽。即便对现代一些中国国画家来说，他虽然皆以西方审美理念处理画面，很少重视“笔墨”，一旦见到“笔墨”精良之作，其心中诚然折服，只是作无从入道之叹——纵然有道可入，亦是茫然。那正是百年来的现代美术教育，以引进西方经验为主，把我祖辈留下的宝贵经验，逐渐淡忘之故。

我在五十余年的书画实践中，不断地从祖辈遗产中吸收、搜索、总结。唯觉这不败的“笔墨”，诚是让我等国人值得骄傲的“国粹”！我辈有职责，将此传承、弘扬。我之所以编撰此书，是谓呼吁同仁，复兴优秀传统，扬我国光。让我们合力耕作，开垦良田，定将硕果累代，经久不衰。是为愿。

目录

序.....邵大箴

自序.....吴蓬

笔墨概略.....1

第一章 笔法

笔型.....2

笔式.....6

笔致.....23

第二章 墨法

蘸墨法.....29

破墨法.....31

泼墨法.....34

积墨法.....36

宿墨法.....37

焦墨法.....37

第三章 水法

蘸水法.....38

积水法.....39

铺水法.....41

笔墨概略

笔法

笔型

中锋

顺笔：线条可长可短，一笔中可粗可细，向右发笔，笔锋在线条中间行走，笔杆竖立。
拖笔：唯一一笔中粗细不变之长线条者使之。顺势拖出，发向左右上下，笔杆略向前倾，如人向前奔跑时之倾，并非卧杆拖出。
逆笔：线条可长可短，笔锋向左推出，笔杆略右倾。

侧锋：笔锋在墨线侧边行走。笔杆需竖立。
藏锋：回笔藏锋，不露锋尖，中锋侧锋中皆存之。
露锋：有起笔露锋者，有收笔露锋者，中锋、侧锋中皆存之。
回锋：画圆转之线条，为保持中锋状，须作回腕之势。
散锋：开毫散锋，含水少，干擦干皴时用之，笔杆须竖立。
秃锋：与散锋不同，它是秃笔聚锋作画。

笔式

山石皴法：披麻皴，斧劈皴，卷云皴，米点皴等二十八法。
树叶点法：平头点，垂叶点，胡椒点，梅花点等四十八法。
衣折描法：钉头鼠尾描，芦叶描，混描等二十法。

笔致

(统率前两者)

笔意：须与被写物之意蕴相契合。如道劲、老辣、苍朴、逸秀等等，刚柔粗细之意象。比如写兰宜逸秀，写松宜道劲，写石宜老辣。
笔势：用笔能见起笔收笔、提按顿挫、一波三折之势。
笔力：力透纸背，含蓄厚重之力，能笔笔送到。如折钗股、锥画沙、屋漏痕、印印泥、如虫蚀木。
笔味：一笔之中具枯、湿、浓、淡。具变化多端之书法笔味，具古文字中之“金石味”笔触。
笔性：生、熟、巧、拙，是谓用笔之性。

墨法

(水法依附在墨法中)

蘸墨法：用淡墨笔头蘸浓墨。或在清水笔头上蘸淡墨或浓墨。
破墨法：浓墨淡墨趁湿渗化。

- 浓破淡、墨破色。
- 淡破浓、色破墨。

 泼墨法：大笔泼写，须见笔痕为上。亦可与破墨法合施。
 积墨法：

- 干积法：待前一遍干后，以淡墨层层积皴。
- 湿积法：趁湿层层积染，可同时伴随破墨法。

 宿墨法：隔夜发酵之墨水。作山水可用之。具俊爽雅淡之气。在积墨中使用尤佳。若使用不当者，易使画面污脏。
 焦墨法：浓厚之重墨。须沉重老辣，悟出“带燥方润”之要领。在破墨中施之（浓破淡），在积墨中施之，最后醒笔。
 蘸水法：在浓墨笔头上蘸清水。或在淡墨笔头上蘸清水。
 积水法：（又称渍墨法）在熟纸及扇面上作画，时有饱含水墨（或颜色）落笔，使其积水沉淀，出现渍水斑迹。若在生纸上反复渲染后，已接近熟纸，亦会出现积水现象，极有味。
 铺水法：画面需具清晰与模糊，方才有味。模糊之处，先须铺水后再趁湿画。如画远山、云岚、烟雾。如画一片水域，若在虚处铺水，让其模糊，便即松灵有味。如在重积墨之山水画画面上，感觉有干板之味，可在墨色将干未干之时，铺上一层清水，可使画面融浑和谐而不干板也。

若一笔中见枯湿浓淡，是谓笔中有墨。若用墨落纸见笔迹，是谓墨中有笔。在中国写意画中，笔法、墨法、水法三者是相辅相成的。

第一章 笔法

笔法中分笔型、笔式、笔致三方面。所谓笔型，是指用笔类型。严格地说，笔型只分中锋与侧锋两种。

笔型（见图1、图2）

（图1）中锋：笔锋在线条中间行走。

（图2）侧锋：笔锋在墨线侧边行走。笔杆需竖立，万不可斜侧或卧杆。

在中锋用笔时，出现藏锋、露锋、回锋、散锋、秃锋。在侧锋用笔时，亦有藏锋、露锋、散锋。至于回锋和秃锋必须中锋用笔。（见图3—图8）

（图3）画篱笆杆起笔、收笔皆为藏锋。

（图4）画竹叶起笔藏锋，收笔露锋。画兰花瓣起笔露锋，收笔藏锋。

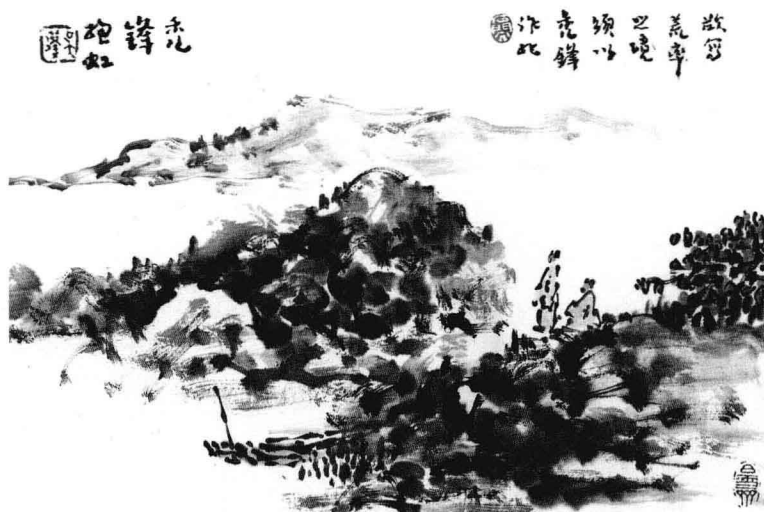
（图5）有起笔露锋者，有收笔露锋者，有起笔收笔、皆露锋者。中锋、侧锋中皆存之。

（图6）散锋：开毫散锋，含水少，干擦干皴时用之，笔杆须竖立。

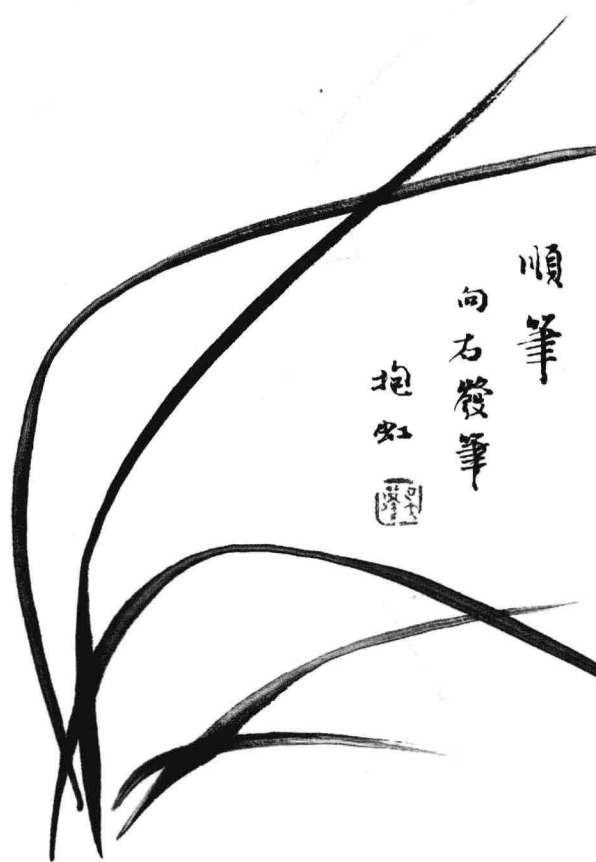

(图7) 回锋：在山水画中若作卷云皴山石一类，其线条为保持中锋状，便须作回腕之势，此乃回锋也。

(图8) 荒率简朴之画，可以秃锋之笔写其趣。

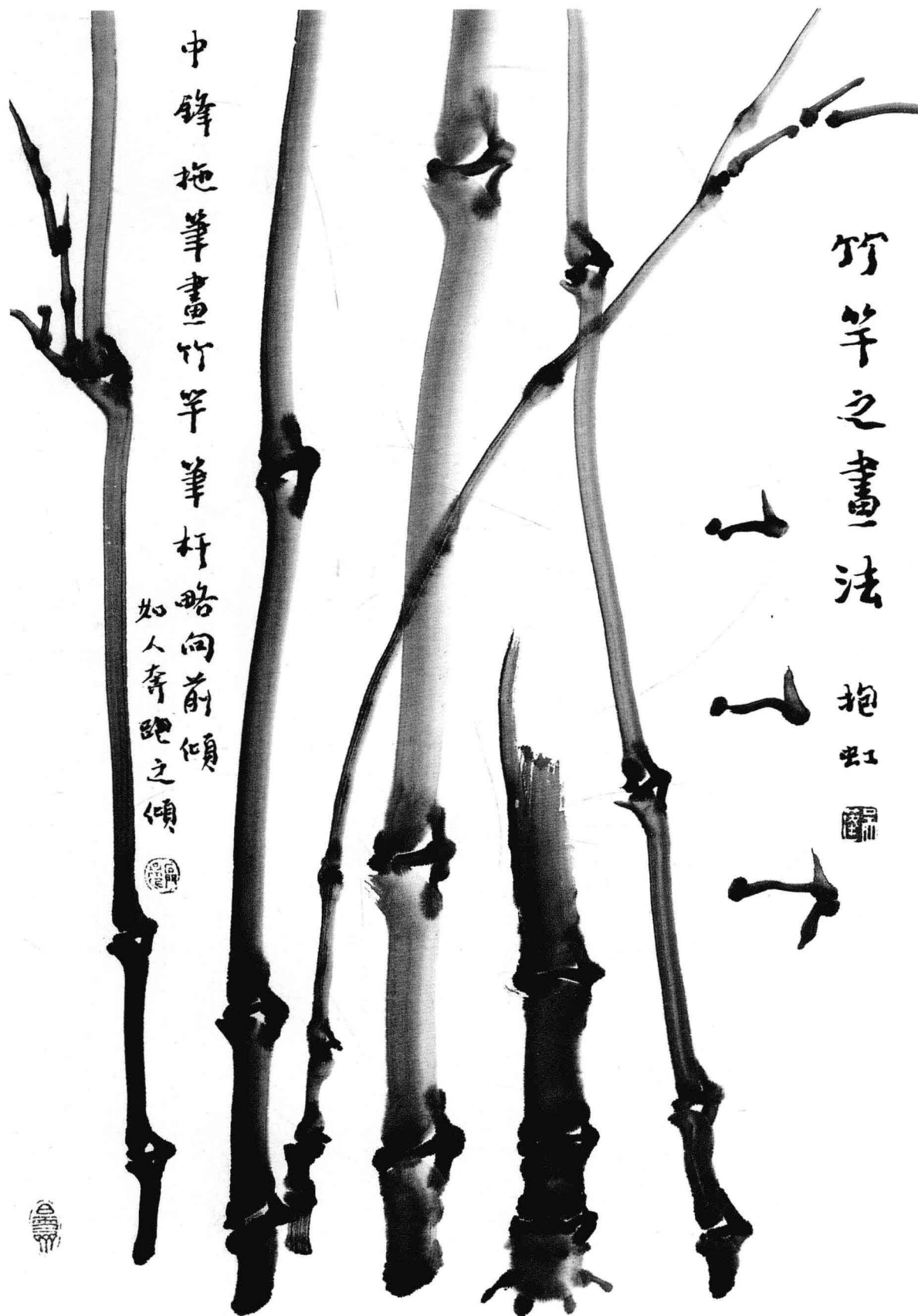
作画须以中锋为主，方称正脉。故中锋用笔时，又分顺笔、拖笔、逆笔。（见图9—图12）

(图9) 顺笔：线条可长可短，一笔中或粗或细，向右发笔，笔尖在线条中间行走，笔杆竖立。

图10 拖笔：粗细不变之长线条者使之。顺势拖出，发向左右上下，笔杆略向前倾，如人向前奔跑时之倾，并非卧杆拖出。

(图11) 中锋拖笔画竹干。拖笔必须是中锋，用侧锋是无法作拖笔动作。

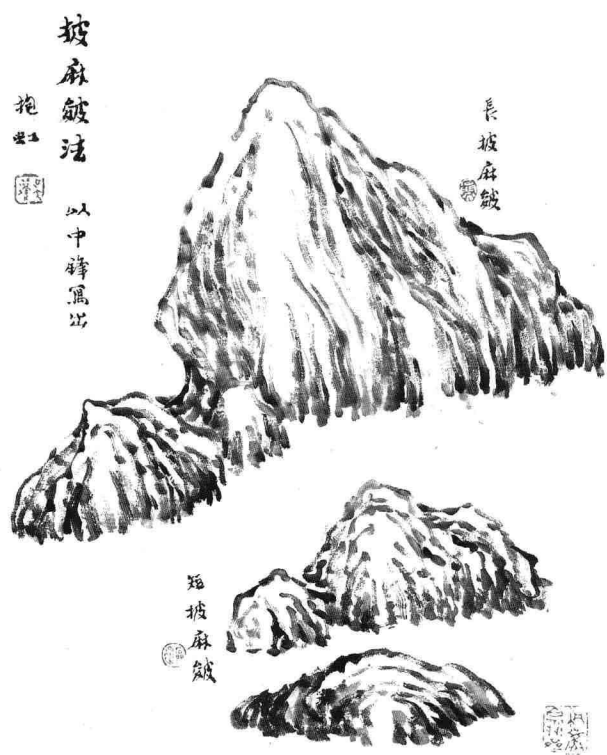

(图12) 逆笔：线条可长可短，笔锋向左推出，笔杆略右倾。

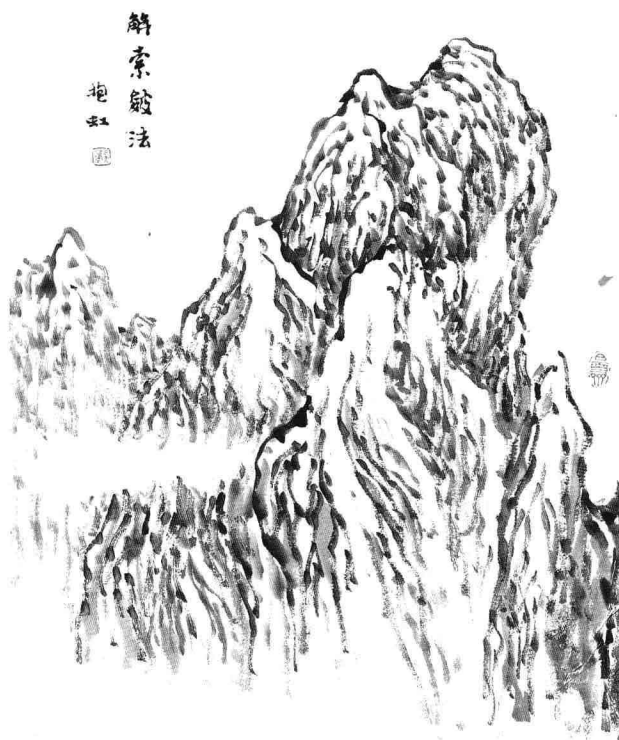
笔式

所谓笔式，即是用笔之程式化。常见于山水、人物画中。在山水画中之山石皴法与树叶点法，法式颇众。

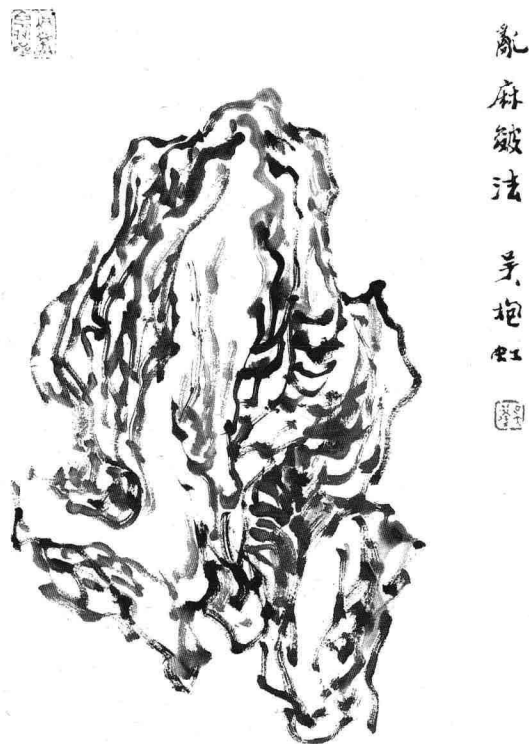
先谈山石皴法，我们分作四大体系，即披麻体系、斧劈体系、卷云体系、米点体系。在披麻体系中有：长披麻皴法、短披麻皴法、解索皴法、乱麻皴法、荷叶皴法、牛毛皴法、乱柴皴法、泥里拔钉皴法、雨淋墙头皴法。（见图13—图20）

(图13) 披麻皴法。

(图14) 解索皴法。

(图15) 乱麻皴法。

(图16) 荷叶皴法。

(图17) 牛毛皴法。

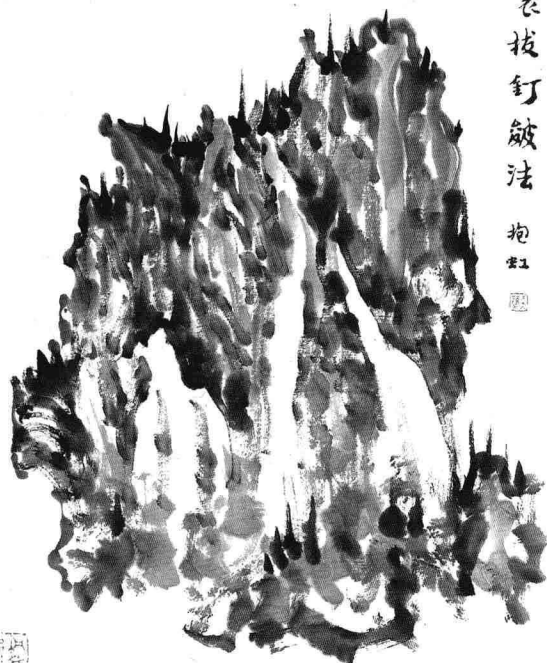
牛毛皴法
抱朴

乱柴皴法
抱朴

(图18) 乱柴皴法。

(图19) 泥里拔钉皴法。

泥里拔钉皴法
抱朴

(图20) 雨淋墙头皴法。

雨淋墙头皴法
抱朴

在斧劈体系中有：大斧劈皴法，小斧劈皴法，折带皴法，括铁皴法（又称马牙皴法），矾头皴法，披麻间斧劈皴法，反鸡毛间斧劈皴法，散毛间斧劈皴法，米点间斧劈皴法。拖泥带水皴法。（见图21—图30）

（图21）大斧劈法。

（图22）小斧劈法。

（图23）折带皴法。

（图24）括铁皴法（又称马牙皴法）。

礪頭皴法 抱紅

(图25) 礪頭皴法。

披麻間斧劈皴法 抱紅

(图26) 披麻間斧劈皴法。

反雞毛間斧劈皴法 庚寅冬日 抱紅

(图27) 反雞毛間斧劈皴法。

散毛間斧劈皴法 抱紅

(图28) 散毛間斧劈皴法。

(图29) 米点间斧劈皴法。

(图30) 拖泥带水皴法。

在卷云体系中有：卷云皴法、散毛卷云皴法、骷髅皴法、鬼皮皴法、鬼脸皴法、弹涡皴法。（见图31—图36）

卷云皴法

(图31) 卷云皴法。

(图32) 散毛卷云皴法。