

中等学校美术辅导用书

中国画 画法

浙江摄影出版社

中等学校美术辅导用书

中国画 画法

王承天
著

浙江摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画画法 / 王承天著. - 杭州: 浙江摄影出版社,
1999.10 (2002.3 重印)

中等学校美术辅导用书

ISBN 7-80536-656-X

I. 中... II. 王... III. 中国画-技法(美术)-教学参
考资料IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 47916 号

封面设计: 陈子劲

责任编辑: 杨秋林

责任校对: 程翠华

中等学校美术辅导用书

中国画画法

王承天 著

浙江摄影出版社出版、发行

(杭州市葛岭路1号 邮编: 310007)

经销: 全国新华书店

制版: 杭州美虹电脑设计有限公司

印刷: 浙江兴发印刷厂

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 6 插页 6

字数: 131 000

印数: 7001-9000

1999 年 10 月第 1 版

2002 年 3 月第 3 次印刷

ISBN 7-80536-656-X/G · 21

定价: 18.00 元

(如有印、装质量问题, 请寄本社出版室调换)

目 录

第一章 中国画基础知识

- 第一节 中国画概说1
- 第二节 工具和材料3
 - 一、笔、纸、墨、砚3
 - 二、颜料及其他物品6
- 第三节 用笔、用墨与用色7
 - 一、用笔与用墨7
 - 二、用色12

第二章 花鸟画法

- 第一节 工笔花鸟画法13
 - 一、白描画法13
 - 二、着色画法18
 - 三、没骨画法19
- 第二节 写意花卉画法19
 - 一、梅花画法20
 - 二、菊花画法24
 - 三、竹的画法26
 - 四、兰花画法30
 - 五、牵牛花画法32
 - 六、牡丹画法34
- 第三节 禽鸟画法34
 - 一、禽鸟形态特征34
 - 二、工笔画法34
 - 三、写意画法38
- 第四节 草虫画法40
 - 一、工笔画法40
 - 二、写意画法41

第三章 山水画法

- 第一节 树木画法43
 - 一、画树起手43

- 二、树叶画法45
- 三、松树画法47
- 四、柳树画法50
- 五、丛树画法52
- 第二节 山石云水画法54
 - 一、石的画法54
 - 二、水的画法57
 - 三、云的画法59
 - 四、山的画法60
 - 五、点景63
- 第三节 山水画的着色63

第四章 人物画法

- 第一节 人物造型65
- 第二节 用线“十八描”67
- 第三节 着色人物画法74
 - 一、工笔着色法74
 - 二、写意着色法75

第五章 临摹与写生

- 一、临摹76
- 二、写生77

第六章 构图法基础

- 一、宾主78
- 二、虚实78
- 三、开合81
- 四、穿插82
- 五、三角形、“S”形构图84

第七章 题款与钤印

- 一、题款85
- 二、钤印88

第一章 中国画基础知识

第一节 中国画概说

中国画，简称国画，是我国具有悠久历史的传统绘画。中国画在中华民族独特的政治思想、道德观念、文化传统、审美意识及欣赏趣味的滋养下，经历了数千年的漫长岁月，不断发展提高，形成了自己鲜明而浓厚的民族特色与风格。中国画历代名家辈出，成就灿烂辉煌，成为东方绘画的杰出代表，巍然屹立在世界艺术之林。

· 中国画的历史发展

中国画起源于何时，很难有个确切的说法。战国以前的独立的绘画，只有文献记载，看不到实物。相传孔子参观周天子的明堂，看到壁上画有“尧舜之容，桀纣之像”。现在我们所能看到的最早绘画，是战国的帛画，《人物龙凤图》、《人物御龙图》都出土于战国的墓葬中。画里有人物和龙凤等神异动物，表现的是墓主人“灵魂升天”的内容。从艺术风格上来看，只求大体的形象动态，不讲究细节描绘，但以线条勾勒为主要造型手段的中国画特色已经相当突出。

汉代，佛教传入中国。魏晋南北朝是政治混乱、社会动荡的年代，而在艺术上，却是自

由探索和富于创造的时期。佛教依附于玄学清谈，为士大夫所赏识，佛教绘画艺术得到了发展。卷轴画在魏晋时期已出现。陆探微、张僧繇和顾恺之是那时最有影响的画家，称“六朝三大家”。陆、张没有画迹传世，今人见不到，顾恺之的《女史箴图》和《洛神赋图》的摹本，是目前所能看到的最早的卷轴画。从画面看，顾的画法细腻，勾勒线条精细，谓“高古游丝描”，人物情态表现得很充分，体现了顾“传神写照”的艺术技巧。顾恺之与南齐的谢赫，不仅是优秀的画家，而且是杰出的美术理论家，都有画论传世。他们的论著为中国绘画发展作出了巨大的贡献。谢赫的“六法论”是评价绘画的六条标准，至今仍为人们所重视。

隋唐是我国绘画史上繁荣昌盛的时期。唐代政治、经济发达，绘画艺术与同时代的其他文化艺术相互影响，得到了空前的提高。山水画已基本从人物画背景中脱离出来，独立成科并趋向成熟。隋展子虔的《游春图》是现存最早的独立的山水画，它以点线为主要表现手段，很讲究技法，奠定了青绿山水画格的基础。在人物画方面，更是世俗题材和宗教题材并相发展，显示出“盛唐气象”，吴道子、阎立本、周昉都是代表性的画家。

五代是画院建制的开始，也是花鸟画成熟的时期。人物、山水、花鸟都作为独立的画科

不断壮大。花鸟画形成了重彩写生和重墨写意两种艺术风格，所谓“黄家富贵，徐熙野逸”。以黄筌为代表的院体画，用工笔重彩画奇花珍禽，富丽工巧；“江南处士”徐熙，用水墨淡彩画汀花水鸟，朴素野逸。黄、徐的不同画格为后世工笔和写意两种画风奠定了基础。

宋代各种绘画都达到了一个新的高峰。花鸟，以宋徽宗为代表的院体画，重视写生，强调观察，追求细节。另有文同、米芾、苏轼等，创作的水墨写意文人画，注重抒发思想情感。北宋山水画家李成、范宽等描绘的是北方雄壮奇伟的景色，南宋山水画家马远、夏圭重在追求画面的诗意。而李公麟等人的人物画，也有较高的成就。

元代，文人画正式确立并占压倒优势。绘画在审美情趣上发生重大变化。山水画在元代最盛行。元四家的代表人物倪瓒提出“逸笔草草，不求形似，聊以自娱耳”。元代画家以为绘画不仅在于描绘客观世界，而且在于运用笔墨技巧去表现人的精神境界。他们在画面上题字作诗，把诗书画结合起来，以加深意境。赵孟頫提出的“书画本来同”的理论，最具代表性。以前的绘画大多以绢为材料，元代开始以宣纸为材料作画，使笔墨效果得到充分发挥。

明清两代绘画的主流是文人画，山水花鸟成了主要的题材。徐渭、八大、石涛、“扬州八怪”等追求笔墨情趣，并借助诗、书、印章来表达对社会、人生的看法。

近现代绘画对现实世界采取积极的态度，风格与题材与过去的文人画不一样。许多画家把西方绘画的营养吸收到自己的绘画中来，面貌与过去大不相同。任伯年、吴昌硕、黄宾虹、

齐白石、高剑父等大家创造了自己新的风格。

新中国成立以后，在党的文艺方针指引下，中国画继承传统、推陈出新、百花齐放、百家争鸣。在西方现代绘画冲击面前，当代画家们坚持古为今用、洋为中用的原则，不断汲取新营养，探索新路子，画坛面貌焕然一新。

· 中国画的艺术特征

任何绘画都是在描绘客观对象的同时，表达作者的思想情感，而中国画更强调后者。唐代的张璪早就提出了“外师造化，中得心源”的创作原则。“以形写神”、“托物喻情”以及常用来指导绘画的“超以象外，得其环中”等理论，都说明中国绘画旨在强调人的主观精神的抒发。托物借景最终目的在于表达人的思想情感、审美情趣和内在气质。

通过以形写神，淡化画中形象的自然属性而突出主观意念。画家运用笔墨技法，通过夸张、概括、象征等手法，创造出具有独特个性的艺术形象。画中用色可以不考虑光影效果，大胆地使用物体的固有色或其他主观色彩，直至以纯粹的水墨作画，写出画家胸中意气。画山水不用焦点透视，大笔挥洒直抒胸怀。花鸟画构图可以不画背景，虚虚实实，留出大片空白，给人的感受却是意境无限，画中有诗。

评价一幅中国画，无论是热情奔放的泼彩泼墨，还是纤细轻巧的勾勒点染，不以其形象是否逼真为标准，而在于是否情真意切，气韵生动。写意、托物喻情这是中国画的第一个特点。

中国画的又一个特点是注重笔墨。所谓笔墨，是指用笔、用墨(也包括用色)的独特技法。南齐谢赫“六法论”中的“骨法用笔”，即是

说画家借助于线条勾勒来表现对象给人的各种感受,展现其内心世界。墨与色两个字经常并用,称作“墨色”,它可理解成两个不同的概念:一是指墨,由于浓淡干湿的变化而造成的多种色阶;二是指无彩的墨与有彩的色的合称。在中国画中,墨与色关系特别密切,墨是骨干,是基础;色是辅助墨的,甚至以墨代色,把墨看作是色的升华。

笔与墨是紧密相连的。前人在这一方面作了深刻的、多方面的研究,总结出许多表现美的规律性的东西,形成中国画法的许多笔墨程式。如描绘人物衣褶,通过笔的提、按、顿、挫、转、折、进行各种线条造型,有被称为“十八描”的画法。画山水有勾、皴、擦、染、点的作画程序,以及用墨设色的各种技法,仅皴法就有几十种。花鸟画有工笔、写意、重彩、淡彩、勾填、勾勒、没骨等不同技法。这些笔墨技法的定则,是前人绘画实践的宝贵经验总结,但要掌握它,使之精到并不断创新,则要经过长时期的努力。只有在笔墨方面具有深厚功底的人才能创作出笔、墨、色相互配合、交相辉映的绘画作品。

宋元以后的文人画,更加讲究写意传神,在画面上写诗题词,并加盖印章。中国画成为诗、书、画、印融为一体的综合性艺术,这形成了中国画的又一大特点。

画中写诗题词和钤印,或深化主题,或论述艺术观点,或总结创作经验,都使中国画的表意抒情性更深入一步。

书画同源,书法的线条是一种抽象的艺术美,它与画中的线条是一致的。赵佶工笔画工致细腻,配以瘦金体书法,更显得富丽高

雅;吴昌硕的大写意,笔畅墨酣,加上石鼓篆法笔意题款,倍增苍劲浑厚。

印章分名章与闲章,其形式有朱文和白文,风格古拙质朴、清劲隽秀各不相同。画面钤印,恰当搭配,意趣无限。

书法、印章入画,还增强了画面构图的美性与色彩的形式美感,丰富了绘画的艺术效果,使中国画更具民族特色。

· 中国画的种类

中国画的类别形式很多。绘制镶嵌在墙壁上的叫壁画,经过绫、纸等材料装裱,可以张挂的叫卷轴画。如果按画的题材内容分,有以画人物为主的人物画,以画山水树石为主的山水画和以画花草虫鸟为主的花鸟画。按表现技法分,有工笔和写意,其中又因工、写的程度不同,工笔又分勾勒、没骨,写意又分小写意、大写意、泼墨等。按设色的材料不同,有以纯墨色画的水墨,以透明颜料为主的淡彩和以不透明颜料为主的重彩。

中国画的装裱形式多样,按画幅的大小形状的不同,可分为条幅(包括中堂)、横披、镜片(只镶画的四边,不上木杆)、册页、手卷、扇面等。

第二节 工具和材料

一、笔、纸、墨、砚

要掌握中国画的绘画技艺,首先应了解作画的工具材料的类别和特点,学会选择使用。笔、纸、墨、砚是中国画的基本工具材料,

有“文房四宝”之称。

· 笔

中国画使用的笔主要是毛笔(图1)。毛笔的种类很多,按笔毛软硬性能,可分为软毫、硬毫和兼毫三类。软毫,笔毛柔软,可贮较多的水分,常用于着色或作较大面积的渲染,一般用羊毛制成,色白,如“羊毫大楷”。软毫也有用鸡毛等制作的。硬毫,挺健,富有弹性,宜于勾勒线条,一般用黄鼠狼、兔、獾等动物毛制成,色多为棕黄、灰或黑,如“狼毫”、“兰竹”、“山水”、“叶筋”、“衣纹”、“蟹爪”、“红毛”等。兼毫,是将以上两种毛按比例掺合制成,刚柔相济,软硬兼施。如“白云”,用羊毫狼毫相配,宜初学者书写、点染之用。再如“七紫三羊”,用兔毫羊毫相配,宜画边缘多变的长线条。毛笔按其笔头的大小,有大、中、小若干型号,如“大白云”、“中白云”、“小白云”等。再大些的有屏笔、斗笔、抓笔。按笔锋长短分,有长锋、中锋、短锋几种。

毛笔优劣全在笔头,鉴别的标准有四个:“尖、齐、圆、健”。“尖”,锋颖尖锐,不损不秃;“齐”,笔毛铺开顶端平齐,没有参差长短之状;“圆”,笔头呈圆锥状,饱满,无凹凸,不空瘪;“健”,笔毛有弹性,使用后易收拢复原,经久耐用不变形。

选购毛笔,笔的大小、锋的长短,都要根据需要而定,初学者最好各备几支。新笔使用前,先用冷水浸泡,让其慢慢浸开,切勿用热开水浸泡,以免脱胶而笔头掉落。用毕后将笔在清水里洗净,不留残墨,并将水轻轻挤去,捋直,笔头向下垂直悬挂,晾干。

· 纸

中国画常用的宣纸有生宣纸与熟宣纸之分。生宣纸质地柔软,吸水性强,着墨易渗化,易见笔触,能产生水墨韵味。纸质越好其特征越明显。生宣纸宜作写意画。熟宣纸一般是生宣纸上过胶矾水而制成的,不渗化,宜作工笔画。

宣纸除上述按生熟性能区分之外,还可按厚薄来分。薄的称“单宣”,如“蝉翼笺”是一种很薄的熟宣。厚的称“夹宣”,用双层料制成,如“夹贡”、“玉版笺”等。宣纸又有尺幅大小的区别,有三尺、四尺、五尺、六尺、丈二(指长度)等。还有颜色的区别,除一般用的白色之外,尚有其他各种颜色,称色宣。

绢是用纯丝制成的,也有生熟之分,生绢上过胶矾便成熟绢。目前商店里出售的多为熟绢,是工笔画的好材料,有本色和仿旧色两种。用熟绢作画,最好先用水把绢打湿,绷平,干后使用。

皮纸、高丽纸也是较好的书画用纸。其特点是纤维长,略渗水。高丽纸宜作反复积墨叠色,不易破损,能造成一种厚实深沉的笔墨效果,且便于制作肌理。

另有一种半熟宣纸,吸水性比生宣纸差些。再有元书纸、毛边纸,一般作练习用。

购买宣纸时注意不要把生宣纸与熟宣纸搞错,特别要留心不要把半熟宣纸当成熟宣纸,检验的方法是在纸角沾点水,看其是否渗化。

· 墨

墨分油烟墨与松烟墨两类。油烟墨用桐油等烧烟加胶及香料制成,色乌黑发亮,为画家所常用。松烟墨用松木烧烟加胶及香料制成,色黑无光泽,适宜于书法或用来画人物的须

图1 毛笔和放笔的笔帘

图2 墨和颜料

发。油烟、松烟往往在墨锭顶端有文字标明。

选择好墨的标准是：质细、胶轻、色黑、味香、声清。

磨墨宜平稳缓慢，不可急于求成，这样磨出的墨汁质细，故前人有语云“执笔如壮汉，磨墨若病夫”。如果将磨好的墨汁放置一会儿，让它充分发开再用，效果更好。

商店里有售的瓶装书画墨汁，如“一得阁墨汁”、“中华墨汁”、“曹素功墨汁”（图2），作书画效果较好，使用起来也方便，初学者可以选用。选购墨汁以新鲜的为好，如发现腐臭、沉淀，则已变质，不宜再用。使用瓶装墨汁，用多少倒出多少，然后按需要，太浓重的可略加清水，嫌不够浓重的可注于砚台，再用

墨锭磨研几下。

用后残存隔夜的时间放长了的墨汁称为宿墨，一般不宜作画，尤其是已经干了的再加水使用，装裱时遇水会渗化，效果不好。所以应将残墨及时清洗掉。但也有画家用宿墨作画，来表现画面的特殊效果，这应作别论。

· 砚

砚按材料不同有石砚、砖砚、瓦砚等几种。石砚最为常见，著名的有产于广东肇庆端溪的端砚和产于安徽歙县的歙砚。作画不一定非名砚不可，用一般的石质细腻又能发墨的石砚即可。墨磨研好以后即取出墨锭，切勿留在墨池内。如用瓶装墨汁作画，可以碟、盆作容器代砚，省力方便。砚或碟、盆用后要及时洗净。

二、颜料及其他物品

· 颜料

中国画颜料分石色和水色两类。

石色即矿物颜料，是用矿石粉碎后制作的颜料，有石青、石绿、朱砂、朱磬、赭石、石黄等。石青产于赤铜矿，因粉碎后颗粒粗细不同可分头青、二青、三青、四青，头青色最深，逐级下去，四青色最浅。石绿也产于赤铜矿，又称孔雀石，分头绿、二绿、三绿、四绿。朱砂产于汞矿。在研制朱砂时漂浮在最上层的质地极细的一层浅色，即是朱磬。赭石产于赤铁矿。石黄产于雄黄矿。在现代颜料生产中，还研制了大量的中间色的石色。

矿物质颜料的特点是色质稳定，不易褪色；色相美，很难用别的颜料调配出来。除朱磬、赭石较透明，石青、石绿、朱砂、石黄覆

盖力强，故称不透明颜料。

水色有花青、藤黄、胭脂等。花青用蓼兰、大青叶等植物的枝叶泡制而成，又名蓝靛。藤黄原产越南，以海藤树的汁液凝固而成。胭脂以红兰花、茜草等植物制成。这些颜料属植物质颜料，不稳定，易褪色。水色中还有曙红和酞青蓝，是化学颜料。水色较透明，覆盖力弱，所以又称透明颜料。

白色过去主要以蛤粉、贝壳制成，沿用至今。现在有钛白、钛白等，钛白稳定，不变色。

现在商店里出售的颜料，有锡管装、片状、粉状、块状几种(图2)。锡管装的颜料价格低廉，使用方便，其中多数都不是传统的颜料，而是代用品。片状的用温水浸泡使用。粉状的需加胶水调和后使用。块状的有类似墨锭的，用时需经磨研。块状的藤黄，也可先用水化开再用。

现代中国画用色，传统的颜料远不够用，许多画家以水彩、水粉颜料及丙烯颜料等同时并用，也会出很好的效果。

一些矿物质颜料及藤黄都有毒，用后要洗手。

· 其他物品

胶和矾也是常用的材料。胶要用明胶，是一种动物的皮和骨熬制的胶，比较透明，美术用品商店有售。矾指明矾，是一种净水剂。胶、矾在使用时先用温水化开，再以适当比例配制成胶矾水。

作画的其他用品有：笔洗，最好备两个，一个用于洗笔，另一个用于盛供调色用的清水。色碟，用于盛色、调色。墨盘用于调墨，用瓷盆、搪瓷盆均可。画毡，垫于画纸下面，

作画时防止画纸贴在桌上。

第三节 用笔、用墨与用色

一、用笔与用墨

中国画的所谓“笔墨”，主要是指用笔用墨，它是体现中国画艺术美的主要特征之一，也是中国画造型最基本的艺术语言。

笔与墨密不可分，互为依存，有人把它比作骨与肉的关系。的确，无墨不见笔，无笔墨难现。中国画技法主要是如何充分发挥笔与墨相互配合的作用，去进行艺术表现。

· 用笔

用笔首先是执笔，画画执笔与书法相同，有“捩”、“压”、“钩”、“格”“抵”五字执笔法。运笔时，要依靠指、掌、腕、肘的相互配合运动，让笔在纸面上作各种着墨着色的活动，画

出各种形象。在这过程中，要求做到指实、掌虚、腕悬。由于所作画幅大小不同，在具体操作上尚有差异。

笔头分笔尖、笔腹、笔根三部分，作画时将这三部分按不同程度都用上，就能使所描绘的物象具有丰富多变的艺术效果。笔尖部分叫锋，裹在笔画里面的叫藏锋，露在外面的叫露锋。行笔时笔锋在笔画中间的叫中锋(图3)。中锋用笔线条浑圆厚实，有沉着稳重之感。古人所言用笔如“锥画沙”、“印印泥”都是指这种用笔效果。笔与纸面呈倾斜角度，笔锋在笔画的一边，叫侧锋(图4)。侧锋线条一边光一边毛，一边虚一边实，有随意、灵活的感觉。行笔时笔根在先，笔锋随后叫顺锋，反之即为逆锋。笔头侧卧于纸面，两者间倾斜角度很小，顺毛而行叫拖锋，也称拖笔。以上几种用笔方法，各有特点，常常不是单独使用，而是穿插兼用，以表现给人不同感受的物象形态。

行笔时还要注意用力的轻重与速度的快

图3 中锋用笔

图4 侧锋用笔

图5 笔法范例

慢，使之产生提、按、顿、挫、转、折的变化。笔与纸面接触时压力作减弱变化叫提，压力加重叫按。重按一下笔头叫顿，后挫一下再前进叫挫。在行笔过程中改变方向，会使线条产生转与折的变化。转处线条呈弧形，折处呈方角。(图5)

按上述用笔的原理，在表现对象时有不同的笔法：勾、皴、擦、点、染。

勾 是用线描来表现物象，工笔写意都用，只是工草不同。无论哪种勾，都要按描绘对象的形与质的需要来采取不同的方法。前人总结人物衣着的勾线有十八种描绘方法，称“十八描”。

皴 是用淡干墨侧笔而画，多用于表现山石、树干。山水画中的皴法就有三十多种，皴法用笔宜灵活松动。

擦 往往与皴同时进行，皴的用笔要见笔触，擦用笔腹笔根，不要求见笔触。皴与擦并用能增强物象的质感和空间感。

点 方法很多，大小形状各不一样，用笔时，落笔要肯定，并要有聚散、干湿变化。点瓦(dū)，指用笔随意点染，表现的面积较大，写意画常用。

染 就是铺墨染色，在勾、皴、擦、点的基础上，施以染，可进一步丰富对象的质感。大面积的染还有统一画面调子、增强气韵的作用。用染笔法，一般要有浓淡的变化，工笔画中的分染就是这样，但有时也可以是平涂。

· 用墨

用墨最要紧的是讲究墨色的变化。前人说的“墨分五彩”，即为焦、浓、重、淡、清五个色阶(图6)，它好像色彩范畴中的彩度，指墨水中含墨量的多少。将墨研浓，用笔蘸来，即为浓墨；浓墨中略加清水，为重墨；重墨中再加一些水为淡墨；淡墨再加水，墨色极淡，为清墨。若让浓墨中水分挥发、浓缩，便成焦墨。

墨的浓淡，取决于墨水中墨与水的比例。水多墨淡，水少墨浓。然而当笔着纸时笔中墨水的多少又会出现另一种情况，这就是干湿的变化。浓墨有干浓墨与湿浓墨，淡墨也有干淡墨与湿淡墨(图7)。

墨色的变化是很难作机械度量的，只有在相互比较中进行分辨，在不断实践中逐渐把握。

图6 墨分五彩

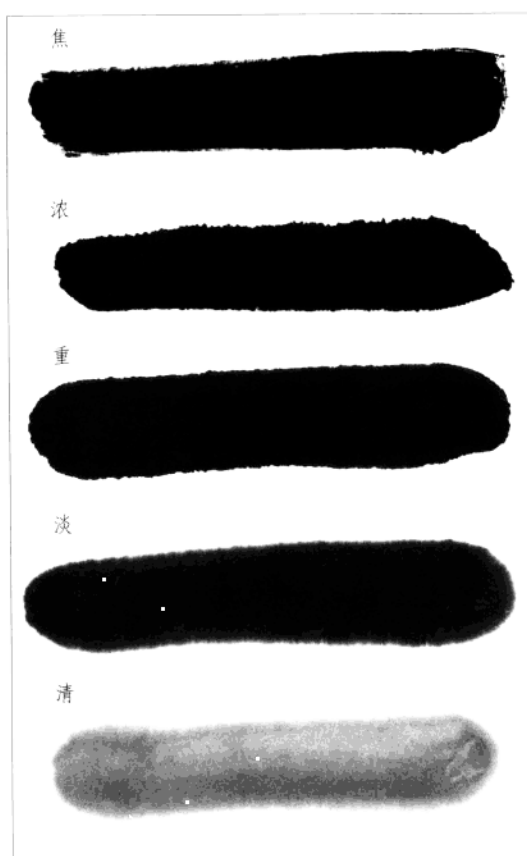
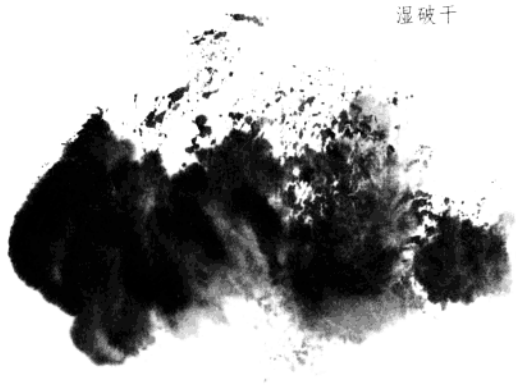

图7 墨的浓淡干湿变化

湿破干

干破湿

干湿相破

浓淡相破

图8 破墨法

图9 积墨法

用墨的方法很多，下面着重介绍五种：

破墨法 前一笔墨色未干时，在其上面加上不同于原笔浓淡干湿的笔画，使前后两次墨色互相融合渗化，产生奇异的墨韵变化。具体方法有浓淡相破、干湿相破、色墨相破、水墨相破等(图8)。如画动物皮毛，在原底色将干未干时，以干笔重墨勾皴，就会产生毛茸茸的感觉，这就是干破湿、浓破淡。

积墨法 用浓淡不同的水墨层层积染，使之产生层次变化和苍润深厚的感觉(图9)。此

在生宣纸上泼墨

在熟宣纸上泼墨

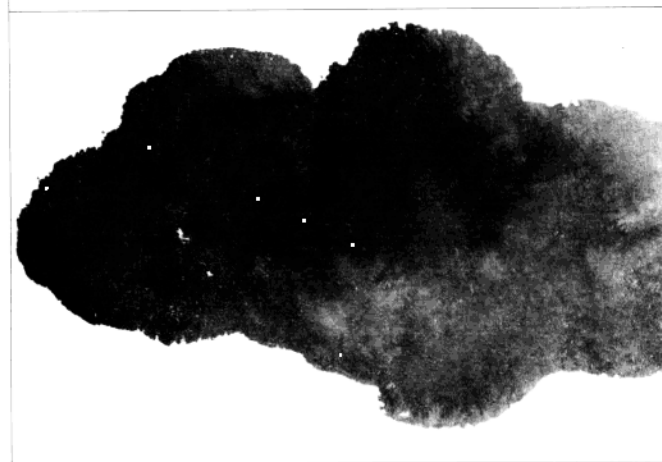

图 10 泼墨法

法在山水画中应用最多。画时笔中含墨不宜多、笔根含少量水分进行勾皴、点染。要注意必须等第一遍墨色干后再画第二遍,这样才能使画面有笔有墨,层次分明。

泼墨法 有两种方法:一是把水墨倾盆泼洒于画纸,然后用笔再加适当点画;另一种用软毫大笔点瓦,纵横挥洒,达到笔墨酣畅、痛快淋漓的效果(图10)。此法要水墨充足,在其自然渗化之中可见笔迹,否则模糊一片,平板无味。

焦墨法 用枯笔落墨,而笔根仍需有一点水分,做到既枯又润,使墨色鲜亮。此法一般不宜多用,只施于小块面积,起点缀提醒作用。

蘸墨法 落笔前在饱含淡墨或清水的笔尖上蘸一点浓墨色,笔着纸后,产生水墨交融、色阶丰富的效果(图11)。这种蘸墨法,可以一笔中先后蘸二三次墨色,但要注意不要把几种墨色完全混合在一起,没有色阶变化。为防止出现混合,要及时洗笔,重新蘸墨色。

图 11 蘸墨法

此外，用墨法还有宿墨法、染墨法、烘墨法、渍墨法等等。用墨也与用笔一样，要反复练习、实践，才能掌握以至有所创新。

二、用色

中国画用色，带有浓厚的民族特色，与西画色彩观念有明显区别。它以墨为主，以色为辅，各种彩色在墨色的作用下，既有丰富的变化，又相互协调统一。中国画的设色，有以透明颜料为主的淡彩法和以不透明颜料为主的重彩法。淡彩设色画面轻淡、雅致；重彩设色画面浓重、富丽。而它们都离不开墨的使用。画面中色墨并施，互渗互衬，不但不会使色相强烈的颜色显得刺目，反而使画面鲜艳凝重，产生变幻无穷的色彩效果。尤其是使用对比色时，可运用色中加墨、以墨线间隔对比色块、墨底着色等方法，减弱对比度，使之调和。只要处理得法，即使是色彩艳丽的工笔重彩，也不会令人感到俗气。在调和颜料时，色墨相和则色调深厚和谐。除石色一般不与墨相和外，

水色都能与墨调和，调出许多复色，如花青加墨成花青墨、胭脂加墨成酱色，藤黄加墨成深绿等等，这些都是用途很广的颜色。

谢赫“六法论”中的“随类赋彩”，是中国画用色的基本原则。按照这一原则，强调用色要从客观对象出发，根据物体的类别赋予一定的色彩。因此传统设色，以物体固有色为主，不十分讲究照明环境的影响，有时候只作浓淡变化，来表现物体的质感和透视关系。

设色是表达人的主观情感的重要手段，这在以写意为主的中国画中显得更为突出。此时应注意，运用固有色时不是纯客观地模拟物体本身的颜色，而是强调人的主观情感，对物体颜色作一定程度的夸张、变色处理。绿的竹，用朱砂可画成红色的，称“朱竹”，显得热烈庄重。红花配上墨叶，高雅不俗。中国画色彩常带有浓重的装饰味。大青绿山水浓丽辉煌，工笔重彩人物服饰富丽堂皇。现代中国画中一些色彩装饰味更是反映绘画者所要表现的某种情调。

第二章 花鸟画法

花鸟画有工笔和写意两类。工笔画法工整细致，造型严谨；写意画法概括简练，侧重表现对象的整体气势。

第一节 工笔花鸟画法

工笔花鸟画，一般画在熟宣纸或熟绢上，可分为白描、淡彩、重彩、没骨几种。

一、白描画法

白描是一种以线条表现物体形象的绘画形式。它既可独立地成为工笔花鸟画的一种表现形式，也是着色工笔画作画工序中的第一个步骤。白描讲究用线，对象的质感、空间感全凭线条的粗细、刚柔、曲直、疏密、浓淡来表现。白描对初学者来说很重要，通过练习，掌握勾线的方法，可提高表现能力。以不同的运笔方法画出不同线型来表现花朵的轻柔、叶片的劲挺、老干的粗糙曲折，这就是“骨法用笔”。古人画人物衣褶线型有“十八描”，其中有些(如游丝描、铁线描、战笔描等)可用作花鸟白描线条。白描勾线用笔方法多样，其共同特点，就是不能机械地对着物象死描，而是要像书法一样来“写”。起笔、行笔、收笔要一丝不苟，用力要有规律，气贯每一条线的始终。要达到

这样的要求，并非易事，必须经过长期训练，不能急于求成。

勾线笔用硬毫，如叶筋、衣纹、红毛、蟹爪等。初学者对笔的性能不易掌握，往往用最小的狼毫笔勾线，这并不适当。因这种笔毫太瘦小，蓄水少，画长一点的线条，到中途便会成枯笔。

白描的用墨也很重要。画淡色花鸟，宜用淡墨，画老干宜用干笔焦墨(图12、13)。

白描有时也可在花叶的暗部染上一点淡墨，以增强画面形象的厚实感和层次感。这种白描称“白描墨染”(图14、15)。

学习白描，可用临摹、写生结合的方法。特别是初学者，通过这种方法，可以加深对艺术真实与生活真实的关系的了解。

白描花卉写生一般有以下几个步骤：

首先要仔细观察，了解花卉的生长规律、组织结构与神情姿态的特征。花卉在其生长的各个阶段、在不同的气候条件下、在早晚不同的时辰中，各有什么变化，要仔细观察、分析研究。再如，一种花与另一种花形态结构有何区别，要认真分辨。第二步是起稿，用铅笔或炭条轻轻画出轮廓，并对写生对象作一定程度的剪裁与取舍(图16)。最后，用毛笔勾勒。以变化的笔墨，着力表现对象的形体、结构、质感、空间与动势、情态等。在这中间同时也融