

THE  
COMPLETE WORKS OF CHINESE  
ART DESIGN CLASSIFICATION

国画名家技法教学 / 花鸟

---

ART DESIGN  
中国美术·设计分类全集

[绘画基础卷]

辽宁美术出版社  
LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

# 中国美术·设计分类全集

国画名家技法教学／花鸟

THE COMPLETE  
WORKS OF CHINESE  
ART DESIGN CLASSIFICATION

[绘画基础卷]

■ 辽宁美术出版社

## 图书在版编目 ( C I P ) 数据

国画名家技法教学. 花鸟 / 李巍, 刘东瀛编著. --  
沈阳: 辽宁美术出版社, 2013. 8  
(中国美术·设计分类全集. 绘画基础卷)  
ISBN 978-7-5314-5325-3

I. ①国… II. ①李… ②刘… III. ①花鸟画—国画  
技法—高等学校—教学参考资料 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第200181号

---

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/8

印 张: 34

字 数: 450千字

出版时间: 2013年8月第1版

印刷时间: 2013年8月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬 彭伟哲 李 彤 林 枫 郭 丹

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5325-3

---

定 价: 240.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

# 序言

美术的种类及其主要特征，是美术本身的基本规律的重要内容之一。它也是进行美术创作及鉴赏首先需要掌握的基本知识。它通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17世纪欧洲开始使用这一名称时，泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。

绘画，不仅种类和形式丰富多彩，而且由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异，世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为，从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画，与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画，是世界上最重要的两大绘画体系。它们在历史上互有影响，对人类文明作出了各自的重要贡献。

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它使用笔、刀等工具，墨、颜料等物质材料，通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段，在平面上创造出可以直接看到的并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。这种艺术形象，既是现实生活的反映，也包含作者对现实生活的感受，反映了画家的思想感情和世界观，同时还具有一定的美感，使人从中受到教育和美的享受。

从绘画的种类、形式来讲，绘画在整个艺术门类中是最丰富多彩的艺术形式之一。从画种来分，它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同，又可分成不少样式。从绘画表现的题材内容来分，一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的，这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具，即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画，其他画种也大都可以用来画上述几种题材的绘画。

中国画，简称“国画”，指在中华民族的土壤上长期形成和发展起来的、在世界美术领域中自成独特体系的中国民族绘画。它是用毛笔、墨以及中国画颜料，在特制的宣纸或绢素上作画。按表现题材，可分为人物、山水、花鸟等；按表现手段和技法，可分为工笔、写意、水墨等画法；按幅面样式，可以分为立轴、横卷、册页、扇面等款式。中国画十分重视笔墨，运用线条、墨色和轻重彩色，通过勾皴点染，干湿浓淡并用，来表现客观物象的形体结构，阴阳向背；运用虚实疏密结合和“留白”等手法来取得巧妙的构图效果。中国画特别讲究“形神兼备”“气韵生动”，不但主张要“外师造化”，而且还要“中得心源”。中国画在画面上还题写诗文，加盖印章，将诗文、书法、篆刻融为一体。

西画，指区别于中国传统绘画体系的西方绘画，简称西画。包括油画、水彩、水粉、版画、铅笔画、钢笔画等许多画种。传统的西洋画注重写实，以透视和明暗方法表现物象的体积、质感和空间感，并要求表现物体在一定光源照射下所呈现的色彩效果。

但是，不管是东方绘画，还是西方绘画，绘画作为一种重要的艺术形式，有其共同的特点。这主要表现在它是通过可以直接看到的、有形有色的具体的艺术形象来反映生活和抒发画家对客观现实的感受的。

本卷选取国画花鸟名家的教学画稿，精彩的作品，结合循序渐进的文字说明，使临习者掌握绘画造型的基本方法与技能，并拓展艺术思维与想象力，提高艺术表现力与创造力。为国画花鸟研习者提供了权威实用的学习范本。

# 总目录/CONTENTS

## The Complete-works

Chinese of  
Design art Classifi-  
cation  
Art  
Design of Works

### 第一篇

写意花鸟 / 李 巍 著

### 第二篇

工笔花鸟 / 刘东瀛 著

## Preface

The classifications and main features of the fine arts, one of the significant contents of the fine arts' basic laws, are also the basic knowledge that should be grasped before any art creation and appreciation. The Fine art often refers to a kind of visual art including painting, sculpture, arts and crafts, architectural art and some other forms or art, which are carried out in some space, and displays some forms. When this term was firstly used in Europe in the 17th century, it referred to anything possessing aesthetic value like painting, sculpture, literature, music and so on in a general sense.

Painting has not only various categories and forms, but also distinct differences in art forms, means of expression, art styles and some other aspects as a result of the differences in social politics and economics, cultural tradition and some other fields in every state and nation. It is generally accepted that eastern painting, (developed from some eastern countries with ancient cultures including ancient Egypt, Persia, India and China), and western painting, (originating from ancient Greek and Roman painting with Europe as its center), are the most important two painting systems in the world. These two systems have mutual impacts in history and have made significant contributions to human civilization respectively.

Painting is one of the main art forms in the fine arts. By using some tools like brushes and knives, some materials like ink and paint, and some means like lines, colors, lights and shades, perspective and composition, the painters can create visible artistic images on flat surface with certain shape, size, texture and space. This kind of artistic image reflects the real life; the painter's feeling about real life, and their thoughts, emotions and world views. Besides, it has some aesthetic values and educational functions and can bring enjoyment of beauty to us.

From the perspective of categories and forms, painting is one of the richest artistic forms in all kinds of art. It can be divided into Chinese painting, oil painting, engraving, water color painting, gouache painting, charcoal drawing, and sketch and so on. Some of them can be subdivided into many forms because of the differences in the usage of materials, tools and display techniques. From the perspective of the themes and contents displayed in painting, it is usually divided into portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting. But these forms of painting are not limited in using some certain materials and tools, that is to say, portrait, genre painting, historical painting, landscape painting and still life painting can be displayed in oil painting. Most of other kinds of painting can be used to present the forms of painting mentioned above as well.

Chinese painting, as a unique system in the

field of the world fine arts, refers to the Chinese national painting system originating and developing from China national land over a period of time. Writing brushes, Chinese ink and paint are used to draw pictures on some special Xuan paper or silk. In terms of themes, Chinese painting includes figure painting, landscape painting, flowers and birds painting etc. In terms of the means of expression and techniques, Chinese painting has fine brushwork, freehand brushwork, and Chinese monochromes and so on. In terms of the width and breath of the painting, it has many styles like vertical shaft, horizontal reel, sheets and painting on fans. Chinese painting emphasizes the use of brushes and ink. Shape, structure, shade and position of objective images can be shown by the use of lines, color of ink, quantity of different colors and the techniques of drawing the outline with light ink strokes and dry or wet inks. Methods of combining virtual and reality, density and spacing and leaving white space can achieve fantastic effect of composition of a picture. Chinese painting pays attention to "unity of form and spirit" and "vivid artistic conception". It stresses on getting inspiration not only from the nature, but from the instinct as well. Poems and seals are always parts of Chinese painting, which combine poems, calligraphy and seal cutting altogether. Western painting refers to the western pictures being different from the traditional Chinese painting system. Western painting includes oil painting, water color painting, gouache painting, engraving, pencil drawing, pen drawing and many other painting styles. Traditional western painting emphasizes reality. Size, texture and sense of space of subjects are displayed by perspectives and light and shade. Color effects of subjects under some light should be displayed in western painting, too.

However, as a significant form of arts, eastern and western paintings have some common features; namely, painting reflects life and expresses artists' feelings towards objective reality by some visible and specific artistic images with shape and colors.

This volume selects sketches of famous Chinese painting experts, their fantastic works, connecting with literal statement step by step. This series of books combine knowledge, skills, creation and arts together, which enable learners to grasp basic means and techniques of painting and modeling, widening their artistic thinking and imagination, and improving their artistic expressive force and creativity. Readers can know different styles and presentation forms and can express their own thoughts and emotional world by the capabilities of modeling they learn from the books, offering the art researchers of Chinese birds and flowers painting with authoritative learning models.



第一篇/写意花鸟 The Complete-works

Chinese of  
Design art Classifi-  
cation  
Art  
Design of Works  
Complete

著/李 巍



# 引 言

十几年前，东北师大的几位“外教”请我教他们中国画。他们有美国人、英国人、加拿大人，我不知道对截然不同文化背景的人怎样来讲中国画，但五千年的中国文明对面前这些对中国不抱偏见的国外学生无异是有魅力的。

上第一堂课，我铺上一张宣纸准备为他们画一群鸡雏。当我点完鸡雏的头、翅、胸后请他们看，问：“你们看，我在画啥？”他们想了想，有的说：“像是一只狗熊在雪地上留下的脚印。”随后，我画上鸡雏的嘴、眼、脚后，一群姿态各异、浓淡有序的鸡雏便跃然出现了。我的这些外国学生看到后十分惊异，“嘘，中国人画画真不可思议！”

这就是我们的中国写意花鸟画。

人们常说，“绘画”是全世界通用的语言，在视觉判断具体物象时有着人类的共识。而在中国，我们观察事物，表现事物为什么与西方存在着如此的不同？这不能不从我们中华民族五千年灿烂文化形成中所具有的独特思考谈起，单就技巧层面来研究中国写意花鸟画，是无本之木，无源之水。把人的思维局限于窄小的空间中，对继承、发展民族文化很不利。鹦鹉虽能人语，但人们不会指望它来创造发展我们的语言，它永远是只鸟。

奥地利一位画家曾说：“中国传统绘画是传统哲学的组成部分，不能想象一个不通老子、庄子、不悟禅理的人能入中国传统绘画的殿堂。独特的哲学思考和精湛的笔墨技巧构成了中国传统绘画基础，缺一不可。中国有‘大器晚成’之说，我想其原因，没有思想与技巧相当的成熟，尤其是对自然的独特理解（即哲学思考）就不可能自成一家之言。当然也有终身不闻道者，临终之前也没有找到离开‘密林’之路。”

一个外国画家在研究中国画时，透过表面的层次看到了主宰中国艺术的是“道”，是难能可贵的。为了不使我们在“密林”中盲目徘徊一生，我想，首先应从“道”谈起。

什么是“道”？老子说：“有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，故强字之曰道，强为之名曰大。”（《老子》第二十五章）；庄子说“夫道，有情有信，无为无形；可传而不可受，可得而不可见；自本自根，未有天地，自古以固存；神鬼神帝，生天生地；在太极之上而不为高，在六极之下而不为深，先天地生而不为久，长于上古而不为老。”（《庄子·大宗师》）；《易传》上则说：“一阴一阳之谓道。”这就讲得比较清楚了。程子在注释“道”中讲：“离开阴阳，便无道，所以阴阳者，是道也。阴阳，气也；气是形而下者，道是形而上者也。”

《易传》的思想，对中国美学思想发展影响很大，尤其对中国画的影响。著名的《苦瓜和尚画语录》可以说是石涛关于“一阴一阳之谓道”的理论的理解和运用。清代书法家何子贞在评这部《语录》时说：“苦瓜和尚论画秘录十八章，空诸依傍，出自神解，为从来丹青家所未道，‘氤氲’一章，尤为简括妙蕴。”

我国古典美学把美区分为两个基本类型：阳刚之美和阴柔之美。清代桐城派理论家姚鼐有这样一段话，是值得每个研究中国画的人读读的：

“吾尝以谓文章之原，本乎天地。天地之道，阴阳刚柔而已。苟有得乎阴阳刚柔之精，皆可以为文章之美。阴阳刚柔并行而不容偏废，有其一端而绝亡其一，刚者至于偃强而拂戾，柔者至颓废而暗幽，则必无与于文者矣。然古君子称文章之至，虽兼具二者之用，亦不能无所偏优于其间，其何故哉？天地之道，协合以为体，而时发奇出以为用者，理固然也。”（《惜抱轩文集》卷四）

从这段话中不仅提到两种美的区分，而且更在于这两种美的统一，阳和阴、刚与柔是对立的，也是统一的。《易传》说：“一阴一阳之谓道。”石涛在他十八章“语录”中正是运用这道理来写就这篇千古“简括妙蕴”的论画秘录的。我们将以此为基础，展开探讨中国写意花鸟画中的美学思想、审美情趣以及技法层面上的诸多问题。

園蔬有

味总清真

壬午春  
夢山



## 一、笔 法

要谈中国画笔法，不能不谈“书画同源”这个老生常谈的问题。确切地说书与画最早的源头是不同的，我知道书的源头是“结绳”，还有西安半坡仰韶陶器上出现了类似文字符号，都是一种抽象的记事方法。而画则源于对外界物象的模仿，虽然由于当时模仿能力有限，（上古的岩画中也有类似抽象形象），而总体讲是具象范畴，这被大量史料所证实。稍后，文字诞生，却放弃了原来的“结绳”抽象模式而转向象形，甲骨文的诞生，这种象形文字的出现，也就是我们常讲的“书画同源”。

文字发展到汉代，学者分析小篆的形、音、义归纳“六书”造字规范，中国文字在象形的基础上远离了绘画直接模仿，逐渐形成由点、线组成的抽象模式，书法伴随着文字的变革也逐渐讲究起来。而以点、线抽象结构的文字为表现内容的书法却从未将抽象美当作追求目的，相反，倒是利用抽象形式去追求具象的神采。这恐怕也是我们中华民族与众不同的审美习惯，在浩瀚的书评中我们处处都可以看到，如评王羲之的书法常见“字势雄逸，如龙跳天门、虎卧凤阙。”（萧衍《古今书人优劣评》）。从未见用什么“结构”、“分割”等评抽象美的语言，就连对那些本来就十分抽象美的山，也贯名为“仙女”、“卧牛”、“观海”等。这种审美习惯不是对客观事物形貌的附会，而更多是出于对客观物象神态的悟解。我们称之为“意象”。这种“意象”如同中国画的“意象”是相同的，它包含着中华民族的民族习惯和哲学思考。

无疑，中国文字诞生初期线条是美的，同样外国文字诞生初期线条也是美的。但外国文字停留在抽象线条美的装饰上，虽然他们也有过“象形文字”（埃及），也因由于缺少对抽象结构与对客观事物神态的悟解相结合，始终也未诞生书法艺术。即便近代西方绘画抽象画诞生也无法在他们本民族抽象文字中汲取营养，“书画同源”也只有在中国才能有。正因为这种极特殊的文化现象，“书画同源”也就成了中国传统绘画的主要特征。

### （一）执 笔

写意画如同草书，所以一般画家站着作画，不能伏在案上。伏案视野小，行笔拘谨，这是写意画家应注意的事。

站着作画，必须悬腕、提肘、身正，要用将身之力贯注于笔端，方能行笔自由。“形天地万物”完成绘画造型的目的，此外，还要使笔墨有相对的独立形式美。因此，需要对笔墨方面提出一定的要求。

执笔是首要的事。执笔之法可分为五点：

1、指实，一般是按二王传下来的要求，后经唐陆希声整理提出“捩”（是指大拇指的用场，用拇指肚子出力紧贴笔管的内方，若吹笛子时拇指的捩孔）；“押”（是指食指的用场，押字是约束之意，用食指第一节斜而俯地出力贴住笔管外方，和拇指内外相对，配合起来，把笔管约束住。这样一来，笔管就捉稳了）。“钩”（是中指的用场，拇指与食指已将笔管捉紧，再用中指第一节第二节弯曲如钩，钩着笔管外面。）“格”（是无名指的用场，格字有“当住”之意，无名指用甲肉之际紧贴笔管用力将中指面内



的笔管挡住，向外推着。“抵”（是小指的用场，抵是“垫”的意思，因无名指力小不能单独当住中指钩之力，小指在无名指下面，帮它一臂之力。）这样五指力齐发将笔管捉实，故称为“指实”。

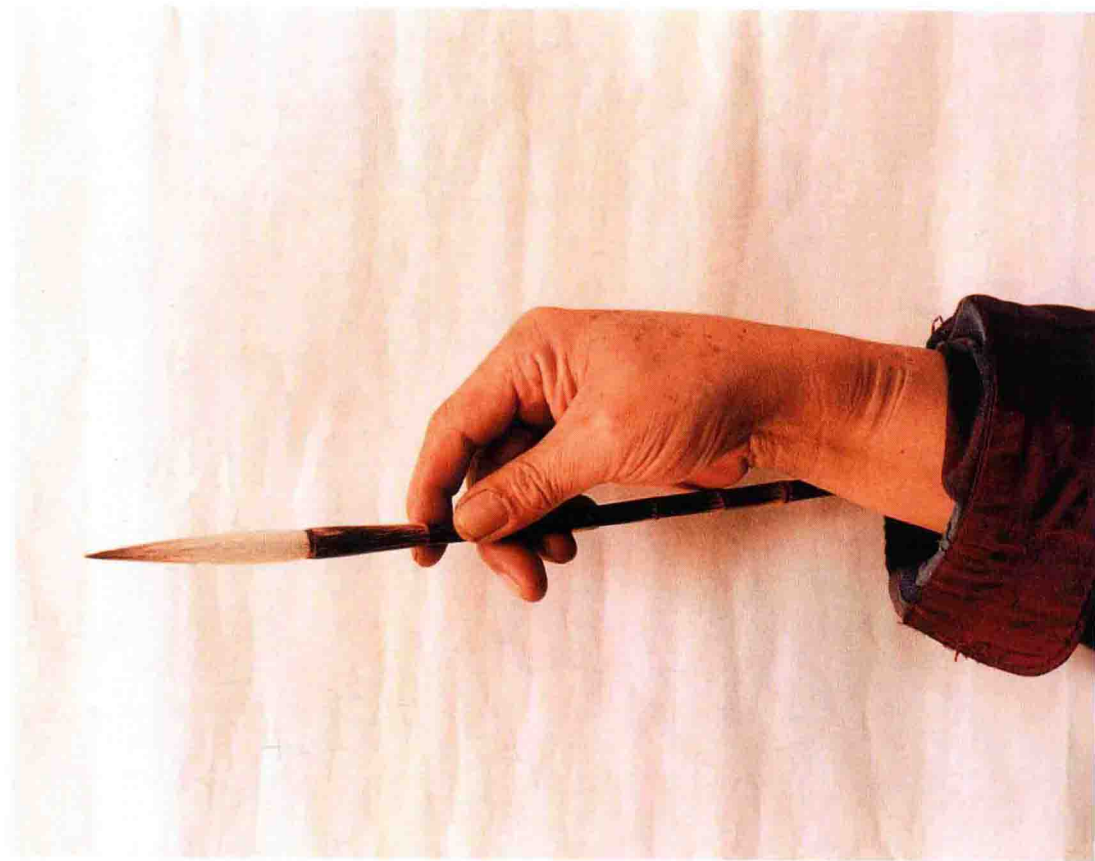
2、掌虚，这里须指出“指实”不是握拳之实，而是五指用力在指端将手掌空虚开来。这是符合阴阳虚实之理的。实而无虚则死，虚而无实则弱，虚实兼用则灵活多变。手掌部位空起来，俗称，“能握一个鸡蛋”。（图一）

3、腕平，腕平不是指腕伏在案之“平”，而是要悬起来，以使“腕随己左右”。由于笔管的长短，使管直立纸上，腕离案的高低可因笔管长短而定，但务使其与案平为宜。

4、悬肘，站着作画运笔，臂肘非悬空不可。而悬空后的臂肘无所依托不容易掌握，练的时间长了自然会习惯。我们画素描时，面对直立在面前的画架，虽然手中拿的铅笔或木炭条（它们是硬笔）仍有一段适应过程。所以，这悬肘对画过素描的人并非太难。

5、身正，画家作画要“凝神遐思”、“澄怀味象”，过去画家在研墨沉思时使心静下来，这是作画前的准备工作。现在画家为逃避研墨之苦，往往缺少这种准备阶段。那么，要求画家在动笔前身正“凝神遐思”，提起丹田之气，一触即发前的准备是必不可少的。

由于写意画借用书法笔法，上述执笔法是参照书法执笔法而来的，但画画毕竟与书法不完全相同，故而一些作画的执笔法也可以参杂用之。如画大面积墨色时，拿笔可用执木炭条式、横拿笔扫之，苦禅老师就用这样方法。（图二）



（图二）

## （二）运笔

前人往往称运笔为“行笔”，认为运笔如行走。人行走时两脚在地上必须要一起一落，笔毫在点画中运行正如人行走也要一起一落，这就是我们所称的用笔提、按。走路一起一落互相结合，用笔也须提按结合，才能使笔锋永居其中。黄山谷称欧阳率更《鄱阳帖》“用笔妙于起倒”，是讲提按的妙用。这里也说明一个道理——笔画是不能平拖过去。“再说，转换处

（图二）



更需要懂得提和按，笔锋才能顺利地换转了再放到适当的中间去，不致于扭起来。锋若裹和副锋扭在一起，便失去锋的用场，也就不能万毫齐力，平铺纸上。……毛笔的长处便无法发展起来，不会利用它的长处，等于乱涂瞎抹罢了。”（《书法论》沈尹默）

黄宾虹先生总结出笔法的五个特点：一曰“平”（指与腕平，腕与肘平，肘与臂平，全身之力，运之于笔，由臂使指，用力平均，书法所谓如锥画沙是也。）二曰“圆”（画笔勾勒势取全圆。妄生圭角，僵直枯燥，率直纵横，全无弯

曲，乃是大病。）三曰“留”（笔有回顾，上下映带，凝神静思，不疾不徐。）四曰“重”，（高山坠石，弩发万钧，含刚劲于婀娜，化板滞为轻灵。）五曰“变”（点为水，一点为火，必有左右回顾、上下呼应之势。山水环抱，林石交互，形状万变，莫不具相顾之情。）

谈到用笔，这里还必须介绍一下中国毛笔。中国毛笔有硬毫、软毫之分，都是根据个人所表现的内容和所追求的效果不同，选择也是不一样的。我作画长期使用长锋羊毫笔，长锋含墨多，而且同时可含不同的墨色或不同的颜色。羊毫锋软，用笔能避单薄，使侧、立、进、退、徐、疾自如，有意想不到的笔迹出现。但有的画家善用硬毫，也很不错，如虚谷。也有软毫、硬毫兼用者。各因各的情况而定，不宜强求一致。（图三）

根据阴阳构成世界的道理，运笔可分为两大类：即圆笔（阴柔）、方笔（阳刚），其中又有提按、中锋、偏锋等方法。这中间二个问题六个方面正是“一阴一阳之谓道”的具体体现。它们之间又是相互依存的整体，不可分割。许多书法、绘画的书中罗列很多笔法，甚至过分强调“中锋”，都是不可取的。

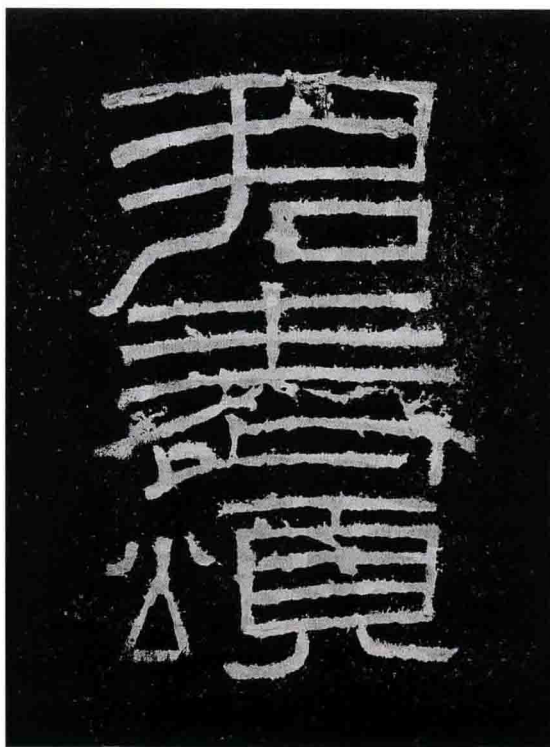
## 方 笔

方笔和圆笔源于书法，方笔用笔较硬，有一种严峻、雄峻之感。用隶书法，如《张迁碑》、《景君碑》。用笔的要领是，且顿且走，有逆毫之势。所谓行笔要顿就是行下按笔锋，使锋由聚而散，笔中含墨由根散于四周的锋尖，形成墨色外拓之势，在书法中这被称为“折钗股”。这一种外张之力有阳刚之美，所谓“力能扛鼎”，就是对方笔的赞美。“掣”、“涩”、“推”三种说法都讲的是方笔。“掣”是讲往回拉的意思；“推”是逆锋前行；“涩”如逆水行舟，但这种笔法容易死板。为了克服这种毛病，通常用“翻”的办法来补救，造成势出之感，但不可过分，过分有做作之弊，“势尽则死”。方笔属于顿行之笔，为静。静则易死，故行笔中要倾斜笔管使之静中有动，也就是我们常讲的“阴中有阳。”（图四）

方笔用途较多。外张，为阳刚之力，其神为外拓、雄骏；其情，为血融、饱满；其体，则精密、严谨；其势，则凝重、沉稳；其态，则如狮猿蹲地。

## 圆 笔

换而不断，收锋内抵谓之圆笔。它取法于篆书，如篆隶碑中的《石门颂》、《杨淮表》诸碑（图五）。这种笔法笔势内



张迁碑额（图四）



石门颂（图五）

含，有浑穆之感。它与方笔相反，要顺毫而画，要无棱角，转折处要“提”。八大山人画荷时多用此法，它有一种阴柔之美，岩层：称之为“锥画沙”。转折处用“提”使笔墨由笔根集中于笔尖，自然不会出现棱角，避免了书画中的“火气”、“霸气”。这是历代书画家推崇的笔法。

圆笔，其力下沉，是阴柔之力。其神为中含、浑劲；其情为婉转、通达；其体结构筋劲；其势萧散、超逸。但这种笔法容易软，像顺风放风筝，最怕断线。八大山人用此法时，为了避免这个弱点，在转折处用“绞”的方法。“绞”其实就是转动笔管，使笔与纸增加磨擦力，使其涩起来。这种办法往往表现在中锋拖笔中，画家行笔时笔管左右转动，增加摩擦力，化松为紧。吴昌硕、齐白石常用笔法增加了用笔的筋劲，同时还增添了墨色的变化。（图六）

方笔和圆笔是内捩、外拓之法，为了使大家详尽理解用笔之妙，现引用沈尹默先生在学书中的一段心得：

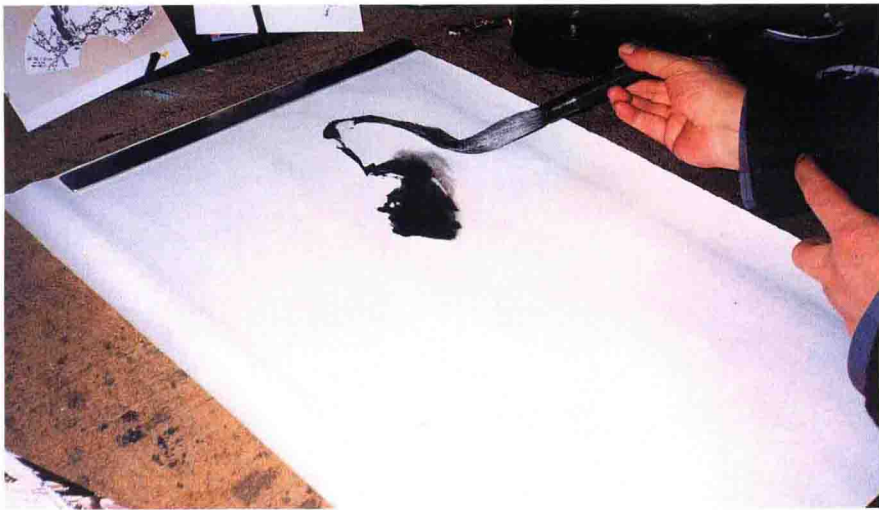
“再就内捩外拓两种用笔方法来说我的一些体会，以供参考，……我认为初学书、宜用内捩法，内捩法能运用了，然后放手去学习外拓方法。要用内捩法，先须凝神静气，一心一意注意纸上的笔毫，在每一点画的中线上，不断地起伏顿挫着往来行动，使毫摄墨，不令溢出画外，务求骨气十足，刚劲不挠。前人曾说右军书‘一拓直下’，用形象化的说法，就是‘如锥画沙’。我们晓得右军是最反对笔毫在画中‘直过’，直过就是毫无起伏地平拖着过去，因此，我们就应该对于一拓直下的拓字，有深切的理解，知道这个拓法，不是一滑即过，而是取涩势的。右军也是从蔡邕得笔诀的，‘横鳞、竖勒之规’……以如锥画沙的形容来配合着鳞、勒二字的含义来看，就很明白，锥画沙是怎样一种行动，你想在平平的沙面上，用锥尖去画一下，若果是轻轻地画过去，恐怕最易移动的沙子，当笔尖离开时，它就会滚回小而浅的槽里，把它填满，还有什么痕迹可以形成？当下锥时必然是要深入沙里一些，而且必须不断的微微动荡着画下去，使一画两旁线上的沙粒稳定下来，才有线条可以看出。这样的线条，两边是有进出的，不平的，所以包世臣说书家名迹，点画往往不光而毛，这就说明前人所以用‘如锥画沙’来形容行笔之妙，而大家都认为是恰当的，非以腕运笔，就不能成片妙用。……但因过于内敛，就比较谨严些，也比较含蓄些，于自然物象（特别用于绘画，作者注）之奇、显现得不够，遂发展为外拓。……内捩是基础，基础立定，外拓方不致流于狂怪，仍是能顾到‘纤微向背，毫发死生’的妙巧的。外拓法的形象化说法，是可以用‘屋漏痕’来形容的。”（《关于学习王字的经验谈》沈尹默）

“屋漏痕”是对草书用笔的形容，草书作为一种书体不能把它归结成“方笔”或“圆笔”，草书放纵意多、收敛意少，故就其情称之为“外拓”，它与方笔有异曲同工之妙，但有静、动不同之别。

蔡邕论笔法十分明确：“书法有二，一曰疾，二曰涩，得疾涩二法，书妙尽矣”。就笔迹形状讲，“疾”是圆笔之法，“涩”是方笔之法。就行笔来讲，行笔不但有缓有疾，而且有涩有滑之分，缓与滑容易上手，而疾与涩不易做到。蔡邕讲：“涩势，在于紧驶战行之法。”（驶字，是快之意，战字，为战事解）人在战争的行动中审慎推进，虽意在快，但不敢太快，有时还得退却后再推进。就《书谱》所说的衄挫。李可染先生谈起白石老人作画印象时，只说了一个字“慢”，可见白石老人深深懂得用笔之理。

## 二、墨 法

笔无墨难以呈现在纸上，墨无笔则色气溷浊，笔墨两法相依相存。笔法求力，墨法求活；笔法取气，墨法取韵。中国写意画的墨法决不是有人说的“如西画中的涂调子”（明暗关系），与笔法同样有着其独立的审美价值，所谓“干裂秋风，润含春雨，取墨清醒，下笔松灵，乱而有理，神遇迹化”。石涛《画语录》中的“笔墨氤氲”是从美学角度论述的，他肯定了正确运用笔墨能使“墨非蒙养不灵”和“笔非生活不神”。由笔的勾勒皴擦所完成的对可视万物的外部描写和呈现在画面上的生动活泼的形式结构。“生活”与受之于“天”的禀性所用的浓淡枯润的墨色所呈现的“神”、“气韵”、“气势”、“内在美”“蒙养”二者高明的结合产生无与伦比的艺术效果。在历代大画家，如青藤的狂怪，八大的安详，老缶的超脱，白石的真挚，这几位各具面貌的画家无一不和他们用笔用墨有关。（图六）



(图六)

|   |   |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 8 |

## (一) 选 墨

近年市场上出现“宜书宜画”的墨汁，应该说是一种进步，少去了许多书画者磨墨之苦，我画画时也多用它，能偷懒时谁不偷呢。但墨汁由于供应量大，很难精，常常是质粗胶大，特别画淡墨时难得如意。所以，还得去用传统的墨块。一代宗师黄宾虹先生就特注意墨的质量，据说他外出时一定要带上他自己用的墨块，难怪黄老的画上墨黑如漆且不死，这是任何墨汁都无法达到的。关于墨，古人讲得较多，这里不多讲了。

一般画家选用“油烟”为宜，墨以质细胶少为好，人常说：“笔陈如草，墨陈如宝”，是讲陈墨走了胶，对书画最好。根据个人经验，墨块研磨后，墨口上呈现平滑，四边锋利如刃为好墨。如墨口上粗糙，有小孔出现，四边卷外是胶大质粗的墨，不宜使用。当然也可以用墨汁，我建议用墨汁时加点清水再研它少许会更好。

画画所用的墨，一定要研成浓墨，然后调用，用水要清水，浊水中含尘垢会影响墨的光泽，蘸墨的笔也要用清水洗净，方能保持墨色清新。宿墨不能用，砚要天天洗，保持墨色纯度。也有个别画家专用污浊之水（称之“老汤”），还有用宿墨的沉淀效果，这是别例。

也有人提出“用墨在于用水”，于是有“水比墨重要”的标新立异之说。其实是画蛇添足之举，墨是由水调成的，墨分浓、淡、湿、枯、焦，哪样与水无关？只要墨用好了，水的秘密自然包括其中。

## (二) 泼 墨 法

中国画自魏晋南北朝至唐宋进入鼎盛时期，由画工转向文人画，绘画也逐步转向文学化。诗与画、书与画的相互结合，丰富了绘画的内涵，更具有中国绘画的民族特色。张璪、王维、张洽、王墨等首创了中国水墨画的泼墨、破墨诸法，使中国写意画得以长足发展，开创了写意画的技巧革新创造的先河，也为写意画走向成熟奠定了基础。这里我们仍根据“阴阳构成世界”之理，谈泼墨之法和破墨之法，是两种主要之法。其它诸法大多包罗其中，不赘述。

此为试读，需要完整PDF请访问：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

