

國畫技法

孫其峰／白雪石／黃均 著 · 商務印書館出版

國畫技法

孫其峯 白雪石 黃 均著

淮阴师院图书馆 737802

商務印書館香港分館

412

215166

國畫技法

著者——孫其峯 白雪石 黃均

責任編輯——游允常 王榮憲

設計——萬思設計公司

出版者——商務印書館香港分館

香港鰗魚涌芬尼街2號D五樓

印刷者——中華商務聯合印刷（香港）有限公司

香港九龍炮仗街75號

版次——1984年6月初版

© 1984 商務印書館香港分館

ISBN 962 07 4034 3

版權所有，不准以任何方式，在世界任何地區，以中文或任何文字翻印、仿製或轉載本書圖版和文字之一部份或全部。

775.00

目錄

前言

總論

國畫工具和材料	10
筆	10
墨	12
紙	13
硯	14
顏料	15
用筆和用墨	16
用筆問題	16
用墨問題	21
特技	23
題款	24

花鳥畫的技法 25—96

花鳥畫簡介	26
花鳥畫的造型	27
梅	33
蘭	40
竹	45
菊	50
花卉的造型	54
鳥的造型	63
設色	75
工筆花鳥舉例	76
寫意花鳥舉例	82
經營位置	90
創作與臨摹	96

7 山水畫的技法 97—196

山水畫簡介	98
樹的畫法	99
樹葉的畫法	109
松樹的畫法	115
柳樹的畫法	118
柏樹的畫法	121
畫竹法	125
棕櫚畫法	128
白楊樹的畫法	130
泡桐樹的畫法	134
夾竹桃的畫法	135
梅、杏、桃樹的畫法	136
春樹和秋樹	139
夾葉樹着色法	143
破筆點	144
山石的畫法	147
畫石步驟	148
用斧劈皴畫石	149
拖泥帶水皴	151
用披麻皴畫石	152
雲頭皴的畫法	153
雨點皴	158
潑墨山水	162
米點皴的畫法	165
雨、水、雲、霧、風的畫法	166
雨景和雨後畫法	166
畫水法	167
畫雲法	169

畫風法	171
畫霧法	173
寫生方法舉例	174

人物畫的技法 195—251

人物畫簡介	196
頭部的畫法	197
明代肖像畫	211
手的畫法	214
腳的畫法	216
全身畫法	217
白描法	220
工筆重彩人物畫	230
水墨人物寫生	244
寫意小品舉例	248

古今作品選

251—293

花鳥畫	252
山水畫	266
人物畫	282

前言

中國畫是一門歷史悠久的民族藝術。早在新石器時代仰韶文化的彩陶上，我們已可看到先民的繪畫創作，那可說是中國畫的雛形。在數千年的發展過程中，中國畫逐步形成強烈的民族特色，在世界藝術史上自成體系；在題材、工具、技法等方面，也不斷有所創新提高，名家輩出，風格多姿多彩。它越來越受到人們的喜愛和重視。

近年來，要求學習中國畫的人越來越多，其中不少自學者苦於缺乏指導入門的參考書籍，為此，我們特邀請國內幾位名畫家兼美術教

育家給我們撰寫本書——國畫技法，俾初學、自學者有門徑可循。本書基本上是根據他們多年的教學筆記整理出來的，內容力求切合初學、自學者的要求，從最基本的用筆、用墨方法入手，循序漸進，由淺入深，由易到難。

依照傳統習慣，中國畫分為人物、山水、花鳥三大部分，因為考慮到這是一本為初學者而編寫的技法書，所以特將人物放在最後，按花鳥、山水、人物的次序進行講解。全書共分五部分。第一部分是國畫工具和材料；第二部分是用筆和用

墨；第三部分是花鳥畫的技法，由天津藝術學院教授孫其峯先生執筆；第四部分是山水畫的技法，由中央工藝美術學院副教授白雪石先生執筆；第五部分是人物畫技法，由中央美術學院副教授黃均先生執筆。他們都是有三十四年以上的創作和教學經驗的老畫家，相信本書是能夠幫助讀者跨進掌握中國畫技法的門檻的。

在編寫過程中，承蒙周思聰、蕭朗、郭鳴勳、孫智譜等畫家給予大力協助，謹此致謝。

——編者

總論

國畫工具和材料
用筆和用墨
特技
題款

國畫 工具和 材料

筆

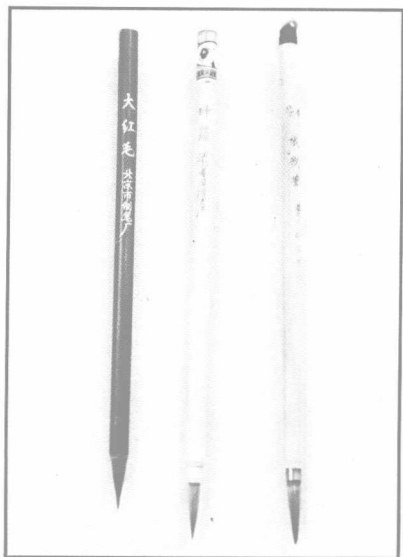
筆有硬毫、軟毫以及介乎兩者之間的兼毫三大類。硬毫筆主要有狼毫，用黃鼠狼的毛製成，也有用獾、貂、鼠的毛或豬鬃做的筆，性剛，勁健。常用的有“小紅毛”、“衣紋筆”、“葉筋筆”、“書畫筆”（大、中、小）、“蘭竹”（大、中、小）以及大“狼毫提筆”等。軟毫筆主要用羊毫製成，也有用鳥類羽毛製造的，性質柔軟，有大小、長短各種型號。兼毫筆是用羊毫與狼毫相配，或羊毫與兔毫相配製成，性質在剛柔之間，屬中性。如大、中、小號的“白雲筆”、“七紫三羊”、“五紫五羊”等都是常用的兼毫筆。

學畫用筆不要太講究，初學時也不一定都要全都齊備，最初有大中小幾枝就可以了。要從難要求，這對基本功的訓練大有好處。待畫熟練了，在進行創作時，可以多準備一些筆，選用好筆。

硬毫筆

大紅毛
葉筋筆
衣紋筆

每次作完畫，一定要用清水把毛筆清洗乾淨，防止宿墨和餘色滯留筆根，破壞筆的性能。洗筆不要用開水，因為開水會使筆毛變硬，變脆。一般保存筆的方法是洗淨之後放在筆筒裏，也可以把筆吊掛起來。外出作畫時可以買個細竹絲編成的小簾子，叫筆簾，把筆捲在筆簾裏，攜帶很方便，能保護筆毛不受損害。

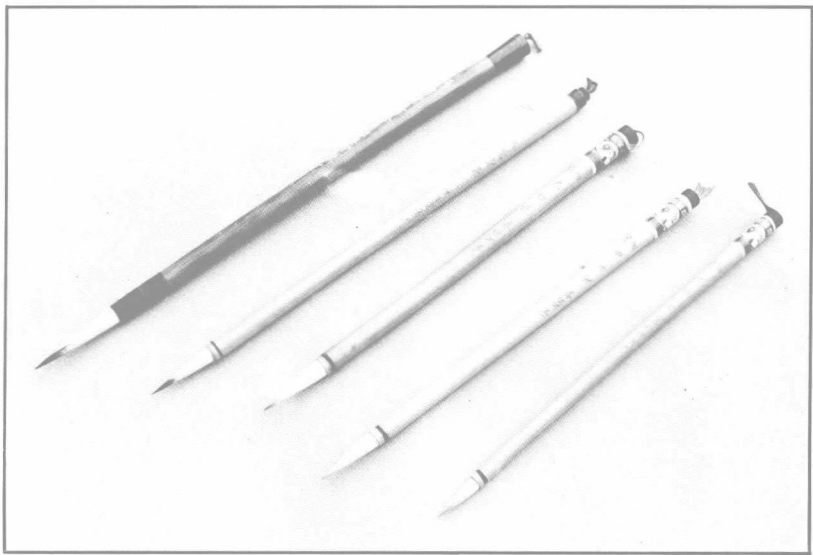

雲中蛟龍
雲海騰波
大蘭竹
精製寫意
豹狼毫提筆

軟毫筆
純羊毫提筆
大號長頸鹿
大鶴頸
小鶴頸
宿羊毫大楷
指揮如毫

兼毫筆
雪藏青玉
純紫尖毫
大白雲
中白雲
小白雲

墨

墨有“油煙”與“松煙”兩種。作畫用的是油煙墨。所謂油煙墨是用桐油燒出的煙製成的。松煙墨是用松枝燒煙製的墨。油煙墨色有光澤，宜於作畫；松煙墨黑而無光澤，宜於書寫，作畫不常用。偶然也有用松煙墨來畫蝴蝶，或作為墨紫色的底色，例如畫墨紫牡丹，須先用松煙墨打底子。一般市場上出售的墨汁不能用，但近幾年北京、上海、天津特製的書畫墨汁可以用。只是畫工筆畫時，最好還是用墨自己研磨比較好。

磨墨應該用清水，磨時宜重按輕推，不可太快。磨研的圈子要大一些。每次用水不可太多，多則墨浸水中容易軟化，如果需要多墨，可以把磨好的墨汁倒在另一個碗裏存放，再加清水再磨，多磨幾次。

墨錠研後一定要把墨口拭乾，防止乾碎。墨錠不宜暴晒或受潮，最好用紙將墨包裹一層，再塗一層蠟，能防止斷裂，又免污手。

紙

中國畫古代多數用絹作畫，大約在元代以後逐漸選用宣紙。現在有些工筆畫仍用絹。宣紙大約在唐代就開始生產，因為以安徽省宣城製做的書畫紙最有名，所以稱為宣紙。

宣紙的吸水性很強，容易滲化，用水稍多容易湮。初學者有人誤以為這是宣紙的缺點，其實，當掌握了它的特性，畫出來的畫墨色濃淡參差，富有變化，正是發揮中國畫的特有表現力的重要因素，許多筆墨技法就是靠宣紙的特性來體現的。常用的宣紙有：淨皮、料半、棉連等。好的宣紙要具備以下幾個特點：一是定筆，就是畫上去筆觸之間有筆痕；二是發墨，就是筆行紙上不串，不會把濃淡關係串通沒有了，墨色不會發灰；三是滲透力適中。

把宣紙用礬水加工，稱礬紙或熟宣紙，它的特性就改變為不吸水，不外湮了，便於工筆畫逐層上色，或用水色碰染。常用的熟宣紙有：“蟬翼宣”、“礬棉連”等。如果買不到熟宣紙，可以自己加工製做，方法是用膠和礬加工調合，用排筆刷在生宣紙上，掛在陰處晾乾。膠和礬的比例與水量的大小都要看紙質如何加以調整，如果紙厚，膠礬應該多些，紙薄就可以少些。氣候乾燥就多加些膠，氣候潮濕多加些礬。初礬時沒有把握，可以先礬一小塊紙做試驗。還有一種“風礬法”，就是把買來的生宣，在家裏掛起來，過一段時間，生性大減，有半生半熟的性能，不妨試試。

一些地方生產的生活用紙與宣紙的性質接近，如果能夠掌握它的特性，也很適宜作畫，並能畫出與宣紙不同的某些效果。如：雲南皮紙，溫州皮紙，四川夾江皮紙，山西麻紙，東北及北京的高麗紙等。初學國畫或練筆可以選用價錢比較便宜的粗製紙，如毛邊紙、元書紙等。但白報紙，道林紙、繪圖紙等則不適宜作國畫紙。

絹是很好的作畫材料。絹也有生絹、熟絹之分，經過捶壓之後，再上膠礬水的叫熟絹，適合於作工筆畫。但絹的成本較高，不便於普及，現在用絹作畫的人比較少。熟宣紙的性質和絹差不多，所以現在多用熟宣紙代替絹。

硯

硯石的種類很多，有石硯、陶硯、磚硯、玉硯等，其形式有方、圓、長方及隨意形，以廣東出產的端硯，和安徽出產的歙硯較有名，惟價錢較貴。作畫用硯不是收藏硯石，不必太講究。普通選用質地細、容易下墨的就可以。如果太細則拒墨，不易磨濃；如太粗研墨雖快，

但墨汁也粗，且容易損壞筆毫。作大幅國畫需要多墨，選用硯池宜稍深些，可以多存墨。硯石要有蓋，可以使墨汁乾得慢一些，又便於保持清潔。

赭石調成檀色，與朱膘調也可調出各種橙色。

胭脂：

膠製，用清水調用。新泡色鮮，久泡色暗，在寫意畫中有人也常用這種久泡的胭脂。胭脂與洋紅、朱膘都可調成各種紅色系統的色相。胭脂調墨成濃重的胭脂，有時用以點花心。胭脂調赭成赭色胭脂，有時用以畫春天的芽苞。

朱砂：

有的製成朱墨（錠），可直接研用。有的製成粉末，要加膠使用。用法大致與石青石綠同。朱砂不能調石青石綠。除了畫山水點苔點葉有時調墨使用，或者蘸較重的胭脂使用外，一般不調水色。

白粉

主要是鋅白，也有“蛤粉”。以前用鉛粉，因為它不穩定，容易變黑，已被淘汰。鋅白是加膠製成的，可直接使用。白粉可以與各種水色調用。也可以單獨罩染。蛤粉非常穩定，但不易買到。使用方法與石青石綠同。

朱膘：

膠製，加水泡後使用。它雖有石色性質，但經常與胭脂、洋紅、藤黃等水色調合使用。朱膘調墨，是一種很厚重的赭色（偏亮），很好用。

近些年市場上有化學合成的國畫色出售，都是裝在牙膏式的鋅管裏面，使用起來很方便。只是化學合成的顏料，某些性能與傳統顏料不完全相同，如藤黃有覆蓋能力，而傳統的藤黃是透明的；又如化學合成的朱砂有些發悶，等等，因而使用時需要相應改變一下某些老方法。

顏料

國畫顏色分石色與植物色兩大類。石色用礦石製成，有赭石、硃砂、石青、石綠、雄黃、石黃等。植物色有藤黃、胭脂、花青等。此外還有人工合成的鉛粉（現改用鋅白）、米膘（銀米）等色。白粉也有用牡蠣殼製成的，叫“蛤粉”。石色厚重，有覆蓋性能。植物色也叫水色，透明色薄。赭石雖係石色，一般研得較細，與水色差不多，沒有覆蓋性能。洋紅係國外傳入的，性能與水色相同。現在把各色性能與使用法分述如下：

花青：

膠製，用冷水溫水皆可調。畫工筆畫最好當時研泡，泡久有滓。花青與藤黃調成草綠，與胭脂或曙紅調成紫色，與墨調叫“花青墨”（墨綠色）。

藤黃：

（有毒，勿入口）。用冷水調用，不可用開水泡，開水泡易成滓，亦可研用。新泡色鮮，久泡變暗。泡久夏天易霉。與墨調成橄欖綠，與洋紅或胭脂可調成各種橙色，與

赭石：

膠製，用水調用。赭石調墨叫赭墨。赭石有時也調花青或草綠，前者用於畫遠山，後者用於畫老葉子。調時不要過多地色碟裏攪拌，以防變灰。

石綠：

有多種製品，一種是加膠製成錠的叫“石綠墨”，可以研用；一種是不加膠的粉末，用時加膠。石綠根據細度分為頭綠、二綠、三綠、四綠。頭綠最粗最綠，依次漸細漸淡。石綠和水色中的草綠常常結合使用，都是用套色法（用法有二，一是用草綠打底，乾後罩石綠；另一是石綠平塗，乾後再在上面畫或染草綠）。石綠用過後，要出膠晾乾收存。出膠是用開水沏石綠，沉澱後，把水倒走，膠就沒有了。

石青：

性能與使用方法大致與石綠相同。石青也分頭青、二青、三青、四青等幾種。越是顆粒粗的越難用。例如用頭青或二青所染的磁青地子，就很難上均勻。根據經驗，上石青（特別是頭青）要多上幾遍，

用筆 和 用墨

用筆問題

在介紹用筆方法之前先談談執筆和運筆問題。

執筆的方法概括來說就是“指實掌靈”。“指實”是要把筆拿穩，“掌靈”是給指與筆留出足夠的活動餘地。執筆的方法，就是把五指分成三組，大指一組向外推，中指與食指一組向裏鉤，無名指與小指一組向斜外抵。從三個不同方向把筆桿包圍，穩穩地握住。

正面

側面

背面

