

老年大学书画教材 主编：齐心

大写意花鸟画法

陈硕石 著

华龄出版社

老年大学书画教材

主编 齐 心

大写意花鸟画法

陈硕石 著

华龄出版社

责任编辑：苏 辉
装帧设计：刘苗苗
责任印刷：李浩玉

图书在版编目 (CIP) 数据

大写意花鸟画法/陈硕石著. —北京：华龄出版社，
2008. 1

(老年大学书画教材)

ISBN 978 - 7 - 80178 - 489 - 6

I. 大… II. 陈… III. 写意画：花鸟画—技法 (美术) —
老年大学—教材 IV. J212. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 191328 号

书 名：大写意花鸟画法
作 者：陈硕石 著
出版发行：华龄出版社
印 刷：三河市科达彩色印装有限公司
版 次：2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷
开 本：787×1092 1/16 印 张：4.5
印 数：1~3000 册
定 价：20.00 元

地 址：北京西城区鼓楼西大街 41 号 邮编：100009
电 话：84044445 (发行部) 传真：84039173

序

新世纪的新风尚，集中表现在人们追求着更高质量的文明生活。人之长寿取决于身心的健康，健康的关键在于精神。于是，随着全国老年大学、学校的建立，老年教育应运而生。这也正是时代进步的标志。

老有所学，选学中国书画者可谓高品位的取向。因为，中国书画崇尚神韵，寄情于造化万物之间。钟情于书画，取之于自然，概之为意象，妙在情趣之中，其乐无穷；钟情于书画，与自然相和谐，结笔墨之情缘，与社会相融洽，共天地之长久，不觉人之老暮，实在是精神上的青春永驻。

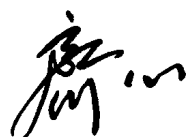
《老年大学书画教材》是北京市海淀区老龄大学近 20 年书画教学实践的结晶。是按照书法（真草隶篆等不同书体）和国画（人物、山水、花鸟等不同画种）的老年教学要求而编辑的系列丛书。海淀老龄大学地处海淀中关村高科技发展区、教育示范区和文化区，这里有许多著名的高等学府，云集着大量的高科技人才和高级知识分子，有高素质的学员，更有一支高水平的书画师资队伍；有海淀区

领导的支持和中国老年大学协会的指导，它给《老年大学书画教材》的编写创造了有利条件，同时也对它的质量提出了更高的要求。

《老年大学书画教材》突出了老年人学习的特点，又兼顾中青年人的需要，尤其注重老年人自学。由于学员多数具有较高的文化水平和丰富的社会经验，具有较强的理解能力，所以在教材中，既要有一定的理论高度和深度，又要形象生动、通俗易学、便于掌握和运用。本着“少而精，学而会”，由易到难、循序渐进的原则，本教材注重了科学性、趣味性、渐进性与形式的多样性相结合，配有大量的图示和范画，便于临摹学习；强调实践性，熟能生巧；提倡艺术性与思想性的完美结合，鼓励创新和个人风格的表现。

《老年大学书画教材》的编辑出版除了作者的辛勤编著外，与华龄出版社的密切合作，中国老年大学协会的指导，北京海淀区有关部门的支持是分不开的。在此，一并表示感谢。

由于我们的水平有限，书中会有许多不足，真诚欢迎专家和读者批评指正，以使《老年大学书画教材》不断改进和完善。

2003年5月

自序

大路非路

有人讲，对艺术来说“大路非路，通途失途”。路常在无路处，境或在绝境中。乍听起来还有点茫然，细细品味其中哲理确有着酸甜苦辣之感受。

多年来在百花齐放的绘画艺术海洋中遨游，山川秀丽，流光异彩，不同的风格流派，此起彼伏，亦此亦彼，文人意趣，色彩斑驳，粗旷苍劲，酿出一种中国画独特的醇香味道。

我欣赏中国画先贤们所达到的高境界，亦追求文化隐喻的超现实意味，发挥水墨线条内涵中的语言所赋予它的生命性。墨中求色，以墨为本，在厚重和神秘之中找绘画语言，别于皇家宫廷的工画，多点田园篱边的情趣芳香。

我追求墨池边的清香，更喜欢用清香的墨浇灌大自然中万物之灵，白菜、萝卜、辣椒、土豆……。

沉沉的墨、清秀的水是那么爽心怡神，独树野道边的小竹，孤寂的无名小草、野花，没有精心的雕饰，简笔的造型，深思的画面心态，极易引起或赋予人情的共鸣和情感，自觉地追求自身的发展变革。

目 录

自序:大路非路

第一章 中国画的基本知识	(1)
概述中国画	(1)
一、什么是中国画	(1)
二、中国画的起源和发展简史	(5)
三、中国画的工具材料	(9)
四、中国画的民族性的艺术品位	(13)
概述中国画的大写意	(15)
怎样学好中国画	(16)
第二章 写意画的主要技法	(20)
笔的技法	(20)
骨法用笔(笔法)	(21)
用墨技法(墨法)	(22)
一、中国画的“墨”	(22)
二、墨的技法	(25)
三、对墨的认识以及调制和应用	(27)
构图与视纸定位	(28)
一、构图	(28)
二、“视纸”定位	(31)
大写意强调构图的大局观和气势(画的气势)	(33)
突出主题和主体形象(怎样题解主客体)	(38)
第三章 题款、用章	(42)

第一章 中国画的基本知识

概述中国画

一、什么是中国画？

1.使用中国画所使用的工具和原材料画出来的画就是中国画。

2.谈中国画首先要谈“笔墨”，掌握了笔墨，按照中国绘画方法和理论要求作画，依此创作出来的绘画作品即是中国画。

总起来说，就是用中国的宣纸、毛笔、墨、颜色等工具和原材料，按照中国绘画方法和理论要求创作出来的绘画作品即是中国画。

（一）中国画是什么？

1.中国画的起源，应是远古的象形文字，它一直延续着中华民族文明的脉络。中华民族远古文明的开始，是从笔道道（线条）逐步形成了象形文字，也就是中国画。通过发展和文字的分体，人们就依物体形象（画）来表达人的思想和美学，中国画慢慢变成了无声的语言，逐步地形成了绘画艺术。

2.中国画不仅仅是绘画艺术，它代表全面的民族形象。在一幅好作品里，“笔墨”技巧当然占有相当重要的地位，但它也仅仅占30%左右的比重，更重要的是画家的画外功凝聚在笔内，通过形反映出来就占了70%左右，这70%的画外功概括地说就是文学、诗词、书法、金石等文化知识，使作品在文学这方面更加全面完美。此其一。其二，掌握国际国内的形式，通过作品来树立民族形象。其三，作品要有时代精神，即阳刚之气。为此就必须通过中国的历史、政治、经济以及音乐、舞蹈、戏剧、佛学、道学、儒学等方面的知识，蕴涵在作品的“笔墨”之内，使作品成为有气、有势、鼓舞人民的作品。因此，中国画是中华民族由远古至今天文明历史的延续和发展，是东方艺术的代表，是中国四大国粹之一，是国魂。

（二）中国画的实质

潘天寿先生说：“中国画是和西洋画相对而言”。我认为确切地说中国画的实质是：

1.它是东方人类文明的起首。因为文字的开始是象形，象形即绘画的起首。只不过在社会历史发展的过程中，字和画分了家就是了，但是应该肯定一点，汉字是从画中演变而成的。

2.它是东方文化重要组成部分之一。文化是指人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和，绘画是精神财富，它包括有文学、艺术、教育、科学等。

3.不同于西方绘画艺术。重要的区别点就是中国画具有强烈的民族特色，是任何绘画艺术也不能比拟的。中国画发展到今天，它逐步形成了一整套完美的民族风格非常强的绘画艺术，影响了东方国家和世界各国，形成了东方艺术体系，给人类艺术宝库做出了重大的贡献。

4.中国画是四大国粹之一，它不仅仅是在绘画形式上的表现，重要的是通过画反映出作者的全面文化修养即深厚的更广泛的画外功。

5.中国画最精华的部分就是通过画反映的“笔墨”。所以，没有笔墨，就不成其为中国画。中国画是中华民族由远古文明萌发记事，以简单的线条，概括的形象画为文字出现的，随着不断的发展和进步，文字逐渐固定便形成了文字，绘画有可变性，只能与文字分体，渐渐形成了以线为主的中国画。中国画通过漫长的历史至今概括成以点、线、面三笔来表现物象，形成了中国画。中国画通过了漫长的各代的锤炼，才形成了今天不仅是画，还要有书法、印章、诗词、文章四绝完善的中国画。

（三）中国画该学什么？

就两个字“笔墨”。古为今用，用的就是“笔墨”，也就很明确地告诉我们学的就是“笔墨”。所以学中国画要在“笔墨”上狠下功夫。中国画从远古至今是没有断线而延续下来的，也就是由产生、发展、锤炼、沉淀、凝结到今天，谁也没有离开“笔墨”，所以就非常明确地告诉我们继承古人，学习古人就是学“笔墨”，表达“笔墨”就是通过点、线、面三笔。究竟怎样来学“笔墨”？笔和墨是两个概念。先来谈笔。笔也就是点、线、面，也可以说用毛笔蘸了墨或颜色在纸上写出的痕迹。这个痕迹是怎

样涂写出来的，即归纳成用笔的方法即是“笔法”。仅以线来说，其产生就有中锋、侧锋、逆锋等。由于用笔的方法不同，同是线出现的效果就不同。一切作品都是通过不同笔法的点、线、面成像的，所以我们所学的就是用不同笔法的点、线、面这三笔来反映“笔墨”。再谈墨。墨包括色，它是颜料，同样通过毛笔调剂，落到纸上的有轻有重，这就是墨。笔和墨谁也不能离开谁，合称“笔墨”。为此特别明确地指出了学中国画最主要的就是学“笔墨”。

略谈洋为中用。中国画是中华民族文明，不仅仅几千年的历史，根据出土饰物，北京猿人即已有了艺术的思维，距今已有 50 多万年以上。可以说中国的艺术（包括国画）给人类做出了很大的贡献。艺无止境，我们一直在推陈出新，是在我们民族艺术的基础上去推陈、去出新，不是抛开自己的文化根基。洋东西好的我们应该吸收，但不是照抄、翻版或结合，而是将可用的东西中国化，变成中国的东西，不要带洋味，使中国画向前发展，不失民族的风格，真正叫中国画，这样才可谓“洋为中用”。

（四）怎样学中国画？

应先了解中国画分了哪几类。中国绘画艺术基本上分成五大类：1.农民画（年画、门神等）；2.工匠画（建筑绘画）；3.商品画（行活）；4.工笔画（通过各代文人提炼，带有书卷气的作品）；5.写意画（通过各代文人由线发展成点、线、面而形成，在发展中写意画又形成了两种：小写意和大写意）。（4）和（5）文人性质、书卷气较浓；（1）和（2）少书卷气；（3）笔调太溜，商业味太浓，亦称行活；（5）的小写意画和（4）的工笔画均是文人气质，有书卷气，属雅俗共赏；（5）的大写意画要求脱俗，只留了雅，要求笔墨功力较高，多为简练笔墨高度概括形象，依形写神，变形较大，逸笔草草，文人气质就更浓，随之欣赏面也就缩小了。凡研究中国画的多为（4）和（5）两种，即工笔和写意。学画之前，应根据自己的喜好，选好自己想学的种类。各类又有各家的风格，再选定哪一家的风格，然后才能去拜师求教，不是随便找一个会画画的就行，之后遇到适合自己的老师，因为先学的习惯成了自然，纠正起来很困难。学中国画应在老师的指导下从“临摹”入手。“临摹”是学中国画的捷径。临摹所起的作用，首先是学习“笔墨”，不断地增强自己笔墨功力，并能初步掌握绘

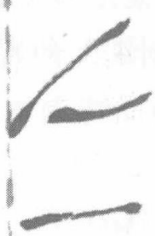
	點	綫	面	幾項說明
焦墨				一：用筆要活邊線要有毛和角筆速中間要有些飛白
濃墨				二：點有大中小根據需要應用
深墨				三：綫有粗有細有長有短有剛有柔但剛覺
淺墨				四：面有大面積的也有小面積的根據所畫之物和變形的需要由作者自行使用
淡墨				五：每幅作品只要用好點綫面三筆即能成好作品

图 1

画的形以及在临摹中不断加深对中国画全面的认识和理解，奠定进一步研究中国画的初步基础。

临摹：就是临老师或别人的卷稿。步骤：1.首先学会调墨调色；2.随着在宣纸上通过点、线、面学什么是笔，什么是墨，什么是笔法及墨法；3.通过卷稿掌握形，奠定创作的基础；4.配合理论全面理解和认识中国画。

(1) 调墨（色），墨分五色，即焦、浓、深、浅、淡（为全色，亦为混合墨），一般常用的就是比全色（另外还有用淡墨或用焦墨作画的）。在作画时根据所画的对象决定调制墨色（见图1）。调墨法，先在盘内放少许水，再将笔蘸湿了清水，再用笔尖蘸少许墨，在盘内将笔调成淡墨，再用笔尖蘸一些墨，于盘边将第二次蘸的墨只调到笔肚，接着用笔尖略蘸焦墨就可以作画了。也就是调好的墨，是由笔根淡墨到笔肚至笔尖逐渐的深，调颜色也如此。当然在作画的过程中也要用单色。(2) 通过点、线、面将调墨五个色彩发挥好。着重练好笔、墨及笔法、墨法，打下画好中国画坚实的基础。

(3) 临老师的卷稿（老师的卷稿尽量简笔，叫学生看清笔法、墨法，要强调着重练笔法、墨法），首先是按老师范画用原大的纸；其次按老师所画物在原大的纸上的位置、大小、笔的多少、笔墨所出现的效果，一丝不苟地去摹，直至自己彻底掌握，并能灵活应用。不要乱涂乱加，特别要注意用笔的方法及出现的效果。如果怕不准确，可用炭条轻轻地勾出个轮廓（见图2），然后通过临摹逐步地掌握形（见图3）。再强调一句，临摹的目的，就是掌握笔墨，增强功力。

二、中国画的起源和发展简史

我国是人类起源的中心之一，通常所说的原始社会，历史学者通常将其分为原始群时期与氏族公社时期。考古学者则划分为旧石器时代和新石器时代（公元前170万年至公元前1万年前为旧石器时代，公元前1万年至公元前3000年为新石器时代）。在旧石器时代约分两个阶段，早期智人阶段和晚期智人阶段。人类的劳动是从制造工具开始的，石器是重要的标志。由简单、粗大，向规整、细小发展，种类不断增多，变化速度渐趋加快，旧石器晚期于骨器上发明了磨光和钻孔技术，如北京房山周口店猿人洞出土的骨、石装饰品就证明了美学思想的萌生，这已是50万年以上的

图 2

注 释 原 稿

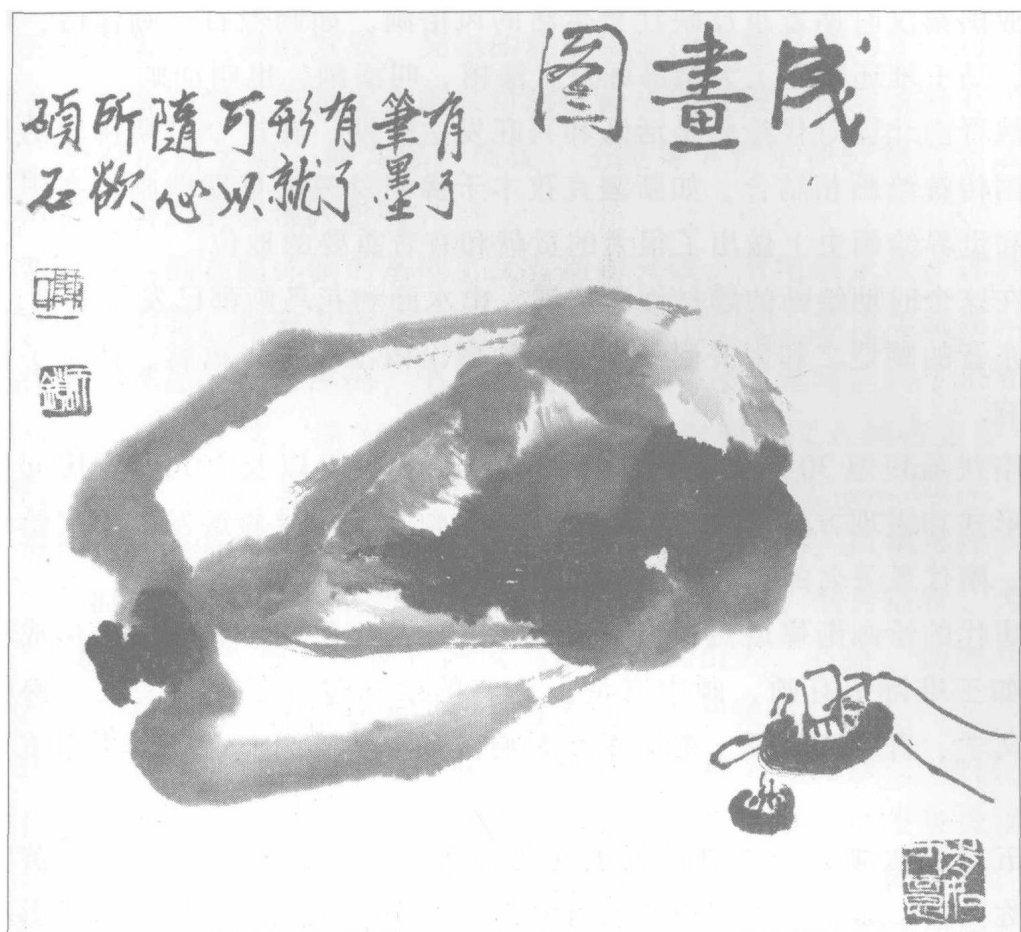
- 一、原作起稿时一定要
注意起落笔的方
向。下图小箭头就
是行笔的方向。
- 二、注意笔墨的深浅要
随时调制。
- 三、注意每笔所达到的
效果。
- 四、尽量笔简，一笔过
去不要回笔才能亮
出笔的功力。

炭线稿

- 一、视原作怕下笔不准
就先用炭条轻轻地
勾个轮廓。
- 二、有了轮廓和用笔的
方向必须临出老师
笔墨的效果，一遍
不行就临两遍、三
遍，直至脱稿。

历史了。旧石器时代晚期，由于生产力的发展，产品有了剩余，产生了私有制，出现了贫富分化阶级对立，氏族制逐步瓦解。

有考证的就可以从 7000 年前的原始社会新石器时代算起，那时就有在岩石壁上、陶器上的绘画。如内蒙古阿拉善曼德拉山岩画，广西花山岩画；北方最早的彩陶是距今 7000 多年前的磁山文化陶片，南方河姆渡文化，西安半坡仰韶文化的彩陶，马家窑文化彩陶，史前彩陶遍布全国各地。彩绘的形式有几何形图案和写实绘画两种，画面瑰丽多姿，多用点线的变动，可以真切地感受到当时人们的生活古朴充实。绘画还要早于陶

成画图

图 3

器，象形可说是画，是文字和绘画的统一体，随着文明程度进展，文字和绘画分体后，便形成了文字和绘画两个独立体系。彩陶绘制又多使用毛笔之类的工具。到了公元前 2000 年左右，中国的历史步入了文明社会。

无考证的我们想象推断就是远古人类产生了思维，能画出第一个道道（线）或者是圈圈、点点、勾勾，那就是绘画的开始。用象形记事久而久之便形成了文字，其实就是定了形的画，由于符号的定形，画不定形，于是定形的文字和不定形的绘画逐步分了家，这就是我们所推想的画的产生。所以说，应该是在很久很久以前的远古时代，点线的产生即为萌发中国画的源头。正式应用绘画艺术上是始于夏、商、周、春秋时期。在旌旗上画图腾、大门上画虎、屏风上画斧、盾上画龙，包括宫殿庙宇的壁画，都是述说历史，褒赏功德，警示和激励后人的。

战国秦汉时期着重反映社会生活的风俗画，如画像石，画像砖，体裁丰富，马王堆还出土了大型帛画及大漆棺，叫漆画，也叫油画。

魏晋南北朝时代绘画是活跃和兴旺发达时期。在这个时期佛教的兴盛和中国传统绘画相结合，如新疆克孜尔千佛洞及敦煌早期壁画，在中国绘画史和世界绘画史上做出了很大的贡献和有着重要的地位。

在这个时期绘画的题材逐渐扩展，山水画和花鸟画都已发展起来。

东晋的顾恺之和南齐谢赫都为绘画理论做出了重大贡献，产生了深远的影响。

隋代虽短短 30 余年，但其绘画综合了秦、汉以及南北朝发展起来的各种形式和表现方法，成为魏晋南北朝绘画过渡到异彩焕发的唐代绘画的桥梁。隋代最著名的画家展子虔，对他的评价是唐画之祖。

唐代的绘画渐臻成熟，人物、山水、鞍马、鬼神、花鸟都已形成和完善。如王维诗中有画，画中有诗。此时的绘画包容了西域文化、佛教文化，文学、音乐、舞蹈、书法相互影响，在中国绘画史上占据了很重要的地位。

五代山水画、花鸟画的发展尤为显著。花鸟画出现了徐熙、黄筌二人，称徐黄二家。山水代表画家有荆浩、关仝、董源，他们对宋代影响很大。

宋代是中国绘画史上的鼎盛时期。宋代绘画高度发展和皇室的喜好有着密切的关系。在皇室的推动下，成立了规模庞大的翰林图画院，一代高手云集。如两宋时期的高手有郭熙、李唐、马远、夏圭、李嵩、梁楷、李公麟等。两宋时有一个重要现象就是文人画的发展。文人画就是以书法入画，信笔挥之，意似便已，将兰、竹、梅人格化，借以载道、抒怀。

文人画的发展和水墨画法的发展是相辅相成的。水墨画和书法关系密切。文人画家充分发挥其娴熟的笔墨技巧，将笔墨意韵融入画面，使绘画和他们的吟诗写字，寄情遣兴的情趣和生活方式相配合。

画视形似为次要标准，是因为绘画的高低水平应“独得于象外”，即应画出物象内在神韵意味。物象的神韵理解和画家的人品学识相联系，所以有“独得”之说。

随着绘画的发展，相应绘画理论也有了发展，因此对当时以及后世产生了巨大的影响。

元代随着文人画的发展，突出的就是以清淡水墨写意为主，诗书画密切结合。书画同源，正是文人画家对院体画法的突破，使写意画有了新的发展。当时的赵孟頫、柯九思、吴镇、王冕等人借笔墨抒情言志成为风尚，对文人画发展有很大影响。

明代花鸟画在院体画的基础上又有新的突破。有笔墨豪放、挥洒自如的林良、沈周等。接着又形成了徐渭、沈石田（沈周）、陈淳等派画风。特别是徐渭的作品，水墨淋漓，笔墨超凡，开大写意之先驱。到了朱耷更加泼辣奔放，以虚代实，深为后人推崇。在这个时期，文人画占主要地位，影响极为深远。宫廷画不太活跃。

清代初期至嘉庆 170 年间，是清代花鸟画兴盛时期，风格多样，各放异彩。当时以恽寿平（南田）没骨法为主，逸笔草草，润秀清雅，为“常州派”，影响很大，成当时流行画风。还有八大山人、石涛、扬州八怪相继出现，各有建树，使写意画花鸟又有新的发展和突破。

清末，赵之谦、任伯年、虚谷、吴昌硕等人称为“海派”，独树一帜，对近代花鸟画的发展做出了很大的贡献。在解放后，花鸟画发展像雨后春笋，生机勃勃，蒸蒸日上，得到了迅速发展。以齐白石、黄宾虹、徐悲鸿、潘天寿、李苦禅、王雪涛、张其翼、于非闇、陈之佛等为代表的画家都各有建树，他们都怀着对新中国的无限热爱，以饱满的激情创作了大量作品，在百花齐放、百家争鸣、推陈出新、洋为中用的文艺方针指引下，为弘扬民族文化，振奋民族精神，为进一步推动中华民族文化艺术的繁荣和发展，做出了杰出的贡献。

三、中国画的工具材料

工具材料就是我们所说的笔、墨、纸、砚、颜料等，通常称作文房四宝，这是应该首先知道和经常接触使用的。我们在此不做详细研究性的讲述，以后有必要时再去探研，现在只是适用性地分别做如下简介。

笔，笔分为三类，即软毫、硬毫和兼毫。

1. 软毫笔，主要用羊毛制作的笔，叫羊毫。它的优点是柔软、涵水墨、颜色足，写出的笔道干、湿、浓、淡、刚、柔、圆、润效果较好。在行笔中已觉察到水分不足时，要放慢行笔的速度，即便出现了飞白、笔道、墨

色也觉得饱满不燥。长锋羊毫更具特点，因为锋长，较为难掌握，正因为如此，往往出现自己意想不到的笔道效果。使用习惯了便能随心所欲。羊胡子笔欠佳，柔软度和提取水分、墨色以及使用感觉都不及羊毫。软毫笔还有鸟类羽毛、胎发等材料制做的笔，使用不太普及。软毫笔的规格分大、小、长、短，大家可依需选用。

2.硬毫笔，主要原料有狼毫、貂、鼠、猪鬃等毫制作的笔，性刚、劲健。提取水分没有羊毫足，故在笔运行的时候特别讲究方法和快慢，才能有把握地达到想要达到的效果。当笔中水分足的时候，行笔要稍快些，觉察到水分不足了，要行笔慢一点，写出的笔道水分要足，力度要强硬。不注意行笔快慢配合，往往就容易出现如同干蹭出来的燥笔。硬毫长锋大笔，厂家生产的不太多，是原料有限之故。近来较长的硬毫笔就是北京“京华”制笔厂用猪鬃制造的“龙爪”笔，适合写意。硬毫笔一般可分为“小红毛”、“衣纹笔”、“叶筋笔”、“书画笔”（大中小）、“兰竹笔”（大中小）以及大一点的狼毫提笔。硬毫笔在绘画中一般通用于勾线。

3.兼毫笔，用软毫羊毛、较有硬度的狼毫、猪鬃以及各种较硬的动物毛按比例配制成刚柔互兼的中性笔，适应于用中性笔的朋友们。兼毫笔同样有大、中、小号之分，可按需选用。

4.笔外须知：除笔之外，有用木片、棉花捻、抹布、手指等代笔的。

附注：笔用毕随时用清水冲洗干净，不要让墨色滞留于笔根。若冲洗不干净，逐渐积累墨色，破坏笔的性能。洗净后用废纸或破毛巾将水分吸干、甩干捋顺，放入笔筒或吊于笔挂、捲入笔帘或排列案头笔搁晾着，利于笔的使用。

墨，墨分两类，墨块（墨锭）、墨汁。

1.墨块（墨锭）分油烟墨和松烟墨两种。油烟墨的提取是用桐油，松烟墨是用松树枝子分别烧燻于顶端收集起来，再配备各自所需的原材料制成油烟或松烟两种墨块。收集烟子时，要分成顶烟和落地烟，顶烟制成的墨最好，落地烟次之。作画最好用油烟墨，笔道有光泽、油润，烟子还可添加特殊的原材料制成药墨可以祛病，御墨是献给皇帝的贡品。松烟多用于书法，效果黑，但不润、无光泽、干灰，作画不多用。

保护墨块的方法有裹纸、封蜡，防止风裂、断碎。

研墨要稍用力，将墨块放入砚池内，慢转大圈，砚池内水不要过