

中国画技法述要

中国画技法述要

王颂余编著

天津人民美術出版社

概 述

中国绘画有悠久的历史传统，历代画工和文人画家，从他们的绘画生活和艺术实践中，不断丰富和发展了传统技法，建立了独具一格的中国绘画技法体系。但是，历史上士大夫文人画家曾在相当长的时期内占了绘画的主要作者地位，有些技法以至技法理论，经一部分文人作了片面的解释；例如：有的把技法神秘化；有的从宗派出发，抬高一派，贬低一派；有的固执偏见，突出强调技法的一个方面；特别是长期流行的尊古、以临摹为目的的画风，把技法僵化，固定成一种程式，如把衣纹限制为多少“描”，皴法固定为多少种，作者头脑里只有某家、某派，埋头因袭摹仿，脱离生活实际。我们在学习技法中，必须摒弃这种错误作法。

伟大领袖毛主席教导我们：“我们必须继承一切优秀的文学艺术遗产，批判地吸收其中一切有益的东西，作为我们从此时此地的人民生活中的文学艺术原料创造作品时候的借鉴。”毛主席还说：“对于过去时代的文艺形式，我们也并不拒绝利用，但这些旧形式到了我们手里，给了改造，加进了新内容，也就变成革命的为人民服务的东西了。”全国解放以来，在毛主席文艺方针指导下，中国画蓬勃发展，作者思想的转变，艺术技巧也必随之发生了很大的变化，许多优秀作品，灵活熟练地运用传统技法，而又有所创新，为我们作出了范例。我们要批判地学习传统技法，可以通过写生和临摹，练习基本功。在练习中应注意研究怎样使用和为什么要用这种技法的道理。一种效果常可采用不同技法来表现，因此理解了才能有效地运用。至于创作中应用技法，须全靠自己运用，正可验证各种技法的特点和应用范围，并根据我们的创作需要发展，改革传统技法，给以新的生命。

这里提出的基础技法，是指中国画常用的一些技法：笔法、墨法、皴法、点法、染法、用色等，下面从每种技法的一般用途、用法和练习方法，以及与它种技法的关系分别讲述。

目 录

概述

一、笔法	(1)
(一)毛笔的性能	(1)
(二)手指和腕在用笔中的作用	(1)
(三)笔锋的使用	(2)
1. 正用笔	(2)
2. 侧用笔	(3)
3. 逆用笔	(3)
4. 拖笔	(3)
(四)笔锋的运用	(5)
1. 提按	(5)
2. 转折	(5)
3. 虚实	(6)
4. 濡涩	(6)
5. 顿、戳、揉	(6)
二、墨法	(19)
(一)墨分浓淡干湿	(19)
(二)墨的用法	(19)
1. 泼墨	(20)
2. 积墨	(20)
3. 破墨	(21)
三、皴法	(25)
(一)几类皴法	(26)

1. 线皴	(26)
2. 面皴	(26)
3. 点皴	(27)
(二) 皴的方法	(27)
(三) 擦法	(28)
四、点法	(35)
(一) 点法中的揉、戳动作	(35)
(二) 点法中的弹跳动作	(36)
五、染法	(37)
(一) 染的作用	(37)
(二) 染的几种方法	(37)
1. 积染	(38)
2. 分染 烘染 接染 罩染	(38)
3. 点染	(39)
4. 渲染	(39)
六、中国画的用色	(43)
(一) 用色特点	(43)
(二) 颜色与笔墨和空白的关系	(43)
(三) 中国画的颜料和运用	(45)
附 宣纸	(48)
矾宣纸的制法	(49)
附图	(51)
1. 山水——(宋) 范 宽	(53)
2. 溪山蔺若图——(宋) 释巨然	(54)
3. 牡丹蕉石图——(明) 徐 渭	(55)
4. 李太白像——(宋) 梁 楷	(56)
5. 八十七神仙卷——宋 人	(57)

6. 马——(明) 仇 英 (58)
7. 李印泉像——徐悲鸿 (59)
8. 毛主席走遍全国——李 琦 (60)
9. 粒粒皆辛苦——方增先 (61)
10. 绿色长城——关山月 (62)
11. 团代会上——徐君匋 (63)
12. 穿运导洪——王颂余、贺建国 (64)
13. 叔叔喝水——杨孝丽、朱理存 (65)
14. 延安儿女心向毛主席——陕西省创作组 (66)
15. 果熟来禽图——(宋) 林 椿 (67)
16. 青蛙草缚图——(明) 郭 翥 (68)

一、 笔 法

笔法是运用毛笔的方法。一切技法是为表现内容服务的。每种技法要能发挥其理想的作用，需恰当地运用笔锋。什么是笔锋？根据绘画的需要，有时需用侧锋，有时需用中锋，有时需用逆锋或侧逆锋等，笔法是随画面的需要而变化的，因此要很好地掌握各种笔法，运用起来就自如了。锋字原意是指古代兵器的锐利部分，在毛笔上是指笔头的三分之二处，这部分笔毫具有较大的弹力。

（一）毛笔的性能

毛笔有软毫、硬毫和不软不硬的兼毫，一般常用的羊毫笔都较软，狼毫笔都较硬，兼毫是用软硬毫合制，例如鹿狼毫、狼羊毫、紫（兔毫）羊毫等，软毫成分多些的偏软，硬毫成分多些的偏硬，例如“七紫三羊毫”比“五紫五羊毫”硬些。用哪种毫和画什么有关。如勾勒劲挺的线，宜用类似“衣纹”、“鹿狼毫”之类较硬的笔毫，羊毫有时就不太应手。大片的渲染就适用较大的纯羊毫之类软毫，硬毫往往不易染匀。这是一般用法，片面强调一种笔毫是不对的，我们要在不断实践中认识掌握多种笔毫的特性，按需应用。

用笔要利用笔毫所具的弹力。可以试一试：画一个较粗长的笔画，当笔锋着纸时，由于指和腕力的下压，这时笔毛散铺在笔画当中，如随时减轻压力，指、腕向上轻提，笔毛就会应手收缩起来，直到复原，这就是笔锋弹力的作用。笔头靠近笔管的根部，有时也可用，只是弹力小了，用起来有局限。

拿笔没有一定的方法，但用笔有些基本要求，和拿笔指、腕安排有关。例如笔行动起来不是从头到尾用一个劲，也不都是直行，所以用笔要能主动地让笔锋随时下按，而又可随时上提。另一方面，我们画一条有曲有折的长线，很自然地要求指和腕活动起来，才能流畅地画下去，所以拿笔的手指以至腕部，要能及时使笔向上下左右伸缩回旋，回旋所到的面要尽可能地扩大。由于拿着笔的手指（附带腕部）同时要负担这类任务，拿笔时就应注意到这些要求，一般象普通写字那样拿笔就可以，只是注意手指不要抠进手掌里去，手指别都挨得过密，笔杆别握得太紧，这些都是为了促使指、腕可以灵活运动。

（二）手指和腕在用笔中的作用

用笔的许多运动，在活动较小时，手指足以调节指挥笔毫的运转，到活动比较大

了，例如画一条弧度较大的长线，只靠手指就达不到这么大的范围，这时要借腕力来调节，活动就会继续展开，画的范围随着大起来。画较短的线，我们觉着只有手指在运动着，其实同样也有腕力的活动，不过比较难察觉出来，腕力活动是腕部肌肉的一紧一松和回旋弹跳，这种活动和手指的屈伸松紧是一致的，只是笔画所到范围扩大时，才显出腕部的力量。如还要继续扩大活动范围（例如画更长、弧度更大、腕力所达不到的线），就要发动胳膊来配合了。不过要注意：运用腕力时，手指要一致活动，手指僵住，只靠腕力活动不行，运用臂力时，指和腕也要一致的活动，有一方僵住不配合，臂力也发挥不了它的作用。指、腕、臂虽是三部分，开动有先有后，但行动起来是一个统一的整体，必须步调一致，紧密地互相配合，才能发挥它们的作用，只是在不同的运用中各有主次罢了。

在需要时腕、臂可以不同程度的离开桌面，这是常说的“悬腕”、“悬肘”，这样有助于灵活运用毛笔，悬腕比腕贴在桌上灵活，且活动范围大，悬起胳膊比只悬腕活动范围更大。不过开始不易掌握笔的稳定，要经常练习。也不是必须悬起腕、臂才能在大范围里活动，这只是一种较好的用法，但不必过于强调这样做。

（三）笔锋的使用 一般有中锋、侧锋、逆锋的区别，在画法用笔里，中与侧是指使用笔头的部位不同，正（中锋又称正锋）与逆是指行笔方向的不同，使用部位、行笔方向的不同，所得笔画的效果不一样，用处也就不同了。为了便于理解，分按正用笔、侧用笔、逆用笔讲述于下。还有一种拖用笔的方法，附讲于后。

1. 正用笔 一般书法多以正用笔为主。笔头在纸上中正垂直（注1），下笔后，笔锋散铺，平均分布在笔画中间（象水彩笔毛在笔画中间的样子，参考图1），行笔当中仍保持这个样子，不能放任笔锋裹成一团，偏于一边，这是正用笔的特点，也就是上面所说的中锋，或叫正锋。图2的各样线是正用笔画成的，这种线具有比较圆厚、匀整、流畅的效果。参看附图13《叔叔喝水》，藏族女少年的红领巾、内衣、腰带的勾勒都是正用笔画线，最显著的是手和碗、壶的轮廓，都是正用笔所得的效果，与女少年穿的外衣上所用的一些粗放不匀的笔触相比，就能清楚地看出正用笔效果的特点。

练习正用笔，可从写生或临摹勾勒入手，先练习匀整稳重的线（例如图中碗、壶一类轮廓线），这种线没有显著的粗细变化，画时提、按用力比较匀（参看本章关于

提、按的讲述)，行笔较稳。正用笔画有粗细变化的线，用力不匀，有轻有重，比较明显，所以要在笔画的转折和粗细变换当中注意怎样保持笔锋的中正（参看本章关于转折的讲述）。练习表现物体动态的流动线，行笔要快慢结合，只快容易轻浮，只慢则妨碍流畅（参看本章关于滑涩的讲述）。

2. 侧用笔 正用笔用处虽较广泛，但还有局限，象上例外衣上的粗重笔触和皮领的那种效果，单靠正用笔就不够，如把笔侧一些，加用笔锋侧部，就丰富了（参考图1）。图3是侧用笔画成的各样笔画，可以看出，侧用笔所画笔画的效果，可有几个特点：①利于画比较粗宽的笔画，感觉钝重。②笔画中间能有明显的虚实多变的飞白（注2）。③笔画可有一边整齐，一边发毛（注3）的效果，粗笔画间还可有明显的墨或色的变化。

练习侧用笔可先画适于表现坚实厚重物体的线，因为这种线比较稳重单纯，较好掌握。练习侧用笔画宽笔画，应该体验笔锋侧到什么程度可有什么笔画效果，同时要注意能逐步掌握飞白和墨色的变化。这种变化和笔上含水多少、行笔用力的快慢、轻重密切联系着，在讲笔锋的运用一节里再研究这些问题。

3. 逆用笔 正、侧用笔的行笔方向，都是横画由左向右，竖画由上向下，如行笔朝相反的方向推进，也就是横画由右向左，竖画由下向上推进，这就是逆用笔。传统称做“逆锋”。

逆用笔拿笔要侧些，正用、侧用都可逆行笔。图4的笔画是逆行笔画成，这种方法由于笔锋在推进中，遇到阻力而应手散开，就自然地在笔画中形成飞白效果。逆用笔画的笔画比较泼辣，多数是结合其它用笔运用的。

由于逆用笔锋要求笔锋在逆行中受阻散开，所以和下笔后按劲的轻重，推进的快慢联系得很密切，要靠在练习中慢慢地体验。例如以同样湿的笔逆用，下笔按劲轻而行笔快些，画出来的笔画是不是和重按行笔慢些画出来的笔画效果一样？如不一样，有什么差别？另外可以练习逆用笔点点子，看看有什么特点？

4. 拖笔 图5是拖笔的拿笔行笔示意。这种用法也是侧用笔锋，不同的是侧用笔斜逆着笔锋，画横画笔尖朝上或朝下，画竖画笔尖朝左或朝右，这样行笔笔锋是散开的。拖笔是顺着笔锋来用它的侧面，以一般行笔的方向为例，画横画笔尖朝左，画竖画笔尖

朝上，由于是顺着笔锋行进，笔锋不一定散铺开。拖笔拿笔稍横，手指离笔尖稍远，指和腕稍放松，拖拉往前行笔，所以叫拖笔。有人象拿油画笔那样拿毛笔来使用拖笔，比较容易掌握笔的稳定，适于画比较粗、短转折不多的线。图6是用拖笔画的线，当然这些线不一定必须用拖笔画才能出这样的效果，但拖笔画长线，更有利于表现线的轻快流畅的特点。例如画疾流的水，或画一条横跨的滑轮长线都可试用拖笔，或夹杂使用。图7有部分衣纹是用拖笔画的，可以参考。

练习拖笔要注意行笔的轻快灵活，所以拿笔不要太紧，手指不要离笔头太近，太紧太近就笨重了。指腕用力都要放松，不放松就会发僵，不过这样要求易使笔行起来摇摆不稳，要靠练习慢慢能保持笔的稳定。可先练习比较直的线，再练有转折的长线和粗笔画，再进一步练习由其它用笔在行笔中转为拖笔的线（图6），练习中注意腕部灵活环转的作用。

为了便于讲述，我们把笔锋的使用分为三种，另外附讲了拖笔，实际经常是综合运用的，一件作品基本正用笔，多见于工笔画的勾勒，在一件作品上单一用侧锋或逆锋的并不多见。近年许多中国画的优秀作品，广泛地发展了传统技法，例如古人画衣服用勾勒线描绘纹理，现在除了勾勒衣服的纹理之外，还注意到体面的交接转折关系，象这种复杂的变化，绝不是使用一种笔法所能表现出来，必须根据内容表现的需要，恰当地把多种笔锋结合起来，才富有表现力。图8是大钢夹钳住刚出炉的大型钢材，正在送进六千吨水压机进行加工，厚重坚实的大夹，主要结构的一些粗壮的线，适于侧用笔加些逆用笔勾成，行笔比较慢，这样可以把钢夹形、质的特点表现出来。但本图中注有○的线，由于棱角凸在上部，轮廓线要求比较圆劲滑利，就适于正用笔，这样结合起来才有助于体积关系和质感的表现。钢夹上的链子，因为要表现圆而光的形体，基本是正用笔画，链子的上部分要加强空间关系，不适于画得太紧严，可用侧笔。至于表现体面关系的皴和加染的墨和色，则更是侧用笔所特有的功能了。

我们可以经常作一些练习：

画一条如下图的长线，开始正用笔，行笔快些，线画得匀些（图中①部分），在行笔转换方向当中变为侧用笔，同时行笔变慢，线变粗（图中②部分），然后再在转换方向当中变为逆用笔，同时行笔加快，线变轻细（图中③部分）。在画的当中，注意

怎样由一种笔锋转入另一种笔锋的？怎样转换方向的？怎样改变行笔的快慢的？指腕在这些变化里各有什么作用？（见7页）

（四）笔锋的运用

上面讲的笔锋的使用，是把笔锋分成正侧两面，把行笔分成顺逆两种，通过笔锋的不同部位，行笔的不同方向，可以得到多样的笔画效果，来丰富我们的表现力。但是，笔画里有一些效果，单靠笔锋的正、侧、顺、逆的使用不能顺利得到。我们做上面练习可能感到画那样一条线，从头到尾笔不只不能单用一种使法，而且指腕只做一样的运动，使一样的劲也不行。就象在行笔当中要转换方向的部分，是弧形转过去，还是折角转过去，要达到理想的效果，就不单是笔锋的正侧顺逆的问题，而要在这类变化的地方加上指、腕的一些运动，（笔锋也相应地发生变化）才能顺利地通过。这类属于笔锋的问题，下面分“提按”、“转折”、“虚实”、“滑涩”、“顿”、“戳”、“揉”讲述。

1. 提按 一般来讲，提和按是运用笔锋的两个基本动作，许多运用笔锋的方法都离不开提按动作。譬如书法，一个劲地按或一个劲地提都写不好，因为一个笔画，特别是一组笔画，如完全没有提按的变化，笔画就都是一种样子，一样粗细，甚至连转弯都要受限制，用这样的笔画作画，显然不行。

提按也可以说是用笔的轻重变化，提可以让笔和纸的接触达到不同程度的放轻，便于旋转滑行。按可以让笔和纸的接触达到不同程度的加紧，便于滞留用力。如结合提按画练习时那个长笔画，可以觉出笔在重按当中随时把压力放松，或是笔在轻提当中随时加重压力，笔画就可起变化，这就是提按的作用。

练习提按注意：笔的一提一按和指腕的一紧张一松弛的运动是联系着的。例如指和腕收紧下按，压力大了，笔触纸面就重些，指和腕放松上提，压力减了，笔触纸面就会轻些，可见提按是通过压力的轻重，以取得不同笔画效果的一种方法。

2. 转折 一条曲折线，在行笔当中笔锋要转换方向，如是由圆转而形成曲线，这种笔叫“转”；如是由方折而形成折线，这种笔叫“折”（图9）。写转笔笔到转换方向的地方要提笔，别停笔，笔锋就自然地圆转过去，这样可保持笔画的匀称，不出偏、折。写折笔笔到转换方向的地方要按笔，稍停一下笔，笔锋就会随下按的力量而折过来，这样可保持笔画的方重，不出生、滑。总之在转折部分运用提或按、停或不停，都是要通

过这种活动，控制笔锋不偏而顺利地由一个方向转到另一个方向，得到不同效果。

3. 虚实 简单讲，一个笔画不按实的部分是虚，按实的部分是实。结合提按来讲，虚要提，实要按。楷书的撇，下笔按实，收笔慢慢地提起写成尖画，这样起笔是实，收笔是虚。写一个“丶”点，下笔是虚，收笔是实。不过不只起笔收笔有虚实的变化，行笔当中也常用虚实的手法（图10）。《延安儿女心向毛主席》里台布和背景的窗帘，都运用了虚实关系来加强物体的体积感、质感和空间感，如那些虚的部分都用实笔画，或是实的部分都用虚笔画，显然得不到这种效果。

可以临摹图11作为练习：注意体会勾勒线中的转折、虚实的变化，同时注意为什么要有这些变化？笔锋在哪部分需要提，哪部分要按。

4. 滑涩 滑是轻快流畅的行笔，笔好象走在润滑的面上，轻疾前进；涩的行笔象有阻力似的，缓缓推进。滑要提笔，多正用笔，笔画流利多姿，涩要在下按中加上腕力微妙的提按顿揉活动，笔正侧并用，笔画有明显的“毛”和稳重、厚实的感觉（图12）。

练习滑笔要注意不能一扫而过，画得飘浮软弱无力。例如画春夏季的柳条，到笔转入下垂部分可以用滑笔，轻揉是需要的。但不能软弱纤细。练习涩笔应注意涩行笔不是行笔犹豫，不敢前进，若画的笔画当中结成一些生硬的疙瘩和棱角就更不好了。

5. 顿、戳、揉 有些笔画在行笔当中需要暂停一下，轻轻地揉按出一种外凸的效果，是顿笔的用法。这里讲的戳是下笔突然用力直戳，有时是逆着笔锋下戳，所以具有逆用笔的一些特点。图13有几组点子，有的是用戳笔画的，特别是图中的羽毛，显然是戳笔特有的功效。看图14，在每组中墨的变化比较复杂，湿淋淋的，这种效果是用揉的方法画成的。揉是下笔后或顿笔时，通过腕力用些不同方向，不同力量的揉按运动，揉比按活跃，揉可使墨或色较复杂的浑融起来，有干有湿，能在一个大的面上产生多个小的面，出现明暗变化。这种效果和揉的轻重，蘸墨的方法关连着，在墨法和点法章里还要讲。

毛主席说：“事物矛盾的法则，即对立统一的法则，是自然和社会的根本法则，因而也是思维的根本法则”。从上面讲过的几种用笔方法，可以体会到学习用笔方法，是认识掌握以至运用毛笔自然性能所具有的几个方面，它们是互相矛盾、互相排斥、互相对立的几个方面，相互依赖，相互斗争，对立统一是客观存在，事物矛盾的法则推动

着笔法的发展，笔法中矛盾的几个方面辩证地联结运用，就形成笔法的丰富而有节奏的变化以丰富生动地表现客观物象。如虚与实、滑与涩都是矛盾的两方面，一件作品的用笔如只是虚或只是实，只是滑或只是涩，都不能很好地、准确地表现物象的形态，必须用对立而又统一的法则，才能发挥作用。图15是激流的水势，在这里比较虚的线有助于表现水流的突起受光部分，多数适用较流畅的行笔，但这部分要与凹下背光部分联结组成一个总体，才能构成水流的动势、光感和空间感，而凹下背光部分就适用较实的线，常需要涩行笔。又如较实的线有助于表现水流受阻而形成的猛势，但这种奔腾咆哮的猛势，必须与宽畅流注的急势联结起来，才能构成激流的特性，而这种急势就适用较虚的线来刻画。

注一：这里所说的“中正垂直”是和侧用笔的倾斜比较来讲的，不要把正用笔的拿笔体会成必须与纸面成90度的垂直，特别是画画，笔绝对垂直不行。

注二：有时候由于笔含水份不多，或行笔快，按笔轻，或逆行笔等原因，在笔画中间往往自然画出一些夹杂着没有墨迹的地方，因为好象是在一块墨迹上“飞”上许多白色似的，传统叫做“飞白”。

注三：“毛”是中国画的一种艺术效果，“毛”与“光”相对，“光”好象俗语常说的“光溜溜”的意思，意味着笔画的边界过于清楚刻露，这种笔画往往感觉没有厚度、单薄。“毛”是笔画带有毛边，好象笔画上加上一层副线，象虚光似的，这种笔画给人有厚度、丰富、含蓄的感觉。

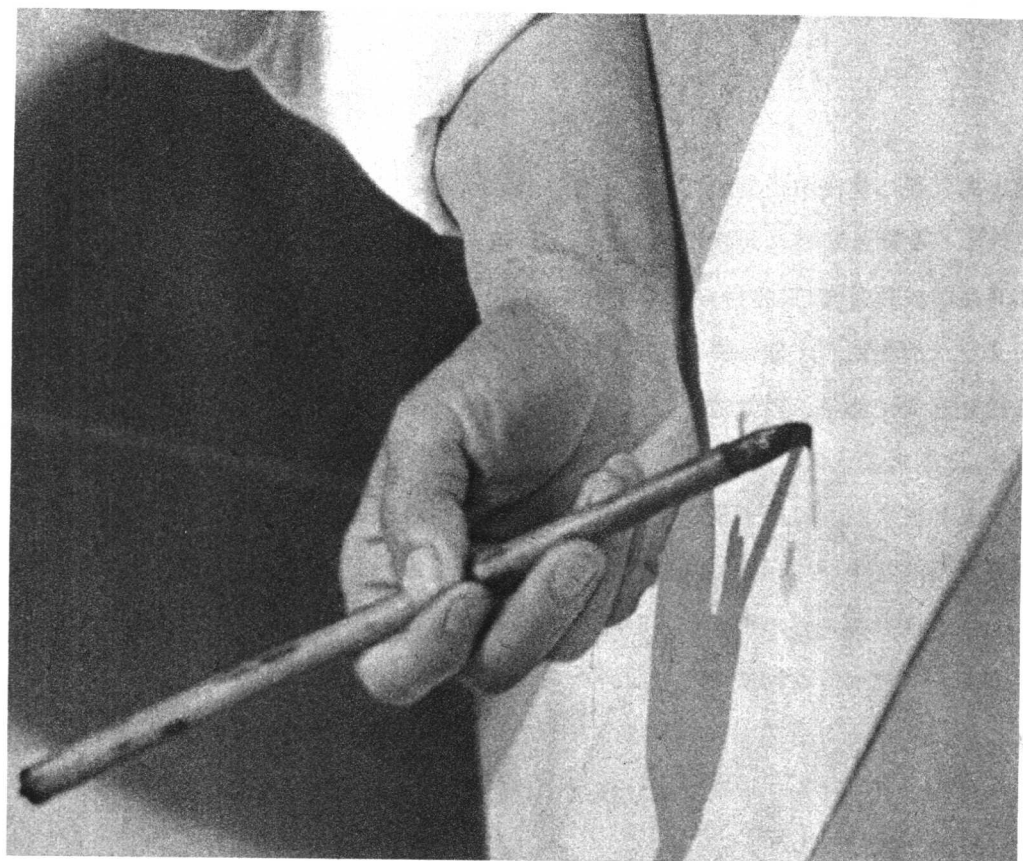
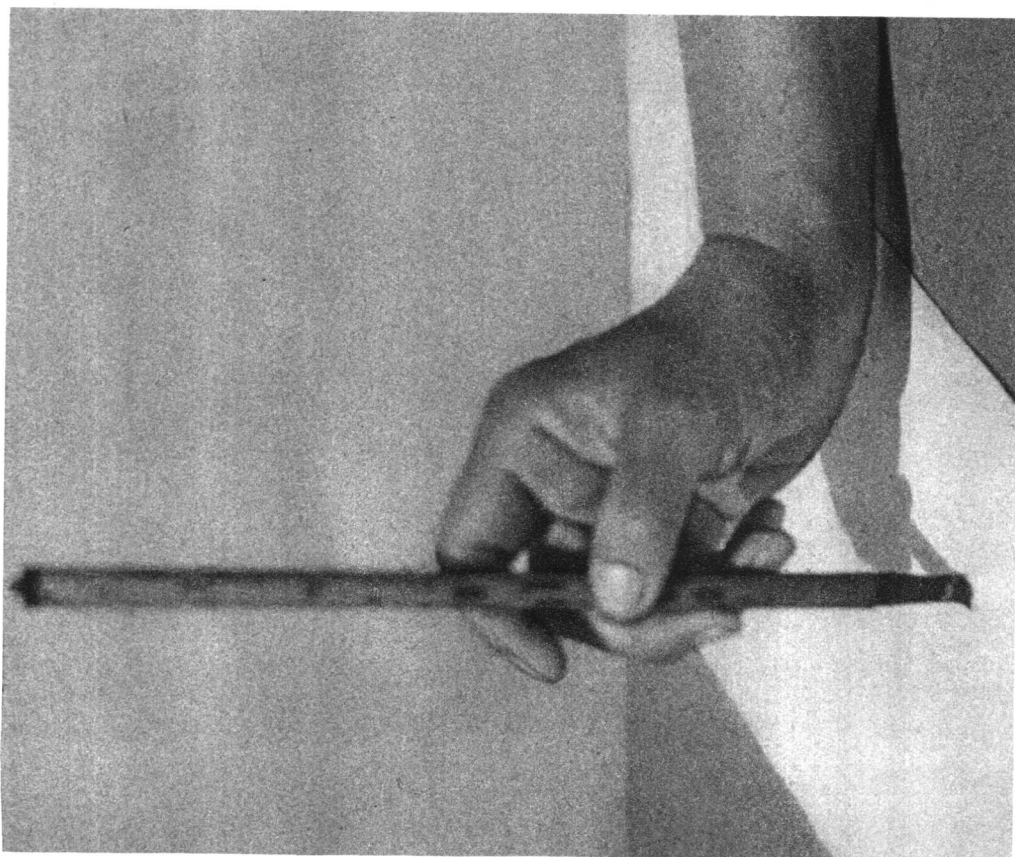

图1 左用笔 右侧用笔

正用笔 正用笔一般是指握笔管，笔着纸
让锋平铺开，不要裹着，笔锋像通常写
字似的，由左向右（如写横画）或由上向下（如写
竖画）行笔，传统所谓中锋，或称正锋，就
是这样。

方

圆

可以画出较方
的或较圆的
笔画。

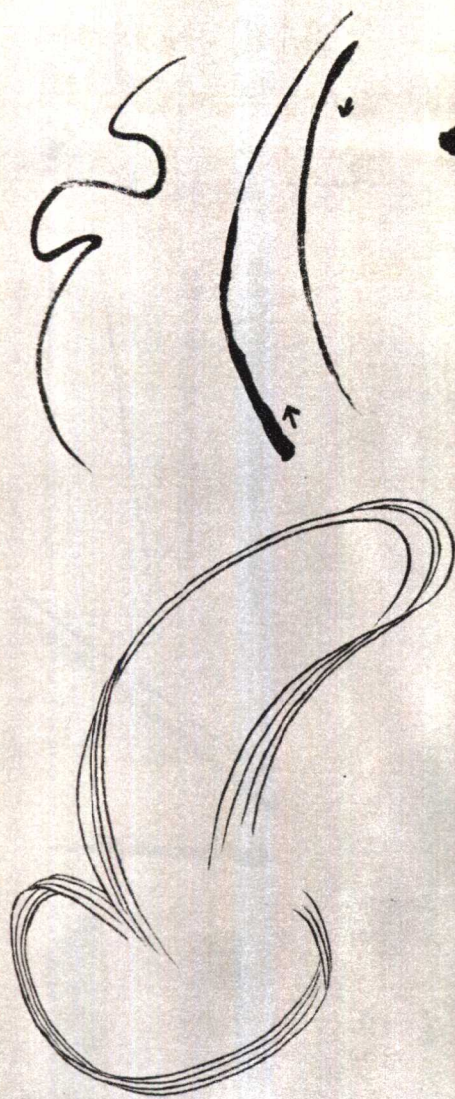

图 2

侧用笔

用笔的这侧是指使用笔头的部位而言的。执笔横一些，用笔锋的侧面画，这种笔画有方钝凝重，特点在较宽的笔画中，能有更丰富的浓淡干湿变化和虚实多变的飞白效果。

中锋画

侧锋画

侧锋所见的二种飞白效果

侧锋所欠的一种水墨变化

图 3

图 4