

水墨画

特殊技法

李兴 编著

浅显易懂的讲解，
零基础读者一样学得会。
扎实的基础知识构架，
锻炼观察的敏锐性与准确性。
详尽的绘画步骤与分析，
培养技法的表现力度与熟练度。

金盾出版社
JINDUN CHUBANSHE

水墨画

特殊技法

李兴 编著

金盾出版社

内 容 提 要

水墨画的所谓“特殊技法”虽然有别于传统技法,可是又不可能完全脱离传统的书画工具、材料和载体。本书以丰富的理论与范画向读者介绍了中国画的特殊技法。全书形而下的经验阐释与形而上的理论思辨相结合,又注重深层规律的揭示。全书分为六章:水墨画基础、水墨画笔墨技法、纸的肌理技法、特殊材料的使用、特殊工具的使用、自然风光的表现等。本书解说详尽,步骤分明,内容浅显易懂,可供美术爱好者参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

水墨画特殊技法/李兴编著. —北京:金盾出版社,2014.7
ISBN 978-7-5082-9228-1

I. ①水… II. ①李… III. ①水墨画—技法(美术) IV. ①J212.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 037294 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路5号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

北京盛世双龙印刷有限公司印刷、装订

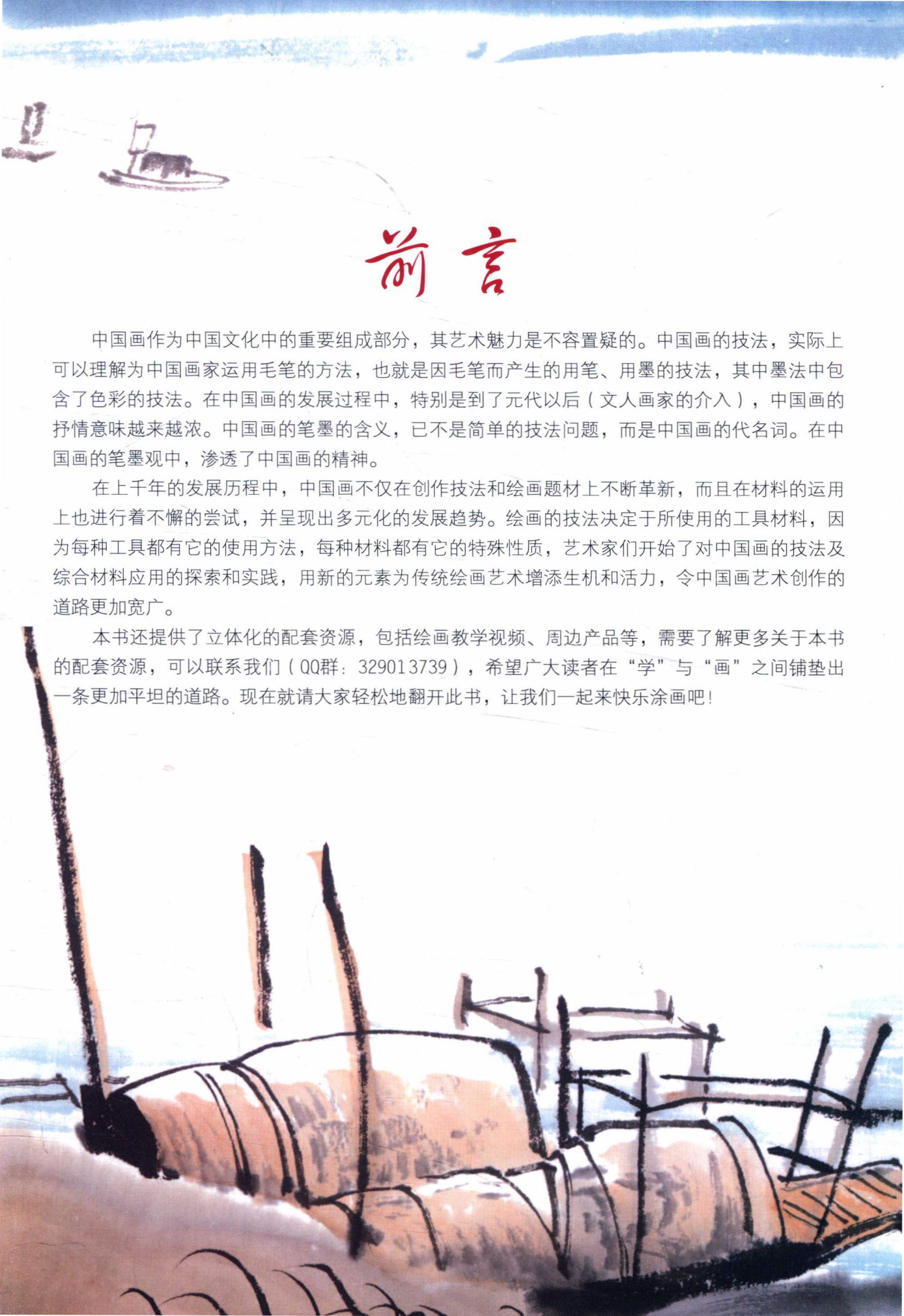
各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:9 字数:225千字

2014年7月第1版第1次印刷

印数:1~5000册 定价:35.00元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

前言

中国画作为中国文化中的重要组成部分，其艺术魅力是不容置疑的。中国画的技法，实际上可以理解为中国画家运用毛笔的方法，也就是因毛笔而产生的用笔、用墨的技法，其中墨法中包含了色彩的技法。在中国画的发展过程中，特别是到了元代以后（文人画家的介入），中国画的抒情意味越来越浓。中国画的笔墨的含义，已不是简单的技法问题，而是中国画的代名词。在中国画的笔墨观中，渗透了中国画的精神。

在上千年的发展历程中，中国画不仅在创作技法和绘画题材上不断革新，而且在材料的运用上也进行着不懈的尝试，并呈现出多元化的发展趋势。绘画的技法决定于所使用的工具材料，因为每种工具都有它的使用方法，每种材料都有它的特殊性质，艺术家们开始了对中国画的技法及综合材料应用的探索和实践，用新的元素为传统绘画艺术增添生机和活力，令中国画艺术创作的道路更加宽广。

本书还提供了立体化的配套资源，包括绘画教学视频、周边产品等，需要了解更多关于本书的配套资源，可以联系我们（QQ群：329013739），希望广大读者在“学”与“画”之间铺垫出一条更加平坦的道路。现在就请大家轻松地翻开此书，让我们一起来快乐涂画吧！

水墨画·特殊技法

第一章

水墨画基础

2	毛笔
2	毛笔的样式
3	墨和砚台
3	墨的种类
3	磨墨的方法
3	墨的浓淡
4	砚台的种类
4	砚台各部位名称
4	辨别优质砚台
5	纸张的种类
5	国画用纸
5	宣纸尺幅
6	国画颜料
6	其他工具
8	墨的表现技法
8	湿画法
9	干画法
10	水墨画用笔表现

第二章

水墨画笔墨技法

12	山羊
14	墨的运用
14	墨分五色
15	干画法
15	天鵝
17	湿画法
17	小浣熊
18	干湿结合
18	罗汉
22	泼墨法
22	泼墨法的源流
23	泼墨法的技法特点
24	赤壁怀古
26	破墨法
26	破墨法定义
26	破墨法技术特点
27	葫芦

54	54	54	52	50	28	30	30	31	32	34	34	35	37	37	38	38	40	42	43	44	44	44	46
湿画法种类	湿画法定义	湿画法	冥思	揉纸法	休憩	积墨法	积墨法定义	积墨法技术特点	积墨法绘制方法	各种用笔技法	各种用笔技法	鱼跃图	减笔法	减笔法	线描法	线描法	老汉	少女	双钩法	松树	松树	枯木	小憩

第三章 纸的肌理技法

54	54	54	52	50
湿画法种类	湿画法定义	湿画法	冥思	揉纸法

64	63	61	59	58	56	55
远山	纸印法	荷塘月色	黄山流云图	泼彩法	早春三月	溪山幽趣

第四章 特殊材料的使用

74	72	72	70	69	68	68	68
胶染法	小溪	用蜡法	觅食	胶矾法	绘画工具与材料的创新	物质载体的多元化	材料的使用

74 荷趣

76 撒盐法

76 雨荷图

第五章

特殊工具的使用

80 指画法

80 指画法的渊源

80 指画法的要点

80 指画法的指法

82 玉兰

83 猫

84 秃鹰

86 实物拓印法

86 珠帘图

86 纸拓印法

88 纸拓印法——揉纸

89 螃蟹

90 纸拓印法二——上色

90 鱼

92 其他材料拓印

92 榕树下

94 雪山

96 吹墨法

96 寒梅

98 秃笔法

98 鹤

100 墨纹法

100 墨纹法的制作方法

101 春意

103 注水法

104 虾

106 喷弹法

106 月夜

第六章

自然风光的表现

110 自然风光

111 透视和比例

111 透视

111 比例

112 中国山水画的透视法则

112 高远法

112 深远法

113 平远法

114 建筑表现

114 小巷深处

116 钟楼

118 圆顶

120 日光表现

120 晌午

122 夜景表现

122 寂静夜色

124 暮色表现

124 金色晚霞

126 云的表现

126 远眺

128 雾的表现

128 黄山图

130 水的表现

130 渔村

132 泉瀑水口

134 田野的表现

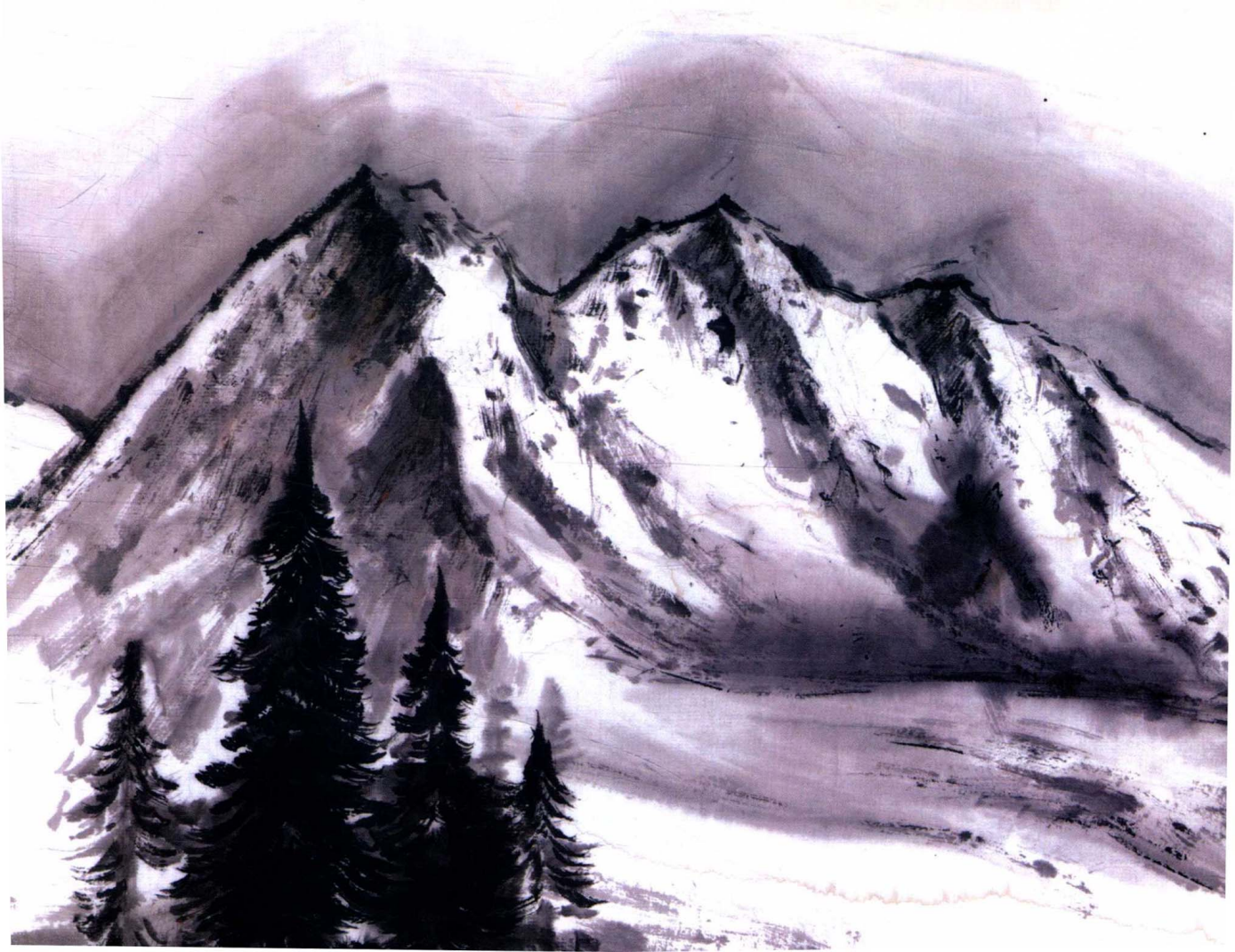
134 山村朝阳

136 文房四宝保养

第一章

水墨画基础

中国画是我国的传统绘画艺术，有着悠久的历史。下面我们进入中国画的世界，从了解中国画的工具材料和绘制方法开始吧！

毛笔

在中国画的材料中，毛笔是最为关键的材料之一，对毛笔特性的了解程度直接关系到中国画学习的深度。中国书画笔法体系的展开，根源于毛笔的物理结构，墨法又直接根源于笔法。笔和墨这种逻辑关系决定了毛笔的地位。

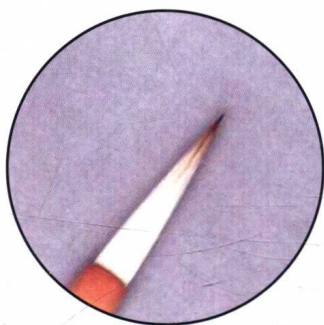
【毛笔的样式】

毛笔以其笔锋的长短可分为长锋、中锋和短锋笔，性能各异。长锋提按幅度大，画出的线条富有弹性，节奏感强，容易画出婀娜多姿的线条；短锋所作点画凝重、厚实，少灵动之气；中锋则兼而有之。

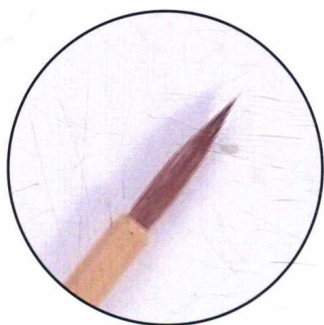
根据笔锋的大小不同，毛笔又分为小、中、大等型号。新笔笔锋多尖锐，只适于画细线，皴、擦、点擢用旧笔效果更好。有的画家喜欢用秃笔作画，所画的点、线别有苍劲朴拙之美。

长锋

中锋

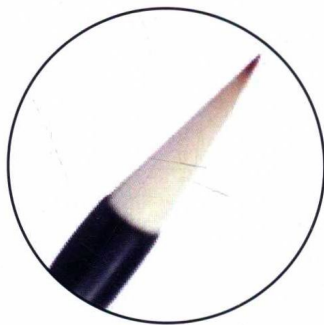
短锋

笔的性质决定于制作的技术与所采用的笔毫种类。供作画用的毛笔大致可分为硬毫、软毫及介于两者之间的兼毫三大类。

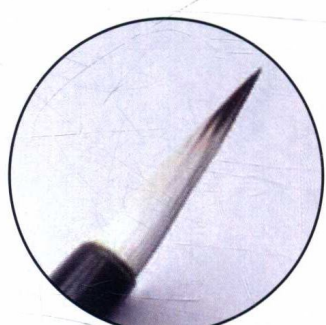
狼毫

狼毫笔主要用狼毛制成，也有用獾、貂、鼠的毛或猪鬃做的笔，性刚，劲健。常用的有“小红毛”、“衣纹笔”、“叶筋笔”、“书画笔”等。

羊毫

羊毫笔主要用羊毛制成，也有用鸟类羽毛制造的，性质柔软，有大小、长短各种型号。

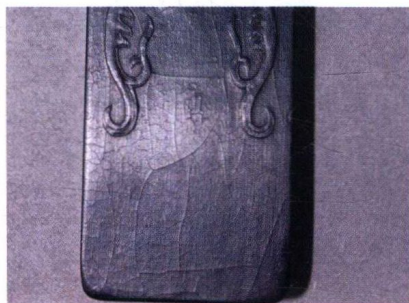
兼毫

兼毫笔是用羊毛与狼毛相配，或羊毛与兔毛相配制成，性质在刚柔之间，属中性。如大、中、小号的“白云笔”、“三紫七羊”、“三紫五羊”等都是常用的兼毫笔。

墨和砚台

墨是中国画的主要材料，作画的墨都是制成墨块磨用。墨锭分油烟、松烟两大类，现在作画用墨一般多选用墨汁。砚主要是用来磨墨的，是绘画必备用品。砚以材料分有石砚、砖砚、瓷砚等，其中以石砚为佳，石砚中最著名的当属端砚和歙砚。

【墨的种类】

油烟墨

油烟墨浓黑光亮、墨色精神、浓淡层次丰富。一般书画宜用油烟墨，取其黝黑而有光彩。

松烟墨

松烟墨，是以松木炼烟而成。其特点是浓黑无光，入水易化。宜画人物须眉、翎毛和蝶翅等。

【磨墨的方法】

磨墨应该用清水，磨时宜重按轻推，不可太快，磨研的圈子要大一些。每次用水不可太多，多则墨浸水中容易软化，如果需要多墨，可以把磨好的墨汁倒在另一个碗里存放，加清水再磨，并多磨几次。墨锭研后一定要把墨口拭干，防止干碎。墨锭不宜暴晒或受潮，最好用纸将墨锭包裹一层，再涂一层蜡，能防止断裂，又免于污手。

【墨的浓淡】

用墨的关键在于要表现出“浓、淡、干、湿”协调的墨色变化。墨色要有阶梯，区域要广，如同音乐的音域一样。常说的“墨分五色”即说的是墨色要丰富而多变化。浓墨中有干湿的变化，淡墨里也要有干与湿的变化。也就是说，干的墨，有浓有淡；湿的墨，也要有浓有淡。

国画的用墨，不单是当作色彩来使用的，而常常又用它来调整画面的黑白关系。

浓墨

淡墨

重墨

【砚台的种类】

“文房四宝”以砚为冠，论及名品砚台，总离不开“端、歙、洮、澄”。最佳者为端砚，产于广东高要县之端溪；歙砚出自安徽歙县之龙尾溪。

端砚

歙砚

洮河砚

澄泥砚

【砚台各部位名称】

砚的形制从简单到复杂，名目繁多，这里提供一些常见的砚形制以供参考。

1. 砚堂，又称墨堂墨道砚心，是指砚的中心研墨处。这是砚的核心部位，石质的好坏，使用价值之高低乃至石品花纹观赏，均取决于此。端砚石独有的“鱼脑冻”、“蕉叶白”、“火捺”、“猪肝冻”等名贵石品花纹，在设计和刻制时就尽可能保留在这一部位。

2. 砚冈，指砚堂中间稍高的部分。砚冈向四周渐渐低下去，在研墨过程中墨汗可流向四周低洼处而储存起来。

3. 砚池，又称砚湖、砚沼、砚海、墨海、墨池、砚泓，是指砚的储存墨汗的低洼处，一般都在砚堂之前端或周围。

4. 砚唇，又称砚缘。砚堂周围微高的边

缘，形成砚的轮廓，犹如砚堂之堤。

5. 砚面，指砚的表面、上面、正面。

6. 砚阴，又称砚背、砚底、砚下、砚后。它指砚的背面，或说与砚面相反的底面，人们经常于此镌刻铭记、诗词之类。

7. 砚旁，又称砚侧，即指砚的四周侧面，亦常于这些部位镌铭记、边款。

【辨别优质砚台】

砚质以细腻发墨为上品，所谓发墨即是磨出之墨既浓又润。若用一般瓦砚亦不妨，但以圆形为最宜，有瓦盖以防尘染，倘用得过长，渐觉光滑不发墨，可用小砂轮在砚池中轻磨一遍，即会恢复原状。瓦砚价廉，稍有磨损亦不妨。

砚中宿墨易积成墨垢，要经常洗涤除去。磨墨后切不可把墨块留在砚上，因墨中有胶，久而久之固粘在砚上，如用力去扳，砚台也会损坏。挽救的方法，可将墨汁倒净，用温水浇，一二遍后，轻轻一掰，墨即离砚。

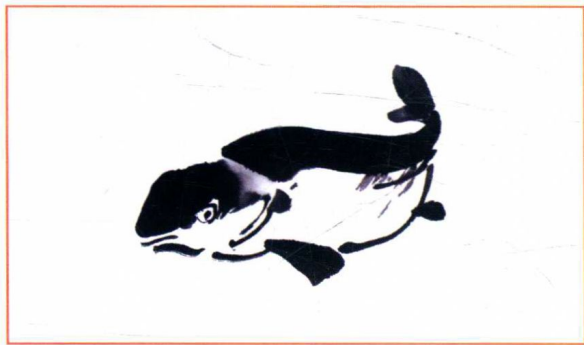
纸张的种类

古代，文人墨客多在绢上作画，大约在元代以后逐渐选用宣纸，现在有些工笔画仍用绢。我国宣纸大约自唐代就开始生产，因为以安徽省泾县制作的宣纸最有名，所以称为宣纸。

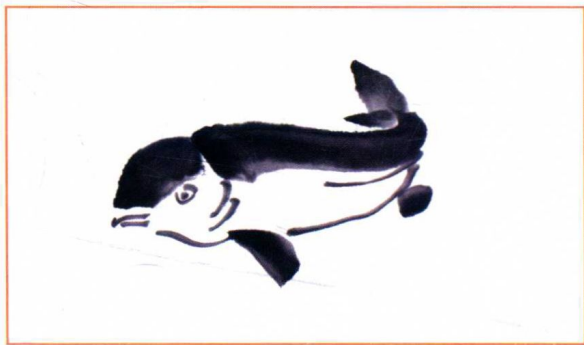
【国画用纸】

水墨画用纸以宣纸为主，宣纸又有熟宣、生宣、半生熟宣三种。熟宣纸是用涂上胶矾的方法把生宣纸改变了性能的纸，这种纸作画时不吸水，加薄如蝉羽的“蝉衣笺”和较厚的矾笺等，宜画工笔山水及工笔花鸟。生宣纸用来画写意花卉及与意笔山水；半生熟宣纸，原为生宣，刷以薄粥汤或薄豆浆（均调入大量清水）后，既能吸水又不太渗，墨韵、色彩更为丰韵。

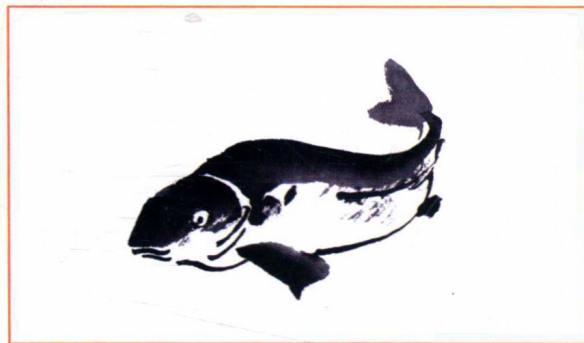
一些地方生产的生活用纸与宣纸的性质接近，如果能够掌握它的特性，也很适宜作画，初学国画或练笔可以选用价钱比较便宜的粗制纸，如皮纸、毛边纸、元书纸等。

生宣

半熟宣

熟宣

皮纸

宣纸的特点

宣纸具有“韧而能润、光而不滑、洁白稠密、纹理纯净、搓折无损、润墨性强”等特点，并有独特的渗透、润滑性能。再加上耐老化、不变色、少虫蛀、寿命长，故有“纸中之王、千年寿纸”的誉称。

国画颜料

国画颜料也叫中国画颜料，是用来画国画的专用颜料。现在销售的一般为管装和颜料块，也有颜料粉的。国画颜料分矿物质与植物质两类。矿物质颜料由矿石提炼加工完成，覆盖性强，主要有朱膘、朱砂、石青、石绿、赭石等。植物质颜料色薄而透明，覆盖性弱，主要有花青、藤黄、胭脂、曙红等。

12色中国画颜料

矿物颜料是从矿石中提炼出来的，必须经过粉碎、研磨、漂洗、调胶悬浮加工成极细的粉。矿物颜料是不透明色，覆盖力强，色质稳定，不易褪色。如铜矿、赤铁矿等天然矿石常用，一般和专用的胶调和使用。

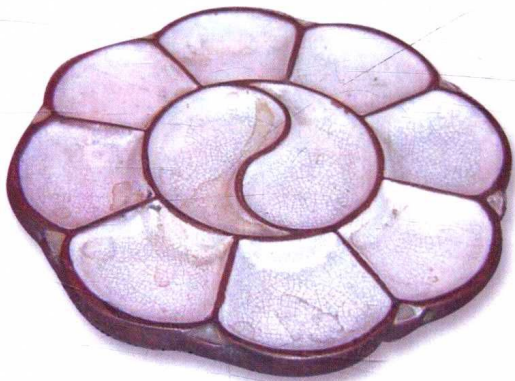
其他工具

画国画除了笔、墨、纸、砚和国画颜料之外，还有一些在作画过程中用到的其他工具，在制作一些特殊技法时，还会用到一些特殊工具。

镇纸

写字作画时用以压纸的东西，常见的多为长方条形，因故也称作镇尺、压尺。

色碟

以白色的瓷器制品较佳，调色或调墨应准备小碟子数个，储色以梅花盘及层碟较理想，不同的颜料应该分开存放。

吹风机

吹风机可以在较短时间内吹干画面，便于更好的进行下一步的绘画，是快速作画过程中不可缺少的辅助工具之一。

食盐

盐在绘制国画时可以产生肌理效果。用调好的墨、色点染到宣纸上，趁湿将粗粒盐撒上去，这时不能再笔去点写，等盐慢慢化开，墨和色就被冲破成各种斑点，随着排遣作用形成放射状斑点肌理，使平板的墨色块活起来，具有一种动感。

胶矾水

胶矾水有固定颜色、保护画面的作用。使用时用冷水泡上几分钟，去掉浮灰，加入热水搅拌，胶粒全部溶解后即可。和国画颜料配合使用可以产生一些特殊效果。

蜡烛

蜡烛用作绘制国画时会产生一些纹理效果。蜡具有防水性能，可以事先在纸上绘制一定图案，上墨后，用蜡涂过的部分会产生抗水作用，产生特殊的肌理效果。

笔洗

用来盛水洗笔的器皿，以形制乖巧、种类繁多、雅致精美而广受青睐。传世的笔洗中，有很多是艺术珍品。

墨的表现技法

水墨画的技法问题，实质上可说就是一个用笔和用墨的问题，而墨是包括了色彩在内的。笔墨两个字的含义已不是单纯的笔或墨的名称，而成为了中国画的代名词。

笔墨的运用是衡量一个画家绘画基本功的重要标准。笔和墨是相互依存的关系，不可分割。在中国画里所有物象都是靠用笔来加以表现的，以线为主。线条要有力度并富有变化。根据不同的物象采用不同的用笔方法，例如梅花枝干主要靠线条来表现的，中锋用笔，线条要有力度才能体现梅花坚韧不拔的精神，同时线条要有长短，粗细，疏密聚散等变化。在用墨上要有浓淡变化，采用浓中有淡，淡中有浓，浓淡相间。

【湿画法】

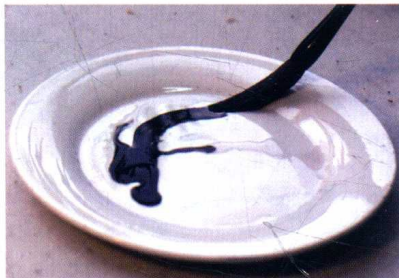
湿画法与“干画法”对应，属中国画技法名，湿笔画法对于下笔的时间和沾墨的比例把握有着极高的要求，难易也在此。

使用墨色表现形体，笔腹要保留大量水分，这样才能画出水润的感觉。

① 先将毛笔蘸湿后，去除多余的水分。

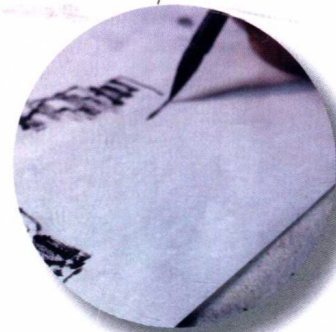
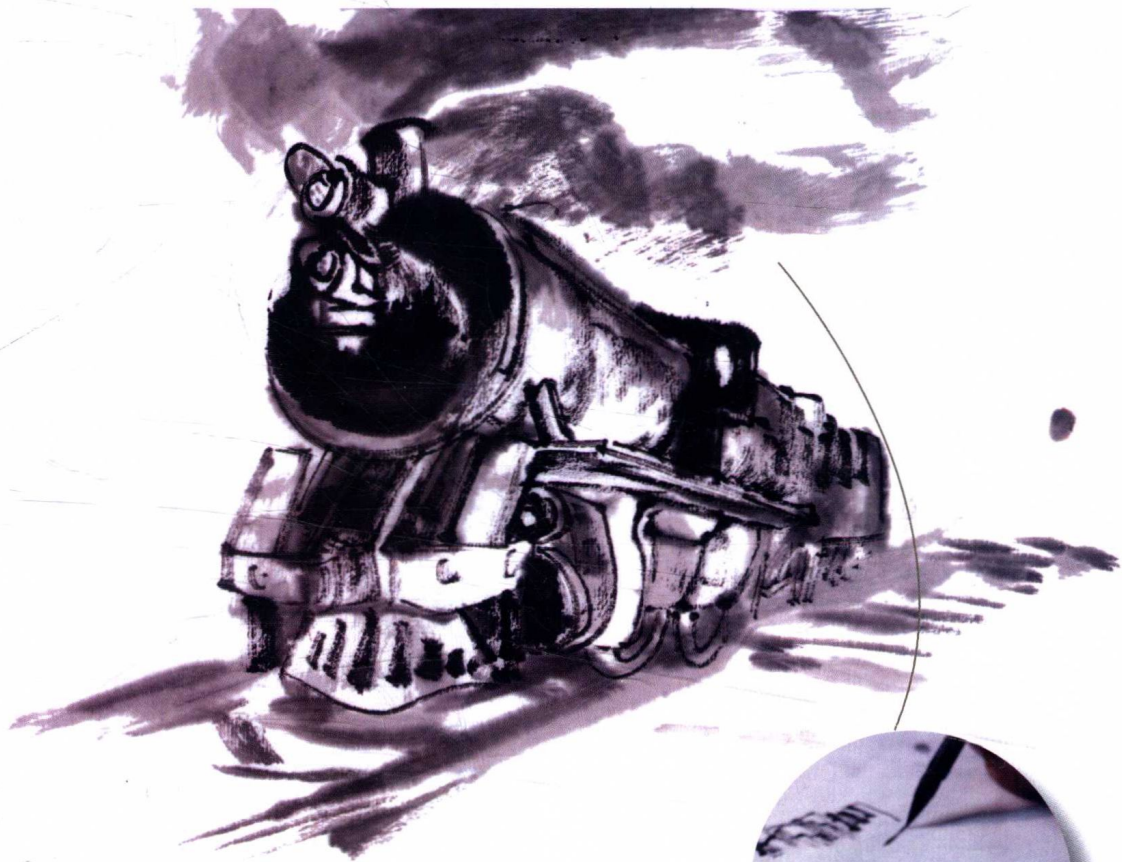
② 用笔尖蘸浓墨，在瓷盘上调匀。

③ 在宣纸上一笔呵成，形成笔触。

【干画法】

干笔亦称“渴笔”，与“湿笔”对称，中国画技法名，指笔含较少水分，在作画时用“笔枯墨少”的方法。元代画家山水多用渴笔法，如黄公望、倪瓒，清代画家髡残、程邃，现代画家黄宾虹等，均擅干笔皴擦。

使用干笔皴擦表现形体，笔腹含有少量水分，通过皴擦表现明暗变化。

湿笔 —— 与干笔的区别

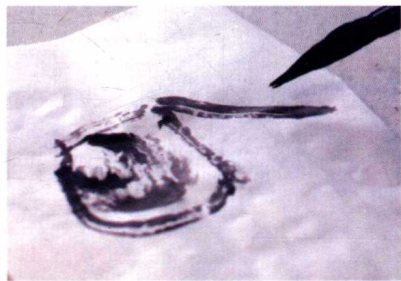
湿笔和干笔（“渴笔”）效果不同，湿笔为浓墨，干笔为焦墨，同样是淡墨，湿笔和干笔也会出现不同的趣味。墨的浓淡变化关键在于用水。只有熟练掌握不同程度的水分在生宣纸上的渗化效果，才谈得上用水墨塑造形象。

① 毛笔蘸重墨后，在瓷盘上均匀调开。

② 毛笔在生宣上吸去多余的墨。

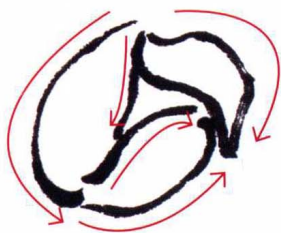
③ 在宣纸上将笔锋拧散，刻画具体对象。

水墨画用笔表现

中国画是最讲究用笔的。以不同的用笔方法巧妙地表现物体不同的形、神、质。用笔的一些常用表现手法有勾、皴、擦、点、染等。

勾

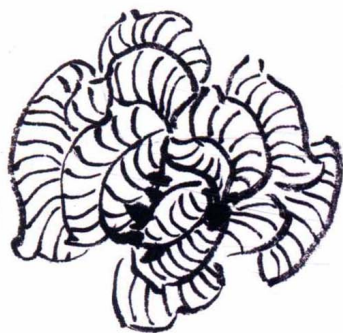
勾，以线造型，是工笔、意笔画法主要的手法之一。比较起来，以工笔用的更多一些。

用重墨中锋勾出花心。

完成花形的绘制，并用重墨勾出花瓣的纹理。

完成纹理的绘制，并用重墨点出花蕊。

染

染是用淡墨渲染的方法，一般来说，工笔画等勾线完毕后要用淡墨渲染，目的是为了使色彩有浓淡、阴暗、虚实等变化，以加强对物体的质感、量感和体积感的表现。

用重墨勾出水仙花的外形。

使用淡墨沿花的外形渲染。

用花青加藤黄对叶子进行罩染。