

張士荷編繪

寫意花鳥墨技法

張士荷

写意花鸟画技法

张世简 编绘

责任编辑 肖大毅 张进贤

湖南美术学院出版

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷二厂印刷

1981年10月第1版第1次印刷 印数：——30,000

统一书号：8233·144 定价：1.60 元

目 录

前言.....	1	大写意.....	21
用笔		出枝点花.....	22
一、中锋和偏锋.....	2	勾花点叶法.....	23
二、逆锋和顺锋.....	3	没骨画法.....	24
三、老笔法.....	4	工写并用.....	25
四、用线.....	5	白花空勾法.....	26
五、破笔法.....	6	简笔画法.....	27
用墨		画竹法.....	28
一、用墨.....	7	勾填法.....	29
二、先淡后浓.....	8	勾写并用.....	30
三、由浓及淡.....	9	画鸟法.....	31
四、破墨画法.....	10	意到笔不到.....	32
五、破墨法.....	11		
六、泼墨法.....	12		
七、干湿并用.....	13		
八、宿墨.....	14		
用色			
一、用色.....	15		
二、画花叶法.....	16		
三、意足何必颜色似.....	17		
四、石色用法.....	18		
五、用粉.....	19		
六、色调墨.....	20		
其他			

前 言

写意花鸟画技法，历来缺少全面的论述，现在仅用几十幅画面和简单的解释，来论证写意花鸟画的技法，以我的水平来说那是不可能的，因为画是形象的东西，要用文字来表述其中的意境和笔情墨趣，本非易事，何况写意画历代各家派系纷云，又各有自己的独特的一套表现手法。我所谈的即使有可取之处，也不能代替别人的习惯手法。在倡导推陈出新，标榜独创的今天，我们更要以「古为今用，法为我用」为方针，创造出更多更好的技法，以自己独特的风格，来表现出新时代花鸟画的新面目，那末，我的这一小簿册不过作为抛砖引玉的作用罢了。

这一《写意花鸟画技法》是我平时教学中的一小部分教材，很不全面，又缺条理，但朋友们好意劝我刊出，以便公诸同好，我也不揣浅陋，拿出来与专家和爱好们共同探讨，希望得到指正和帮助。

本书在编绘过程中得到张竹院长、朱丹副院长、林锴等同志的指教并此致谢。

张世简

一九八一年二月于中央工艺美术学院

用笔 一 中锋和偏锋

笔锋垂直运行纸面谓之「中锋」。笔圆而锋藏自然处处含蓄，圆浑厚重，如此图之梅花。偏锋：

笔锋倾侧着纸，墨色变化较多，如此图之芭蕉叶即用偏锋画成。

用笔 二 逆锋和顺锋

逆锋：笔杆向外，笔头向里，逆势走去，即为逆笔，如此图之石和老竹杆均用逆笔画成。

顺锋：即顺手方向行笔，自左到右自下而上，与逆锋完全相反，如此图之小竹枝和叶都是顺锋。

用笔 三 老笔法

老笔：明朝李开先所谓：“老笔”即破笔直扫，如画老梅杆、苍藤、古柏、峻石等，均可用此笔法，如用中锋则全锋按下任其破散，一气呵成，自然苍老，此山楂杆即用老笔所成。

用笔 四 用线

用粗、细、浓、淡干、湿、长、短各种线条组织成图，有疏有密，纵横交错，而成整体，则画面之气势节奏，无不在其中矣，潘天寿先生常用此法成图，别有风味。

此画法笔头散开，可出多笔画效果，这两只竹鸡之羽毛是用浓淡之破碎笔画成，此法适用于有花斑之鸟，如鹰、雕、鸡、鸭等羽毛，自有蓬松之感，效果较好。

用墨 — 用墨

墨分焦、浓、重、淡、清五色，写意画以墨为主，故曰：『画道之中，水墨为上。』古今名家多有纯以水墨作画者，如墨竹、墨兰、墨荷、墨梅等等甚多。因墨易古雅，不易流俗。水墨画能浓、淡、干、湿，并用笔墨技法的巧妙变化，就有百彩并臻之妙。诚为东方绘画之特点。

用墨 二 先淡后浓

此幅白菜画法：用干净之笔以清水调开后略蘸浓墨于盘内调成淡墨，先画菜帮，随即蘸较多之浓墨，不用调匀自上而下，一气画成菜叶，最后以浓墨勾筋并加菜根即成，此画法墨彩丰富，淋漓雅致。

用墨 二 由浓及淡

笔用清水化开后，保留一定的水份，蘸以浓墨（保持笔根要淡），直接在纸上挥写，自然形成由浓到淡的色阶，融洽调和，墨活韵足，自有趣。

破墨法基本上有：浓破淡，淡破浓，干破湿，湿破干，水破淡五种。是写意画中最常见的墨法，此图之右石是「湿破干」，左石是「淡破浓」。

此图之芍药花和葩是「水破淡」，叶是「浓破淡」和「干破湿」。所谓「破墨」必须在墨色未干时破之，全干后就无法再破，如再加墨，就叫「积墨法」了。

吐烟红
辛酉年
艺海楼

所谓「泼墨」即用大笔蘸大量之墨，以较快之速度运行纸上，大写意画荷叶、石头等多用此法，但也须有浓淡之变化，始能生动有致。

作画用墨用色，须尽量做到浓、淡、枯、湿之变化，所谓干裂秋风，润含春雨是也。如此对比用墨、用色干湿并用，显得干笔更为苍老，湿笔益臻华滋。

用墨 八 宿墨

宿墨即隔宿之旧墨也，陈旧之墨本身就灰、脏、污变了质，一般画家均不用，如善用宿墨者，反而有古雅陈旧之感，达到了炉火纯青之效，先辈如八大山人、黄宾虹等老画家是用宿墨之能手。

