

周末文化生活丛书

中国画笔墨速成

赵占东 著

军事科学出版社

中国画笔墨速成

赵占东 著

军事科学出版社

(京)新登字 122 号

图书在版编目(CIP)数据

中国画笔墨速成/赵占东著. —北京:军事科学出版社
,1996.1

ISBN 7—80021—949—6

I. 中… II. 赵… III. 中国画—笔墨—技法(美术) IV. J
212.1

军事科学出版社出版发行

(100091 北京海淀区青龙桥)

北京海淀军科印刷厂印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 1/32 3.5 印张 88 千字

1996 年 1 月第 1 版 1996 年 1 月第 1 次印刷

印数:8000 册

定价:9.00 元

序

近年来,有不少的绘画出版物面世,但真正有分量的似不多见。最近偶得占东的书稿,令人耳目一新,这是一本浸透着传统和新意的中国画笔墨技法作品。我高兴地把它推荐给读者朋友和我的艺术同行。

占东以厚实的中、西画功底,和几十年的绘画经验、国学的基础,及多年来对于画理、画法的体味、心得,对于写意画的笔墨原理和笔墨技法,在本书中作了深入浅出的论述,且图文并茂。从中也反映出作者在几十年的辛劳中捕捉到了绘画的真谛。

本书首次从力学的角度阐述了达到写意画笔墨点线张力变化的技巧,同时还富有创见地提出了写意画用笔的原理和训练方法,并总结出“分墨法”、“递减法”、“递增法”和“人字交叉”、“月字交叉”、“L交叉”及衣纹组合等带有规律性的技法。对于笔墨的浓淡、干湿、长短、大小、疏密

和接搭交叉的关系,也作了详尽和独到的阐述。从一定意义上说,本书的一些主要内容还对古代优秀笔墨技法作了诠释发展。无疑,这将对后学的绘画实践提供门径。

认识占东是在1992年6月30日,我们一起参加中国美协组织的中国美术家沿黄河考察写生的长途旅行中。占东驾驭笔墨的能力和他集朴拙和灵秀于一体的画风给人以深刻的印象。值得一提的是,占东虽孜孜以求研究我国古画技法,但又绝不惟古是好,惟古是从,而是注重中西绘画的结合。占东对墨与色的把握非常得体,不忽视笔墨,但也大胆地使用颜色,用他的话讲是承古参西。

本书还表现出占东所掌握的水墨技巧的民族特色,堪称是他献给中国画爱好者的一本有分量的艺术札记。

彭世强

1995年11月10日

仕女 赵占东 作

小雪 赵占东 作

初雪
赵占东
作

秋壑
赵占东
作

迎春 赵占东 作

目 录

笔墨拾零..... (1)

中锋用笔 执笔 笔墨变化 人字交叉 女字交叉
月字交叉 L交叉 分墨法 一笔墨法 递增法
递减法 凸线法 积墨法 破墨法 冲墨法 皴线
法 留白法 苔点 倒影 运笔训练

用水用墨 (13)

水的渗透性和宣纸的漫漶性 水的拒水性 用笔快
慢 浓中有淡,淡中有浓 浓墨淡墨交错运用 笔墨
的交错叠加 赋彩法 用色 调色 以墨为主以色
为辅 以色为主以墨为辅 染色 固有色与衬映色
色彩的组合 色彩的火气 用墨调合 关于墨不
碍色和色不碍墨

几种小技法 (20)

揉纸法 拓印法 正反法 喷涂法 赭墨法 利用纸
底法

山水画法..... (24)

山川 石头 树木 水 云气 雨 雪 水墨淡彩
浅降山水 青绿山水 金碧山水 没骨山水

鸟的画法..... (34)

鸟的姿态 鸟的习性 鸟的着色 眼 嘴 头 翅、
尾 腿爪 猛禽画法 画鹰方法 兔禽画法 大鸟的
画法 鸟虫的神态表情

花卉画法..... (51)

枝的画法 藤的画法 石头的画法 凌霄花 牵牛花
葫芦 丝瓜 枯萎 葡萄 冬瓜 南瓜 兰 竹 梅
菊 松 牡丹 荷花 草 草虫

人物画法..... (93)

笔墨练习 头部 男人和老人 手和脚 衣服和衣纹
衣纹的处理 衣纹结构

临摹和写生..... (96)

临摹 观察写生 鸟的写生 花卉写生 速写

创作..... (99)

立意 立格 形象 气韵生动 经营位置 点线面结
合 藏与露 画面调整

绘画工具..... (103)

笔墨相器

笔墨在中国画中有着重要的位置,是构成写意画的基础,同时也是中国画表现的重要手段和过程。经过千百年来我国历代书画家的不断探求、创造、发展和完善,已经形成了我国独有的笔墨审美情趣和标准。中国书画与我国的其他优秀国粹文化之间有着许多相通之处,反映了中华民族特有的文化气质,像京剧讲究字正腔圆,含而不露;武术讲究意、气、力的统一和守中。特别是武术,在用气、用力方面与中国书画的用笔相通之处最多。如意拳的初始训练是试力,也就是掌握以意念控制和驱使发力的能力,它的宗旨是要获得具有杀伤作用的爆发力,而书画用笔要获得的是“绵里藏针”或“力透纸背”的道劲力。如意拳练习要达到的要求是一触即发的触知感应力,而书画用笔的要求是落笔有力,笔到力到。

中国书画所要求的笔力应如何掌握呢?可否通过科学的训练获得呢?回答是肯定的。在充分研究力的特点和规律后,我以为:两力相抵,会使力均匀平稳;力受阻过大就会回弹变成反作用力,人们经过一定的训练就可以获得使力受意念控制和驱使的能力。前人常说的欲左先右、欲右先左并不是力的本质,而是反作用力的外在轨迹。书画用笔要掌握反作用力的运动规律,并把反作用力抽象为消除了外在轨迹的一种内在力。我少年学画时,父亲赵永年教我的用笔方法是十分奏效的,即在练习用笔时,想象笔管的周围、上下都系有皮筋,不管笔向哪个方向运动,都被皮筋牵引,在行笔时要体味出一种拉力感和阻力感。这样经过一段练习,就能掌握书画用笔所要求的笔力,即一种自然而然的内在力。这种训练,是从有意到无意,从执著到自在,经过反复的意念、运笔练习,达到得心应手、自然而然、忘笔忘我的境界。

在了解了用笔的发力方法之后,我们还应了解笔与纸产生摩擦力的诸种因素,因为这对书画的笔墨效果有直接影响。我们都知

道，笔墨是通过行笔、运墨（色）、使水、着纸来完成的。行笔的技巧、速度，笔毫的长短、弹力、软硬、含水量，墨色的浓度，纸的吸水性、表面质地及笔锋顺逆等都与摩擦力有关。一般说，顺锋使笔，笔毫短、硬，行笔快，线条易显滑润；笔毫长、软，行笔慢，线条易显朴拙。逆锋使笔效果相反。一些朋友可能会认为短锋硬毫摩擦力大，其实不然。短锋硬毫因笔毫挺拔光滑而摩擦力小，长锋软毫因笔毫柔软涩附而摩擦力大，这是一般情况下笔毫弹力和纸面摩擦力运用的结果。但也并不是说笔毫越软越好，笔毫的长短、粗细、软硬各有用处，使用什么样的笔要看表现什么和自己的用笔习惯。笔力的掌握的确不是一件容易的事情，除发力方法和造成行笔摩擦力的诸多因素外，还有一些用笔的方法问题。如中锋用笔等也是体现笔力，完成点、线张力变化的主要方法。

中锋用笔 所谓中锋用笔，就是把笔锋裹入毫中，不管横使、竖使，都要意在毫端。中锋用笔的好处是笔不散，力集中，线条有力。要注意意不使断，气不使绝，让胸中形成回荡之气。在行笔时，要体味出一种有阻力的气感。人们往往误以为，行笔时只能笔管垂直，笔笔藏锋才算中锋用笔，这样，必然为笔所累，笔墨点线也必然呆板而无生气。

执笔 对于执笔的方法，历来就有许多不同的主张，但我以为这些主张大体不外两种：即密指法与疏指法。两种方法一活一稳，各有用处。我主张画写意画用密指法。密指法，即拇指与食指轻捏笔管的中部或上端，成为轴心，然后中指靠住食指，无名指在笔管内端起挑动和辅助的作用，小指靠住无名指起辅助作用。这样指部灵活，伸缩自如，回旋余地大，便于笔管的旋转和变化。执笔时，手指要松而不懈，保持手指的灵活与敏感，以便易于控制笔毫着纸的分量及行笔的摩擦力等。画线条时，执笔的位置可在笔管的上端，这样行笔时，笔管的根部好比车船的尾部，运行时振动较大，容易控制笔毫着纸的分量和点线面的变化。疏指法因食指与中指离得较远，所以执笔较稳，但不利于悬腕运笔，较适于双勾枕腕执笔。这

里就不详细介绍了。所谓笔力能扛鼎,力透纸背,是笔墨运用的结果,而不是用蛮力。

(图1) 笔墨的浓淡干湿变化

笔墨变化 笔墨变化是用笔的轻重疾徐,抑扬顿挫,或线、或点、或面,或长或短、或勾或皴、或积或破、或染、或重色调、或重节奏等。的确,中国画的笔墨,具有很高的审美价值,它与笔墨的载体——宣纸,共同构成了中国画独特的笔墨形态,并形成独具魅力的绘画语言。笔墨不单纯是技巧,而是包括立意、格调、情绪等等在内的整体艺术语言,是作者心态节律的宣泄。石涛说过:笔墨当随时代。即是说,用笔用墨要突出一个“新”字,即立意新,笔墨新。我认为学习中国画的笔墨,更应侧重研究原理和规律,要一法不立,无法不容。对传统的笔墨要深入学习,烂熟于胸。在创作中又要不为

成法所拘,要“我行我素”。笔墨是重要的,但只有以笔墨结合形体,表现生活,反映时代精神,笔墨才有价值。写意画的艺术准则是“以形写神”,无形则笔无所附,情无所寄,意无所发。单纯地玩弄笔墨,好比无的放矢。我们要在研究历代优秀笔墨技法的过程中,丰富和发展自己的笔墨技巧,在艺术创作和探求的过程中,不断地创造出崭新的笔墨技法来。

下面,把我用笔用墨的方法总结介绍如下。

人字交叉 枝条在花鸟和山水画中占有很大的比重,枝条变化多,疏密远近,参差交叉。要想画好枝,除要多多观察、练习外,掌握枝的生长变化规律,是很重要的。

(图 2) 枝条的人字交叉

画枝与画竹叶一样,都不离“人”字即人字交叉。人字交叉忌平均、平行,要疏密得体,注意呼应和虚实的变化。我的题竹句“一夜雪后看竹枝,横斜错落无限思,风吹雪落分介个,采得竹韵作新诗。”就是对人字交叉的诠释。“介”字、“个”字都离不开“人”字,同时也反映着竹的各种态势,“分”字(草书)是风中竹叶的画法。

(图3) 枝条的女字交叉

女字交叉 也称象眼交叉,是画藤枝干的一种交叉方法,即曲线的交叉。作女字交叉,要注意接搭的两笔或三笔不能弧度一致或对称,空隙不能相似,要有大小、疏密和变化。

月字交叉 是画藤条小枝的交叉方法,即曲线交叉。线条要长

搭短,短衔长;疏间密,密间疏。忌疏密平均,线条平行。一旦出现两线平行即应破掉,始终保持曲直相随,大小相间。

(图4) L交叉画石法

L交叉 L交叉法,为花鸟画的作石之法。花鸟画的作石不离大间小,重间轻,浓间淡,虚间实等,区别于山水画的作石之法。花卉类似摄影中的特写镜头,更注重对象的质感和笔墨的近观效果。因此,用笔更强调笔致,古人讲笔笔能看,对形、质要求很高,出现败笔要随画随改。

分墨法 写意画要体现“写”字,落笔前要胸中有数,有大体的构思、构图和色调处理的安排。何处浓,何处淡;何处实,何处虚;何