

写意花鸟与山水画入门

杨树常 编著

XIEYI HUANIAO YU SHANSHUIHUA RUMEN

金盾出版社

写意花鸟与山水画入门

杨树常 编著

金盾出版社

内 容 提 要

本书为画家杨树常先生的最新力作,虽以指导初学入门为写作主旨,却凝聚了作者几十年绘画创作、研究与教学的心血。书中全面阐述了中国画的主要特点、笔墨技法、构图、风格、意境以及创作与欣赏等基本知识,系统而具体地讲授了写意花鸟画与山水画的种种画法。内容丰富扎实,文字简洁生动,讲解精到透辟,表达深入浅出,图文并茂,示教直观。除所附技法图 145 幅以外,还收入了作者 38 幅写意花鸟与山水画作品,可供借鉴与欣赏。作为绘画学习的向导,本书实为初学写意花鸟与山水画的理想之选,但它同时也可使已经学有基础的读者从中受益,并可供相关院校师生阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

写意花鸟与山水画入门/杨树常编著. —北京:金盾出版社,1999.7
ISBN 7-5082-0878-1

I. 写… II. 杨… III. ①写意画:花鸟画-技法(美术)②写意画:山水画-技法(美术)
IV. J212.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 01461 号

出版、总发行:金盾出版社	电挂:0234	开本:787×1092 1/16
社址:北京太平路5号	正文印刷:北京利丰雅高长城	印张:8.75
(地铁万寿路站往南)	印刷有限公司	彩图:183幅
邮政编码:100036	封面印刷:北京精美彩印有限	2001年3月第1版第2次印刷
电话:68214039 68218137	公司	印数:11001—22000册
传真:68276683	经销:各地新华书店	定价:23.00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)

作者简介

作者杨树常,又名硕,1925年生于河南商城,40年代就读于京华美术学院国画系,并拜著名画家王铸九为师,曾得到李苦禅、王青芳等名家指点,主攻写意花鸟与山水画。

数十年来,他潜心学习古今名家之长,研读中国画理论,同时以造化为师,到大自然中去观察、感受、写生,精神振奋,心胸开阔,对绘画充满激情。经过长期勤学苦练,不断地探索、追求,其作品逐渐形成自己的风格。笔墨苍润浑厚,构图严谨,气势豪放,格调清新,充满生活气息。作品曾多次在国内外展出,并在许多报刊发表,深受好评。

《写意花鸟与山水画入门》一书,是在他执教于中国书画函授大学时的讲稿和画稿的基础上整理编著的。其中许多内容是他本人数十年从事中国画研究、教学的心得体会及艺术实践经验的总结。内容丰富,既讲技法又讲理论,既讲传统又讲创新,可供学习中国画的朋友阅读借鉴。

**金盾版图书,科学实用,
通俗易懂,物美价廉,欢迎选购**

楷书学习指南	7.20 元	中小學生毛筆字帖(魏碑·修訂版)	10.00 元
行書學習指南	12.00 元	中小學生毛筆字帖(隸書·修訂版)	10.00 元
隸書學習指南	20.00 元	篆刻學習指南	9.50 元
鋼筆仿宋字書寫指南	11.00 元	寫意花鳥與山水畫入門	23.00 元
硬筆草字書寫技法	8.00 元	中小學生繪畫參考圖集	
常用字三體鋼筆字帖	5.00 元	(人物·畜獸)	9.50 元
鋼筆字書寫新技法	7.40 元	中小學生繪畫參考圖集	
鋼筆仿宋字技法	4.00 元	(禽鳥·水族)	9.50 元
鋼筆仿宋字練習冊	4.30 元	中小學生繪畫參考圖集	
諺語名句鋼筆字帖	3.60 元	(花卉·植物)	9.00 元
孫子兵法鋼筆字帖	4.00 元	節日紀念日裝飾圖案集	22.50 元
古詩名篇鋼筆字帖	4.00 元	黑板報題圖插畫選	4.80 元
古詞名篇鋼筆字帖	3.50 元	中小學板報版式設計藝術	10.00 元
蒙學四篇鋼筆字帖	2.60 元	黑板報美化技法	6.50 元
箴言警語鋼筆字帖	3.00 元	刊頭·尾花圖案	5.00 元
歇後語鋼筆字帖	3.00 元	刊頭·尾花圖案續編	11.50 元
哲理名言鋼筆字帖	3.00 元	怎樣寫美術字	11.00 元
元曲名篇鋼筆字帖	2.60 元	百體美術字	10.00 元
三十六計鋼筆字帖	2.60 元	實用美術字	6.90 元
中國名聯鋼筆字帖	4.50 元	實用裝飾圖案	19.00 元
家政四字歌鋼筆字帖	2.50 元	牆報·裝潢圖案	5.50 元
小學生鉛筆字基礎練習	3.40 元	服裝裝飾圖案	10.00 元
小學生鋼筆字基礎練習	3.80 元	女子減肥健美操圖解	18.00 元
小學生毛筆字基礎練習	4.00 元	二胡基礎演奏法	24.00 元
六年制小學書寫訓練字帖		電子琴演奏入門	6.00 元
(第一、二冊)	每冊 2.80 元	竹笛吹奏入門	9.00 元
六年制小學書寫訓練字帖		五線譜入門	9.50 元
(第三~十二冊)	每冊 3.00 元	少兒圍棋	8.00 元
五年制小學書寫訓練字帖		圍棋入門	8.80 元
(第1~10冊)	每冊 3.00 元	象棋入門	9.90 元
中小學生毛筆字帖(楷書·修訂版)	10.00 元	象棋攻防指南	7.00 元
中小學生毛筆字帖(行楷·修訂版)	10.00 元	象棋棄子戰例賞析	21.00 元

以上圖書由全國各地新華書店經銷。凡向本社郵購圖書者,免收郵掛費。書價如有變動,多退少補。郵購地址:北京太平路5號金盾出版社發行部,聯系人郭思義,郵政編碼100036,電話66886188。

前 言

中国画是中华民族几千年灿烂文化的重要组成部分。历代无数画家,经过辛勤劳动,不断创造、发展,给我们留下了大量的珍贵作品和丰富的绘画理论,以及独特的绘画技法,是我国宝贵的文化财富,在世界艺林中占有极其重要地位。我们必须认真地学习、研究、继承和发展。

《写意花鸟与山水画入门》一书,是为广大初学中国画的朋友提供参考借鉴而编写的。“写意画”是指表现手法而言的。“写”是用中国书法的笔墨线条来做画;“意”是画家通过对客观物象的观察、感受,用取舍、概括、夸张、变形等手法,从“具象”中抽出来的“意象”。因此叫“写意画”。它不仅表现了书法笔墨的线条美,而且用“意象”造型,更具有高度的艺术性。长期以来,为我国人民所喜爱,在世界上享有极高的评价。

这本书,扼要地讲述了中国画的基本知识,包括中国画的主要特点、笔墨技法、构图、风格、意境,以及创作与欣赏等问题。其目的就是使初学者了解和掌握中国画的基本知识后,能够在绘画学习中避免盲目性,少走弯路。

学习中国画要苦练基本功。基本功如同树的根、建筑物的基础。根不深不能长成参天大树,基础不牢固不能建起高楼大厦。绘画的基本功是创作的基础,是创作的前提条件。没有基本功,谈不上创作,画是画不好的。学习中国画需练的基本功很多,书中介绍的一些技法都需要练,但最重要的有三项。一是笔墨表现能力,二是造型能力,三是专业能力。笔墨表现能力,亦即笔墨技法,是民族传统绘画特色的标志。通过笔墨运用,要在画面上表现力度、节奏感、韵律感,突出丰富、美丽、动人的艺术形象,显示笔墨的美妙情趣。造型能力,是指对客观物象的形体轮廓、明暗、层次、透视等的描绘能力。要求对客观物象的刻画要准确、生动。绘画是形象艺术,造型能力不强或没有造型能力,就无法创作。专业能力,是指中国画某一画科的描绘能力。例如,画花鸟画,要画花鸟的各种姿态,捕捉鸟的“一瞬间”。对各种不同的花、枝、叶及花的开放和凋谢的姿态等,都要一一观察研究,勤学苦练,才能掌握其描绘能力。画山水画,要对山石、树木、云、水及点景等进行研究,要观察大自然山川的构造规律,懂得山有脉络,不同的岩石有不同的纹理;“石分三面”,下笔要有凹凸之形;“树分四枝”,画树要处理好前后左右的关系,画出立体感来,等等。

在学习绘画理论和技法的同时,要深入生活。要到大自然中去观察、感受,加深对传统绘画理论和技法的理解。到大自然中去,就是“师造化”。艺术来源于生活,但又高于生活。没有生活,就没有感受,就产生不了激情,就无法创作。到大自然中去,通过写生,把最美、最生动、最典型的物象搜集起来,注入自己的感情,不断提高绘画加工能力,使自己的作品逐步升华到较完美的境界。当然,这要付出艰苦的努力,要有一个漫长的学习、探索过程。想走捷径,急于求成是不行的。艺术上的成就,需要科学态度,来不得半点虚假。

由于本人学识有限,加之编写仓促,不当之处,尚请同行及读者指正。本书出版得到金盾出版社大力支持,在编写过程中得到关庆留先生的热情帮助,在此致以诚挚谢意!

杨树常

目 录

前言

一、浅谈中国画 (1)

(一) 什么叫中国画 (1)

(二) 中国画的主要特点 (1)

(三) 中国画分类 (1)

二、工具、材料和使用技法 (3)

(一) 笔的性能和使用技法 (3)

(二) 墨的使用技法 (4)

(三) 颜料的性能和设色法 (8)

(四) 纸的性能和使用 (11)

(五) 水的使用技法 (12)

三、学习中国画的主要方法 (13)

(一) 临摹 (13)

(二) 写生 (13)

(三) 速写和默写 (14)

(四) 素描 (14)

四、写意花鸟画技法 (15)

(一) 梅花画法 (15)

(二) 兰的画法 (19)

(三) 竹的画法 (22)

(四) 菊花画法 (27)

(五) 牡丹花画法 (30)

(六) 荷花画法 (31)

(七) 玉兰花画法 (35)

(八) 杜鹃花画法 (36)

(九) 紫藤花画法 (38)

(十) 凌霄花画法 (39)

(十一) 山茶花画法 (40)

(十二) 水仙花画法 (42)

(十三) 葡萄画法 (44)

(十四) 木芙蓉花画法 (46)

(十五) 芭蕉画法 (47)

(十六) 枇杷画法 (49)

(十七) 丝瓜画法 (50)

(十八) 葫芦画法 (52)

(十九) 禽鸟画法 (53)

(二十) 草虫画法 (58)

五、写意山水画技法 (61)

(一) 树木画法 (61)

(二) 山石画法 (69)

(三) 云的画法 (81)

(四) 水的画法 (83)

(五) 点景人物、房舍、船艇、桥梁画法

..... (86)

(六) 山水画设色法 (89)

(七) 几种彩墨山水画画法 (94)

六、构图 (97)

七、创作与欣赏 (100)

(一) 感情 (100)

(二) 修养 (100)

(三) 以形写神 (101)

(四) 个人风格 (101)

(五) 意境 (102)

(六) 创新 (103)

(七) 怎样欣赏中国画 (103)

[附] 作品参考 (105)

野趣(105) 秋实(106) 秋色佳(107) 江南

五月枇杷鲜(108) 篱边(109) 玉兰(110)

月夜(111) 香露(112) 月梅(113) 春趣

(114) 湖边情趣(115) 春江水暖鸭先知

(115) 十里荷香(116) 明珠(116) 秋光烂

漫(117) 春光如醉(117) 天香(118) 远瞩

山河壮(119) 荷塘翠鸟(119) 秋春(120)

云雾山中(121) 群峰夕照(122) 秋瀑(123)

峡江之晨(124) 云漫山谷(125) 白云晴岚

(126) 峡谷飞瀑(127) 秋瀑(128) 轻舟已

过万重山(129) 清晖(130) 云山松泉(131)

峡江行(132) 春游张家界(133) 雨后春山

更苍翠(134) 太行山居(135) 山谷流泉

(136) 夏荷翠鸟(封面) 江亭胜览(封底)

一、浅谈中国画

(一)什么叫中国画

学习中国画,首先要对中国画的基本概念有所了解。什么叫中国画?简要地说,就是“中国传统绘画”。它是中华民族几千年来,经过历代无数画家的辛勤劳动,不断地创造、发展的民族绘画。它有丰富的绘画理论和独特的绘画技法。中国画是中华民族几千年灿烂文化的组成部分,在世界艺术宝库里占有极其重要的地位。

(二)中国画的主要特点

1. 中国画是以墨线为主来描绘一切物象的形体。这种墨线来源于中国书法线条。它不仅能描绘物象的形体,而且线条本身具有美的价值。西洋画(欧洲传统绘画)则不同,它是靠光色来表现物象的。

2. 中国画是综合艺术。除了绘画,还有诗词、书法和印章,都是画面的组成部分。是融诗、书、画、印于一体的特殊绘画艺术。西洋画是单纯的绘画,画面上除了画以外,什么都没有。

3. 中国画用“意象”造型。画家可根据自己对客观大自然的认识、感受来进行创作。对描绘的物象可以大胆地取舍、夸张、变形,利用大片空白突出主题,表现醒目而感人的艺术效果。而西洋画,只是如实地描绘视野里的一切。

4. 中国画不仅用焦点透视,而且还采用散点透视。画家视野开阔,能充分发挥自己的感受和丰富的想像力。在画面处理上有极大的主动性和灵活性。而西洋画仅用焦点透视,画家视野受到限制,画面难以描绘视觉以外的物象。

5. 中国画的色彩,根据画面的需要和人们的欣赏习惯来着色。不完全按照物象的固有色来着色。红花绿叶可画为红花黑叶,青山可用水墨描绘,绿竹可用水墨甚至可用朱红。西洋画的色彩是对客观光色的模拟。

6. 中国画有特定的工具(毛笔)、材料(宣纸、墨、颜料)。在绘画中掌握这些工具、材料的性能,运用独特的技法,产生特殊效果。如用其他工具、材料,是画不出中国画来的。

(三)中国画分类

中国画种类很多,通常可从三方面分类:

1. 从画科分,有花鸟画、山水画和人物画。翎毛、走兽、草虫、鱼虾、瓜果都属花鸟画范围。

2. 从表现手法分,有工笔、写意、工兼写三种。工笔画是工整细致的一种画法。写意画用笔豪放一些,用简练的笔墨写出物象的形神。写意画还分大写意和小写意。大写意用笔更加豪放,

笔墨简练,大胆取舍,高度概括,并用夸张、变形手法,注重气势,讲究大效果。工兼写,是小写意与工笔的结合体。

此外,还有指画、界画等。指画是用手指蘸墨作画。界画是用笔与直尺画线,描绘以宫室、楼台、庭宇等建筑物为题材的画。

3. 从色彩分,可分水墨画和彩墨画两大类。水墨画是单纯地用墨色的浓淡干湿来描绘物象形体的。彩墨画大多以墨为主,在水墨基础上,敷以淡彩,如浅绛山水画。还有较鲜明的重彩画,如工笔重彩,以及山水画中的大小青绿、金碧青绿等。

二、工具、材料和使用技法

(一)笔的性能和使用技法

1. 笔的性能

笔有羊毫、紫毫、獾毫和兼毫。毫毛不同,使用方法和效果也不同。

羊毫细而柔软,含水量多,笔锋出水慢。运用枯墨、湿墨效果好。调水墨、色变化较多。

紫毫与獾毫笔性硬,富有弹性,含水量少,笔锋出水快。调水墨、色变化较少。用于勾勒或画坡石、树干效果好。

兼毫笔中有羊毫和紫毫,笔性柔硬相兼,含水量与调墨、色的变化介于羊毫和紫毫之间。此外,还有排笔和板刷。可用于画大面积渲染,也可用于画宽大叶片。板刷还能画粗竹竿。

用什么笔作画,要根据画种的不同需要和个人的习惯选择使用。

2. 执笔方法

总的要求是“指实掌虚”。指实就是五个指头握笔时都能使上劲;掌虚可以容卵,就是掌心处几乎能放进一个鸡蛋。五个指头怎样握着笔管起到作用呢?一般是先用大拇指、食指和中指夹着笔杆,再用无名指和小指顶着笔杆,笔杆的上部要紧靠食指的下节。这样执笔,就达到了“指实掌虚”的要求。但关键是要紧握笔杆,才能使画出的线条有力,而不至于飘浮。

3. 运腕方法

运腕对用笔非常重要。用笔要由肩而臂,由臂而腕,由腕而指,由指而运于笔锋。如此,则全身之力可由笔锋而达于纸。这就是“力透纸背”。不论用臂、用指,都是以用腕为基础的。腕法有三种:一是枕腕,是小指和腕同时都靠桌面,工细处用;二是提腕,是肘靠桌面而把腕提起,小处用;三是悬腕,即肘和腕同时都不靠桌面,大处用。腕力如何,将直接影响线条的艺术效果。因此,要加强练习,以增加腕力。不论运腕运肘,都要同手指步调一致,这是运笔的统一整体。

4. 笔锋使用方法

南朝齐代谢赫在《古画品录》所举“六法”中早就提出要“骨法用笔”。所谓“骨法用笔”就是线条有力。怎样才能使线条有力?除上面讲到的要有正确的执笔姿势和运腕方法之外,还要掌握笔锋的各种使用方法。笔锋的使用最重要的是中锋与侧锋(也叫正锋与偏锋),还有逆锋、顺锋、散锋等等。

(1)中锋 中锋的最大标志是运笔时笔杆垂直纸面,笔锋居于线条的中间,不能使笔锋跑偏。中锋线条在国画里很重要,使用较多。它的艺术效果有含蓄、圆浑、厚重的感觉。

(2)侧锋 侧锋的标志是运笔时笔杆倾斜,笔锋在线条的一侧。程度大一点的侧锋也叫卧笔,或叫卧锋,有时连笔身笔根都同时着纸。其艺术效果:一是墨色丰富、奇峭多变,适于表现粗宽物象;二是笔画中间容易形成飞白,得到虚实变化的笔墨情趣;三是笔画边缘容易毛涩,能增加线条的形式美。显然,侧锋在国画里占有重要位置。

(3) **逆锋** 逆锋是笔杆向后倾斜,逆着笔锋的方向,向前推着走。逆锋的效果有一种苍老、泼辣的韵味,有毛涩而无光滑的感觉,适于表现大石、大树干、老竹竿等。

(4) **顺锋** 顺锋与逆锋相反,运笔如写字一样顺手,容易画。习惯上运笔自上而下或自左而右,有轻快流畅的效果。

(5) **散锋** 就是把笔头散开一部或全部,在纸上扫画。这种笔法适于画鸟类羽毛、松针、山石等。

上面是用笔的几种方法,但用笔最重要的是要掌握“平”字。就是笔画、线条的力量要平均,不能忽重忽轻。“平”是古人讲的笔法的基本规律。“如锥画沙”就是对“平”字的最好形容。在沙盘上用锥画线,不能沉下去,也不能浮起来,必然力量平均。力量平均是笔法的基础,线条的任何地方都是有力的。

在“平”的基础上还要力求变化,这就是笔法中的提、按、顿、挫、轻、重、急、徐。运笔时,把笔提起一些,笔道就较轻细;按下去一些,笔道就较粗重;把笔重按或旋折一下叫“顿”;连续顿或运笔时微微上下移动叫“挫”。“轻”、“重”是讲运笔的力度,“急”、“徐”是指行笔的速度。提、按、顿、挫、轻、重、急、徐,就是要求在运笔时不要呆板,要灵活多变,要有节奏感,这样才能产生笔情墨趣的艺术效果,才能表现中国画笔墨线条的形式美。

(二)墨的使用技法

1. 墨在中国画中的作用

墨在中国画中起非常重要的作用。中国画以墨为主,墨的运用是中国画特点之一。无论中国画的哪一画种,人物画、山水画、花鸟画、水墨画、彩墨画,都离不开它,都要用它来描绘。

墨有松烟和油烟两种。松烟墨用松木烧成的烟作主要原料制成,油烟墨用桐油烧成的烟作主要原料制成。这两种墨都具有色泽好,历久不褪,入纸不晕,香味浓郁等特点,适宜书画。其中,松烟墨浓而无光,工笔画用它画人物的头发和鸟的羽毛最好。市面上有些劣质墨,墨色灰暗,耐水性差,入纸晕浊,臭味难嗅,不堪使用。另外,还有书画墨汁,如北京一得阁“中华墨汁”,墨色光洁,耐水性强,不洒纸,不褪色,香味浓厚,使用方便,受到书画家普遍称赞。

谈用墨技法,必须和用笔结合起来谈。笔墨是一件事物的两个方面,笔与墨不能孤立存在,是相辅相成的。离开墨,笔的技法无从表现;同样,离开笔,墨也无法显示。所以古人说“墨法之妙、全从笔出”。“笔耕墨耘”,“笔歌墨舞”,形象地比喻了笔和墨两者之间相辅而成的关系。历来把用笔比喻为“骨”,用墨比喻为“肉”,要“笔中有墨,墨中有笔”,“笔中蓄以墨趣,墨中蓄以笔情”,才能完美地表现物象的神韵。古人说“有笔有墨谓之画”,“有韵有趣谓之笔墨”,“潇洒风流”谓之韵,“尽变穷奇”谓之趣。这都要借助于“笔墨”这个媒介来表现,笔墨不单是形式美的问题,而是决定一幅中国画气韵是否生动的关键所在。

2. 墨色

墨分五色,即:焦、浓、重、淡、清(见图1)。

(1) **焦墨** 就是把研成的墨汁,在砚池内经过半日挥发后用来作画,一般是画画中特别深重而又突出的部分。它在全幅画中显得特别黝黑,黑而发光。

图1 墨色

(2)浓墨 是说墨色的程度仅次于焦墨。焦墨有光泽感。浓墨有水分,虽黑而无亮光。

(3)重墨 这是相对淡墨而说的,它比浓墨水分更多些,比淡墨又显得黑一些。

(4)淡墨 水分更多,成了灰色的墨叫淡墨。

(5)清墨 这在墨彩上是仅仅有一些淡灰色的影子。

3. 用墨技法

用墨技法很多,主要的有破墨法、积墨法、泼墨法、干墨法、蘸墨法等五种。

(1)破墨法 破墨法就是要打破原有的墨迹而产生墨色浓淡,相互渗透掩映,滋润苍翠的艺术效果。破的方法有浓破淡和淡破浓(见图2、图3)或墨破色、色破墨等。一般都是趁湿破或半干湿破,干了就无法破了。

图2 浓破淡

图3 淡破浓

(2) **积墨法** 就是作画时用墨一层层往上积的意思。一般从淡到浓，层层积染。古人云：“用淡墨六七加而成深，即墨色滋润而不枯。”又云：“作画用墨最难，但先用淡墨积到可观处，然后用焦墨、浓墨分出畦径远近，故在生纸上有许多滋润处。”积的方法，有的是干了以后积，有的是半干湿时积。须注意的是积而不是平染，是用淡墨染中带擦，仍然笔笔有法(见图4)。其艺术效果是滋润浑厚。

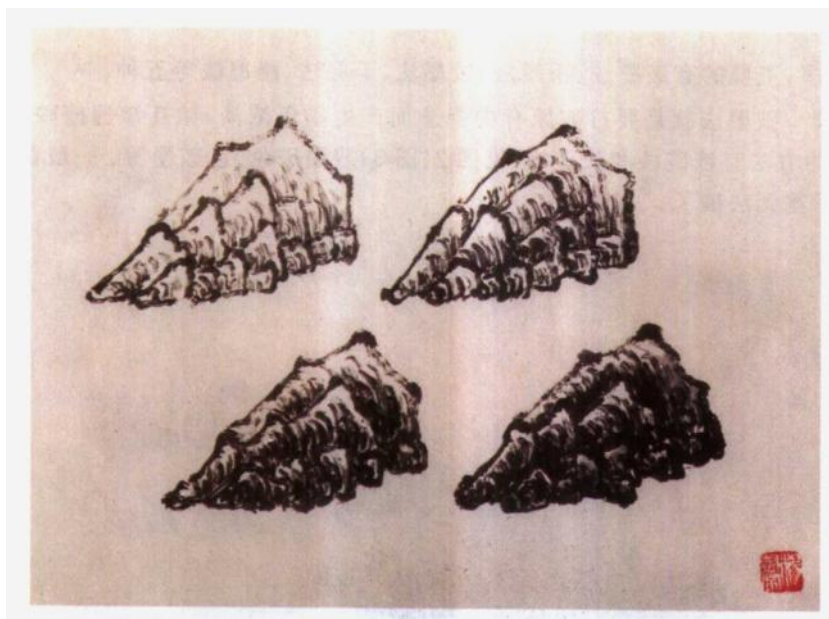

图4 积墨

(3) **泼墨法** 通常所说的泼墨法，不是用碗把墨水往宣纸上泼，而是用大羊毫笔蘸上饱满的水墨作画，看来有泼的意思(见图5)。其艺术效果酣畅淋漓，气势豪放。适于大写意花鸟画和水墨、彩墨山水画，特别是表现云山烟雨最为巧妙。

(4) **干墨法** 干墨法不像泼墨法那样用水很多,而是笔中含水量极少,完全用干笔作画(见图6)。清代的程邃,现代的张仃,他们的焦墨山水画都是用干墨画的。

(5) **蘸墨法** 就是笔尖饱含淡墨,蘸浓墨后速画。有边淡中浓或半淡半浓的滋润和立体感效果(见图6)。是写意花鸟和山水画常常采用的技法。

图5 泼墨

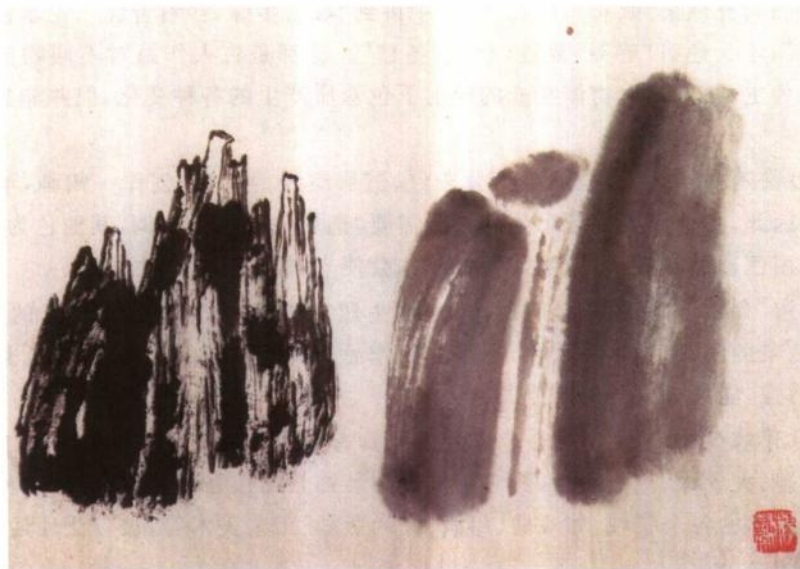

图6 干墨(左)、蘸墨(右)

(三) 颜料的性能和设色法

1. 中国画颜料的性能

中国画颜料,在古代均为画家购买或采集原料自行加工,用乳钵研磨、漂选等方法,比较麻烦。后来有专门生产国画颜料厂,把原料制成片状或粉状,用时以开水泡开,必要时还加胶,调匀后使用。现在市面上常见的锡管装国画颜料,色彩齐全,使用方便,画家乐于使用。

国画色(颜料)因原料不同而特性不一。植物性颜色,也叫草色。如花青、酞青、藤黄、胭脂等,色彩透明,渗透性强,淡彩画用最好。矿物性颜色,也叫石色。如赭石、石青、石绿、石黄、朱砂、朱磠、铅粉(锌白)等,是不透明色,遮盖力强,在画中能起反作用。如在淡彩画中起深暗的作用,在重彩墨画中起浅亮的作用。作画时,须掌握性能,根据画面需要适当使用。做到墨不碍色,色不碍墨,墨、色协调,融合自然,以达到墨与色相互辉映的艺术效果。

2. 中国画设色特点

(1) 中国画设色依附于笔墨造型 中国画大都是在笔墨造型基本完成之后施加色彩的。古人云:“画之贵于用笔,不在夫丹青朱黄铅粉之工”,“笔力未遑,空善附彩,谓非妙也”,“墨韵既足,设色可,不设色亦可”,“设色必于墨本求工,墨不佳从而设之是涂附”。这些说法,都强调了笔墨造型的根本作用。虽然画有重彩淡彩之分,但墨线作为确立形象的基础,始终占重要地位。同时,还明确要求学画先打好笔墨基础,然后再学着色。中国画以墨线和墨色造型,线条的节奏感和墨色浓淡干湿的变化,具有一种多样的统一的形式美。因此,许多画家用单一的水墨作画,给人以高雅、清静、明快、雄浑的艺术享受。

(2) 以固有色为主 固有色是物象色彩的客观存在,也是人们经常接触客观物象,从而形成的视觉记忆,逐渐养成的欣赏习惯所决定的。谢赫在“六法”中提出要“随类赋彩”,就是要随着不同物象的固有色来“赋彩”。因此,画论中讲到“峰峦多绿,沙石皆赭”,论水色有“春绿、夏碧、秋青、冬黑”,论天色有“春晃、夏苍、秋净、冬黯”。这都是古人作画对不同物象固有色的描绘。以固有色为主,并不排斥物体在光的照射下色彩所产生的各种变化,但并非自然主义的摹仿。

(3) 设色要有主调 大自然是万紫千红、五彩缤纷的世界,创作一幅画,不可能用很多色彩来表现。因此,必须根据主题思想和画面需要,选用一种色为主调,其他色为辅,并与其相协调。如果使用色彩过多,显得花哨,不易协调,会使人眼花缭乱,产生烦躁。

(4) 以“意”赋彩 画家在创作时,可根据主题需要,用色彩来抒发自己的感情,大胆夸张,大胆改变物象的固有色。这种用色,不仅能使作品达到“浑化”的艺术境界,而且还能突出主题思想,感染力强,能给人以美的享受。

(5) 应具有装饰性 中国画在色彩处理上具有鲜明的装饰特点。特别是工笔重彩画和山水画中的金碧、大青绿,艳丽醒目,具有中国画中装饰意味很强的艺术风格。这种色彩的装饰性在我国民族艺术的各个领域,如戏曲、年画、民间版画、工艺美术等,被广泛地运用,有极高的艺术价值。

3. 中国画设色方法

中国画设色方法主要有以下几种:

(1)填色 是先勾好墨线,然后在墨线内填色(见图7)。如工笔花鸟画的花、叶、树干、树枝,大青绿山水画的山石,夹叶树的叶等均属填色法。

图7 填色

(2)点写 不用先勾线,直接用颜色往纸上画(见图8)。毛笔含水量适当,蘸上色,笔落下去有浓有淡。有时笔先蘸上色,再用笔尖蘸上墨,落笔就有色有墨。有时笔先蘸一色再蘸另一色,然后再蘸墨,落笔就有几种颜色。写意花卉用此法较多。

图8 点写

(3)托色 就是要衬托出浅色和白色的形象。其方法是在物象轮廓周围,用很淡的墨色和颜色,均匀地烘染托色(见图9)。常用于烘染天空、云水、月亮、雪景以及浅色或白色花鸟等。还有反衬,在纸的背面,物象轮廓线外烘染,以避免在正面掩盖墨线。

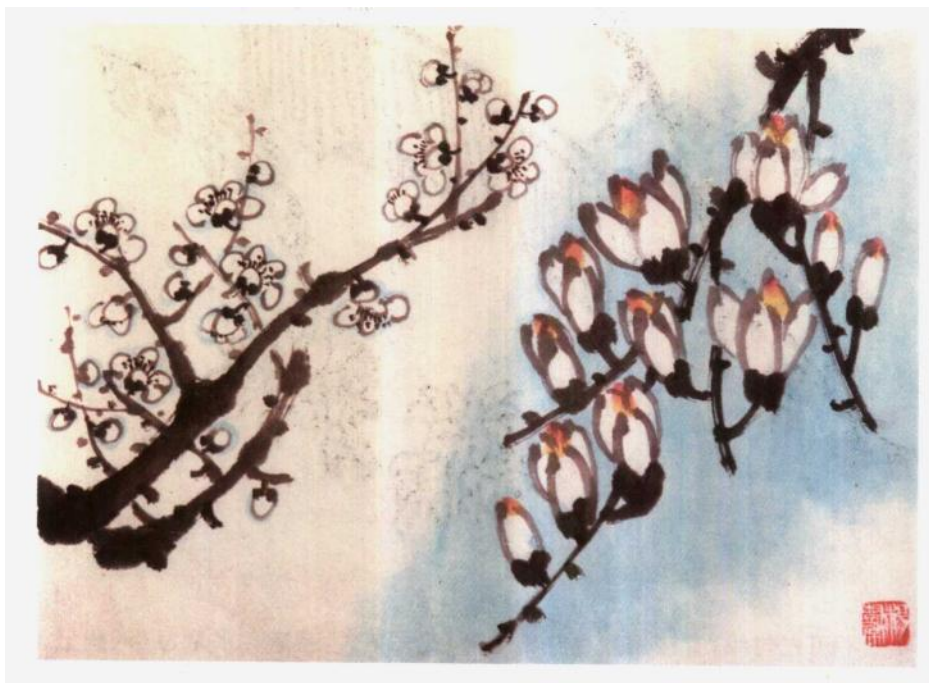

图9 托色

(4)罩色 是在画面先有一层底色的基础上,在需色的地方再加罩色彩(见图10)。加罩之后,使两种颜色配合一起,产生丰富、厚重的色彩效果。

图10 罩色(上为底色,下加罩色)