

硯
邊
點
滴

錢
松
品

砚 边 点 滴

国画技法经验谈

钱 松 岳

视 边 点 滴

钱 松 岳 著

上海人民美术出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

新华书店上海发行所发行 上海市印十二厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 2.25 字数 46,000

1979年2月第2版 1979年2月第6次印刷

印数 119,501—339,500

统一书号: 8081·5175 定价: 0.29 元

前 言

这本小册子写了点国画创作上的零星经验，是一本条举式的笔记。为了便于阅览，我将它归类排列，但终不是有系统的、完整的一部著作。点点滴滴，无以名之，名之为“砚边点滴”，好象一片杂货小铺子供应一些小件罢了。我也希望老画家们，大家动手写经验，积累起来，也会非常可观，这对于年青一代的培养，国画传统的继承和发扬，都能起一定的作用。只是要老老实实的写，有几条写几条。涓涓细流，自能汇成大海，我也算是向这大海流去的几滴吧。不过我个人经验有限，可能有些不够称为好经验，只是个人作画已成的习惯，或许还不是好习惯，涓涓细流中，不免夹杂着泥沙，希望同志们对我多多指教。

钱松岳 一九六一年“七一”前夕，于南京

目 次

一、笔·····	(1)
二、纸·····	(2)
三、墨·····	(3)
四、砚·····	(4)
五、其他画具·····	(4)
六、颜料·····	(5)
七、赭石·····	(5)
八、花青、胭脂·····	(6)
九、藤黄、石黄·····	(6)
十、石青、石绿·····	(7)
十一、朱砂·····	(8)
十二、白粉·····	(9)
十三、紫·····	(10)
十四、金·····	(10)
十五、柳炭·····	(12)
十六、水·····	(12)
十七、画中四难·····	(17)
十八、生活·····	(20)
十九、太阳·····	(30)
二〇、夜景·····	(31)
二一、月亮·····	(31)
二二、风·····	(32)

二三、雪	(32)
二四、雨	(33)
二五、阴天	(33)
二六、空气	(34)
二七、水面物及水中倒影	(34)
二八、人面着色	(35)
二九、鸟、兽	(36)
三〇、虫	(37)
三一、点水法	(37)
三二、花	(37)
三三、墨兰、墨竹	(38)
三四、指头画	(39)
三五、配色	(39)
三六、章法	(42)
三七、临摹	(44)
三八、学习	(46)
三九、传神	(49)
四〇、六法	(54)
四一、中国气派及民族风格	(55)
四二、艺术性的处理	(55)
四三、字和画	(57)
四四、印章	(60)
四五、修改及挖补	(61)
四六、扇面	(63)
四七、装裱及保养	(65)

一 笔

画具是作画的物质基础，应该首先准备好，这里就先从笔谈起。今天国画所用的笔，概分柔的、健的和兼有柔健的三种，羊毫性柔，弹力差，使用难；兔毫健，狼（黄鼠狼）毫更健，弹力强，使用易；柔健两种不同的兽毛合制一笔，叫做兼毫，使用更容易。各有长处，各有短处，可多备几种。

执笔无定法，以“指实掌虚”为主，即指尖用力控制笔管，掌心空虚，灵活运动。由于执笔手势不同，毛笔也容易变化，因此，所成的线条样子很多。主要分中锋偏锋二类，一般讲，贵用中锋，但中锋偏锋各有用处，总之不问线条如何变化，都要浑厚有力。

新买来的笔，笔毛有胶，久不用时，恐为虫蚀，可先洗净置好。

作画时笔不能老泡浸在水盂里，多浸时笔毛易变软，有些书法家在写字时，把同样的笔多备几支，时时替换，就是恐怕笔毛用久渐软，失去弹性，妨碍了笔力的挺健。

作画用笔，要意酣墨饱，宁可大笔写小字作小画；不可小笔写大字作大画，当然用笔的大小，要根据字画的大小。笔毛最好加料定制，对墨色水分含量可多一些。

笔有长短锋，可由各人的作画习惯择用。一般讲，短锋易于着力。写字时，笔头可以开一分，二分或三分；作画要全开，嫌锋太长，可以把笔根用线扎短一些。

一幅画中，同时要用几类笔，例如：画花卉，点叶用羊毫，勾叶筋剔花蕊用狼毫。山水画中撇小草芦叶竹叶必需用狼毫。当然有人全用狼毫或全用羊毫，不必拘泥。按笔性效果讲，狼毫优于羊毫，但初学最好用羊毫。我幼年习字，老师禁止用狼毫（我至今作画还是惯用羊毫）。对羊毫的使用如能够达到得心应手，挥洒自如，用狼毫时更能发挥它的性能。

笔用后，要洗净，把笔毛抹干抹直，整理得尖尖的挂在笔架上，以保持笔毛不乱。

二 纸

国画用纸，一般用宣纸，其次用皮纸。宣纸要择重棉，旧时的“汪六吉”最适用。有生宣及加工的玉版笺、煮捶笺，任凭习惯采用。夹贡双层太厚，不宜作画。熟宣即加矾纸，不吸收水分。蝉翼笺也是加过胶矾的较薄纸。收藏矾纸应该包好不露风，如多与空气接触，恐受氧化作用，漏了矾就不能用。生纸平时也应该包好，不令失风，否则一经失风，也不堪用。但如果把生宣全部晾在空中，时久质紧，叫做“风纸”，作画效果又很好。

浆纸，即把生宣用豆汁一拖，手续简单，可以自制。如因不便，可托装裱师代劳。它的纸性在生熟之间，水分容易掌握。

北京皮纸（一般称为高丽纸），很好画，纸质牢，经得起拖，不过墨色易沉，易灰暗。帘纹纸使用时墨色好，但太薄。其他如山西麻纸、云南皮纸、浙江皮纸、四川夹江皮纸，都可作画，并且效果很好。我常用浙江皮纸，其他地方土造纸亦可作画。不过有一种用各种废纸重制的叫做“还魂纸”，各地都有，价廉，

可作练习之用。

练习国画必须能够掌握宣纸的性能。但宣纸价昂，可用“七土纸”代替。此纸为旧时练字之用，价廉，纸性和宣纸接近。作画必须熟练技巧，应该多画，多画，又要顾到经济，用“七土纸”练习颇适宜。

作画用的绢，是特制品，有生绢，有熟绢。最早用生绢，后用熟绢，今天市上出售的都是熟绢，熟绢上过胶矾，作画效果比生绢好。古代都是用绢，纸是后来用的。熟绢上过胶矾，因此平时也要包藏好，不使漏风。

一般人收藏古画，重纸本不重绢本，以为绢本寿命不及纸本长，因绢丝易脆断脱落，实则绢是丝质，寿命哪有不及纸长的道理，它的易于脆断，是由于上了胶矾；矾纸同样要脆裂的，只有生纸生绢寿命才较长些。加胶矾是为了作画效果好，却又亏损了它们的寿命，这是一个矛盾。

三 墨

作画用墨，要用油烟，不要用松烟，松烟和油烟同时磨用亦可。制墨因原料关系，新墨不如旧墨，过去制墨烧烟用松枝及桐油，后以节省成本起见，改用煤油烟。但古人也有早知煤油烟可制墨，而且效果好。

墨锭磨后，当心不要浸入水中，亦不能置烈日中，以致龟裂，墨质脆，一摔即碎，要当心些，如摔碎，可用湿墨胶合，干后即牢固。

宿墨不可用，易污画面，用墨必须新鲜。但宿墨再加研磨亦可用。

四 砚

砚不问端砚、歙砚，但求细腻滋润发墨，过于发墨，墨太粗也易伤笔；过于细腻而坚实，恐不发墨。砚久用，由于墨垢厚积不易洗掉，即光滑不发墨，要重行“开”一下，“开”，即择质地细致的小瓦片，先在他物上磨光，再在砚上轻轻一磨，磨去墨锈（即堆积的墨垢），自能发墨；有人用蟋蟀盆碎片，即取其质地细致不伤砚。如果新砚过粗，也可如法一磨，就会细腻。

砚不用时要盖好，不使灰尘沾污。发现有宿墨，应立即洗涤，但常常洗涤，太麻烦且不经济，砚中余墨不用时，可加几滴水，使余墨保养不干，并且盖好，照样可用，干了就成宿墨。洗砚不要用指甲及硬物刮磨。

晚上磨墨，不知墨汁的浓淡，可在砚旁置一面镜子，镜上反光射到砚上，即可以看出墨汁浓度。

磨墨切不可把墨锭停留在砚上，墨有胶质，会粘吸在砚上，用力一拔，砚台表面即剥落一块。石质细腻的砚台，易粘吸墨锭，石质也最易剥落。

五 其他画具

以上讲的是“文房四宝”。作画条件多，还有其他不可缺少的用品。

水盂大小各备一只，大的洗笔用，小的盛清水调色用。装花青、赭石等色用白色小碟。装各种重色石青、石绿等用小乳钵，都要有盖，用后即盖好，不令着尘，经常保持清洁。调色

调墨用白色大碟，用后洗净。胶水瓶要有盖，瓷瓶或玻璃瓶都行，但不可用金属瓶，金属瓶要生锈，易污胶水。

画桌上最好铺垫毡毯。

体验生活用的速写册，野外对景写生用的轻便画具，古人所无，今人必备。

六 颜料

国画所用的颜料分植物颜料和矿物质颜料二类，与西洋画所用的颜料都是化学品不同，国画颜料的色彩种类比化学颜料的色彩种类简单，这也是国画色彩的独特风格。颜料的质量对作品能起很大作用，所以老辈画家对颜料非常重视，多亲手自制。

国画设色必须用国画传统上所惯用的颜料，这是构成国画风格的物质因素之一。今天为了继承和发展传统，使色彩丰富起来，兼用了洋画颜料，但是万勿使国画风格洋化。

七 赭石

我画山石及人面所用赭石都是自制的。制法很简单，以赭石水磨加胶即可应用。赭石，山上很多，择其质地纯粹的都可用，也可选择近红近黄的两种应用。相传常熟虞山黄大痴墓旁的赭石很好，虞山固多赭石，不一定大痴墓旁的才好，大痴善画浅绛（赭色）山水，后人崇拜大痴，因此以为他墓旁的赭石也特别好。我在无锡惠山及太湖边上也拾得好多块，质地与虞山产的完全相同。我在湖南、四川旅行时，见到那里的赭石更出

色。

画松干、石面、坡脚，有需用焦赭色提色时，市售赭石胶多质薄，画不厚，这时就得用自己磨出来的赭色。如果焦赭色还不够醒目，可用朱砂稍加赭墨或纯朱砂勾点，能使全幅精神振起。重彩画中需用朱砂来代替赭色之用的地方很多。

画山水用赭色，有时用净赭色，有时用赭墨色（赭中加墨），如嫌赭色有火气，可罩墨水，罩花青，罩汁绿；淡墨、花青、汁绿上也可罩赭石，据说赭色上略罩胭脂效果很好。根据宣纸性能，有许多复色不可能直接调好使用，只可以相互套罩。并且这一色罩上那一色，有深厚感觉。

八 花青、胭脂

南方空气温湿，花青胶、胭脂胶因有胶质，容易发霉，一发霉，色变黑即不能用。溶在碟中的花青可用水养好，不令干，可不霉，如有霉即用笔把霉花抹去。

九 藤黄、石黄

藤黄不能用热水泡，于临用时只需冷水一润即可，用热水泡过的藤黄，干后即不堪用。

单纯的汁绿，即花青、藤黄等量合成的汁绿，在画面上不能多占面积，或单纯的用；否则，易见庸俗，一般人以为红色庸俗，绿色文雅，实则多用红不一定庸俗，多用绿反见庸俗。因此使用汁绿，要和以他色，或减少面积，色彩本身本来没有美不美的区别，美不美产生在色彩间的配合和使用总的效果中。

石黄，画中所用不多，但不可不备，如画秋叶、稻谷及黄色类花，就有用处。藤黄为植物质，较透明，涂在纸上重量不够，石黄矿物质，不透明，可以堆厚，可用于醒目处。

十 石膏、石绿

石膏、石绿，为重彩画的主要颜料之一。过去因稀少而贵，今日在社会主义建设中，全国发现不少铜矿，石膏、石绿一定可以大量生产。重彩画有富丽堂皇的美感，歌颂祖国，歌颂今天的新社会，应该多画重彩画。而且，优秀的青绿山水画，单从青绿本身色泽方面来看，鲜艳明净，珠圆玉润，令人望而生爱。使用重彩颜料，技术较烦。效果上要达到明净而不薄，润厚而不脏。只着一层，即有薄的感觉，要逐层渐加，加一次，厚一层，一次二次加到满意，但多加，要防脏腻。

初学着石膏、石绿不易匀和，遇生纸尤觉困难，可先把纸拖潮（用喷雾器喷，或用排笔平涂，或用湿毛巾一盖，但不能太潮，当心纸破），乘湿设色，即可匀和。

着石膏最好先打一层花青底子，着石绿最好先打一层汁绿底子，亦可根据画面需要，打赭色底子。

青绿山水，墨稿皴擦不宜多，或干脆勾一个轮廓就行。着好青绿后，石膏地上用花青加点加皴；石绿地上用汁绿加点加皴。轮廓上有时可勾以赭色、花青、汁绿等线条增加厚重感觉。勾金粉，更有辉煌的感觉。

青绿山水，分大青绿、小青绿。大青绿全部着青绿，气派大方；小青绿，青绿山石配上墨色、赭色山石，色彩丰富有变化，但不要琐碎庸俗。

又有一种小青绿画法，是在水墨画基础上进行加工的。仍以墨色为主，着赭石、汁绿、花青外添着一部分石青、石绿，例如山头，染一些石绿，石根安一两块石青的碎石。要一次涂好，不必多加，致妨碍墨色，要保持轻松秀丽的特点，这属于淡设色，与工笔重彩的青绿山水画画法不同，趣味不同。

青绿点苔，用较浓的花青或汁绿。还有一种先以浓墨点，再就墨点上用石青或石绿一罩，俗名“嵌宝点”，用于树石或山头，有晶莹感觉，最为醒目。花卉画中树石亦可用此法。如果画得沉闷，可用此法补救。

十一 朱砂

朱砂是热色，鲜艳而没有火辣气。一幅画中用得不多，却有转移重心的作用。它是矿物质，有重量，用在生纸上时，色要向纸背沉下，画面反而灰淡，可着在反面，而且，较薄的生纸反着的效果更好，这样，正面就可显得深些。或者着在正面，立即把纸反过来，候干，它就不会沉到反面去；或者先打一层洋红或朱磠底子，干后再上朱砂，效果相同。这由于底色有胶，再着朱砂可不沉下去。所以熟纸熟绢着朱砂以及其他重色都没有沉到反面去的现象。朱磠也要沉下去，可参照朱砂着法。朱砂、朱磠着后，用熨斗一烫，令其速干，亦可保持其浓度。

用朱砂画大红花，如牡丹、山茶等，可用朱磠、洋红等先着纸的反面，候干，用朱砂着正面，再用胭脂或西洋红层层染出花瓣，生宣纸及绢都可用此法，这样会显得色彩更滋润饱满。

用色着在纸的反面，这是反托法，青绿山水中常常用到此法，例如铺草地，在石绿嫌太重汁绿嫌太轻时，就要用反托法。

以石绿涂草地的反面，正面再用汁绿勾点苔草。石青、石绿、朱砂、铅粉等均为不透明色，如果反托，就不会掩盖原有笔划。

十二 白粉

旧画铅粉，往往变黄变黑，叫做“铅翻”，补救办法，用干净羊毫笔蘸“双氧水”（药房有售），在铅翻处轻轻擦涂，立刻洁白如新。“双氧水”有腐蚀性，宜预先准备清水一碗，在洗过双氧水后，随即另用一干净笔蘸清水反复多洗几次，洗去双氧水。注意勿伤纸绢，勿使他色减退。今日用白粉多用锌氧粉，据说不会翻色。古代多用贝壳粉，年久常新。贝壳在海滨沙滩上遍地皆是，可择其洁白者，拾归磨碎，加胶应用。

在白纸上着白粉，必须有深淡、有轻重，见笔见理，仍是在“写”。万勿以为白粉画在白纸上，笔划恶劣或乱涂，人家看不出，自己骗自己。年久纸旧，白粉笔划尽露，就要出丑。古人用粉严肃不苟，值得学习。

古人画花卉（桃、李、杏、海棠、紫薇等），用粉黄点花蕊，点点堆起，中凹如蚕子。画菊花心，先以略深的花青打底，干后用净白粉点出，干后，再用深藤黄一罩，花蕊便粒粒饱满凸起。山水画中画桃树也用此法，先把白粉点出成片的花，干后，用胭脂水一罩即成。画李花先点白粉，后罩淡汁绿。今人画桃树参用水彩画法，不用粉点，直接用西洋红随深随淡点染而成，此法亦可参考。

白粉用于反托的地方很多，例如人物画，白衣可用粉反托，正面再用白粉线条跟衣褶纹再复描一笔，还可以勾出图案花纹。绢上画人面，亦可在绢背用粉反托正面再着赭色。画白色鸟羽，

也可先用白粉反托，后用白粉在正面勾出羽毛细节，诸如此类，不胜枚举。此法限于生纸、蝉翼笺及绢，较厚纸和加矾纸不适用。

古法“吹云弹雪”是这样：吹云，以白粉水滴在画面，用口轻轻吹开，使发展成为云形，这样云的轮廓可以自然些。弹雪，乘淡墨烘天，将干未干时，以白粉弹上去成为飘飘的雪花。吹云法必须熟纸及绢。

十三 紫

花卉画中所用紫色，可预先多调一些，收藏备用。不要到临用时才调出来，添添调调，成色不统一。

紫色是中性色，但国画及洋画都不常用，我在山水画中常试用，效果很好。实则，古人画山水用赭青色调，或青上罩赭，赭上罩青，已有紫味。

十四 金

国画，是写生画和图案画的巧妙结合，尤其金碧山水，更富有装饰风味。金色是有辉光的色彩，适当的用在重彩上，富丽堂皇，极为美观。金色不限用于山水画，人物花鸟都可应用，过去的神像画、肖像画（尤其清代的女像服装）及日本的画虎，都充分发挥了金色的辉光作用。今天是盛世，反映伟大美丽的新社会，多用金色及重彩是恰当的。

勾金手续并不太繁，市售金粉买来即可用。如要大量用金，可买泥金块，但泥金块要通过自己细磨后才可应用。磨的方法，

先用小瓷碟洗净，稍滴一些清水，置泥金块于碟心，以一个指头揪住徐徐转磨。磨有一定手法，主要是磨转方向不能随意顺逆来回的磨，顺逆都行，只要始终保持一个方向，否则，不易细腻。今日市售金粉已经磨好胶粘在碟上，可以省去磨的手续。泥金磨好后，加水沉淀，漂去黑水，留用。黑水中尚有少许余金，可再用水漂。

金，分赤金、青金两种，赤金带赤，一名“佛赤”；青金带青，一名“青赤”，根据画面需要择用，或同时并用。

勾金时，同时备一杯清水，笔先蘸清水，再蘸金，金即集中在笔尖；用完，再如此，先蘸水后蘸金，这样可以减少金的浪费。画成，洗笔水中亦有余金，可沉淀去水留用。

金粉临时加胶水，用后仍用水飞去胶水，盖好收藏。其他重色如石青、石绿等对胶水的使用都用此法，因为金和石青、石绿长期拌在胶水中能使色泽灰暗。

使用胶水不可太轻，太轻则不粘；不可太重，太重则颜料色泽灰暗痴呆，并且在装裱时着水反易脱落。

胶水一般用“黄明胶”（提炼过的牛皮胶），最好在临画前溶解，要用多少溶解多少，已溶解的胶水不可久置，尤其在热天，隔日即发酵不粘，臭气难当。今人多用树胶（文具店有售），颇便利，但不及黄明胶。黄明胶溶解后，令稍沉淀，下部色过黄或有杂质不能用。有一种鱼胶也可用以调色。

泥金笺上作画，无论水墨重彩，都辉煌美观。金笺面光滑，较难画，着重彩更难，石青、石绿在临画前，要准备丰富些，并且时常搅拌均匀和，主要关键在一次涂足，如果添添改改，即脏。

重彩勾金花卉，全幅空白处再用石青铺地，装饰趣味更浓郁。铺地法在花卉画好后，如果是生纸纸上先拖胶矾就可以