

ZHONGGUOHUA JIFA

中国画技法

张俊 绘

冬

雪

禽

鸟

画

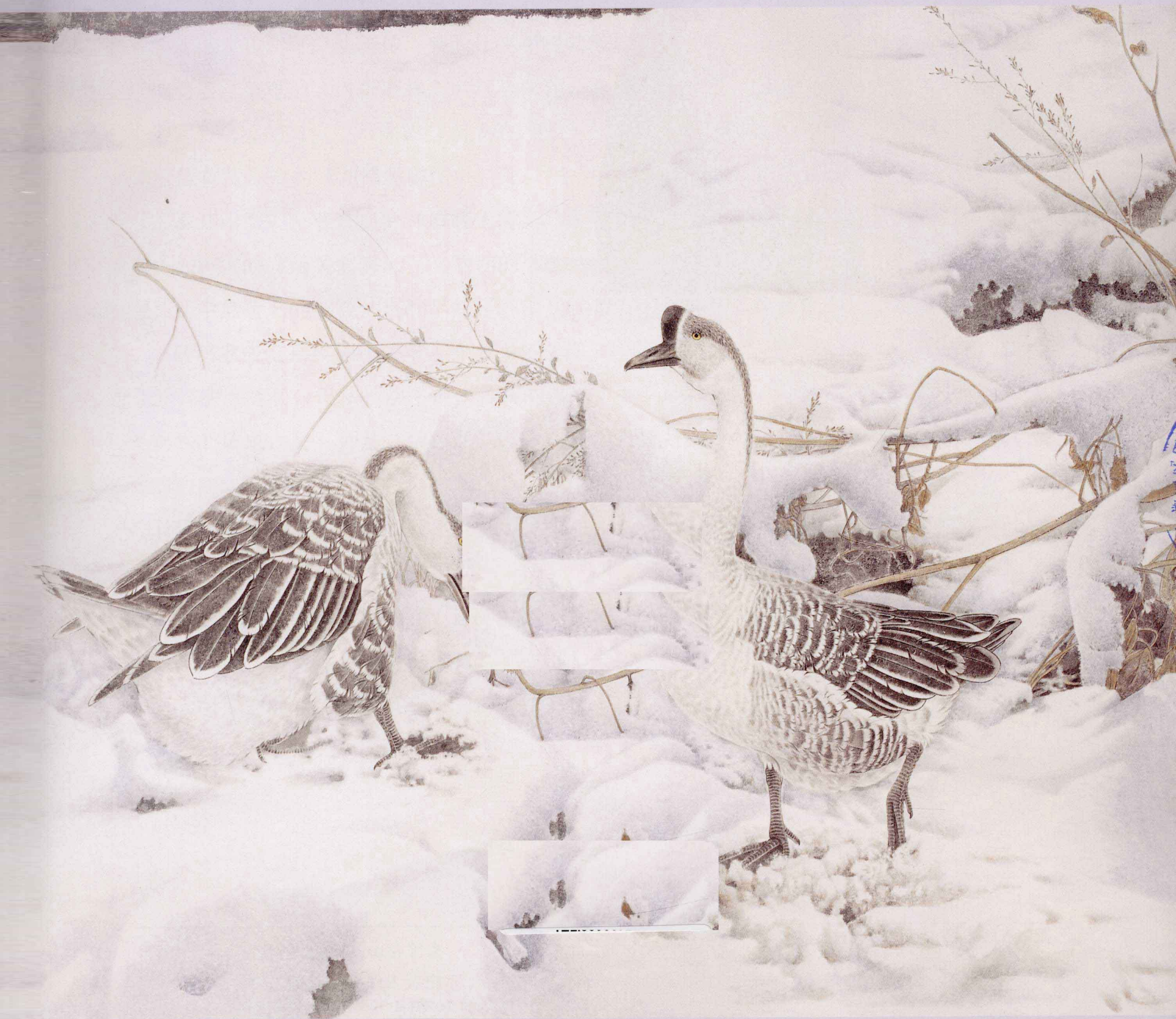
法

天津杨柳青画社

中国画技法
ZHONGGUOHUA JIFA

冬雪禽鸟画法

张俊
绘

天津杨柳青画社

前言

“江山不夜月千里，天地无私玉万家”，这是出自元代黄庚的诗《雪》中的佳句，至今仍广为传诵。雪，这种大自然赋予人类的珍宝，纯洁无瑕。天空中飘落的每一朵雪花，都是如絮般轻柔美丽，而无数漫天飞舞的雪花，更是令人着迷。在素洁、一望无垠的旷野里，白雪皑皑的自然界是那么的安静、恬然，没有俗世的纷扰，常常给人以无限的遐想。由于雪的洁白与晶莹，冰清与静谧，一直是历代画家，尤其是文人画家所喜好的题材之一。据记载，最早以雪景入画的是唐代画家王维，相传他曾画过《雪溪图》和《江山霁雪图》。此后，热衷雪景描绘的画家日益增多，其意境也得以进一步升华。从史料上看，宋代的雪景绘画已达到了极高的水平，我们可以从流传下来的作品中窥其璀璨。传为宋徽宗赵佶所绘的《雪江归棹图》，白雪用墨层层烘染而出，范宽的《雪景寒林图》气势磅礴，意境深远，以留白的笔法来强调雪意。另外还有王诜的《渔村小雪》、马远的《雪中水阁》、李成的《雪山行旅图》等，都是杰出的雪景绘画作品。

元代流传有黄公望的《九峰雪霁图》，此画描绘的是高山雪景，层峦叠嶂，素洁清幽，甚是恢弘。另有钱选的《雪霁开山图》、曹知白的《群峰雪霁》等佳作。雪景绘画发展至明代更加精湛，现存于世的雪景山水画甚多，如唐寅的《函关雪霁》、文徵明的《关山积雪图》、蓝瑛的《飞雪千山》等。同时也有许多雪景花鸟画家，其中最著名的要数林良和吕纪了。清代存留有大量的雪景绘画作品，但主要以临摹为主。清末民初时期，一些画家或临摹或创作留下了许多不朽之作。

雪景绘画源远流长，但从技法上说，传统的雪景主要有两种画法：一种是“敷粉法”，就是用白粉层层覆盖，染出雪的质感；另一种是“留白法”，也叫“烘云托月法”，是在画雪处留白，背景层层渲染，以此来衬托雪的洁白。

近现代画雪景的画家非常多，技法也在不断创新。有用把白粉直接敲打下来的雪点法，有用矾水、盐水的浸渍法，也有用奶粉、米汤做纸之法等。本书介绍的画法是作者经过多年的实践而总结出的一种工笔画雪法，此种画雪法不仅保留宣纸的洁净，还能很好地表现出雪的质感。但是，技法本无定律，因人而异，变化万千。如果真的成了“定法”，技法便成“僵法”。随着时代的发展和人们对艺术的不懈追求，新的技法会更多，必将为雪景绘画开拓出更宽更广的新境界！

工具

毛筆与板刷

影响很大，长锋画出的线条婀娜多姿、漂亮，但是初用时较难掌握；短锋容易画出的线条较为厚重，中锋则兼而有之，最为好用。

墨有“油烟墨”和“松烟墨”之分，我们一般最常用的是油烟墨，其特点是墨质细腻，墨色漆黑有光泽，浓淡变化大，层次较为分明。松烟墨特点是墨色乌黑、光泽度差、含胶量小。一般用于画人物眉毛、胡须或表现粗麻类没有光泽的特殊衣料。中国画用油烟的多，用松烟的少。

墨有墨汁和墨块之分。墨汁实用、方便、便宜。过去生产的墨汁一般质量较差，墨色变化小，褪色快，不宜用于绘画，因其价格便宜，多用于练字。现在生产的墨汁质量很不错，没有颗粒，墨色沉着厚实，浓淡干湿变化大，透明度高。而且根据墨性不同，又分为：油烟墨汁、松烟墨汁、宿墨墨汁、轻胶墨汁、浓胶墨汁等，画家可根据自己的喜好选择不同的墨汁。墨汁的缺点是里面添加的防腐剂多，容易伤纸，时间久了容易褪色，对工笔画家来说，最好还是用自己研的墨。研的墨饱和度好而且墨色温和，磨墨时需要注意的是：按顺时针方向慢慢研磨，用力要均匀，不可过重或过轻，否则会影响墨的质量。因为研墨需要时间，我们可以一边听音乐一边磨研，充分享受其中的乐趣。另外，画画最好用新墨，第二天再用时，墨因为脱胶而失去光泽，变成宿墨，可以将其存放于另一钵内，当做宿墨来用，别有一番趣味。

狼毫较硬，笔力挺拔，是用黄鼠狼、马、鹿等动物的毛制作而成，以东北产的鼠尾为最，称“北狼毫”“关东辽尾”。狼毫可用于勾线、树木的枝干及山石的皴擦，主要有小红毛、叶筋、衣纹、兰竹等。羊毫主要是以羊毛制作而成，现在也有用羽毛和尼龙丝制作的。羊毫主要的特点是吸水量大，笔锋柔软，弹性大，画出的线条圆润、厚实。不足之处是笔过于柔软，初学者不易掌握其性能。羊毫主要有纯羊毫笔、鹤颈等。兼毫是用狼毫和羊毫掺在一起制作成的，其特点是刚柔相济、软硬适中，比较容易掌握，我们常用的兼毫类笔有白云笔、七紫三羊、纯紫笔、小胖等。此外，根据笔锋的长短，毛笔又有长锋、中锋和短锋之别，性能各异。笔锋的长短对其性能

墨块

书画用墨汁

宣纸的发展比较漫长，汉代虽然发明了造纸术，但是那时的纸不能用来画画。到了唐代，所造之纸基本可以用来画画，但是人们一般习惯用来写字。唐代张彦远《历代名画记》曰：“好事家宜置宣纸百幅，用法蜡之以备摹写。”宋元以前多以绢作画，绢质地轻薄，坚韧而平整。宣纸真正被广泛应用于绘画是在元代以后。宣纸因原产于宣州府（今安徽宣城）而得名，现主要产于安徽泾县。全国有很多地方都产宣纸，最著名的有安徽、四川、浙江等。好的宣纸纹理清晰、纸色清润、层次分明、柔韧性强、不易虫蛀、不易变脆。因此有“纸寿千年”之美誉。

从品种上分，有皮纸、玉版、单宣、夹宣、棉料、煮锤、雅纸等，另外，还有各种洒金、洒银纸。从性能上分，有熟宣纸、生宣纸、半熟宣纸。判断生宣与熟宣的最简单方法就是用水来检验，当水滴在宣纸上，落在纸面上的水滴逐渐向四周扩散的就是生宣，而水滴落在纸面上没有立即扩散或不再扩散开的就是熟宣。生宣吸水性和渗透性较强，所产生的墨色变化万千、浑厚滋润，但是性能很难掌握，生宣一般用来画写意画。熟宣是在生宣的基础之上用胶矾水加工而成的，经过加工之后的熟宣用笔不易渗透，适宜画工笔画。同时，现在很多画家都自己做纸，可以做成三分熟、五分熟、八分熟等。

我国有四大名砚：端砚（产于广东肇庆）、歙砚（产于安徽歙县）、洮砚（产于甘肃卓尼）、澄泥砚（产于山西绛州），其中端砚和歙砚为砚中上品。

辨别砚台质量的好坏，我们可以用手指敲击砚台的边缘，听声音来鉴别砚台的质量好坏。如果发出的声音很闷，像敲打瓦片的声音，说明石质粗糙。如果发出像金属般清脆的声音，说明石质较硬，这都不是好砚。好的砚台敲击时几乎没有声音或声音温和、细润，“温润如玉，扣之无声”此为砚之极品。砚台的质量好坏直接影响到磨出墨的质量，如果不是搞收藏，我们有一块稍微好点的砚就可以了。好砚易于发墨，磨出的墨粗细均匀，而且不损笔锋。

中国画颜料有矿物性颜料、植物颜料和化学合成颜料三类

矿物性颜料

矿物性颜料主要是用天然矿石经研磨后加入清胶而制成的颜料。我们常用的矿物性颜料有：石青、石绿、石黄、朱砂和朱磬、赭石、蛤粉、铅粉、云母、珊瑚、水晶、银朱、雌黄、雄黄、土黄等。它的主要特点是覆盖力强、经久不变色。又因为大部分颜料都是矿物的结晶体，所以它的色彩很漂亮，有光泽。矿物颜料一般不含胶，需要加胶调制。将需要用的颜色倒在一个碟子里，然后加入适量的胶液，胶的粘性大，用毛笔不好调匀，一般用手指或小棒搅拌调成糊状使用。

植物性颜料

植物性颜料也称水色，这类颜料主要是由一些天然植物为主材料，再配以少量矿物质细粉制成的。常用的植物性颜料有：花青、藤黄、西洋红、曙红、牡丹红、胭脂等。其特点是色彩鲜艳、透明，不易褪色。

化学合成颜料

化学颜料使用方便，无需加胶，只要加一点清水调和即可使用，缺点是容易褪色。

歙砚

端砚

胶矾水的制作与运用

胶矾水的配制：胶也叫明胶，呈黄色。矾也叫明矾，呈白色，美术用品店里有售。矾最好买成品的细矾，易于融化。根据季节的不同，胶与矾的比例要适当调配，夏季用六胶四矾，秋日三胶七矾，冬日八胶二矾。头一天晚上可以分别把胶和矾用两个杯子凉水泡上，经过一夜，第二天胶就完全发开了，然后用开水沏上，小棒一搅即可。如果发现还有颗粒没有融化，可以用微波炉高火煮一下，不要让其沸起就拿出来。等胶水快凉的时候，将胶与矾调和在一起就行了。胶尽量不用水煮，因为温度超过100℃，胶的粘性会减弱。

做纸很关键，胶大了不利于用色，矾大了不利于用笔，适当比例的胶矾水做出来的纸软硬适中，利于用笔用墨。纸不易变脆，作品能够长久保存。

图1 铅笔拓稿子

先拓铅笔稿，稿子拓好后，可以清楚地看出哪些地方需要把纸做熟，哪些地方需要半生熟，哪些地方七分熟，哪些地方不做(图1)。

图2 喷纸

把拓好稿子的纸平放在地上或桌子上，下面衬上一块干净的布。把喷壶调到雾状或颗粒状（视画面情况而定），在纸上轻轻地均匀喷一遍胶矾水，等干后再喷第二遍、第三遍，直至喷到想要的效果为止。最好不要一遍喷透，如果纸一次完全喷熟了，还不如用熟宣纸更省事。喷纸没有什么技巧，就是需要多做几次就能掌握好需要的纸的性能了(图2)。

图3 刷胶

在拓好的稿子上用大号排刷依照图形而定，顺着纸的纹理横着刷一遍，等干透再竖着刷一遍，切忌不可反复乱刷，否则做出的纸就不匀了。值得一提的是，刷子很重要，质量差的刷子毛过硬，容易开叉；过软，笔毛在纸上不易弹起(图3)。

图4 勾线与刷胶

深的地方用毛笔勾线，较浅的地方可以留出不勾，尤其是雪景的部分，能不勾线就不要勾线，否则容易生硬。依照雪景的轮廓，用毛笔把胶矾水轻轻地刷上去。勾完线后，轻轻刷一遍胶矾水(图4)。

图5 所用沙子和胶

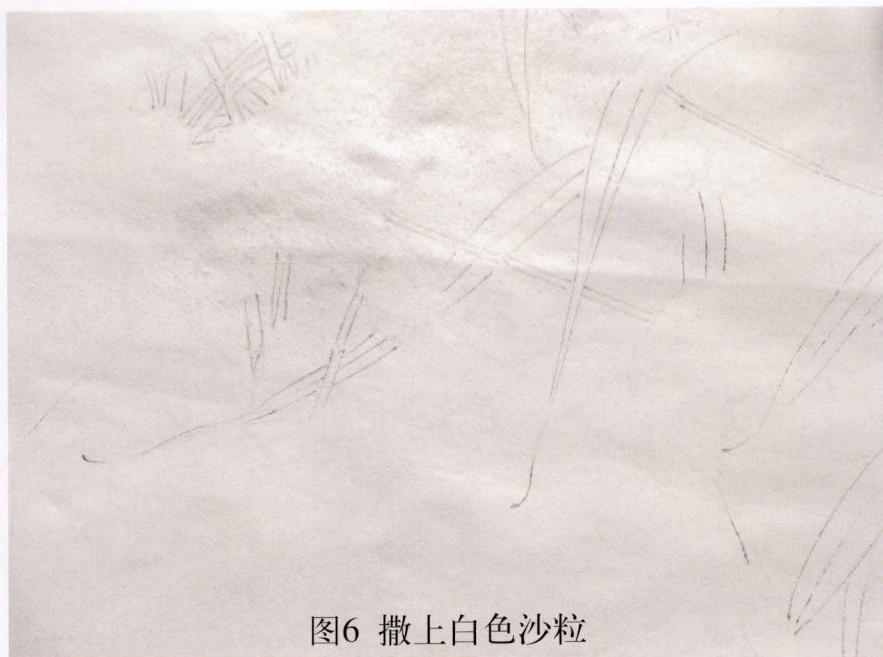

图6 撒上白色沙粒

然后以最快的速度撒上绘画用白沙粒（沙粒一定要干净）等待纸完全干透(图5，图6)。

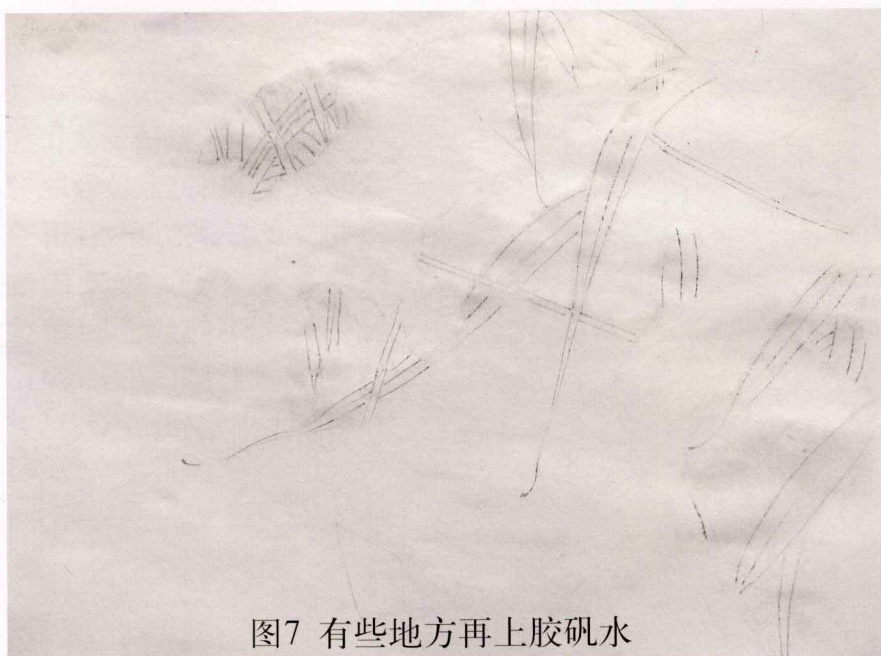

图7 有些地方再上胶矾水

需要做熟的地方再接着刷胶矾水，比如树木、花草的叶子、鸟等，关键部位比如鸟的眼睛一定要做熟，漏矾是一件很麻烦的事情。背景的纸可以不做或七分熟，这样的效果很朦胧，而且有墨韵(图7)。

图8 加强对比

用花青或淡紫加墨调成所需颜色，画出雪的层次。画面要有黑白的对比，才能显出雪的洁白和清寒(图8)。

图9 调整大关系

画面基本完成后，有些地方需要修改。调整大的关系，黑白和虚实关系很重要。该加深处要不惜用墨，该亮的地方要进一步提出来(图9)。

图10 砂纸打磨

先用刮刀将部分沙子刮掉，这样可以透出纸的原白色，使雪更加晶亮和透明。再用砂纸打磨出局部，增加画面的厚度(图10)。

冬雪画法步骤

步骤一 把稿子放在宣纸的下面，用铅笔轻轻地勾出物体的轮廓。然后用墨线勾物体形态，虚处或白雪处先可不勾线。在画雪的地方撒上洁白的沙粒，并用胶水固定好。

步骤二 花青加墨调成灰色，将雪的暗部画出，笔上的颜色要少而轻，以免破坏雪的柔和度。背景处用灰色淡淡染出。前景的芦苇叶用汁绿分染，苇花用花青加胭脂分层点出。

步骤三 背景逐步加深，衬托雪的厚度。画一些露在外面的黑土和小草以增加画面的层次。苇叶用花青分染，红蓼用胭脂加西洋红染出。小鸟用淡墨分染。

步骤四 用刮刀将白色沙粒刮掉，再用砂纸打磨，调整画面，雪景部分完成。

鸟的画法步骤

步骤一 用铅笔把鸟的形态轻轻勾出，在稿纸上可以反复涂擦，但是在正式画的宣纸上尽量少用橡皮，以免将纸的表面擦破，不利于用笔用色。嘴、翅膀、眼睛等处用墨线勾出。

步骤二 用淡墨层层分染。

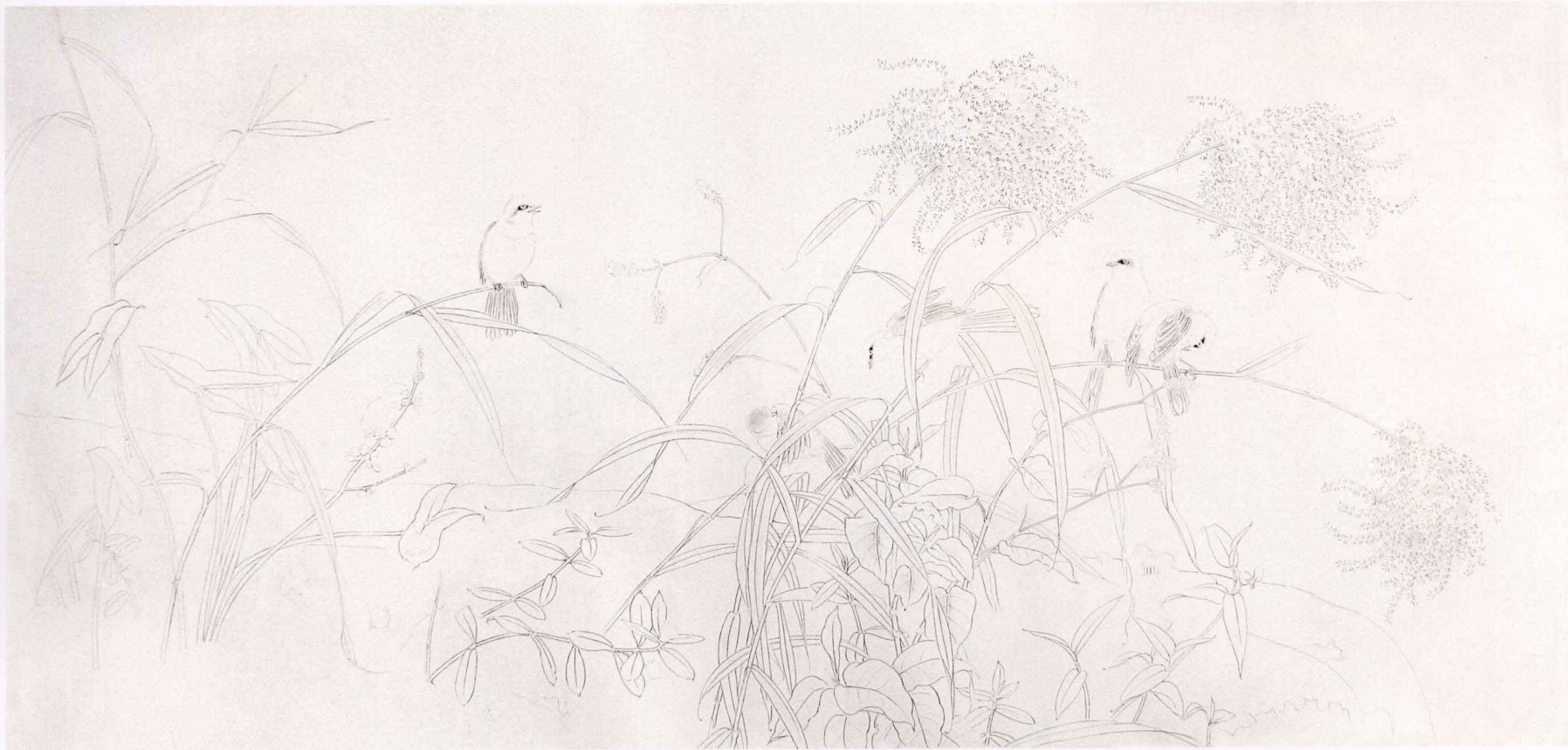

步骤三 鸟的眼睛和嘴很关键，画时要轻、稳。身体的羽毛随着鸟自身的走势画，先用色分染其凸凹处，然后丝毛。

步骤四 把眼睛提亮，嘴、爪部加深。调整鸟的整体关系，小鸟完成。

《幽谷鸣禽》画法步骤

步骤一 用铅笔把稿子拓下来，芦苇和红蓼的枝叶可以先用墨勾线，画雪的部分不要勾线，以免边缘过死而缺乏柔和感。用淡墨分染鸟的羽毛，用汁绿加赭石分染芦苇的枝叶，花青分染红蓼的枝叶。胭脂、花青调成紫色加上赭石点画苇花。

步骤二 用花青加墨做背景，留出雪地，继续分染花草。用前文所述的方法做雪的底子，在画雪的凹凸不平处用胶打底，撒上颗粒晶体。而后用花青加紫加墨分染出明暗来。注意：所有画雪的地方先不要勾边缘线。

步骤三 深入刻画，注意画面黑白灰的对比关系。芦苇、红蓼、小草的叶尖部用赭石加墨分染，表现秋冬季节草的萧杀。雪要画得洁白而透明，同时又要考虑到画面上的雪不是一个平面物体，因此要继续刻画增加雪的厚度。

步骤四 调整画面整体色调，使其统一。尤其是雪景部分。用刮刀将沙子颗粒刮掉，刮掉后有的地方会显得薄气，可以再画两遍，增加雪的厚度。必要时用砂纸打去多余的浮色，也能增加其厚度。背景的处理要与画面协调，为了增加画面的动感，用砂纸打磨出片片雪花。打磨时手法一定要轻，以免把纸打破了。打磨时可能会产生一些很脏的东西，用橡皮轻轻一擦即可。最后题款，钤印完成。

局部一

局部二

局部三

局部四

步骤一 在生宣纸上用铅笔过稿子，完成后，先用墨线把桃花的枝干、芦苇的叶子等处勾下来，虚处或白雪处可以先不勾线。然后用喷壶把全纸喷湿，半干时用淡墨加花青、汁绿调成灰色打底。颜色尽量薄而匀。这样就不会因为是生宣纸而留有太多的笔触，也不会伤纸，同时颜色又很润，很温和。注意：颜色不要太深，不够时可以再画，方法同上。

步骤二 用胶矾水把桃花、桃叶、苇叶、小鸟等做成熟纸或半生熟。具体视画面需要而定，可以多做几遍。花青分染苇叶和桃叶，曙红加胭脂分染花头。