

中国画入门奥秘

百业精技
入门奥秘
系列丛书

辽宁美术出版社

系列丛书

百业精技
入门奥秘

中国画入门奥秘

辽宁美术出版社

责任编辑：李 嫒 长 富 义 友

辽新登字 2 号

责任校对：侯俊华

装帧设计：杨 军 李 嫒

封面设计：一 村

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画入门奥秘 / 吴秀楣等编. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1994. 3

ISBN 7—5314—1042—7

I. 中… II. 吴… III. ①中国画—技法(美术) ②技法(美术)—中国画 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (94) 第00202号

辽宁美术出版社出版
(沈阳市和平区民族北街29号)
辽宁省新华书店发行
辽宁美术印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 6

印数: 1——10,000

1994年12月第1版 1994年12月第1次印刷

定价: 26.00元

目 录

中国画笔墨常识·····	1
怎样画梅花·····	4
怎样画兰花·····	22
怎样画荷花·····	27
怎样画菊花·····	33
怎样画芙蓉·····	39
怎样画竹·····	40
怎样画紫藤·····	55
怎样画牡丹·····	59
怎样画写意人物·····	64
怎样画写意动物·····	75

中国画笔墨常识

● 吴秀楣

近年来，随着时代的发展，具有民族特色的中国画坛十分活跃。画家们都在进行着艺术探索，在艺术观念、风格流派、表现形式、绘画技法上都有很大的变化与发展。因而吸引了许多业余爱好者，孜孜以求。

要想学会、学好这门艺术，首先应该了解它的艺术特色。从基本常识入手，掌握造型、用色、用笔、构图、透视等方面的特点，同时还要了解纸、墨、水的性能，增强控制笔的能力。

传统的中国画在形式上大体分为壁画和卷轴画两大类：分人物、山水、花鸟等画科；有工笔、没骨、写意等绘画技法。

写意画法就是充分发挥笔墨工具的特点，夸张、概括地表现对象，追求“似与不似之间”的意趣。与工笔相对而言也叫意笔，如同写草书一样，用流走雄劲的笔势达水墨淋漓，潇洒自如，笔简意繁的效果。

写意画既然不是死板地描摹，就要求它把对象的复杂结构概括成简练的笔墨结构。运用笔法、墨法、水法、用色、布白、布墨及点、线、面的穿插等技法，创造出精美的画意。

理解对象并用中国画特殊手段表现出来，是学习这门艺术的关键。由于每个人理解的角度不同，感受各异，因此表现上也不尽相同。不能也不应拘泥于一个统一的模式。各种画法之间可以借鉴、渗透、融合，但不能千篇一律。艺术贵在创造。只有掌握最基本的艺术语言及组合规律，才能发挥创造，用自己的方式、独特的语言把对象生动地表现出来。

笔墨结构形成的过程，就好比语文中的字、词与文章的关系。造句、修辞过关了，文章才会有特色。所以，还得先从识字、造句练起，即从学习基础技法的要领做起。

中国画的基本语言形态可归纳为：干、湿、浓、淡、焦及各种笔法、墨法和虚虚实实的点、线、面。

点：是指笔锋在纸上骤起、骤落，徐起、徐落，有节奏的用笔。包括中锋点、侧锋点、混点、擢点、揉点、摆点、搁点等。还有积墨点、泼墨点、渍水点、淋点等等。由于蘸墨的技巧，一组点会产生浓淡、虚实、轻重、参差错落、疏密相间的变化。

在花鸟画中，用点表现干枝上的芽、小节、小草，有时用来补掩败笔，有时则只是为构图和意境的需要，它常常在画面上起均衡和点缀作用，从而丰富笔墨结构。

点又可积点成线或积点成面

线：具有笔墨力感。有韵味的线是中国画形式美感的筋骨，传情造物的主要手段。由于控制笔的力量、方法、情绪不同，也由于笔的性能所致，运用中锋、侧锋、逆锋、中侧锋结合笔势，会形成各种线迹形态，造就多姿的美感效果，有的流畅潇洒，有的苍劲雄健，有的浑厚古拙。

在行笔中顿、挫、转、折、提按、勾战以及干、湿、疾、涩等变化，又通过线的粗细、宽窄、曲直、长短的组织，能形成各种对比、和谐的画面。

面：也叫点厾，即扩大的点，舒展的线。是充分运用笔锋、笔腹的弹力，运用各种笔法点厾。在一幅画中，面与线、点是相对而言，有时可积点成面，积线成面。

花鸟画中多用于表现花瓣、叶片等。

画面中摆墨、布墨，大大小小的墨团层次、方向、形状、聚散都通过不同墨色的面体现。

中国画用笔、用墨是一个问题的两个方面，一笔下去既是笔也是墨。

用笔：包括执笔（画写意画执笔可自如，以执笔高些为好）、运笔、控制笔的力量、变化及掌握笔画的组织方法与规律。

笔墨的组织规律是安排笔墨美的秩序，可借鉴形式美法则及平面构成原理。

多样统一：即在笔墨变化中寻找多样、丰富，在差异中寻找和谐、统一。

笔墨的多样是指用笔、用墨的丰富变化，如线的长短、曲直、粗细、方圆、顺逆、疾涩、匀战、疏密等及墨的浓、淡、干、湿、焦等变化。

统一是指丰富多样变化的各部分，有机地联系在一个整体之中。或是统一中求变化，或是在变化中求统一，虚中有实，实中有虚；疏中有密，密中有疏；线的湿中有疾，疾中有湿。

对称均衡：

对称：画幅上下、左右笔墨的分量相似相等，心理感觉安定。

均衡：指布局、位置安排等量不等形非对称结构的笔墨关系。如墨的分量、面积，色彩的明暗、寒暖、布局的动静、轻重的对称均衡。

对比调和：

对比是指两种以上的不同形象及一个形象的各部分，安排在一起，通过笔法、墨法的对比，强调各自物象的质与形的特征。

调和：即把虚与实、墨与色、大与小、繁与简、疏与密、黑与白等关系，通过渗入中间环节穿插、挪让，互相补充，形成完整的统一体。

节奏：指力在笔画行进中的变化，墨韵从浓到淡，从干到湿的节奏，以及点、线、面的连续出现在画面的排列，分布的组织、安排等等。

藤萝的花瓣用笔比较典型，其节奏感比较明显。

中国画笔墨具有独立审美价值的关键在于笔墨中的情感因素及有规律地和创造性地运用。

用墨：即写意画的一种着色的表现方法。

写意画常常以墨代色，以墨显色。有“墨分五色”之说，形容墨色的层次丰富。包括蘸墨、破墨、积墨、泼墨及矾墨、宿墨、埃墨等技法。

蘸墨：毛笔蘸取墨与墨水的技法。

调好淡墨的笔，用笔锋蘸重墨后，用笔锋及笔腹调后笔锋再蘸焦墨。水分适当后，大胆落在生宣纸上就会出现浓、重、淡、清的墨韵效果。

有时用侧锋、散锋蘸墨，能画出变化多端的墨迹。

破墨：用墨的湿画法，包括浓破淡和淡破浓的方法。

浓破淡是在将干未干的淡墨迹上加浓墨，使两次墨迹互相渗破，浑然交融。

淡破浓：是在未干的浓墨、焦墨迹上，以淡墨破之、冲之，进一步追求墨韵的变化。

破墨时要掌握墨迹的干湿程度，太干破不开，太湿会伤笔。

破墨的笔形及墨的深浅与原墨迹要有变化，墨色及用笔都不是简单的重复。如横笔侧锋破竖直线，窄线破宽笔，笔的方向、笔触大小的交错墨韵会更生动。

破墨还可用水、胶水、洗衣粉、盐、丙烯色等方法破。

积墨法：即用墨的干画法，在前一次墨迹干后，用不同笔法再画一次。墨色的深浅，笔触的大小、面积，行笔方向都要与前有所区别，可以积两次、多次，增加墨象的体、量感。

泼墨法：是用饱蘸墨水的笔以痛快、淋漓疾速的笔法，甚至有时盘中的墨水和笔同时运用的一种画法。

水法：水是水墨画中最活跃的因素。

水不但是表现工具，用水调墨，同时用水还是一种表现技法，可以用水破墨、渍墨、淋水、泼水，用水调节画面的情调，处理画面的虚实。

矾水、洗衣粉水、豆浆水、酒精……都能使墨迹产生不同的肌理效果。

用色：写意画用色也是很重要的技法语言之一，除“墨分五色”外，还有各种水质色、粉质色的运用，具有夸张、概括、装饰、寓意特点，墨色渗透形成色韵，并不受光线和环境色、自然真实色相的限制，主张艳而不俗。布色与布白、布黑同样重要，在组合中要充分运用显线、显色、显面的规律。

用色技法主要是蘸色技法，笔根是淡色笔锋蘸重色或笔根是白粉笔锋蘸色，一支笔要保持颜色的深、浅、浓、淡变化。多用羊毫笔和兼毫蘸色点出花冠，要求落笔显形。

有干画、湿画两种，也可破色、积色。

色与墨的组合大体又分重彩（加粉）和淡彩两类（透明色），有色与墨、色与色墨、色与色的对比，调和型在表现中一般都是灵活地综合运用。

空白：中国画空白是表现意象空间的有力语言，它不仅能起烘托主体的作用，还是化虚为实，以虚写实、简练概括的藏境手法，给中国画善于表现二维空间创造了极有力的条件。空白有时是天、水、地……有时又什么也不是，是造境的需要，是空间的需要。布白与布黑同等重要，它调节画中的宾主、藏露、繁简、轻重、疏密、聚散、参差、虚实及大空和小空节奏的合理构成。黑白的运用越集中，对比就愈强烈，黑、白、灰的关系巧妙才会有墨韵，墨出形，白藏象，是中国画独特的艺术风格。

章法：中国画构图没有固定不变的模式，与其他画种构图原理相通，即有秩序地安排画面的主次、疏密、聚散、呼应、轻重、大小、黑白、虚实、边角等关系，概括地说就是按形式美法则组织画面的生动美与秩序美，以新、奇、趣去打动观众。

生动美系列是以变化为核心的，在调和中寻求丰富、多样。

秩序美是以统一为核心的，在动律一致时加强、重复、重叠。

怎样画梅花

● 吴秀楣

梅花迎霜傲雪，不畏严寒，贞姿劲质，苍劲奇崛，刚健挺拔，并在百花之首，是春的信息，是顽强生命力的象征，是历代画家热衷表现，借物抒情的极好题材，故被称作雪魄冰魂，而被表现得久经不衰。

梅花属落叶乔木，高可达一二丈。花期早而长，全国有四大梅园约有200多个品种，在枝态、花形、花色等方面各有特色，大体上分单瓣、复瓣两种，有紫红、大红、粉白、黄绿、黄、白等色，故有绿萼梅、胭脂梅等称。

复瓣花雄蕊多，雌蕊一枚。

单瓣花落后出叶结果，酸梅可食用。

入画结构包括老干、嫩枝、花冠、苞、芽、结节等。

梅花在表现中枝干占很大分量，老干变化多姿，表皮多皱，多结节；新枝挺拔有力。老干、新枝前后穿插十分丰富。表现时要充分发挥中国画用笔、用墨优势，中侧锋结合，顺逆相间，抑扬顿挫自如，按生长关系可三五笔概括为一组，经过组织可一组一组地画，形成一组长短、曲直、粗细、宽窄等变化的疏疏密密的线。

为表现老干质感的方法很多，大体可分干画、湿画，单勾、双勾，干湿结合三类。

干画法也叫积墨法。

①在一组变化的线基础上，墨（色）干后在枝干转折、结节及应强调的部位，用较重的墨（色）皴勾纹理，加强质感及处理枝干的虚实变化。

②用焦墨双勾枝干的结构纹理，干后用淡色墨皴染，加强结构关系。

湿画法也叫破墨法，根据画面需要浓破淡或淡破浓。

①老干未干时皴、勾结构、纹理，并画前面嫩枝，形成墨与色的碰撞韵味。

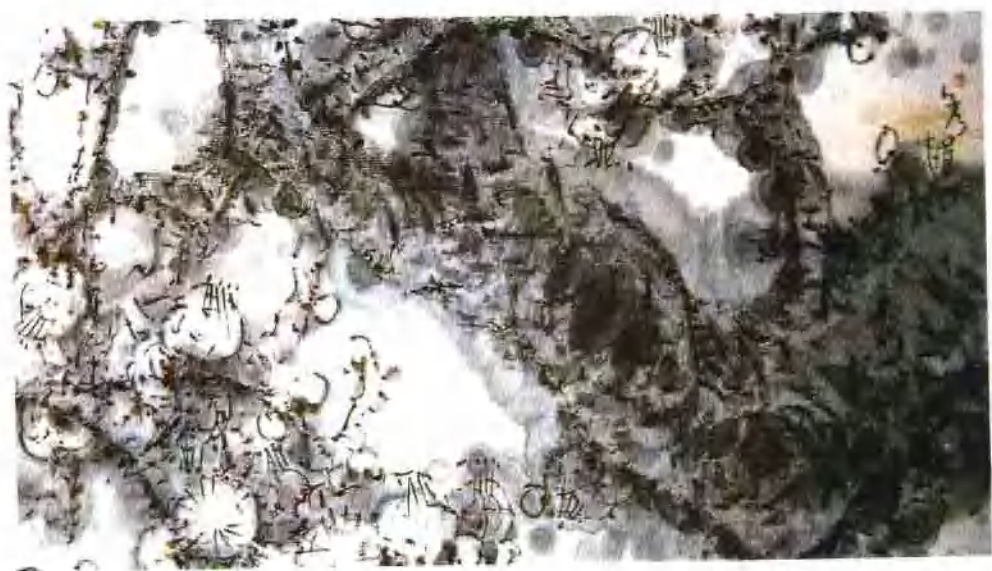

②老干纹理线未干时，用较淡的墨、色，水破。

干湿结合法即乘湿皴勾一遍，干后再皴勾一次。强调近处老干的质感。

老干可用墨，
色墨，色去表现。

新枝挺拔有力，多用焦墨、胭墨、赭墨表现。

表现梅花，可用勾、点、卧、勾点结合的方法表现。

梅花花冠较小，画时注意一组花的正、侧、半开，苞的各个角度变化。双
复瓣梅花不结果，花朵较密，注意整体的疏密关系。

点虱法：

可蘸朱砂、朱砂
+曙红、朱砂+胭脂、
胭脂、白、白+曙红、
白+淡黄、白+中黄、
白+桔黄、白+黄+淡
绿……点出一组组花朵
的变化。

白梅画法（勾法）

初学画梅可从白梅学起，通过老干、新枝、花组合成变化，统一、对比、均衡的秩序，形成美感。

