

怎样学

花鸟画

史如源 著

安徽美术出版社

花鸟

墨

1919.27

卷之三

卷之三

怎样学花鸟画笔墨

史如源

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

怎样学花鸟画. 笔墨 / 史如源著. —合肥: 安徽美术出版社,

2002. 12

ISBN 7-5398-1120-X

I. 怎... II. 史... III. 花鸟画—笔墨(美术)

IV. J212. 27

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第089848号

怎样学花鸟画笔墨

史如源 著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

安徽美达公司制版

合肥远东印刷厂印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 2

2003年1月第1版

2003年1月第1次印刷

ISBN 7-5398-1120-X 定价: 15.00元

发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

敬告: 鉴于本书选用作品的作者地址不详, 应付稿酬敬请与安徽省版权局中国著作权使用报酬收转中心安徽办事处联系。

笔墨理论撷选

作画最忌描、涂、抹。

描，笔无起伏收尾，也无一波三折；

涂，仅见笔墨，不见其有笔，即墨中无笔也；

抹，横拖直拉，非人用笔，是人被笔所用。

——明·《书诀》

如折钗股——圆健而不偏斜，欲其曲折、圆而有力。

如拆壁——用笔端正，写字有丝连处，断头起笔，其丝正中，如新泥壁拆缝。

如屋漏痕——写字之点，如空屋漏，孔中水滴，一点圆正，不见起止之迹。

如印泥、如锥画沙——自然而然，不见起止之迹。

左欲去吻——左边起笔，不要有嘴。

右欲去肩——右边转角，不要露肩，古人谓之暗过。

绵里铁笔——力藏在点划之内，外不露圭角，东坡所谓字外出力，中藏棱者也。

——明·《书诀》

古人于用笔之外，尤重用墨，画中三昧，舍笔墨我由参悟。

作画运用中锋有两法，一是剑脊法，线之中间留有一条白痕，两面光，宜画秋树枯木，非下苦功，不易得法。一是圆柱法，线之中间有一条黑痕，两面光，画巨石常用，画树亦可。

赵孟頫谓“石如飞白木如籀”，颇有道理。精通书法者，常以书法用于画法上。昌硕先生深悟此理，我画树枝，常以小篆之法为之。

古人书画，墨色灵活，浓不凝滞，淡不浮薄，亦自有术。其法先以笔蘸浓墨，墨尚过丰，宜于砚台略为揩拭，然后将笔略蘸清水，则作书作画，墨色自然滋润灵活，纵有水墨旁沁，终见行笔之迹，与世称肥钝墨猪有别。

元气淋漓，笔须留得住纸，而墨无旁渗，力透纸背是为上乘。

——现代·黄宾虹

蘸墨是饱含淡墨的笔尖，临落笔时在砚上蘸一些浓墨，立刻画下去，这一笔中会两边浓中心淡，或半边浓半边淡，一笔中有立体感，也富有滋润感。

画彩色的花卉画亦可用蘸的方法。例如，画桃叶，叶尖红叶身绿，画凤仙花，根须红叶茎绿。画花瓣，瓣端深，瓣身淡。有时一笔下去，可以包含许多颜色，这是蘸出来的。

——现代·钱松舄

目 录

■ 概述	1
------------	---

■ 用笔	2
------------	---

执笔	2
----------	---

笔锋	2
----------	---

运笔	3
----------	---

笔法	5
----------	---

■ 用墨	13
------------	----

墨色	13
----------	----

墨法	14
----------	----

■ 笔墨功能与要求	23
-----------------	----

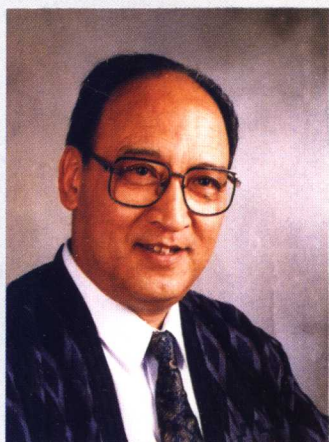
简练概括物象形体	23
----------------	----

运动感与韵律节奏	24
----------------	----

力度感	26
-----------	----

对立统一	29
------------	----

主观激情	29
------------	----

史如源，男，汉族。1944年1月生人，山西曲沃人。

天津美术学院中国画教授、美术教育系国画教研室副主任。中国美术家协会会员、天津美术家协会理事。

师承天津书画家梁崎、孙其峰、王学仲诸先生，擅长花鸟画，兼工山水、书法、篆刻、美术理论。作品多次参加国际及全国和天津市的大型美展，并十余次分获金、银、铜等各种奖项。1999年获中国文联颁发的“'99中国百杰画家”称号，2000年又获“2000中国百杰画家”称号。著有《鹰的画法》、《鸡的画法》、《兰花画法》、《写意花鸟画教程》、《中国当代艺术家画库——史如源画集》等。

概 述

笔墨是中国画特有的艺术语言，惟有中国画可以将笔墨独立出来纳入审美范畴。中国画所表现的各种物象以及画面所表现出来的韵味、情调、内在精神必须由高超的笔墨来完成，而高超的笔墨则需要高超的技法来表现。

所谓“笔”是指作画时毛笔的起落、转折、提按、收放、行停、快慢和笔头的聚锋、散锋、中锋、侧锋、逆锋，以及运笔时的拖、颤、揉、滚等不同的动作在画纸上产生的不同点、线、面的痕迹（笔触）。

所谓“墨”是指作画时，毛笔在画纸上所留下的干湿、浓淡的墨色变化（墨彩）。

笔与墨是不可分离的，笔需要墨色来表现，墨彩需通过用笔才能达到。另外，墨色的变化是需要用水来调节的，在不同的画纸上作画又会产生不同的笔墨效果。所以在提高用笔的功力和掌握用墨变化的同时，不可忽视用水、用纸。

研究笔墨技法不仅要借鉴前人的实践经验，还要靠平时的刻苦研究和长期的磨炼，再加以分析、综合、总结，从而找出一套适宜表现自己情感、修养、气质的笔墨语言。

用笔

执笔

作画和书法的执笔基本相似，总的来说均以“指实掌虚”为佳。如图1、图2所示，即为法执笔的“拨镫法”。以拇指、食指把笔夹住，再以中指与无名指在右上方和右下方将笔进一步固定，小指附随无名指起辅助作用，手心处一定要空虚，这样在使用毛笔时才能灵活自如。

作画时的执笔不必像书法执笔那样严格，可以多种姿态执笔，只要能出效果，哪种方法都可以。一般工细一些的，坐着画方便些；写意一点的，最好站着画，便于运笔、使气，又能纵览全局以便控制画面整体效果。

笔锋

毛笔由笔管和笔头组成。笔头又分为笔锋、笔腹、笔根三部分。

中锋：指笔管和笔锋均垂直于纸面时的状态。所画出来的线圆浑光润而且劲健，适于勾勒轮廓、画花草、枝干等。（图3）

侧锋或偏锋：指笔管和笔锋均不垂直于纸面，而是倒向一侧时的状态。所画出来的线比较扁、涩一些，适于画比较粗糙的

图 1

图 2

图 3

图 4

象,如山石、树枝干等。(图4)

卧锋或卧笔:指笔管和笔锋基本躺倒在纸面上的状态。拖着笔画适宜画长线,横扫着画适于画大面积的花、叶等。(图5、图6)

以上三种用笔笔毛都是聚合在一起,称之为聚锋。

散锋或开花笔:指将笔毛弄散,使其呈多锋状态。适于表现树枝干、苔草等。(图7)

运笔

顺锋:指笔顺行而下,由左至右、由上到下而言。

逆锋:指与顺锋行笔相逆。由于容易出现飞白,故适于表现比较毛糙的线条,如树干、山石等。(图8)

颤笔:指运笔时手呈略微颤抖之状态,有中锋颤笔和侧锋颤笔两种使用方法(如图9)。中锋颤笔由于积点成线,故有“屋漏痕”、“虫蚀木”之艺术效果,线条劲健、浑圆、厚实且

图 5

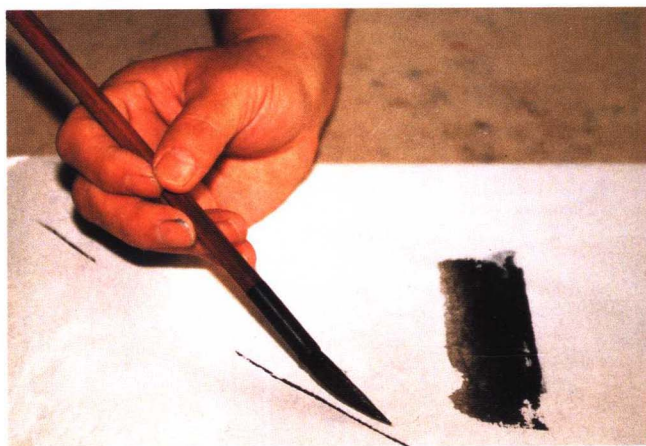

图 6

图 7

图 8

图 9

兼用中、侧锋及卧笔，手有捻转滚翻动作。

滚动翻绞笔

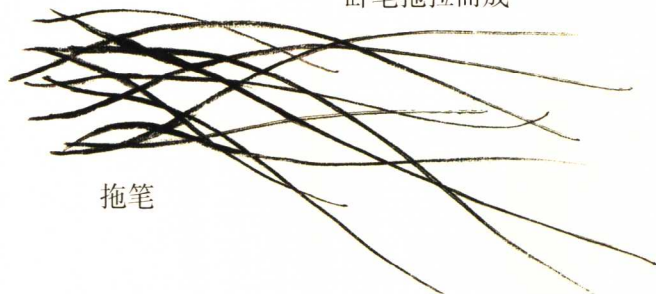
图 10

中、侧锋兼用，运笔有揉的动作。

揉笔

卧笔拖拉而成

拖笔

图 11

富有内涵。

滚动翻绞笔：指运笔时，笔锋时而中锋，时而侧锋甚至卧笔，时而是聚锋，时而是散锋，行笔时可采取滚动、捻转、翻绞、转折以改变笔锋的状态，使笔触苍劲老辣，呈现多姿多态的面貌。适于画藤本枝蔓等。（图 10）

拖笔：指卧笔时拖着笔行走的状态。适宜表现比较毛的长线。（图 11）

揉笔：指作画时，毛笔落纸后将毛笔揉动的状态。适于表现花、叶、苔点等。（图 11）

笔法

中国画的笔法丰富多变，但归纳起来可分为勾、皴、擦、点、染、丝六种。

勾：用线刻画物象的方法，又称勾勒或线描、白描。它可以独立成画，是中国画表现技法中的精华部分。花鸟画中的花、叶、枝干、鸟、石等均可用此方法。

工笔画法中的勾法，类似书法中的楷书（图12）。写意画法中的勾法，类似行草书，这种勾法称为草勾、率勾或松勾。（图13、图14）

勾线应该根据物象特点，分别采取不同的勾法，这些勾法会产生粗细、刚柔、苍润、方圆、光毛、曲直、畅涩等不同的变化。另外，勾法和墨的用法紧密关联，例如写意的勾法中，勾完线以后，可用较淡一些的墨色再复勾一遍。也可以再用较重

图 12

图 13

图 14

图 15

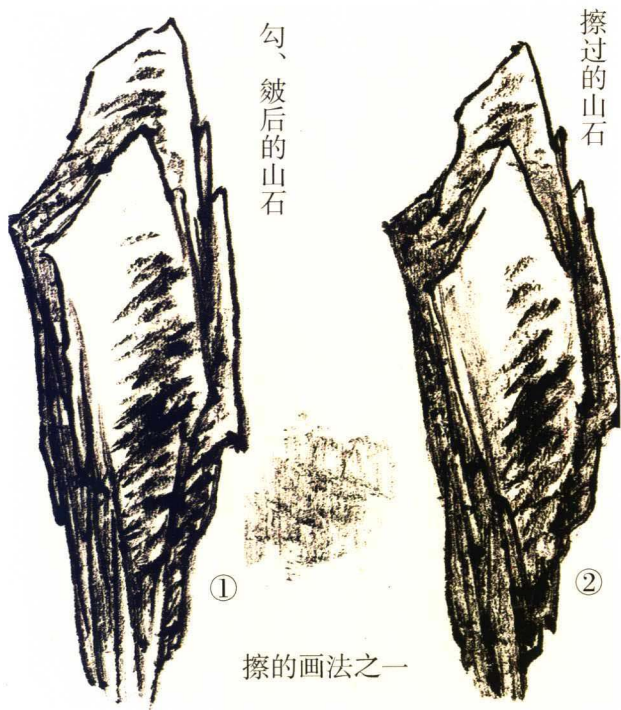

图 17

的墨色在花瓣尖处再重勾一下，以显示白花之白，谓之“提”或“醒”。（图 13）

皴：表现物象表面凹凸不平的一种画法。实际作画时，勾、皴往往交替进行，皴是有笔触的。墨色的干湿浓淡可兼用，可以先画淡墨，然后再添加浓墨（图 15）。也可以先画浓墨，然后再添加淡墨。（图 16）

擦：用比较干的墨色，适当擦涂勾、皴后的地方，以弥补皴法表现不足的一种画法。作画

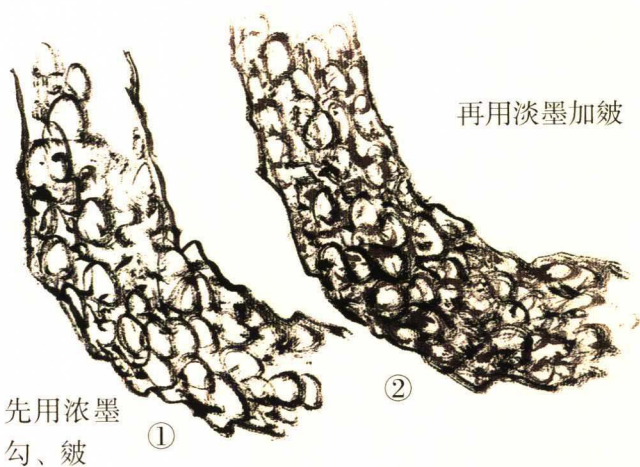

图 16

图 18

时,皴、擦往往也是交替进行,区别是擦的笔触不明显,且只可用干墨进行。(图17、图18)

点:画点的方法。花鸟画中,尤其是写意画法,常用点法,诸如点花、点叶、点蕊、点苔等。图19为中锋点法。图20为侧锋或侧、卧锋兼用点法。图21为散锋点法。

染:它是上述画法效果不足的一种补充画法。

工笔画法中,染是很重要的。画完白描之后,先分染叶子和花的层次,再罩染(通染、统染),一般为平涂。为了加强效果,不可一次染足,等头遍干后,再染后一遍,可达数遍,此法称为积染。需用矿物色(石色)时,要先

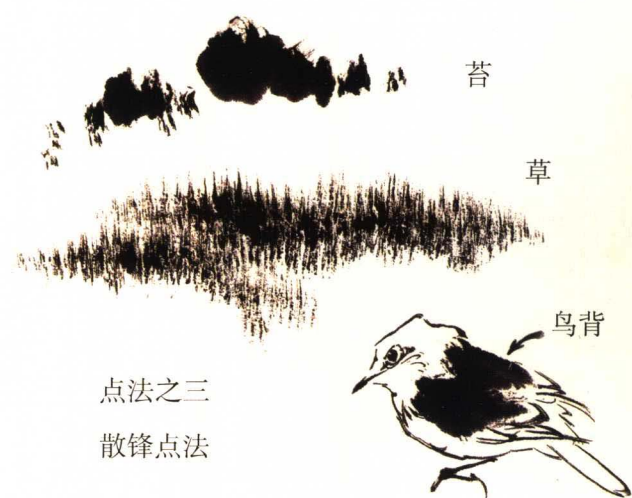
图 19

点法之二

揉点

侧锋或侧、卧锋兼用点法

点法之三

散锋点法

图 20

图 21

图 22

图 23

图 24

打底，如画叶子的反面则先染草绿，干后再染石绿。最后再根据情况需要，决定是否复勾，然后再点蕊即完成。（图 22、图 23、图 24）

写意画法中，大体分为干染和湿染两大类。干染就是在纸上直接染色，有平涂、点染、碰染等。染后可以见到笔触，效果比较苍毛一些。湿染则是将画纸先打湿，趁湿染色，不见笔触，效

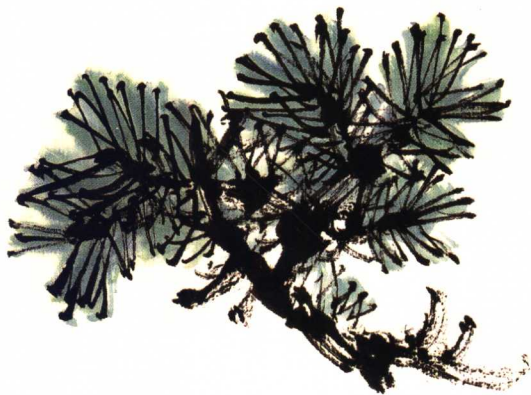
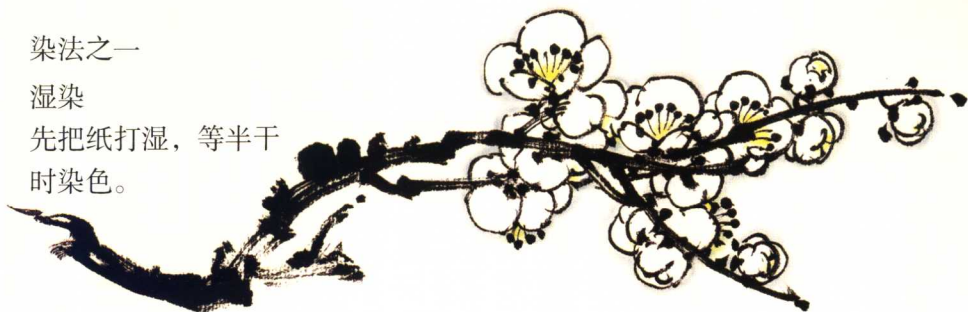
果比较滋润一些。
湿染法画白花时用
粉，呈现润的效果，
在使用时注意白粉
不要伤了墨线。(图
25)

平涂：是在勾
勒基础上，颜色不
分深浅的一种染法。
作画时，色不应该
伤墨，可适当留一
些白边，然后再用
同类的浅颜色复勾
所画物象的外边缘。
(图 26)

染法之一

湿染

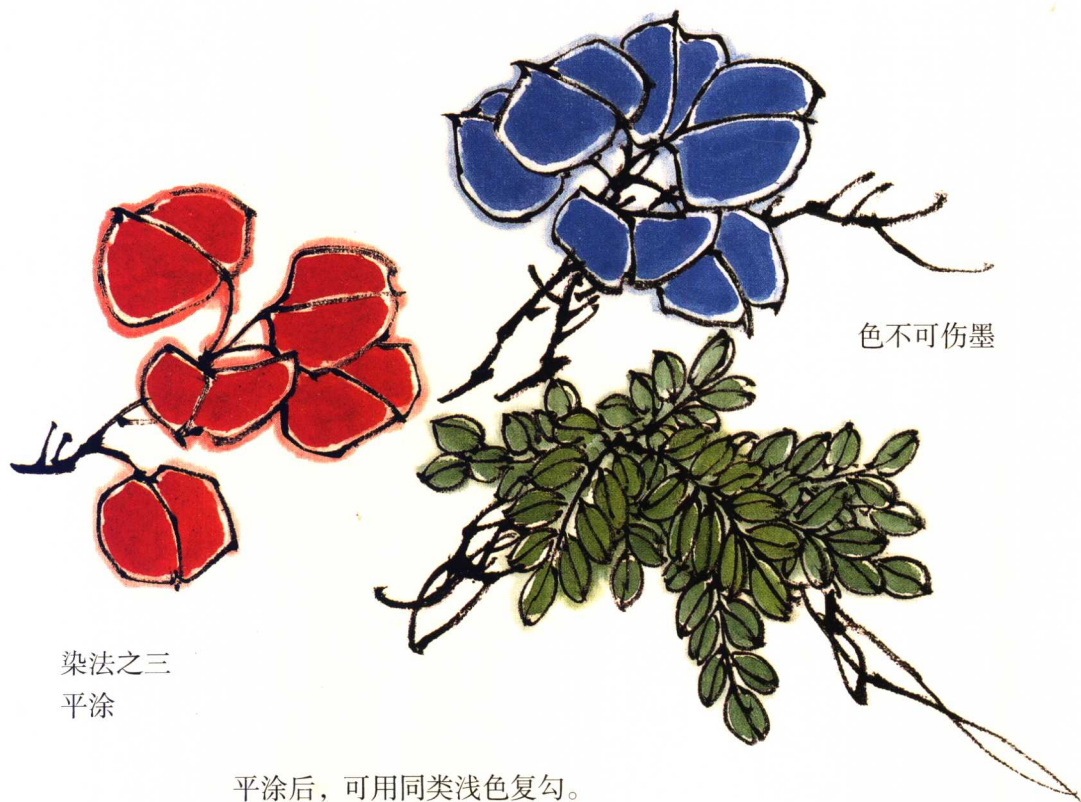
先把纸打湿，等半干
时染色。

染法之二

干染

图 25

染法之三
平涂

色不可伤墨

平涂后，可用同类浅色复勾。

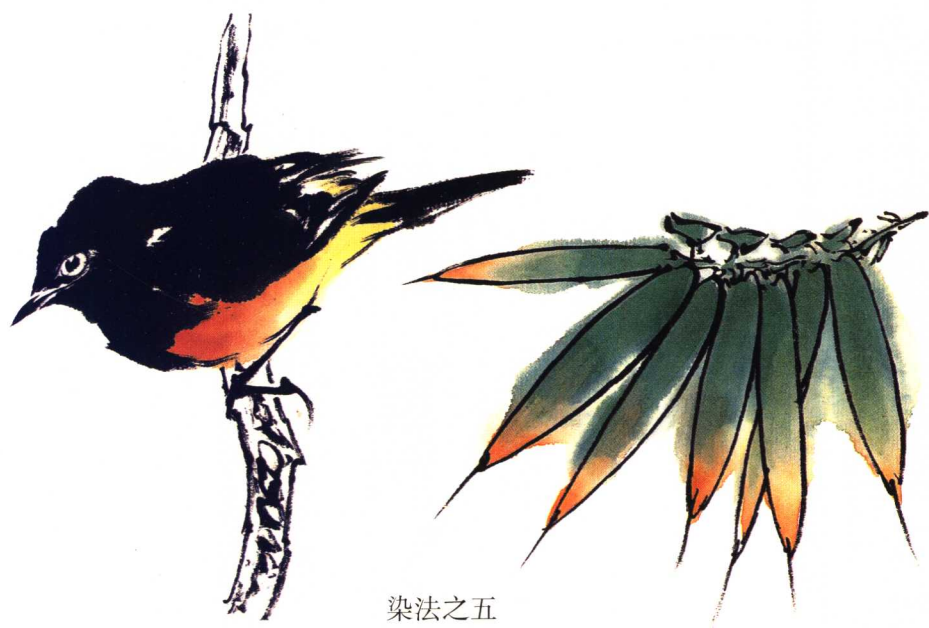
图 26

染法之四
点染

点染: 是在勾勒基础上, 颜色有深浅变化的一种染法。作画时, 可适当留一些空白处, 显得灵动不死板, 最后也可用同类浅颜色勾一下边。(图 27)

图 27

染法之五
碰染

碰染: 是在勾勒基础上, 用两枝笔分蘸不同颜色, 从相反方向染, 使其渐渐碰到一起的染法。(图 28)

图 28

丝：表现鸟和兽毛的质感画法。

中锋丝毛法：画比较工细一些的鸟、兽，可以等染完颜色以后再丝毛，用中锋笔虚起虚收。（图29）

图 29

劈锋丝毛法：将笔锋弄扁劈开，还用长中锋笔法虚起虚收的画法。（图30）

点戳丝毛法：将笔锋劈开，用中锋笔法点戳和丝毛结合的画法。（图30）

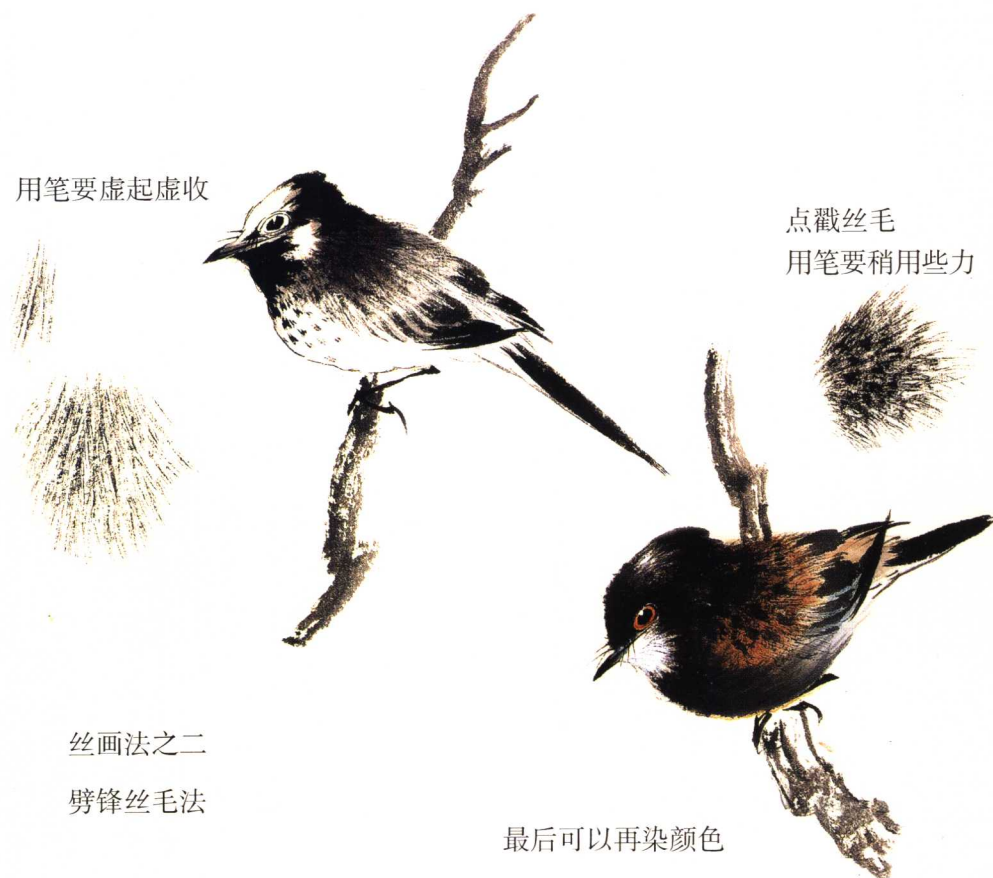

图 30