

第 3 章

写意花鸟写生的表现

1. 用笔方法

笔锋的主要用法如下。

中锋：适用于勾勒，表现挺拔、圆润、厚重、实在的物象。

侧锋：痕迹薄而快，适用于画枝叶、花瓣儿、翅膀等。

逆锋：适用于画木本老干，藤蔓、石头等质感粗糙、有纹理、苍老、内力遒劲、滞缓的东西。

顺锋：适合画草本、花卉的叶、茎等细嫩、纤柔的东西。

散锋：适合表现蓬松的羽毛、树石纹理等。

行笔的方法：提、按、转、折、顿、挫、轻、重、快、慢等。

运笔表现的方式：勾、皴、擦、染、点等，是塑造形象常用的表现方法。

勾

皴，用侧锋干墨表现植物表皮的脉络、纹理、结构的画法。

擦，用笔与皴法相同，笔锋更侧，擦就是可以来回反复的皴。

染，先用墨色勾、擦、皴、点，后用水烘染，使色调渐淡或渐浓的笔法。写意花鸟画的染有勾染法，分为先勾后染，先染后勾。是以线状用笔来表现形象的画法，除了造型的需要外，还要讲究线条的流畅与行笔的韵味。

点

点染法：注意用笔转、折、顿、挫，轻、重、干、湿、快、慢的力量变化。用笔点画各种形态来塑造形象。

写生中，注意观察植物形象的形态特征、生长姿态、质感，以及组合、交织、结合的趋势和韵味，结合笔墨表现的特点，就会明白用笔表现的来龙去脉了。牡丹花的当年新枝清润挺拔，用笔就一定要中锋快勾。梅花的老干质糙苍劲，用笔就一定要逆锋滞缓。也就是说，笔墨表现的特点要在形式上符合所要表现植物形象的形态、生长、质感等的特征，同时还能体现植物内在生命力的特点。

《莺啼》68cm × 68cm 黄翎

2. 用墨方法

用墨方法主要有浓墨法、淡墨法、焦墨法、宿墨法、破墨法、积墨法、泼墨法。

积墨：就是多层浓墨或淡墨叠积而成的。积墨是由淡而浓、逐渐渍染的方法。这种墨法是第一次墨迹稍干，再画第二次、第三次，可反复皴擦点染许多次，还可以上了颜色后再皴、再勾、再点，使形象具有苍郁厚重的立体感与质感。用积墨法，不管是中锋还是侧锋用笔，落笔参差交错，聚散得宜，切忌堆叠死板。第一次墨色与第二次墨色要浓淡相差大一些，才能看得出笔痕，不至于干后糊涂一片。

破墨：即浓破淡和淡破浓。趁前一墨迹未干时，画上另一种不同的墨色，以求得浓淡墨色相互破冲、渗透、掩映的效果。破墨法有浓破淡、淡破浓、墨破色、色破墨、墨破水，特点各不相同。

泼墨：用水墨挥洒在纸上，随其形状进行绘画，笔势豪放，墨如泼出。以大块的墨色画出气势磅礴、酣畅淋漓的效果。

渗墨：笔痕周围“渗”开的淡色水迹，这种淡色水迹，增加了墨色的肥厚和毛茸茸的效果。笔上必须含水量大，才能出现落笔后渗化出墨晕的效果。

在写生过程中，注意观察植物形象不同位置、不同部位的固有色和质感，以及不同时间、不同季节、不同气氛下的色彩深浅、冷暖变化的韵味。结合笔墨表现的特点，就能知道了用什么墨法表现什么样的色彩和物态特点。色彩深厚，带有脉络的、厚重的、大面积的荷叶，采用泼墨法，再加之破墨法或积墨法就能很好地表现出荷叶的色彩及物态特征。葡萄叶子色深而纹理密实，老叶、新叶、叶子正背面的色彩差别很大，用墨要有浓淡变化，脉络也可以用破墨法。就是说用墨方法要在表现形式上符合所要表现的植物形象的色彩、时间、空间及质感等的特征，同时墨法的笔序还能体现植物内在生长的特点。

《清影》一 高 69cm × 宽 137cm 黄翎

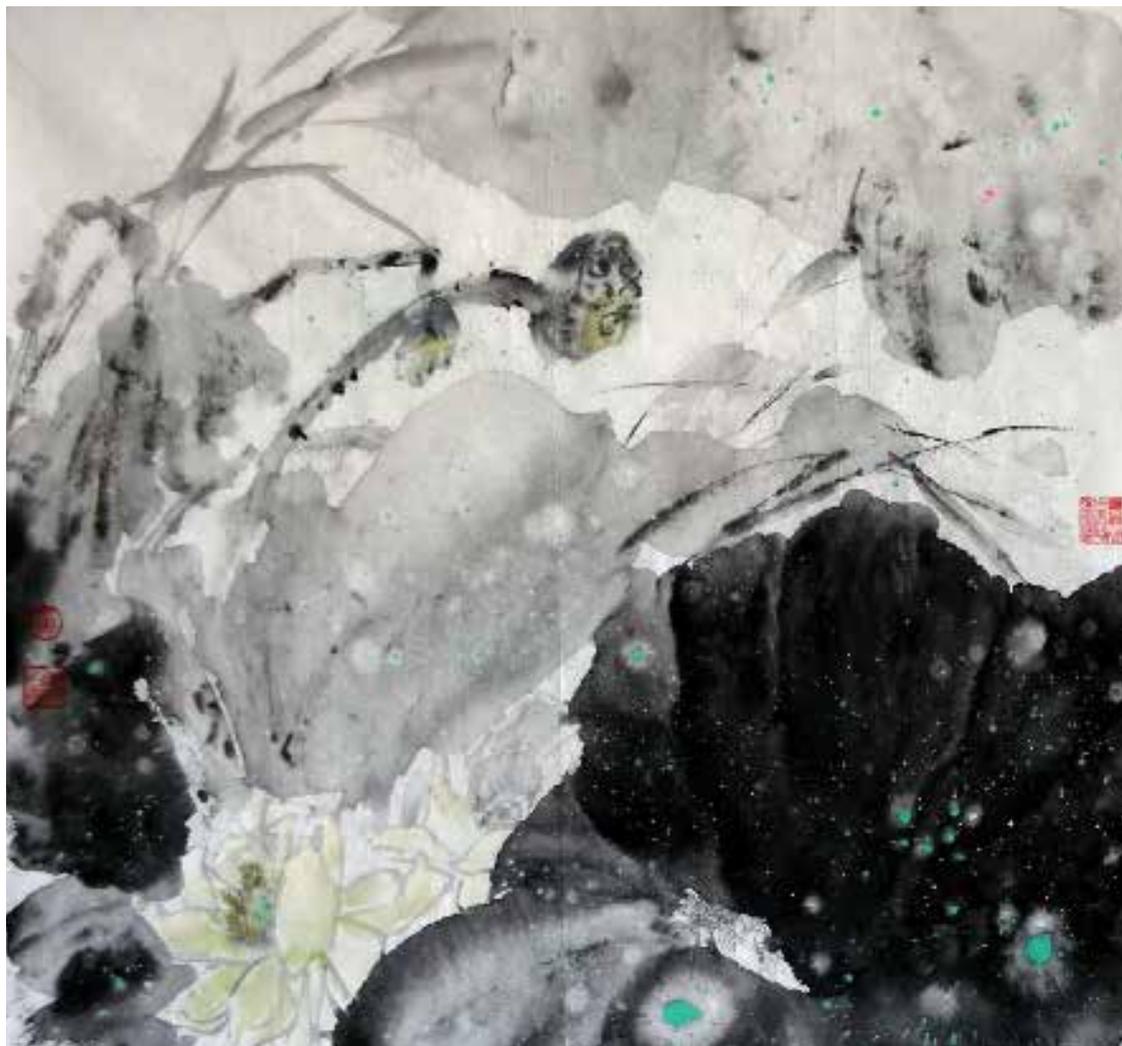
《秋硕图》68cm × 90cm 黄翎

3. 用色方法

写意花鸟画设色的关键不在于什么方法，什么笔法，而是设色要服从画面整体意境的表现，要体现作者对画面创作意象的追求，它是一幅画面构成的有机部分，而不是独立于画面之外的东西。

写意花鸟画设色大致有三个方面。一是以墨色来画，不着颜色。二是以墨为主，色为辅，着色不掩盖墨色。三是以色彩为主，墨色为辅。

以墨色来画，不着颜色。即只用墨色来画，不着一点儿颜色。

《清影》二 69cm × 69cm 黄翎

以色彩为主，以色彩为主要塑造形象的手段，墨色辅助表现形态的自然结构、深浅变化。

《春韵》68cm × 67cm 黄翎

4. 用水方法

水带墨、水带色

写意画花鸟常用之法。画前或画中，笔中蘸水适中，然后蘸墨或色。墨、色因笔饱含水分，用笔变得润中藏墨、藏色，形成浓淡、枯润自然变化。例如，采用此法画荷花，写荷叶，叶自然丰润，质感效果好。

水破墨

水破墨就是先落墨，再以饱含水分的笔勾画墨处。这种方法使纸上既有墨痕，又有水晕的效果。用此法画雨荷较好，大笔墨色扫荷叶容易出现飞白笔痕，用水破墨叶，荷叶会水气淋漓，笔痕也若隐若现地保留着。水破墨与墨破水是相反的方法，在写意花鸟画上，表现出相反而且相成的效果。水破墨表现的效果丰富，墨破水表现出的效果厚重，不板滞。

水破色

水破色与水破墨既相同又不同，水破色更像水带色，饱含水分的笔蘸色，行笔后形成朦胧的色感。多用于写意花鸟画的背景和衬托，提高画面的层次感。

泼水

泼水是为了画面的雾气、水汽感及润湿感。泼水时，要等到画面上的墨色干到百分之八九十的程度，即没干透时，持水笔在需要表现的部位拖画。水渗到墨中，墨被化开成水雾状。还可以用大笔含水分点滴，画面出现斑斑驳驳的化开，造成水墨淋漓的效果。

辅水

在将要完成的作品上，铺上一层水，目的是使画面变得更加调和。这种方法花鸟画应用得不多。等到画面干到百分之八九十，再辅水效果最好，早了容易造成变形臃肿，干透了达不到效果。此方法在宿墨宿色表现对象上使用，效果较好。

冲水

冲水与泼水相似，冲水主要用于画面的主题点化，使所描绘的对象墨色丰富。

点水

点水是在作画前在纸上洒上疏密不等的水滴，然后进行创作，使画面出现露气(水珠)。注意水滴要洒得恰当，多了容易泛滥，留不住笔触。少了容易蒸发，墨上去后没有效果。例如用大笔调花青加墨色画荷叶，原来已洒上水滴的地方墨色不易进入，会出现星星点点渗化的斑点儿。此法多用于大叶面，丛生花卉，虚实变化浑然一体。

水拓

水拓法，就是用容器装满水，然后在水上滴墨或色，使其在水中自然流动，形成花纹。根据画面要求，利用宣纸的吸水性，用生宣纸轻铺水面，拓印出笔(水)痕，再创作。

这幅《芭蕉雨后意浓图》，竹叶和鸡雏就采用了水带墨的方法，芭蕉叶和母鸡用了水破墨、点水等方法，使画面中的形象产生出雨后水汽淋漓的润化效果。表现方法是为了更好更贴切地表现主题思想、画面意境和审美服务的，为了创作内容，可以尝试、创造更多的更恰当的表现方法，但不要以一种表现方法的特殊性作为一幅作品的表现内容，那样会使你的艺术创作走向歧途。

《芭蕉雨后意浓图》
137cm × 68cm
黄翎

5. 烘托

烘托也可以称为陪衬。用水墨或淡彩在物象的外廓渲染衬托，使其明显突出。例如烘云托月，以及画雪景、流水、白色的花鸟等。烘托方法应用得好，还会产生意境感。

这幅《夜色》的雪地，就是通过衬景的夜色勾画雪地边缘而烘托出来的。

《夜色》68cm × 67cm 黄翎

