

中国画技法点拨书坊

Zhongguo Hua jifa Dianbo Shufang
XIEYI HUAFa

国画爱好者

写意画法

临摹经典 / 学研技法 / 入门捷径 / 循序渐进 / 进阶学习 / 奠定基石

蔡景仙◎编著

山东美术出版社

中国
ZHOI

书坊
OSHUFANG

写意画法

蔡景仙◎编著

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法点拨书坊·写意画法 / 蔡景仙 编著. — 济南:
山东美术出版社, 2011.10
ISBN 978-7-5330-3606-5

I. ①中… II. ①蔡… III. ①写意画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 219005 号

责任编辑: 常馨鑫

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号(邮编:250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail:sdmscbs@163.com

电话:(0531)82098268 传真:(0531)82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39 号(邮编:250001)

电话:(0531)86193019 86193028

制版印刷: 山东淄博汇文商务印刷有限公司

开 本: 889×1194 毫米 16 开 80 印张

版 次: 2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

总 定 价: 640.00 元(全 8 册)

前言

写意画是融诗、书、画、印为一体的艺术形式。扬州八怪之一的李鱣，喜在画上作题跋，长长短短，错落有致，使画面更加充实，也使气韵更加酣畅。“画不足而题足之，画无声而诗声之，互相为用”（葛金《爱日吟庐书画录》），既反映了李鱣绘画的实际，也体现了写意画的基本特点。近代吴昌硕、齐白石也是兼此四绝的艺术大家。

相传唐代王维诗、画俱佳，故后人称他的画为“画中有诗，诗中有画”。他“一变勾斫之法”，创造了“水墨淡，笔意清润”的破墨山水。董其昌尊他为“文人画”之祖。五代徐熙先用墨色写花的枝叶蕊萼，然后略施淡彩，开创了徐体“落墨法”。之后宋代文同兴“四君子”画风，明代林良开“院体”写意之新格，明代沈周善用浓墨浅色，陈白阳重写实的水墨淡彩，徐青藤更是奇肆狂放求生韵。董其昌有论：“画山水唯写意水墨最妙。何也？形质毕肖，则无气韵；彩色异具，则无笔法。”明代徐渭题画诗也谈到：“不求形似求生韵，根拔皆吾五指栽。”写意画注重用墨。如徐渭画墨牡丹，一反勾染烘托的表现手法，以泼墨法写之。

写意画是与工笔画相对而言的一种画法。它要求用粗放、简练的笔墨，画出对象的形神，来表达作者的意境。据传唐代的时候，玄宗命令画家李思训和吴道子，一起在大同殿描绘嘉陵江的山水。李思训是擅长工笔重彩的，他用了几个月的工夫完成这幅壁画。吴道子则在一天之内就画成三万余里的嘉陵山水，可以想象，他不可能用工笔重彩的技法来画，一定比较粗放、简练的。这说明那时的绘画已经有了工笔、写意的区别了。到了宋代，苏轼提出“士人画”，主张画画“不求形似”，而应写情寄意，以表达作者主观的思想感情。写意画是在长期的艺术实践中逐步形成的，其中文人参与绘画，对写意画的形成和发展起了积极的作用。

目 录

一、学习篇 / 001

鱼类的结构和鱼类画的笔墨技法	001	蚱蜢的画法	057
鲤鱼	004	蝗虫的画法	060
金鱼	009	蜘蛛的画法	063
鲫鱼	014	水蜘蛛的画法	065
鲢鱼	016	天牛的画法	067
鳊鱼	018	蟋蟀的画法	070
鲦鱼	020	甲虫的画法	072
螃蟹	022	蝴蝶的画法	075
虾	024	蜻蜓的画法	077
画虾技法步骤	029	蜜蜂的画法	080
虾的典型动态	034	胡蜂的画法	082
画虾要点	037	蚂蚁的画法	084
青蛙	039		

二、提高篇 / 049

蝈蝈的画法	049	鸡、雏鸡	085
金铃子的画法	052	鸭子画法	141
螳螂的画法	054	鸳鸯画法	144
		作品赏析	148

三、鉴赏篇 / 085

一、学习篇

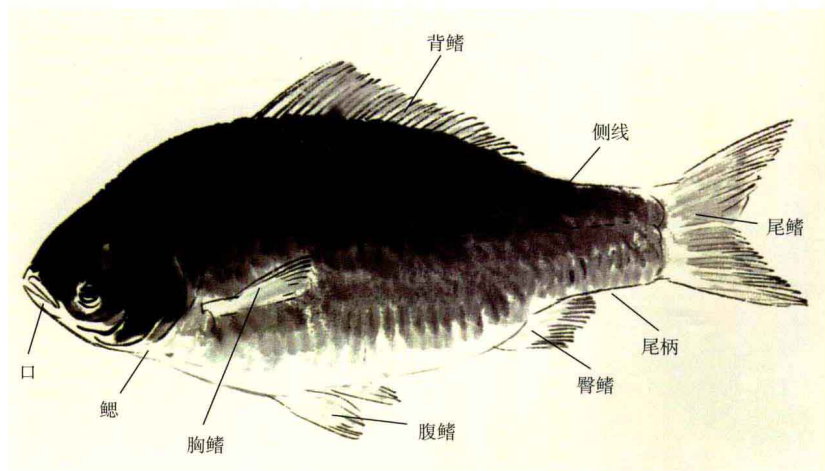
鱼类的结构和鱼类画的笔墨技法

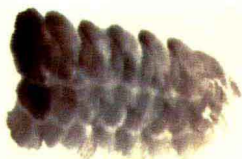
我们的前人创作了许多精彩绝伦的鱼虫作品,我们可以在他们的作品中学习技法和风格。但师今人兼师古人,师古人不如师造化。除了学习技法,还必须在生活中不断观察鱼虫的结构和生活状态,这样才能画出好的作品。

了解鱼虫的结构是我们学习的第一步。

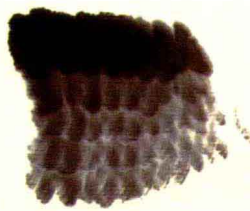
一、鱼类的结构

鱼的种类繁多,有的生活在咸水里,有的生活在淡水里,也有的生活在人工饲养的环境中。尽管各种鱼有不同的体形:有宽有窄,有大有小,有长有短,有色彩鲜艳的,有色彩单一的,有鱼鳞很大的,有鱼鳞很小的,甚至鱼鳞极细和无鳞的,但它们有个共同点,就一定有鳃有鳍。鱼类的鳍有胸鳍、腹鳍、臀鳍、尾鳍和背鳍。有的鱼只有一个背鳍,有的鱼有第二背鳍,甚至第三背鳍。在水中的鱼背鳍一般竖

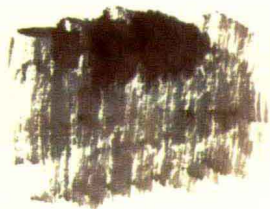

用笔稍慢的排点法

用笔稍快的排点法

无斑的擦笔法

带斑的擦笔法

带斑点的乱笔法

起,一旦离水背鳍就倒下。在画水中游动的鱼时要注意各鳍的摆动,以达到最佳的游动姿态。

鱼身和尾鳍交界处有尾柄,如果不注意这个结构,尾鳍就会像粘上去的而失去游水的力度。

二、鱼鳞的画法

①排点法

这种方法适用于一些鳞片较大的鱼类,如鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、青鱼、鲑鱼等。画时用清水笔蘸墨,略带侧锋顺势一排一排地点。用笔速度越快,鱼鳞和鱼鳞之间的水痕越小;用笔速度越慢水痕越大,所以鳞片越大的鱼用笔就越慢,鳞片较小的鱼用笔就要稍快一点。

②擦笔法

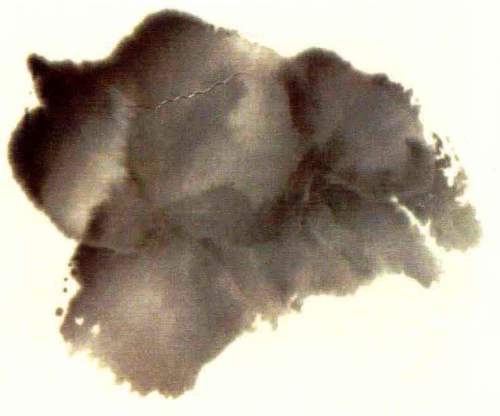
对于一些细鳞片,比如鲈鱼、黄鱼、鲑鱼等,用擦笔法比较好。擦笔法是用侧锋擦出细鱼鳞的质感,先用淡墨擦,再用较深的墨擦出立体感。

③乱笔法

一些鱼鳞片极细的鱼,比如鳊鱼、塘鳢鱼、航刺焦、鲮鱼等,用乱笔法比较合适。画时清水笔尖蘸淡墨或浓墨或颜色画出鱼身,根据需要也可一笔画出鱼身。

④带擦的乱笔法

一些无鳞片的鱼,比如带鱼等就需要使用这个方法。如果

乱笔法

仅仅用鼠笔法就比较单薄,加上一些擦会使质感更强。

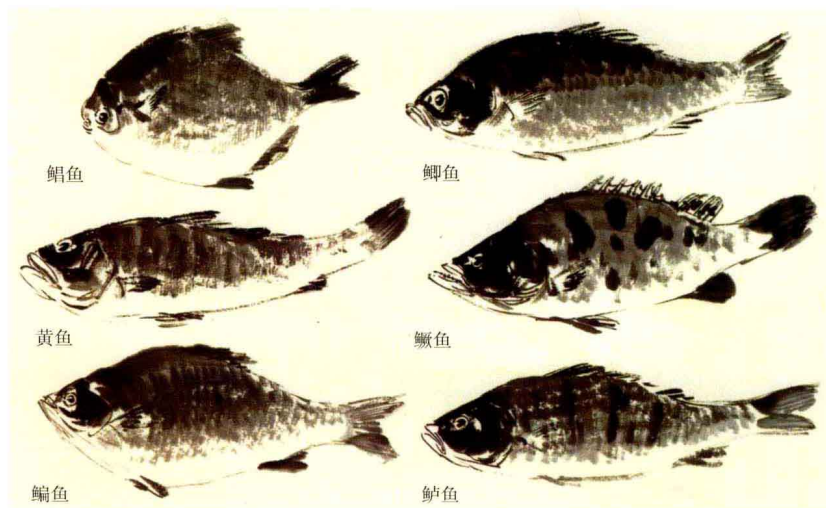
当然技法不是单一的,根据效果我们还可以发展许多其他的办法来画鱼鳞,也可多种技法结合,只要能出更好的效果。

无论使用什么办法,有一点是要注意的就是有水分,如果毛笔里水分很少,画出的鱼就没有新鲜的感觉,而像鱼干。

鱼的体形、鳞片都有不同的,在下图中可以看出一些常见鱼类的头部、鳃部、尾部,以及体形之间的区别。

带擦笔的鼠笔法

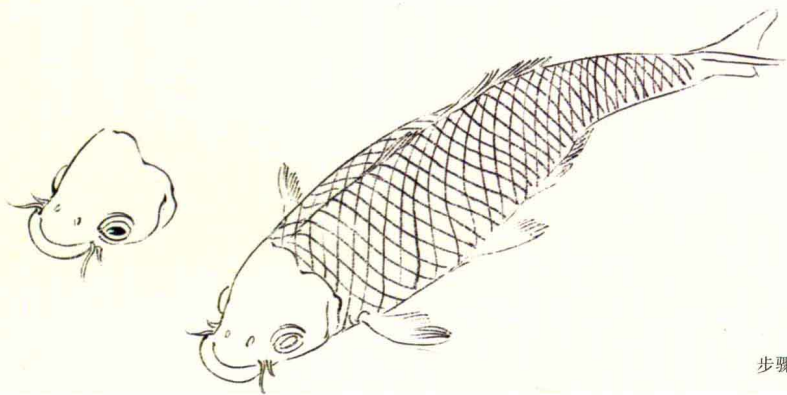

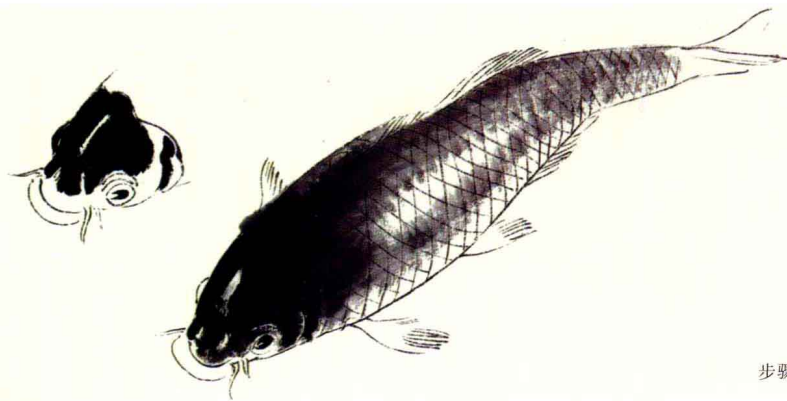
鲤鱼

作画提示:

“有利有余”、“鲤鱼跳龙门”都是人们美好的愿望,故鲤鱼是所有鱼类中最普及和喜闻乐见的作画题材。这里介绍的是一种较为工细的画法。先用墨线或朱色勾出鱼的结构和动态、用网线勾出鱼鳞的大概组织。用烘染的方法画鱼身,画时注意从鱼头到鱼尾深和浅的过渡。鱼身上留出高光,以增加金色的反光。在未干的时候用弧线在鱼鳞的网线上复勾一次,以增加鱼鳞的圆弧形。画两条鱼或一组鱼时可以考虑红白相间的搭配,也可使用一种颜色。

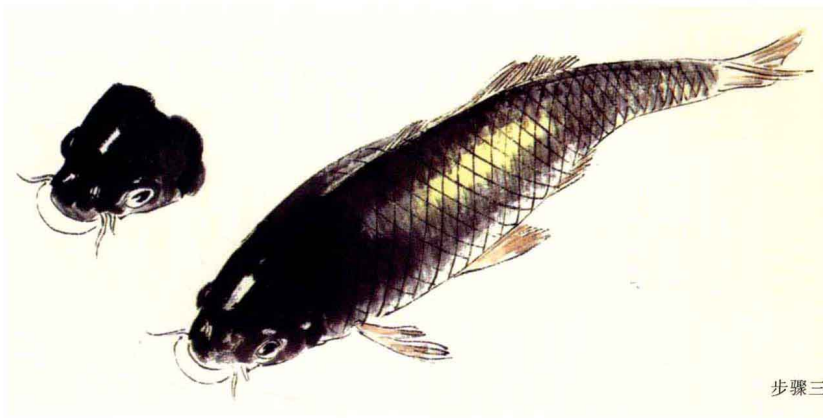

步骤一

步骤二

步骤三

未上龙门去聊栖芙蓉池

这是一幅以三条鱼为构图的鲤鱼作品(还可根据需要画两条以至数条鲤鱼),红黑相间的鲤鱼丰富了画面的色彩,漂动的水草使人感到水的流动。画有背景的鲤鱼时,要利用水草和浮萍等的遮掩来增加鱼在水中的感觉。

画写意的鲤鱼时用笔要有一气呵成的感觉。鱼头部分的颜色总是最深的,尾柄处的转折是要留意的部分,否则就失去了鱼的游动感。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一

步骤二

步骤三

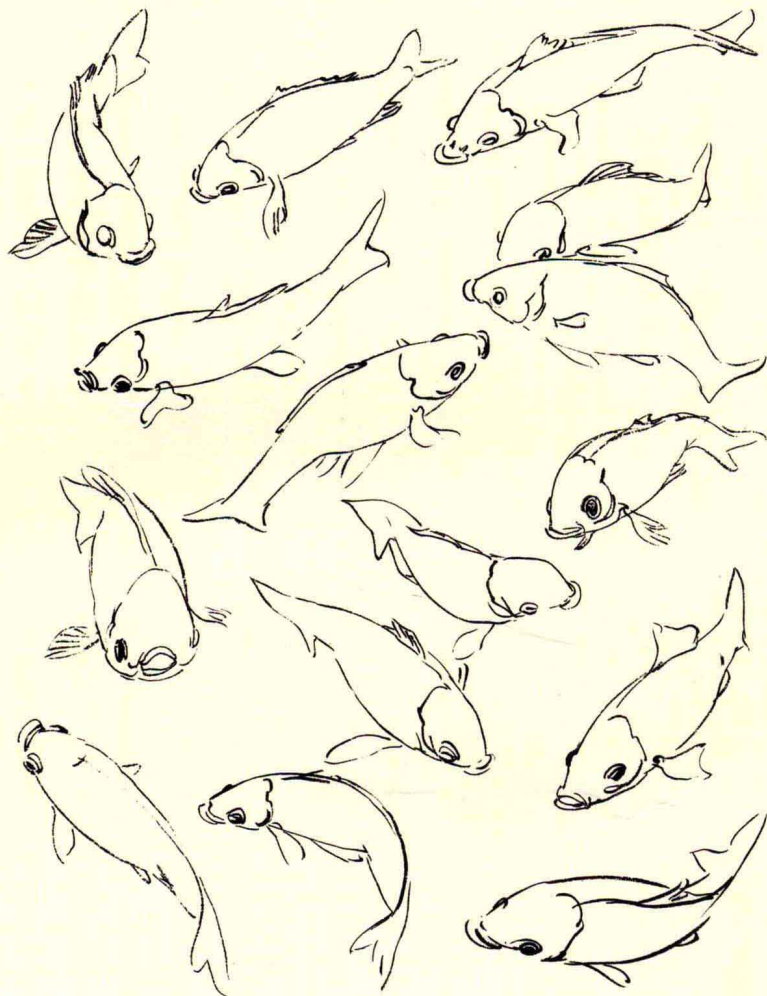
鱼乐图

这是一种写意的画法,在画水草的时候要有虚实,以增加水的感觉。不怕水多,画得干了反而不好。画鱼时要注意鱼的游动感,尤其是尾部的摆动,否则就不生动。还要注意鱼的安排不要平均,方向一致比较有“势”,也可使画面集中。

不同动态的鲤鱼

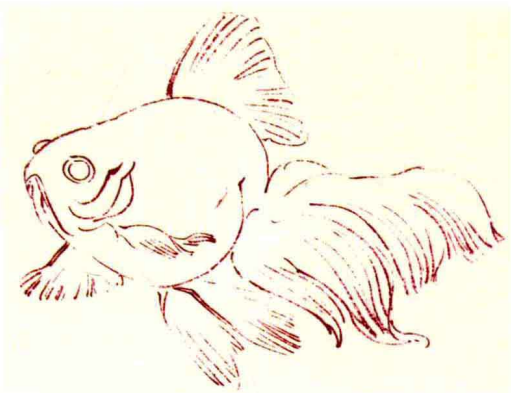

金鱼

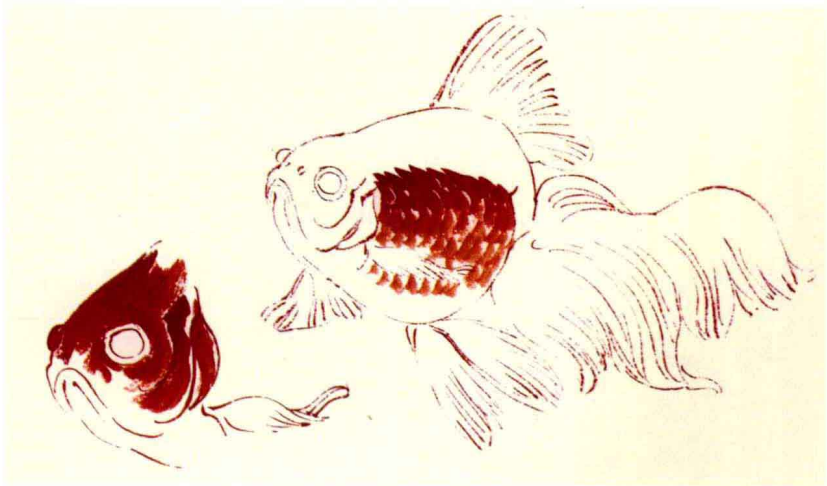
作画提示

在人们的生活中,喂养最普及的鱼类就是金鱼了。那优美的动态,艳丽的色彩为人们提供了无数美的享受。我国是金鱼的故乡,世界各地的金鱼都源出于我国。金鱼的品种繁多,一般人画最多的是“龙睛”,当然也有画“高头”和“水泡”等。

在画较工细的金鱼时,先用线条勾出轮廓,要注意动态和线条的变化。红金鱼用大红或曙红勾线,黑金鱼用墨勾线。勾好轮廓后用较小的笔触按排点法画鱼鳞,可先从鱼肚鼓起处下笔,再重新蘸色从鱼脊处下笔,这样一次就可以画出金鱼的立体感。

步骤一

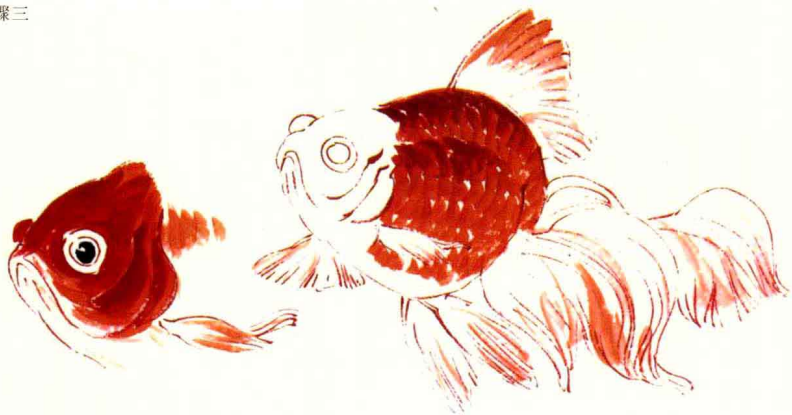

步骤二

步骤三

清池跃处桃生浪

画几条金鱼的时候要注意在画面上的位置。画两条鱼时要有角度的变化，画多条鱼时要有疏有密。尤其是水草要浓浓淡淡才能体现水的效果，染上一点淡淡的水色效果可能最好。当然，需要画者不断地提高自己的基本功。

步骤一

画写意金鱼时要注意用笔的一气呵成，清水笔尖蘸浓墨一次就可以把一条金鱼画好。鱼脊和尾鳍一起画可以使金鱼的游动姿态更美更有力量，也可避免鱼身和尾鳍的脱节。

步骤二

步骤二

步骤四

步骤一

步骤二

步骤三

绿藻分开金在融

画写意金鱼时要注意浓淡的变化,近处的鱼较深,远处的稍淡。三条鱼的安排也要一二分开。一般情况下,当画面比较简单的时候补上较多的字比较好看,有一句话叫“画不足字来凑,字不足章来凑”。可以题一些诗,也可以说一段话,这就叫“题跋”。