

DVD
教学光盘

包含 60 多分钟教学录像, 80 余幅
作品欣赏, 可在 DVD 播放机上播放

国画名师指导

王宝钦

写意画技法

名师指导, 基础上手, 掌握要点, 提升技法
80 余幅作品展示, 帮助您成为写意类国画高手

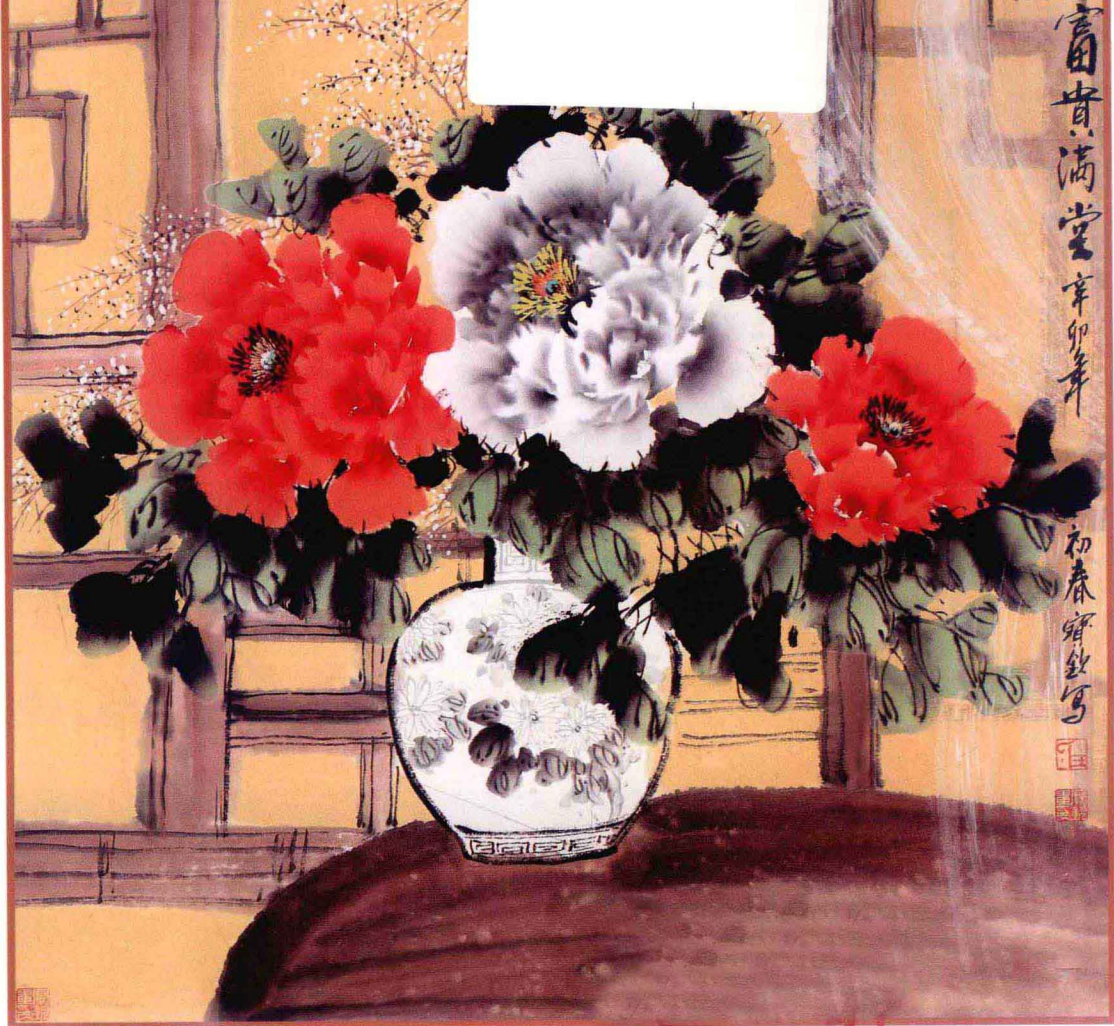
王宝钦◎著

富貴長壽

辛卯年夏月寶欽寫於京華

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

国画名师指导

王宝钦

写意画技法

王宝钦◎著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导：王宝钦写意画技法 / 王宝钦著. —
北京：人民邮电出版社，2012.11
ISBN 978-7-115-29172-1

I. ①国… II. ①王… III. ①写意画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第191414号

内 容 提 要

写意，国画的一种画法，用笔不讲究工细，注重神态的表现和抒发作者的情趣，是一种形简而意丰的表现手法。本书是“国画名师指导”系列中的一本，汇集了竹子、荷花、梅花和牡丹的优秀范本，以简洁的文字概括了绘制的基本技法，在各自的具体画法上，从构图到行笔、用墨、上色等技法问题结合附图都详尽地做了讲解。

本书图例丰富，讲解细致，步骤清晰，对于正准备美术考试的读者和美术爱好者来说是一本不错的临摹范本。

国画名师指导——王宝钦写意画技法

- ◆ 著 王宝钦
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：889×1194 1/16
印张：5.75
字数：200千字
印数：1-4 000册
- 2012年11月第1版
2012年11月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-29172-1

定价：39.80元（附1DVD）

读者服务热线：(010)67132692 印装质量热线：(010)67129223
反盗版热线：(010)67171154

第一章 入门

05—20

写意画	06
写意花鸟画	06
构图	07
行笔	08
用墨	08
上色	10
作画工具	16
毛笔	16
墨和砚台	17
宣纸	18
颜料	19
调色盘	20
镇纸	20

第二章

21—30

竹竿的画法	22
八字节	22
乙字节	23
竹枝的画法	23
竹叶的画法	24
画竹子	24
立干	24
出枝	25
布叶	25
勾节与调整	25
名师范画欣赏	26

第三章 荷花

31—40

荷花花头的画法	32
先勾后染法	32
先染后勾法	33
荷叶的画法	33
粉荷的画法	34
画叶子	34
画花头	34
丰富画面	35
名师范画欣赏	36

第四章 梅花

41—52

梅干的画法	42
梅枝的画法	42
梅花花头的画法	42
正面花画法	43
半侧花画法	43
全侧花画法	43
背面花画法	43
花蕾画法	44
蕊头画法	44
白梅的画法	44
立干	44
出枝	45
圈梅	45
红梅的画法	46
立干出枝	46
点染花头	47
名师范画欣赏	48

第五章 牡丹

53—79

牡丹花头的画法	54
盛开花头的画法	54
半开花头的画法	55
花苞与花萼的画法	56
常见的牡丹花头形态	56
牡丹叶子的画法	56
老叶的画法	57
嫩叶的画法	57
牡丹枝干的画法	57
老枝的画法	58
细枝的画法	58
画小写意牡丹	58
画花头	59
画叶子	60
画花蕊	61
名师范画欣赏	61

范画赏析

80—92

国画名师指导

王宝钦

写意画技法

王宝钦◎著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导：王宝钦写意画技法 / 王宝钦著. —
北京：人民邮电出版社，2012.11
ISBN 978-7-115-29172-1

I. ①国… II. ①王… III. ①写意画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第191414号

内 容 提 要

写意，国画的一种画法，用笔不讲究工细，注重神态的表现和抒发作者的情趣，是一种形简而意丰的表现手法。本书是“国画名师指导”系列中的一本，汇集了竹子、荷花、梅花和牡丹的优秀范本，以简洁的文字概括了绘制的基本技法，在各自的具体画法上，从构图到行笔、用墨、上色等技法问题结合附图都详尽地做了讲解。

本书图例丰富，讲解细致，步骤清晰，对于正准备美术考试的读者和美术爱好者来说是一本不错的临摹范本。

国画名师指导——王宝钦写意画技法

- ◆ 著 王宝钦
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：889×1194 1/16
印张：5.75
字数：200千字
印数：1-4 000册
- 2012年11月第1版
2012年11月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-29172-1

定价：39.80元（附1DVD）

读者服务热线：(010)67132692 印装质量热线：(010)67129223
反盗版热线：(010)67171154

第一章 入门

05—20

写意画	06
写意花鸟画	06
构图	07
行笔	08
用墨	08
上色	10
作画工具	16
毛笔	16
墨和砚台	17
宣纸	18
颜料	19
调色盘	20
镇纸	20

第二章

21—30

竹竿的画法	22
八字节	22
乙字节	23
竹枝的画法	23
竹叶的画法	24
画竹子	24
立干	24
出枝	25
布叶	25
勾节与调整	25
名师范画欣赏	26

第三章 荷花

31—40

荷花花头的画法	32
先勾后染法	32
先染后勾法	33
荷叶的画法	33
粉荷的画法	34
画叶子	34
画花头	34
丰富画面	35
名师范画欣赏	36

第四章 梅花

41—52

梅干的画法	42
梅枝的画法	42
梅花花头的画法	42
正面花画法	43
半侧花画法	43
全侧花画法	43
背面花画法	43
花蕾画法	44
蕊头画法	44
白梅的画法	44
立干	44
出枝	45
圈梅	45
红梅的画法	46
立干出枝	46
点染花头	47
名师范画欣赏	48

第五章 牡丹

53—79

牡丹花头的画法	54
盛开花头的画法	54
半开花头的画法	55
花苞与花萼的画法	56
常见的牡丹花头形态	56
牡丹叶子的画法	56
老叶的画法	57
嫩叶的画法	57
牡丹枝干的画法	57
老枝的画法	58
细枝的画法	58
画小写意牡丹	58
画花头	59
画叶子	60
画花蕊	61
名师范画欣赏	61

范画赏析

80—92

入门

“工欲善其事，必先利其器”，在准备绘画之前，先要掌握写意花鸟的基本画法，主要包括构图、运笔、用墨和上色等；了解一下国画常用的工具，主要有笔、墨、纸、砚和国画颜料。

【写意画】

所谓写意，即“以意写之”，用粗放、简练的笔墨画出对象的形神，“意”在随意、创意、意境。写意又分大写意、小写意和兼工带写。

大写意：手法粗放而简练，以草书入画，不拘泥于形似；表现中国人独特的造型观和境界观。在技巧上体现以书法线条配合垛笔，以简逸的表现手法来表现对象，作画时注重用线的书法味和墨色的多变性，首重趣味。

小写意：相对于大写意而言，小写意略细腻一些，更倾向于水墨画法写物象之实；上接元人墨花墨禽的传统。

兼工带写：在同一幅画面上，以不同的手法去表现，主体采用粗狂简练的写意手法，点缀部分使用工笔画法。

大写意

小写意

兼工带写

【写意花鸟画】

写意花鸟画是花鸟画的一种，即用简练概括的手法绘写对象的一种画法。

写意花鸟不是照抄自然，而是紧紧抓住动植物与人们生活遭际、思想情感的某种联系而

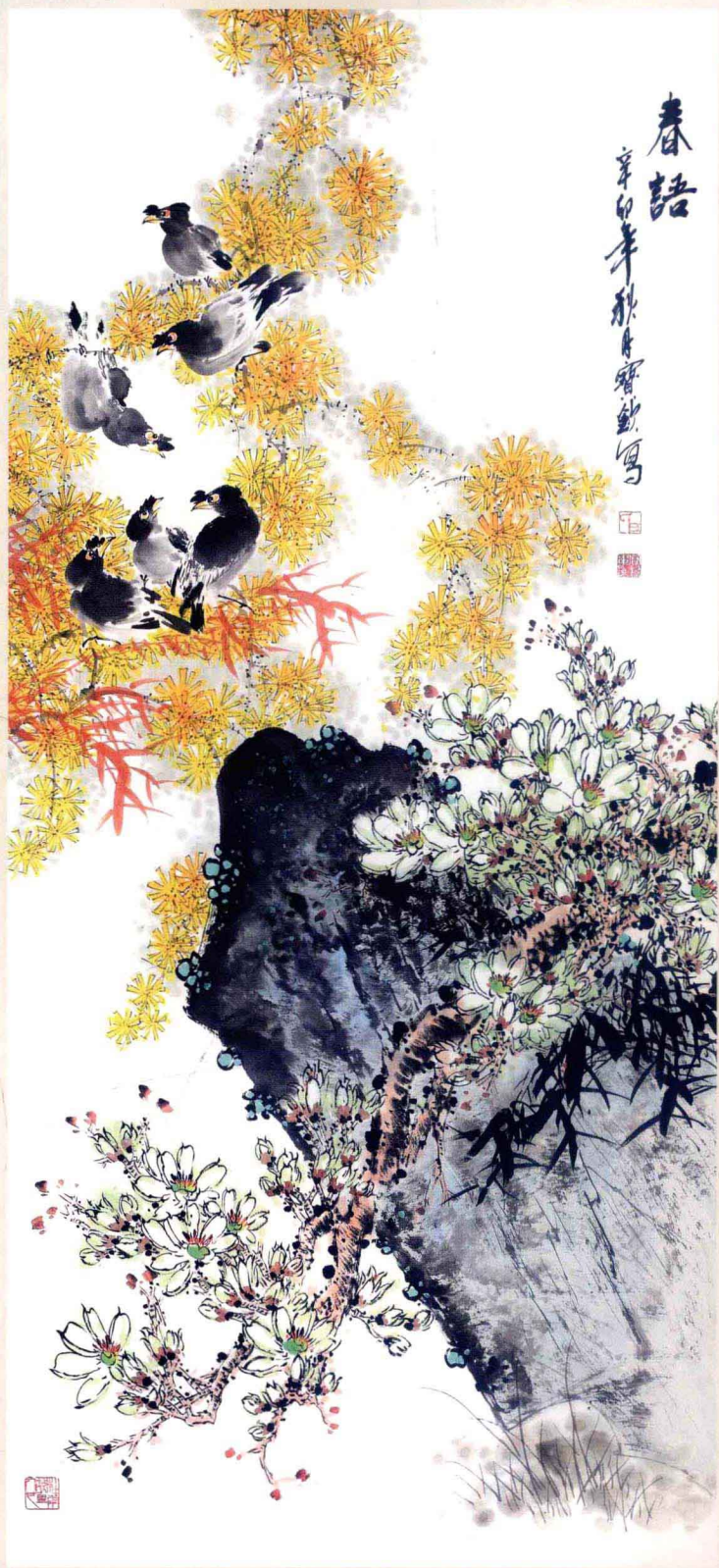
给以强化的表现。它既重视真，要求花鸟画具有“识夫鸟兽木之名”的认识作用，又非常注意美与善的观念的表达，强调其“夺造化而移精神遐想”的怡情作用，主张通过花鸟画的创作与欣赏影响人们的志趣、情操与精神生活，表达作者的内在思想与追求。

构图

绘画的构图是创作成功的关键。在创作过程中，如果只在造型准确上用功夫，或只专注于笔墨技巧，而放松了对构思布局、主题思想、宾主地位的慎重研究和安排，即便费尽心机，也得不到好的效果。

历代画论都重章法、布局的研究。所谓章法、布局，就是构图。在动笔之前，先要在胸中酝酿题材、体裁、构图和表现方法。首先通过作者对自然现象的观察，然后经过缜密的筹思，从而在脑海中构成一幅约略的草图，也就是初稿，下笔便有所依据。因此，从广义范围来说，构图并不仅是安排位置，而是和构思、立意、造型、色彩紧密联系的。

写意花鸟画的构图和其他画种的构图一样，首先要注意构图的一般规律。在画面构图时，要力求宾主鲜明，疏密错落，前后贯穿，变化掩映；还要注意全局的严整、疏朗、新颖、活气，要极力避免充塞、繁琐、板实、重叠、对称、均匀、松散、空薄等。画面构图首先要根据主题思想的要求，把主体景物布置在适当位置，即摆好主宾揖让的关系，这是构图的关键。

写意花鸟画

行笔

要画好一幅写意花鸟画，注意用笔是关键。在创作过程中，通过对客观存在的记忆，予以缜密的组织、提炼和概括，在画面上再现自然物象的形神时，必须依赖用笔和用墨。用笔塑造形象，用墨表达神态，从而达到艺术高度的气韵生动。

用笔讲究笔气、笔力、笔韵。用笔要运气，要一气贯注，笔有气，就是活笔，无气，就是死笔。从始笔到末笔，要首尾衔接，笔笔送到，做到游刃有余。这样出来的线，生动，可免去板、刻、结等各种毛病。运笔要有力气，气到力便到。

运笔讲究中锋、侧锋、逆锋和战笔（渴毫）。中锋要求落笔中正，不偏不倚，用笔要圆劲而有韧力，不险怪妄生主角。一般描写一切有定形的东西多用之。侧锋要求落笔偏侧横扫，可用来描写不定形的坡石、树干。逆锋多是改变正常的运笔方向，以增加笔触的苍浑感。战笔是中锋落笔，是在战动中运行。宜于写定形的房屋、桥梁、建筑和勾勒花叶，可避免线的刻板，并增加涩拙的趣味。一般战笔宜用渴墨，有时也可根据需要选择适当的墨色。

初学写意花鸟画，锻炼用笔是首要的。以线聚形，即从现实复杂的线中，在笔底下提炼出有用的主线。在技法实践中，又要求作者高度地掌握时间，因为用笔运墨的成功与否，有着恰如其分的火候，才能表达出所要求的艺术效果。落笔纸上不应稍有迟疑，走笔轻重疾迟，都要注意火候。

通过娴熟的运笔画出流畅的线条

用墨

墨色大致有焦、重、浓、淡、清之分，有枯润之变，有破墨、积墨、泼墨、宿墨、胶墨之法。墨之韵味与节奏产生淡雅、沉厚、丰富、淋漓、滋润等各种不同艺术趣味，并以此表

现物象的某些形体与质感，意境与情趣。用墨的诀窍是在变化中求统一，这变化可以是各种墨色之间的对比，也可以是墨色本身的韵律感、丰富感、肌理感，因而用墨一般有两种倾向，一种是对比中求统一；另一种是统一里求变化。前者追求丰富而鲜明，后者则应和谐而不单调。

破墨法：墨法中最常用的是破墨法。由于生宣纸的渗化性与排斥性，水的含量及落笔的先后不同，可使浓淡之墨在交融或重叠时产生复杂的艺术趣味。

积墨法：指各种不同墨色、不同笔触的不断交错重叠而产生的特殊艺术效果，给人以浑朴、丰富、厚实之感。积累时每一层次的笔触的复叠，一般在前一层次的笔触干时才进行，而笔触的相叠必须既具形式感，又能表现物象。

泼墨法：是指随笔将多余的不匀之墨水挥泼于宣纸上的作画方法。这种挥泼而成的笔痕、水痕，有一种自然感与力度，但有很大的偶然性与随意性，是作者有意与无意的产物，容易出现既在情理之中又在意料之外的效果。

利用墨色自身表现出画面的主、次、虚、实关系

上色

原色：古人之绘画以原色为主，而且以淡彩居多。原色与墨色之间有天然之联系，以墨为主的画面原色会显得单纯、醒目，有协调之感。而以原色为主的画面，墨色也会具清晰明亮之效果。

调合色：按画面需要与作者的主观感受去概括与处理画面的色彩，或打破固有色之间的界限，或归并同类色，甚至按气氛与表现的需要改变原有的色相等。调合色应在表现丰富多彩固有色的变化上多下功夫，从色块的并置效果中求得大统一、小对比、丰富而协调的效果。

色墨：色墨是中国写意画很有特色的一种表现手法。由于生宣纸有渗化性的特点，色、墨、水的互相渗融过程会形成无穷的极为丰富的色墨深浅层次。如果蘸墨技巧较高，水、色与墨又会在落笔前的毛笔笔端先形成丰富的层次，如果运笔时这种笔端的变化与宣纸的渗化度利用得当，便会产生只有中国写意画才具有的神奇效果。

色墨的混合使用，应该注意以下几点。

1. 墨与色在调色盘中不能过分地调搅，如果调搅过分均匀，画面上易形成呆板的效果。如果嫌调和太匀，可在落笔前再蘸水，以造成笔端色墨的再次不均匀。

2. 含水之笔蘸墨与蘸色后可不在盘中再调和，即直接落笔在纸面上，边运笔边调和，同时也边表现，让色、墨与水在纸面上进行自然的交融，从而色与墨可保留各自原本的明亮度。

3. 通过不断实践，提高把握笔端色墨分量以及落笔后效果的能力，特别是落笔后从浓到淡的反复涂抹，从而使色墨的对比、层次、比例在运笔中产生由强到弱的丰富而自然的色墨之阶。

利用调和色会给画面带来丰富的变化

4. 白色与墨的混合使用会形成特殊的区别于淡的银灰色，如果与新鲜纯淡墨并置使用，会产生微妙的韵律感。色墨混用会增强色彩浑朴感，又会使墨色增添层次，并容易使画面减少火、俗之气。不过一幅画面不宜普遍使用色墨，这样容易花和碎。调和的色墨与不调和的色墨可结合使用，使画面更耐看一些。

色墨带来了更加丰富的层次

高瞻

和谐