

国画技法讲堂
名家教你

笔墨与构图

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

- 笔墨是中国写意画的灵魂。它不仅仅是一种技法概念，同时还包含着一些中国传统的美学思想和人文观念。所以，练习笔墨不应单单指技法练习，还应注意画外功的练习。
- 构图在《六法》中谓之“经营位置”，画论称之“章法”，历来为画家所重视并煞费苦心。然而，学习构图方法不外乎两个途径：一是学习和借鉴前人的构图规律与方法，二是从写生中发现新的构图形式，这是根本的，不可忽视。只有不断地认识生活，才不至于落入陈章旧律之中，才可使构图具有生命力。

国画技法讲堂

名家教你

笔墨与构图

杨乾亮 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

名家教你笔墨与构图 / 杨乾亮著. — 合肥 : 安徽美术出版社, 2011.11

国画技法讲堂

ISBN 978-7-5398-3096-4

I. ①名… II. ①杨… III. ①国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第 220416 号

国画技法讲堂

名家教你笔墨与构图

MINGJIA JIAONI BIMO YU GOUTU

杨乾亮 著

出 版 人: 郑 可 选题策划: 朱阜燕
责任编辑: 朱阜燕 责任校对: 陈芳芳 林晓晓
封面设计: 关 敏 版式设计: 蒋利娟
责任印制: 李建森 徐海燕
出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版
传媒广场14F 邮编: 230071

营 销 部: 0551-3533604 (省内)
0551-3533607 (省外)

投稿热线: 0551-3533611 13965059340

印 制: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16 印 张: 6

版 次: 2012 年 4 月第 1 版

2012 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-3096-4

定 价: 34.00 元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有 · 侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

乾青
寫意
印

目录

概述

第一章

笔法解析

第一节

笔锋运用

第二节

用笔的变化

第三节

勾法

第四节

皴擦法

第五节

点染法

第二章

墨法解析

第一节

墨分五色

第二节

泼墨法

第三节

积墨法

第四节

破墨法

第五节

宿墨法

第三章

色法解析

第一节

单色勾填法

第二节

蘸色与调色法

第三节

破色与点色法

第四节

积色法

第五节

色墨法

第六节

用粉法

第七节

染色法

第四章

构图基本方法

第一节

二线构图法

第二节

三线构图法

第三节

多线构图法

第四节

三角形构图

第五节

纵横形构图

第六节

『之』形构图

第七节

环形构图

第八节

满构图

第五章

画面关系处理

第一节

宾主关系

第二节

虚实关系

第三节

纵横关系

第四节

整碎关系

第五节

开合关系

第六节

呼应关系

第七节

连的作用

第八节

黑白关系

第九节

点、线、面的关系

第十节

险绝与平正

第十一节

色彩关系

第十二节

伸出与引入关系

第十三节

疏密关系

第十四节

藏露关系

第十五节

取势定位

第十六节

画面分割

第十七节

穿插牵连

第十八节

参差错落

第六章

常用纸型的构图

第一节

长方形构图

第二节

正方形构图

第三节

扇形构图

第四节

圆形构图

第七章

关于题画用印

23 21 20 19 17 14 12 10 8 3

55 54 53 52 51 50 49 47 45 43 39 38 36 34 32 27 26 24

82 81 80 75 74 73 71 70 68 67 66 65 64 62 61 60 58 57 56

概述

G a i s h u

笔墨是中国写意画的灵魂，它不仅仅是一种技法概念，同时还包含着一些中国传统的美学思想和人文观念。所以，练习笔墨不应单指技法练习，还应注意画外功的练习。不同笔墨的绘画会给人不同的艺术感觉，这里除了技巧因素以外，更重要的是笔墨的品位问题，这与不同个性的作者有关。有的作品令人觉得很雅气，很美，有的作品让人觉得很俗气。古人常用雅气、俗气、霸气等一些词语来评价作品中的笔墨。笔墨需要蒙养，不同审美情趣的人，所画的东西必然不同。中国写意画画到一定阶段，画的是个人修养，画的是画家的心胸与灵魂，是精神方面的东西，所以必须要注意学习。

笔墨在具体技法中，是指毛笔的使用方法和墨的运用。“笔者墨之帅，墨者笔之充也。”“笔立形象之骨，墨立形象之肉。”可见笔与墨是中国画不可缺少的元素。中国传统笔墨很注重线条的书法性，把书法入画看成绘画的高境界。把线的运用不单看成绘画的手段，同时还看成是表现情怀的方法。古人常把画画称之为写意，注意笔在纸上的运动，强调墨在纸上涂染形成的笔墨韵致，强调笔墨富载人的心理历程和丰富的感情，这

就是中国画家几千年来所追求的美好境界。

写意画是相对于工笔画而言的一类绘画。它要求通过简练的笔墨，写出物象的形神，表达作者的情感。要求笔墨线条抒情达意，提倡书法线条入画，尤其是行、草书法线条入画。

据史书记载，首先舍弃写实提倡写意画风的是唐代画家王洽，后来继承王洽写意精神的是北宋的米芾和南宋的梁楷。在理论上有苏东坡提出的“论画以形似，见与儿童邻”的观点和欧阳修的“古画画意不画形，梅诗咏物无隐性。忘形得意知者寡，不若见诗如见画。”的一些论述。经元、明、清众多画家的努力，逐步完善了写意画风。他们这种追求画意，反对形似，忠实地反映内心的感觉，表现自己的性灵和情趣，深得后世画家追捧。元以后，更多的画家提倡书法入画，把书法那种抽象意境带进写意绘画中，提倡书法流畅的书写性，用写字的方法作画。这种技法逐步地发展成写意画的最基本技法——意笔线描。意笔线描是我们目前进行写意绘画创作中用笔用线的主要形式，是写意性绘画的关键。

如何学习写意画？对于初学者来讲，先从临摹入手，因为这种方法比较直观、感性。是学习造型艺术最重要的方法。中国古代写意

画大多是水墨线描，这给我们临摹带来很大的方便。开始我们可以从兼工带写的作品入手，如汉魏唐的壁画，以及晚清的一些花鸟画有了一定的基础之后，再逐步地找一些比较放纵的个性强的作品来临摹。如吴伟、梁楷等人的作品。临摹要严格，笔意要对路，要深入领会，精临与意临相结合。对作品的用线、用色、整体气势、形神特点等方面要认真分析，不要拘于一笔一画的模仿，要能反映出原画的整体风格和气韵。

在注重临摹的同时，更要注重写生的练习，尤其是速写。因为速写线条在某种意义上讲，它的概括性、抒情性、表现个性方面都与中国意笔线描的要求有许多共同之处。这对形成我们的个性线条很有帮助。另外还要学习书法，把书法对线的要求运用到绘画中来，培养自己良好的用笔习惯，好的笔性会充分表现我们的创作意图。

要知道在意笔画中，笔法与墨法是相联在一起的，用笔的墨色变化就是墨法，这里包括皴、擦、点、染等技法。如何运用墨法，也就是一幅画哪里轻，哪里重，哪里要泼墨，哪里要飞白，在画画之前要有一个大概的设计，古代有“意在笔先”的说法就是这个意思。

除了笔墨，构图在创作中也起到非常重要的作用。在题材构思过程中，我们要变“自然组合”成“人为组合”，然而一切艺术手段的运用，都要从属于主题内容和意境的需要，否则就是多余的。构图与画面处理主要就是讲艺术手段。

一幅作品构图中充满着各种矛盾关系，而且又都和谐统一在作品中。这些矛盾关系有：宾主、虚实、开合、纵横、黑白、整碎、繁简、疏密、详略、争让、松紧、藏露、呼应、往复关系，以及点、线、面的转

化关系，整体与局部关系，物象与画纸边的关系，具象与抽象关系，画里与画外关系，有无关系，粗狂与细腻关系，偶然与必然关系，理性与感性关系等，另外用笔的巧拙、方圆、轻重、快慢，用墨的干湿、浓淡，用色的冷暖，统一与变化等等诸关系，都需要在一幅作品构图中得以调整统一。因此画好一幅作品还需要在构图中多下功夫才能成功。

学习笔墨与构图技巧目的是为了创作，技法只是手段，而创作是为了表现“意”，也就是常说的“意境”。“意”是指通过对花鸟艺术形象的塑造来表达作者的思想情感。艺术形象与“意”的结合使画面产生一定的艺术效果，则是“意境”。意境是一种内蕴的美，含蓄的美，耐人寻味，发人深思。

本册是我在中国花鸟画创作中有关笔墨与构图的些许经验与体悟，然而成熟的绘画风格是个人长期修炼的结果，是个人情感、思想、艺术修养、美学观点的集中反映。要想形成自己个性特征的写意画，不但要长期坚持不懈的学习与研究，同时还要积累各方面的修养，这里包括生活阅力和对生命的深刻感受。

努力需要脚踏实地，持之以恒，在学习花鸟画的过程中，需要将笔墨和构图这一基础性的知识吸收消化，为我们进行下一步创作打下坚实的基础。

第一章 笔法解析

Di yi zhang bi fa jie xi

第一节 笔锋运用

笔墨是指作画时用笔和用墨有机结合的总称，是学好中国画的基本功之一，是画好中国画的技法基础。一幅国画中，笔墨运用处理的好坏，也标志着画家艺术水平的高低。

在作画过程中，用笔要有法度，要见骨力，可根据所表现物象的不同和自身感受的不同，采用不同的用笔方法。用墨要有变化，要画出“墨彩”，只有用笔和用墨的有机结合，才能使所表现的物象形神兼备，画面才能气韵生动，可见，笔墨是中国画的灵魂所在，它体现了中国画的民族特色和风格。

执笔法。初学执笔一定要正确、严格，作画执笔要比写字执笔更需灵活多变，作画时笔杆可竖直，也可横卧，笔锋可顺行也可逆行，关键是要做到指实、掌虚，并根据画幅的大小将指、腕、肘、臂相互配合，运用自如。执笔位置一般在笔管中部，画写意画握笔管较高，画工笔画握笔管较低。通常画幅越大，握笔管位置越高，反之握笔管位置越低。

(开花笔)、拖锋、卧锋等。所谓中锋，是指笔锋在运动中，笔尖在所画墨线的中间，其效果圆浑、光洁。侧锋是指笔管稍斜，行笔时笔尖在所画墨线的一侧，其效果苍涩，多变化。逆锋是指笔锋逆行，其效果毛涩、苍郁。散锋是在运笔前用将笔锋在调色盘内或在纸上捻开，成多锋状，适用于表现粗糙的树干和石头等。拖锋和卧锋，此二种笔锋都是横卧着纸，区别在于运笔方向不同。拖锋是指笔管倒向笔要运行的方向，然后向前运笔，笔锋顺力而行，线条流畅。卧锋是指笔卧倒，全锋横卧着纸，能表现较宽的线条(也可以称为面)。

笔锋的运用有中锋、侧锋、逆锋、散锋

中锋

侧锋

散锋

1. 中锋

书画用笔以中锋用笔为主，但必须沉着方显意趣。

用中锋时，注意起笔与停笔的顿、挫，要像写毛笔字一样行笔。

2. 侧锋

侧锋是笔锋倾斜运笔，也应有顿、挫的动作，不可把毛笔当成毛刷。

3. 散锋

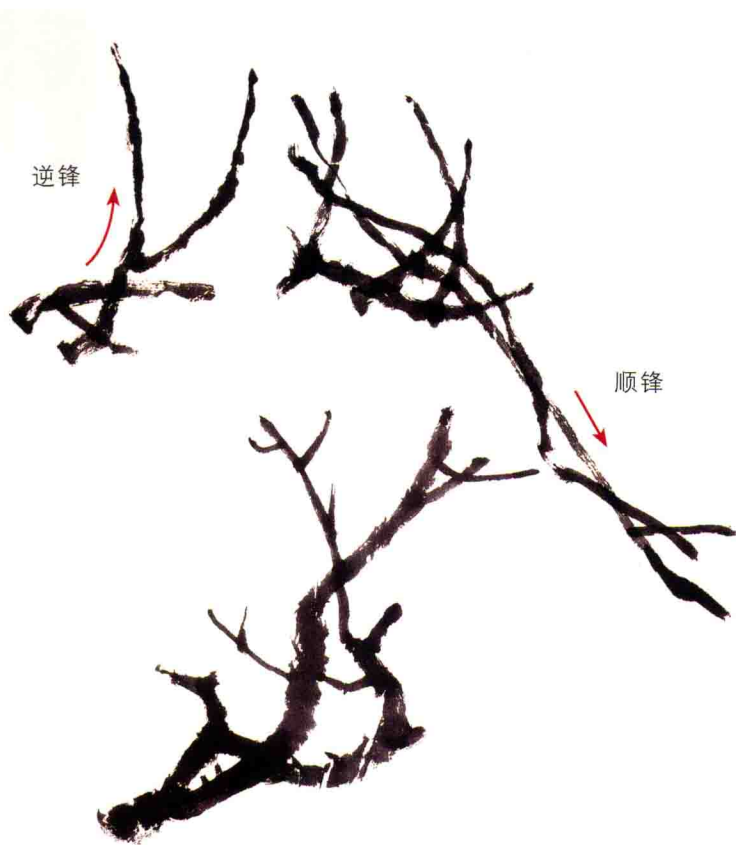
散锋是把笔尖打散描画物象，线条很粗且宽大，效果较为特殊。

画中花、叶都是用侧锋画的。石头阳面用中锋，阴面用侧锋。

花的枝干是散锋画的，由于笔法的表现使画面的韵味很特殊，也是为表现仙人掌质感的需要。

4. 顺锋、逆锋

顺、逆锋区别在于运笔方向不同。顺笔流畅灵动，逆笔艰涩凝重。

5. 藏锋、露锋

藏锋就是指笔尖不外露的运笔，反之，露锋是笔尖外露。

以上是学习中国画笔法中我们常常遇到的一些笔法，也是一些基本的笔法，当然在实际创作中，还会有其他的一些笔法。但大多数是由这些基本笔法演变而来的。如何运用这些笔法进行创作，这将是学习者一生永远面临的课题。

藏锋

露锋

一幅画用笔要有变化，不可画勾到底。这幅画中鸟是用勾、点、皴、擦笔法结合画成的，石头是用散锋、中锋边勾边皴，后面的山果是用中锋勾枝干，用点染的手法画红果。

第二节 用笔的变化

在笔法中，笔锋有提、按、顿、挫变化，就如同书法用笔一般。如果笔中再加上墨色的变化，所产生的线条就具有丰富的层次变化了。

破笔与秃笔散锋其实是一回事。将笔锋分开会形成散锋。毛笔因长时间的使用，笔锋已经磨秃，聚锋性很差，所以我们常讲用“秃笔”画散锋效果会更好。

笔法的提按、节奏用笔

浓墨干笔

淡墨干笔

浓墨干笔

中国画的线有疾、徐、顺、逆、轻、重的表现，是我们用来表现物象的质感、空间感等诸多感觉的方法。同时也是作者通过线的运用抒发情感的途径。总之，一幅画要有不同的线组成。练习线条的表述是学习中国画一生的课题。

1. 虚实

在表现物象时要讲虚实。通常以用笔结构严谨处为实；用笔结构松散处为虚；用笔坚挺沉着者为实；用笔空灵流畅者为虚。

2. 转折

一般笔法中，圆笔为“转”，方笔为“折”。圆笔之线柔韧、流畅、浑融，具有阴柔之美，方笔之线坚挺、刚强、斩截，具有阳刚之美。用笔需方圆互用，转折并施。又须方中带圆，圆中有方。此中的味道，是要不断地学习才能体会的。

第三节 勾 法

一般常用的笔法包括勾、点、皴、擦、染等。

勾是构成中国画形式美的重要手段，是中国画以线造型的主要基础。勾有楷勾和草勾之分。工笔画主要是以中锋勾，因其所表现物象造型严谨，线条均匀工整，故称为楷勾。写意画是以侧锋为主，或是中锋、侧锋混用，勾线用笔用墨含蓄多变，故称草勾，强调笔意和笔气，结构可以含混一些，要虚一些。

1. 中锋楷勾

行笔的方法和楷书运笔方法一样。所以为了提高自己的勾描技法，写意花鸟画家，一生都要练习楷书、行书，每天可以不画画，但不能不写字。

中锋楷勾

2. 意笔草勾

意笔草勾就是运用书法中的行书和草书的笔法来画物象。线条要求具备书法的美感。

意笔草勾

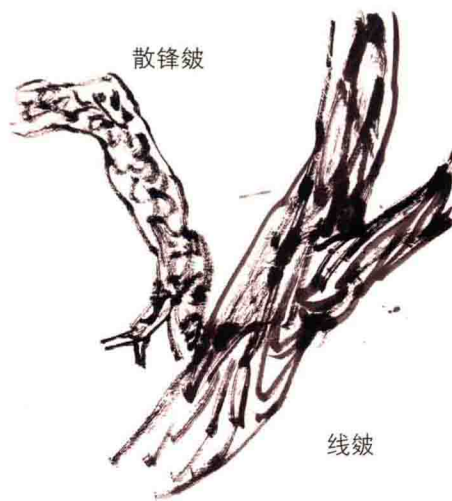
这幅画中花和鸟基本上都是用中锋意笔草勾画出，在最后染色时用侧锋。

第四节 皴擦法

皴是在勾后的一种补充画法，意在表现物象的质感和凹凸不平的效果，以增强物象的体积感。皴要见“笔”，较工整的画可先勾后皴，而写意画常常边勾边皴，或连勾带皴。皴法主要以侧锋、散锋、逆锋为多。皴可分为线皴、点皴和散锋皴几种。

线皴指以线作为皴的主要形式来完成

物象的质感和体积感等一些问题。可中锋可侧锋，可清可浑。点皴是指用不同笔触的点来画客观物象，可横、可立、可侧、可清、可浑、可大、可小等。散锋皴是指以散锋去皴，呈多锋状，笔锋可顺、可逆、可捻，有粗涩的视觉效果，是画石的最好方法。

图中松树皮就是用散锋皴擦画出。画时笔以画圆圈的办法来皴。刚开始皴，笔锋是尖的，但皴着皴着锋就自然地散开。松鼠是用点乱法画的。