

写意画

邵军 编著

XIEYIHUA JIFA RUMEN

技法入门

金盾出版社
JINDUN CHUBANSHE

写意画

技法入门

邵 军 编著

金盾出版社
JINDUN CHUBANSHE

内 容 提 要

这是一本为写意画爱好者编写的实用性图书。全书以入门为基点,以技法为主线,就写意画的作画方法与技巧作了精练讲解。主要内容包括写意画基础知识、写意画技法、写意画的艺术表现、名家作品赏析及作者范画等。

本书内容全面,讲解精练,不仅适合广大写意画爱好者学习使用,亦可作为老年大学的绘画教材,同时可作为美术院校的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

写意画技法入门/邵军编著. -- 北京:金盾出版社,2013.1
ISBN 978-7-5082-7828-5

I. ①写… II. ①邵… III. ①写意画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 193052 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)
邮政编码:100036 电话:68214039 83219215
传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn
北京蓝迪彩色印务有限公司印刷、装订
各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:8 彩页:128 字数:200 千字

2013 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~8 000 册 定价:28.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

前言

中国写意画有着悠久的历史，据史料记载，我国唐代时期的写意画已渐趋成熟，明、清时期，写意画曾成为中国画的主流。写意包括两个方面：一是指一种艺术理念，反映作者对社会、民族、时代、自然的一种精深感悟和体察，它既是一种意识状态，也是一种精神气质；二是借助笔墨技巧一挥而就的表现方法。简而言之，写意画是一种激情迸发时短时间内而为的绘画艺术，因为其制作程序少，创作周期短，所以很适合现场表现。

写意画有笔墨酣畅淋漓、简洁明快的艺术效果，它表现题材广泛，花鸟、山水、人物，无不涉及，遵循“外师造化，中得心源”的创作原则。因其不看重形象的视觉真实，不囿于事物的自然属性，讲求借物抒情，以表达人的理念为主旨，推崇“遗形写神”、“缘物寄情”、“超以象外”等理论，以气韵生动为审美标准，所以造型上有了很大的随意性，不同于工笔画的“形神兼备”。

写意画入门容易，画好难，学习者必须用心体悟传统的笔墨技法，在临摹上下大功夫，多读名家画作，起始以一家为主，进而遍临各家，循序渐进，边学习边总结，用功日久才会见成效。当掌握了较为全面的技法之后，还要深入生活去写生，寻找素材，提炼个人的艺术表现程式，使作品逐步由习作向创作迈进，只有量的积累，才会有质的飞跃。

学习写意画，对于培养习画者的艺术感觉有极大的促进作用，因为写意画不受时空观念的束缚，完全追求艺术自由的表现。画者可把所见、所知、所闻、所想加以综合，这样创造出的作品，既不是客观的再现，也不是主观的拼凑，形成的是一种艺术的境界。要想学好写意画，有必要进行书法训练，因为写意画中的笔墨技巧多来源于书法。还有最重要的一点就是要提高自己的文学修养，多读唐诗宋词，有助于作品意境的创造，能提升作品的艺术水准。

本书内容丰富，文字简明扼要，讲解深入浅出，既有具体的绘画步骤又有名家作品解析，是您提高审美水平和作画能力的良师益友。书中不足之处，敬请读者、同行提出宝贵意见。

编者

目 录

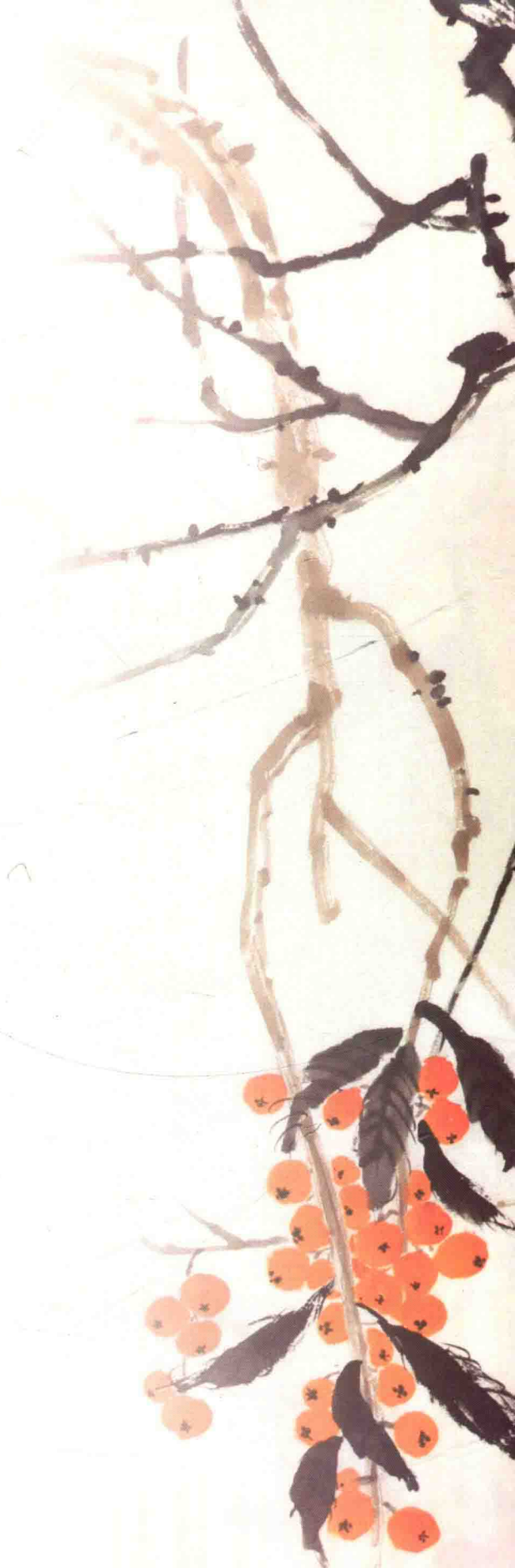
第一章 写意画基础知识 1

- 一、写意画的特点及审美价值····· 2
- 二、画写意画使用的工具及材料·· 3
- 三、用笔和用墨方法····· 6
- 四、写意画的设色····· 8
- 五、写意画的构图规律····· 9
- 六、怎样学习写意画····· 11

第二章 写意画技法 12

- 一、花卉、果蔬的画法····· 12
 - (一) 兰、蕙的画法 ····· 12
 - (二) 鸡冠花的画法 ····· 14
 - (三) 梅花的画法 ····· 16
 - (四) 菊花的画法 ····· 19
 - (五) 牡丹花的画法 ····· 22
 - (六) 荷花的画法 ····· 24
 - (七) 月季花的画法 ····· 27
 - (八) 水仙花的画法 ····· 29
 - (九) 向日葵的画法 ····· 30
 - (十) 山茶花的画法 ····· 32
 - (十一) 柿子的画法 ····· 34
 - (十二) 白菜的画法 ····· 36
 - (十三) 葡萄的画法 ····· 38
 - (十四) 丝瓜的画法 ····· 40
 - (十五) 石榴的画法 ····· 42
 - (十六) 葫芦的画法 ····· 44

(十七) 枇杷的画法	45
(十八) 芭蕉的画法	47
(十九) 牵牛花的画法	48
(二十) 荔枝的画法	51
二、禽鸟的画法	53
(一) 麻雀的画法	53
(二) 燕子的画法	55
(三) 丹顶鹤的画法	56
(四) 鸳鸯的画法	59
(五) 鹰的画法	60
(六) 黄鹂的画法	62
(七) 鸭子的画法	63
三、草虫、鱼、蛙的画法	65
(一) 蝴蝶的画法	65
(二) 蜻蜓的画法	66
(三) 蚂蚱的画法	68
(四) 鱼的画法	69
(五) 青蛙的画法	70
四、树木的画法	72
(一) 点树叶的画法	72
(二) 夹叶的画法	76
(三) 丛树的画法	80
五、山石的画法	81
(一) 石头的组合形态	81
(二) 画石的步骤	81
(三) 披麻皴画石的方法	82
(四) 斧劈皴画石的方法	84

- (五) 米点皴画石的方法 85
- 六、云水的画法 86
 - (一) 云的画法 86
 - (二) 水的画法 89
- 七、点苔法 92
- 八、点景法 93

第三章 写意画的艺术表现 95

- 一、写意画的构思与创作 95
- 二、特殊技法的运用 95
- 三、题款与钤印 96
 - (一) 题款常用的形式 97
 - (二) 钤印 104

第四章 作品欣赏 105

- 一、浅谈写意画的欣赏 105
- 二、名家作品欣赏 106
 - (一) 《秋兴八景图之五》
(董其昌) 106
 - (二) 《山水册》(弘仁) 107
 - (三) 《水面风波鱼不知》(虚谷) 108
 - (四) 《蟠桃寿带》(任伯年) 109
 - (五) 《竹石图》(蒲华) 110
 - (六) 《花卉合装图轴之二·荷花》
(吴昌硕) 111
 - (七) 《芭蕉蜻蜓》(齐白石) 111
- 三、范画 113

第一章 写意画基础知识

写意画是融诗、书、画、印为一体的艺术形式，是我国绘画艺术的重要组成部分。写意画笔法放纵、简练，作画看似漫不经心，实则苦心经营，腹稿在先，练成精到的技法方可气韵天成。写意分为大写意和小写意，小写意也叫半工半写，或工夹写、兼工带写，手法介于工笔和写意之间，在人物、山水、花鸟画中用的较为普遍。

清塘丽影

35cm × 35cm

就风格而言，写意体现的是一种粗放的美，通常也叫粗笔画或疏体画，比工笔更能体现笔墨的效果，更能体现中国人的审美理念和艺术追求，在绘画史上占有重要的地位。编写本书时考虑到初学者的实际情况，在此，重点介绍易学的小写意画的一些技法。

一、写意画的特点及审美价值

写意画的特点及审美价值主要表现在以下几个方面。

（一）遗形取神，不似而似

写意画重在“遗形取神”，即在造型上为的是表现物象的内在本质和作者的审美追求，不强调描绘的精确性，注重形象的神韵，这是写意画的精髓。对中国写意画的形、神问题阐述的最为精辟的莫过于齐白石，他说：“作画妙在似于不似之间，太似则媚俗，不似为欺世。”

（二）骨法用笔，墨分五色

“骨法用笔”指的是以线塑形，用笔要有力量，讲求方法，体现艺术美感。唐代张彦远在《历代名画记》中提出“夫象物必在于形似，形似须全其骨气，骨气形似，皆本立意而归乎用笔”，阐述了骨法用笔的重要性。在写意画中，笔墨还有独立的审美价值，表现为特殊的用笔方法所产生的形式美，即笔情墨趣。黄宾虹先生把用笔归结为“平、圆、留、重、变”五法，他说：“用笔须平，如锥划沙；用笔须圆，如折钗股，如金之柔；用笔须留，如屋漏痕；用笔须重，如高山堕石。”在具体操作中如何灵活掌握，还要懂得“变通”，要把握好“尺度”，过分了同样也是弊病，要恰到好处。不同画家在用笔上有着各自的追求，这与每个人的实践经验、审美情趣有关，不可强求一律。用笔中的苍、老、活、松、涩、劲、毛、厚等艺术效果，靠在实践中慢慢体会，去灵活掌握。中国画的用笔源于书法，在唐代就形成了“书画同源”的观点。

墨法仅次于用笔，两者是不可分割的骨肉关系，笔由墨出，墨由笔现，即笔法通过墨色加以体现，墨色的变化通过用笔予以表达。墨分五色，指的是用墨时要有色阶，即明度的变化，这些变化在于笔里水分的多少，总之一句话，笔墨是写意画主要的表现语言，是写意的根本。

（三）追求意境，缘物寄情

追求意境美是写意画的一个核心问题，意境的创作，需要画者对客观物象作深入的观察和研究，触景生情，形成主题意识，最终使画作达到抒情达意的效果。艺术大家齐白石的作品

《蛙声十里出山泉》画中没有画青蛙，只画了几只蝌蚪，通过几只蝌蚪的刻画引发观者联想，产生了“蛙声十里出山泉”的效果，使作品具有了诗化的意境之美，格调非常高雅。优秀的写意画作品无不立足于格调的高雅，对作品格调的追求，又是以意境为第一要素的。形象、笔墨成为表达情感的借助物，“缘物寄情”、“托物言志”，因为中国写意画追求诗的意境创造，所以取得了其他画种难以企及的艺术效果和高度，也是写意画最能充分体现中国传统美学的原因之所在。

二、画写意画使用的工具及材料

1. 笔

根据笔毫的柔韧性可分为软毫、硬毫、兼毫三种：软毫笔材料以羊毫为主，柔和圆润，吸水性强，表现力丰富；硬毫笔以黄鼠狼毫为主要原料，硬毫一般用于皴擦和点厾，笔性刚健有力；兼毫兼具软、硬两种笔的特性，既有较强的吸水性，又具有一定的弹性，市场上以白云笔最为常见。根据笔毫的比例不同又分为多种类型，如七紫三羊、加健白云等。写意画用笔根据作用不同分为勾线、染色两种：勾线宜选用兼毫或硬毫的笔，如山马、狼毫、兰竹等；大面积染色可选用排笔或底纹笔。选择用笔要注意五个标准：

尖，指锋尖有锐度。

齐，指笔尖捻开后里外笔毛整齐。

圆，指笔肚饱满，呈圆锥状，没有弯曲。

健，指用笔时提、按、转、折、顿、挫有弹性。

聚，指毛笔在外力消失后能迅速聚拢，返回原状。

2. 墨

墨分墨块和墨汁，现在的书画家为了省时省力，很少再研墨了，多使用墨汁。墨汁分油烟墨和松烟墨两种：油烟墨黑而有光，可分出多个层次；松烟墨易渗化，画写意画时很少用。作画时应根据画面的需要灵活选用相宜的墨。

3. 纸

写意画要想达到笔墨酣畅淋漓的效果，必须用生宣，选用好纸的标准是棉、白、细、薄，市面上常见的纸有温州纸皮、高丽纸、仿古色宣、洒金宣等，根据作画所需加以选择。

4. 砚

砚为研墨的工具，中国有三大名砚，即广东肇庆的端砚、安徽的歙砚、甘肃的洮砚。作画时选用质地细腻、磨墨时易下墨又不易产生石屑的砚为好。磨墨时，沿着顺时针方向，用力要轻而慢，墨要新磨，忌用晦滞、暗淡的宿墨。市面上买来的墨汁一般浓度不够，如将墨汁略加水再用块墨研磨，较之纯用墨汁不易跑墨，画出来的画效果好。

5. 颜料

颜料分矿物质颜料和植物质颜料两大类。

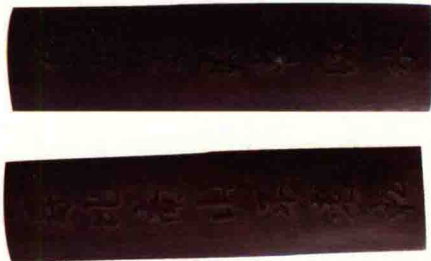
矿物质颜料（石色），是用自然的矿物质和金属氧化物制成，覆盖力强，不透明，有石青、石绿、朱砂、硃磬、赭石、石黄、锌白、金银粉等。

植物质颜料（水色），是用植物加工制成的，其质地透明，有花青、藤黄、曙红、胭脂、牡丹红、酞青蓝等。使用颜料时须准备若干瓷碟，在上色前先调试，然后再画到纸上。有时根据作画需要可适当选用水彩、水粉等颜料。

6. 镇纸

用来压住纸张，使其平整，防风吹，挥毫时使纸张不易致移动而影响作画效果。镇纸的材料有铜条、汉白玉、陶瓷、人工琥珀等。

7. 画毡

质地为纯毛，作画下部垫有毡子，墨色渗透纸背，由于毡子不吸水，墨色水分会全部保留在宣纸上，不破坏画面效果，选用毛毡宜薄、平，不宜太厚。

8. 笔帘与笔架

作画时，笔帘的作用是放置毛笔，防止颜料污染桌面，携带时可保护毛笔，不致损坏笔锋。

笔架一般为红木制品，用来悬挂毛笔。

9. 笔洗

传统笔洗大多为瓷制品，初学者可选用蓄水多的各种容器，体积不可太大，笔洗要及时清洗。

10. 电熨斗

用于画面起褶皱部分的平整或加速画作干燥之用。

三、用笔和用墨方法

(一) 执笔

初学绘画要养成规范化的执笔习惯。大拇指的前端、食指和中指的前节夹住笔杆后，用无名指背顶住笔杆的右后方，力量向左前方推，小指对无名指起辅助作用。另外，笔杆的上部还得靠住食指下节，起到与大拇指的力量相对的作用，五指合力，手掌空虚，即“指实掌虚”，这样能充分发挥指、腕的作用。

(二) 用笔方法

中锋：一般情况下，笔管垂直于纸面，笔尖不出墨线，所画出的线效果圆浑，比较光滑。

侧锋：笔管倒向一侧，笔锋在侧面露着，侧锋的线条毛、涩，适于表现粗糙的物体。

散锋：将笔锋在纸上或色盘内用力捻开，呈多锋状态，画出的线条粗细不均匀，一笔有多种变化。

逆锋：用笔向锋尖方向逆行，线条易生飞白，有毛毛糙糙的感觉。

顺锋：也叫拖笔，与逆锋运笔相反，线条流畅、光洁。

藏锋：用笔时，笔锋在笔画里面，并不露在外面。中锋需要起毛藏锋，线条凝重，含蓄浑厚。

露锋：与藏锋相对立，线条单薄、锐利，有火气。

勾：用含有劲力的线条模拟物象，勾法有多种，或光或毛，有粗有细，产生虚实、曲直、干湿、流畅、生涩等效果。

皴：用来表现物象表面肌理或褶皱采用的方法，一般采用侧锋、逆锋或散锋等。

擦：用来补充勾皴不足的地方，不见笔触。

点：用来塑造形象的方法，好似蜻蜓点水，由上至下用笔，物象不同，点法也不尽相同，有直点、横点、大点、小点、圆点、方点等。

(三) 用墨方法

墨法较用笔要容易一些，墨运用的好坏全在用水上，水法就是墨法，按明度区分形成墨阶，于非闇提出的“焦、浓、重、淡、清”五墨之说极具参考价值。

破墨：就是在原有墨色的基础上趁湿加墨，可浓墨破淡墨，淡墨破浓墨，也可水破墨或色破墨，关键之处是，无论色或墨要趁湿而为。

泼墨：即大面积一次性用墨，切记墨色要有变化，要有苍润的区别。

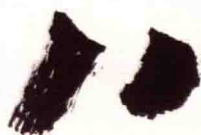
中锋

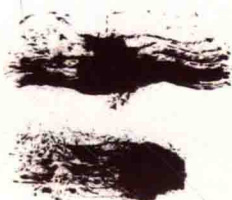
顺锋

逆锋

侧锋

散锋

藏锋

露锋

焦

浓

重

淡

清

积墨

淡破浓

浓破淡

积墨：墨色由淡而浓，多层用墨的方法，层层相叠，效果厚重。

染：为了使画面产生凹凸、阴阳向背的立体感，或统一画面的调子而采用的方法。染有积、罩、分的区别，积染就是由淡至浓，多次的染法；分染就是用笔区分出浓淡的变化，过渡要自然；罩染就是在分染的基础上再染一层色彩。写意画染色次数不可过多，要见笔触。

四、写意画的设色

写意画设色基本上以墨为主，以色为辅，这也是中国画设色的一大特点，为什么会这样呢？这与中国人的文化积淀有关，中国画强调的是反映主观情感，古人常讲“意足不求颜色似”，色彩的作用是充实笔墨的不足。几千年来，中国人逐渐形成了具有东方艺术特质的色彩观，那就是谢赫提出的“随类赋彩”，意思是作画的人根据所表现的物象（客观世界）主观地赋予相应的色彩，不能像西洋画那样强调固定光源下花叶的冷暖及光的投影，而是对色彩进行适当的选择，既重再现，又重表现，以情帅色，以意造色，如中国画特有的水墨花鸟、梅兰竹菊的“墨竹”等。运用色彩时，最重要的原则是在对比中求调和（见调色表）。

调色表

比 例 间色	单 色	花青	藤黄	赭石	墨	胭脂	洋红	朱磬	朱砂	粉
草绿		5	5							
老绿		6	4							
嫩绿		3	7							
墨绿		2	8							
油绿		5	4		1					
苍绿		4	5	1						
莲青		2				4	4			
藕合		2				3	3			
金红			4					6		
肉红				3		3			3	4

续表

比 例 间色	单色	花青	藤黄	赭石	墨	胭脂	洋红	朱磬	朱砂	粉
银红						3		3		4
殷红						4			6	
粉红							4			6
金黄			5			5				
苍黄			4	6						
老红				4					6	
深紫		3					2	5		
铁色			7		3					
酱色			6		2	2				
檀香色			5	5						
秋香色			8		2					
鹅黄			8					2		
虎黄			4		2			4		
螺青			7		3					
淡青		7								

五、写意画的构图规律

一副作品的成功与否，构图是关键。自古至今，无数艺术家在构图上呕心沥血，经过漫长的实践总结出了一些经验与法则。要想画得好，必须认真研究与学习。提高构图能力的途径除了通过临摹、熟识古今名家构图的方法与规律外，还有一个不可忽视的重要方式，那就是写生，通过写生总结构图规律，只有来源于生活的艺术才能打动人的心灵。

（一）主与宾

一幅画中的景物一定要分清主与宾的关系，主即是重点描绘的部分，宾是起衬托作用的部分，宾主不可平均，主的数量可多可少，形状可大可小，但必须占据醒目、主导的位置。

（二）开与合

开即开始、开放、展开；合即合拢、集中、收拢。开与合也可以称为放与收，绘画的开合同文章的开头、结尾一样，一幅作品开合关系处理的好才会整体统一、和谐完整。

（三）调和与对比

调和与对比也可以称为统一与变化，其实说的就是矛盾的统一与对立。对比能使人感到刺激与振奋，能突出画面的形象，能拉开层次，产生变化。但必须有一个限度，要服从于谐调的制约，谐调就是调和，这是一种秩序，如果只有对比，画面凌乱，没整体感，只有统一则画面单调乏味，所以两者要达到统一，方可产生美感。

（四）平衡与呼应

这两个因素其实是变化与统一派生出来的，“平衡”也称为均衡，一般指的是大小、轻重比例的关系，也是一种矛盾、制约的关系，画中的物象好似秤盘、秤锤，作者的内心就是秤，平衡与否是一种感觉，要用心去把握。

（五）疏密与聚散

疏则散，密则聚。疏、密指的是物象之间的远近距离，疏密也是一种变化，例如，花鸟画枝干的穿插非常注重疏密关系，处理得当画面才会生动、自然。

（六）虚与实

一般来讲，有形的画材为实，无形的为虚，有形之间的物象也有虚实之分，色彩浓、艳的为实，色彩浅、淡的为虚，虚实处理的好，层次分明，活泼生动；反之，则呆板沉闷。

（七）参差起伏

参差是指画面物象组合形成的外轮廓（外形）的变化，这个轮廓有整体与局部的分别，外形应概括的高低错落，左出右进，参差不齐，这样才会有生动的观感。参差处理得当，给人以自然起伏的节奏感。

（八）边与角

传统绘画非常讲究边角的处理，尤其是折枝花鸟。边角处理的方式千变万化，一般画画四角最少要封一角，四角之中要有虚实对比，创作时边角的处理要根据画面的需要而定。