

国画名师指导

吴显刚 小写意 山水画技法

微信视频教学

吴显刚 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

国画名师指导

吴显刚
小写意
山水画技法

微信视频教学

吴显刚 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导. 吴显刚小写意山水画技法: 微信视频教学 / 吴显刚编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2019. 6

ISBN 978-7-115-50683-2

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第020273号

内 容 提 要

小写意山水是相对大写意山水而言的,前者更加追求传统,适合国画初学者入门。本书由著名山水画家和教育学者吴显刚编写,甄选了大量有代表性的绘画案例,有目的地解决读者不容易理解的技法难点,即山石、水、云、树和点景,便于读者快速地掌握小写意山水绘制基本技法。

全书共7章,包含了山石、水、云、树、点景和创作的教学内容。书中详细展示了每一类题材优秀范本的绘制过程,并对其中的技法与技巧进行了讲解。本书还附赠教学视频,包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。本书图例丰富,讲解细致,步骤清晰,对于希望提高小写意山水画的修养和技巧的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。本书配有学习视频,读者可用微信“扫一扫”功能,扫描封面上的二维码,根据提示下载观看视频。

本书适合作为美术爱好者的自学用书,以及美术培训机构和专业美术院校的教材。

◆ 编 著 吴显刚

责任编辑 何建国

责任印制 陈 犇

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 880×1230 1/16

印张: 7.5

2019年6月第1版

字数: 573千字

2019年6月北京第1次印刷

定价: 59.80元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

目录

第1章 基础知识

1.1 写意画简介	007
1.1.1 小写意	007
1.1.2 大写意	007
1.1.3 兼工带写	008
1.2 工具介绍	008
1.2.1 笔	008
1.2.2 墨	009
1.2.3 纸	009
1.2.4 砚	009
1.3 用墨	010
1.3.1 水分的控制	010
1.3.2 墨分五色	010
1.3.3 墨法	011
1.4 用色	012
1.4.1 国画常用颜料	012
1.4.2 色的浓淡	012
1.4.3 色墨调和	013
1.4.4 色色调和	013
1.5 用笔	014
1.5.1 执笔	014
1.5.2 运笔	014

第2章 山石

2.1 绘制山石的基本流程	016
2.1.1 勾	016
2.1.2 擦	016
2.1.3 皴	016
2.1.4 点、染	017
2.2 山石组合画法	018
2.2.1 大石间小石	018
2.2.2 小石间大石	018
2.3 山石的皴法	019
2.3.1 披麻皴	019
2.3.2 折带皴	020
2.3.3 雨点皴	021
2.3.4 解索皴	023
2.3.5 斧劈皴	024
2.3.6 卷云皴	025
2.4 山体的画法	027
2.4.1 山路	027
2.4.2 山峰	028
2.4.3 石阶	029
2.4.4 石间坡	030

第3章 水

3.1 基本画法	033
3.1.1 勾水法一	033
3.1.2 勾水法二	033
3.1.3 留白法	034
3.2 不同类型的水	035
3.2.1 溪水	035
3.2.2 泉水	036
3.2.3 瀑布	037

第4章 云

4.1 勾云法	041
4.2 留白法	042

第5章 树

5.1 树干的画法	045
5.1.1 横皴法	045
5.1.2 勾皴法	046
5.1.3 点皴法	047
5.2 树枝的画法	048
5.2.1 长臂枝	048
5.2.2 鹿角枝	049
5.2.3 蟹爪枝	050
5.3 树叶的画法	051
5.3.1 夹叶法	051
5.3.2 点叶法	052
5.3.3 针叶法	052
5.4 不同品种的树	053
5.4.1 松树	053
5.4.2 梧桐树	054
5.4.3 柳树	056
5.4.4 柏树	058
5.4.5 杂树	060
5.5 丛树	061
5.5.1 多棵树	061
5.5.2 近景树	064
5.5.3 远景树	065

第6章 点景

6.1 房屋的画法.....067

6.1.1 草屋.....067

6.1.2 瓦房.....068

6.1.3 阁楼.....068

6.2 桥的画法.....069

6.2.1 木板桥.....069

6.2.2 木桩桥.....070

6.2.3 竹桥.....070

6.3 船的画法.....071

6.3.1 帆船.....071

6.3.2 渔船.....072

6.4 人物的画法.....074

6.4.1 老人.....074

6.4.2 琴童.....074

6.4.3 渔翁.....075

第7章 创作

7.1 浅绛山水.....077

7.2 水墨山水.....081

7.3 青绿山水.....086

作品欣赏

国画名师指导

吴显刚
小写意
山水画技法

微信视频教学

吴显刚 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

国画名师指导. 吴显刚小写意山水画技法: 微信视频教学 / 吴显刚编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2019. 6

ISBN 978-7-115-50683-2

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第020273号

内 容 提 要

小写意山水是相对大写意山水而言的,前者更加追求传统,适合国画初学者入门。本书由著名山水画家和教育学者吴显刚编写,甄选了大量有代表性的绘画案例,有目的地解决读者不容易理解的技法难点,即山石、水、云、树和点景,便于读者快速地掌握小写意山水绘制基本技法。

全书共7章,包含了山石、水、云、树、点景和创作的教学内容。书中详细展示了每一类题材优秀范本的绘制过程,并对其中的技法与技巧进行了讲解。本书还附赠教学视频,包含了典型案例的教学录像、典型素材和范例效果欣赏文件。本书图例丰富,讲解细致,步骤清晰,对于希望提高小写意山水画的修养和技巧的读者来说是一本不错的教程和临摹范本。本书配有学习视频,读者可用微信“扫一扫”功能,扫描封面上的二维码,根据提示下载观看视频。

本书适合作为美术爱好者的自学用书,以及美术培训机构和专业美术院校的教材。

◆ 编 著 吴显刚

责任编辑 何建国

责任印制 陈 犇

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 880×1230 1/16

印张: 7.5

2019年6月第1版

字数: 573千字

2019年6月北京第1次印刷

定价: 59.80元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

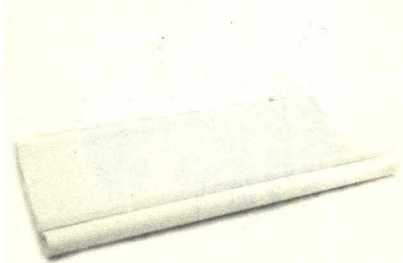
目录

第1章 基础知识

1.1 写意画简介	007
1.1.1 小写意	007
1.1.2 大写意	007
1.1.3 兼工带写	008
1.2 工具介绍	008
1.2.1 笔	008
1.2.2 墨	009
1.2.3 纸	009
1.2.4 砚	009
1.3 用墨	010
1.3.1 水分的控制	010
1.3.2 墨分五色	010
1.3.3 墨法	011
1.4 用色	012
1.4.1 国画常用颜料	012
1.4.2 色的浓淡	012
1.4.3 色墨调和	013
1.4.4 色色调和	013
1.5 用笔	014
1.5.1 执笔	014
1.5.2 运笔	014

第2章 山石

2.1 绘制山石的基本流程	016
2.1.1 勾	016
2.1.2 擦	016
2.1.3 皴	016
2.1.4 点、染	017
2.2 山石组合画法	018
2.2.1 大石间小石	018
2.2.2 小石间大石	018
2.3 山石的皴法	019
2.3.1 披麻皴	019
2.3.2 折带皴	020
2.3.3 雨点皴	021
2.3.4 解索皴	023
2.3.5 斧劈皴	024
2.3.6 卷云皴	025
2.4 山体的画法	027
2.4.1 山路	027
2.4.2 山峰	028
2.4.3 石阶	029
2.4.4 石间坡	030

第3章 水

3.1 基本画法	033
3.1.1 勾水法一	033
3.1.2 勾水法二	033
3.1.3 留白法	034
3.2 不同类型的水	035
3.2.1 溪水	035
3.2.2 泉水	036
3.2.3 瀑布	037

第4章 云

4.1 勾云法	041
4.2 留白法	042

第5章 树

5.1 树干的画法	045
5.1.1 横皴法	045
5.1.2 勾皴法	046
5.1.3 点皴法	047
5.2 树枝的画法	048
5.2.1 长臂枝	048
5.2.2 鹿角枝	049
5.2.3 蟹爪枝	050
5.3 树叶的画法	051
5.3.1 夹叶法	051
5.3.2 点叶法	052
5.3.3 针叶法	052
5.4 不同品种的树	053
5.4.1 松树	053
5.4.2 梧桐树	054
5.4.3 柳树	056
5.4.4 柏树	058
5.4.5 杂树	060
5.5 丛树	061
5.5.1 多棵树	061
5.5.2 近景树	064
5.5.3 远景树	065

第6章 点景

6.1 房屋的画法.....067

6.1.1 草屋.....067

6.1.2 瓦房.....068

6.1.3 阁楼.....068

6.2 桥的画法.....069

6.2.1 木板桥.....069

6.2.2 木桩桥.....070

6.2.3 竹桥.....070

6.3 船的画法.....071

6.3.1 帆船.....071

6.3.2 渔船.....072

6.4 人物的画法.....074

6.4.1 老人.....074

6.4.2 琴童.....074

6.4.3 渔翁.....075

第7章 创作

7.1 浅绛山水.....077

7.2 水墨山水.....081

7.3 青绿山水.....086

作品欣赏

第1章

基础知识

在开始正式绘画之前，了解国画绘制基础知识是至关重要的。这里的基础知识指的是国画必备的工具以及国画基本绘画技法。对工具使用方法的正确掌握是创作国画的前提，而对笔法、墨法、色法的掌握则是绘制国画的基础，几者缺一不可。

1.1 写意画简介

写意，国画的常见画法，其特点是用笔不苛求工细，是一种形简而意丰的表现手法。写意画多画在生宣纸上，纵笔挥洒，墨彩飞扬，较细致入微的工笔画更能体现所描绘景物的神韵，也更能直接地抒发作者的感情。写意画可分为小写意、大写意和兼工带写三大类技法。

1.1.1 小写意

以小写意技法绘制的作品注重细节的表现，画面相对精致些，可以使观者清晰地欣赏到所绘物象。

五代 董源《潇湘图》（局部）

1.1.2 大写意

以大写意技法绘制的作品突出一个大字，此处的“大”不是指大笔大纸，而是指以概炼的笔墨技法表现物象，大写意画法注重作者心灵感悟的抒发和画面中整体意境的渲染烘托。

明 张路《溪山泛艇图》（局部）

1.1.3 兼工带写

在以兼工带写技法绘制的作品中，既有笔法工整细致的部分，也有纵写意概括的部分，两种风格技法既融于同一画面又形成对比，使作品层次更加丰富。

清 髡残《高士幽居图》

1.2 工具介绍

创作国画的工具，同时也是我国古代传统文化中的文书工具，即笔、墨、纸、砚，通常将其称之为文房四宝。文房四宝在我国的文化中不仅仅是工具，也是一种文化符号，还是国人精神文化传承中的重要载体之一。

1.2.1 笔

笔指的是我国特有的毛笔。毛笔的种类繁多，常见的有羊毫笔、狼毫笔和兼毫笔三种。

羊毫笔

用黄羊的须或尾巴上的细毛制成，笔锋比较柔软，吸墨量大，适合表现圆浑厚实的水墨效果。

狼毫笔

用黄鼠狼尾尖的细毛制成，笔锋较硬，适合表现流畅挺拔的线条。

兼毫笔

用几种细毛混合在一起制成，软硬适中，适合初学者使用。

1.2.2 墨

墨分墨汁和墨锭两种。墨汁可直接使用，墨锭则须研磨后才可使用。

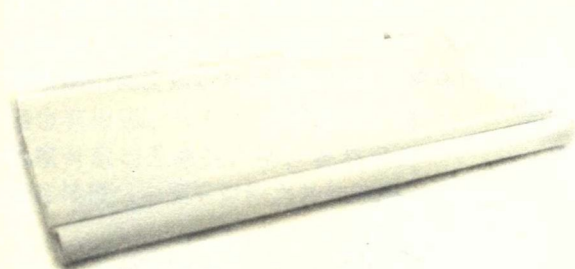
墨汁

墨锭

1.2.3 纸

国画用纸一般可分生宣纸、熟宣纸和半熟宣纸三种。生宣纸吸水性较好，能产生更丰富的墨色变化；熟宣纸基本不吸水，适合反复进行勾染；半熟宣纸吸水性适中，因此最适合初学者使用。

一刀宣纸

墨色效果

生宣纸

熟宣纸

半熟宣纸

水滴效果

生宣纸

熟宣纸

半熟宣纸

1.2.4 砚

砚是创作国画时用于研墨锭或盛放墨汁的用具，以石质坚韧、细润、易于发墨、不吸水的石砚为佳。若石质过粗，研出来的墨汁就不细腻，墨色变化较少；若石质太细、过于光滑，则不容易发墨。

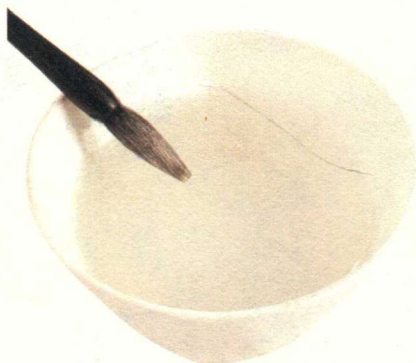
- ① 砚需要每日换清水储砚，也不能缺水。
- ② 使用之后须将余墨洗净，不可使余墨凝结在砚石表面。
- ③ 洗砚时可以用丝瓜瓤等软性物体清洗，不可用坚硬物体清洗以免损伤砚面。
- ④ 新墨锭棱角分明，不要用力磨以免损伤砚面。
- ⑤ 研墨之后要将墨锭取出，不要放在砚中，否则墨锭与砚粘在一起，易损砚面。若不小心粘住了，要先用清水润滑砚面，将墨锭在原处旋转，待其松脱后再取出。

1.3 用墨

墨是国画创作过程中重要的工具之一，墨分五色，还有干湿浓淡的区别。尤其在写意国画的绘制过程中，只有充分利用墨的各种特性，才能使所绘之物更有神意。

1.3.1 水分的控制

墨一般都需要与水调和后才能作画，也就是我们所谓的“水墨”。墨色的变化是通过水的比例来控制的，水多则“润”，水少则“焦”。具体方法是先将毛笔在清水中泡开，而后在器皿的边缘将笔头中多余的水分刮掉，最后在砚台中蘸取所需的墨汁即可。

1.3.2 墨分五色

根据墨与水比例的不同，可将墨色分为五色，即焦墨、浓墨、重墨、淡墨和清墨。此外还可以通过改变其干湿来体现物象的远近、凹凸、明暗、阴阳、燥润、滑涩等效果。

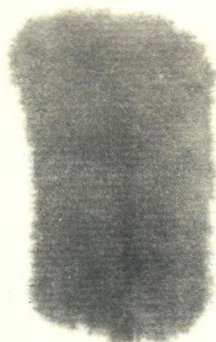
焦墨

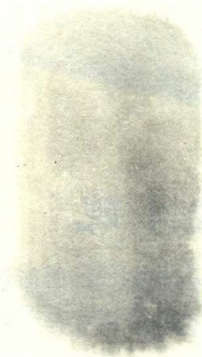
浓墨

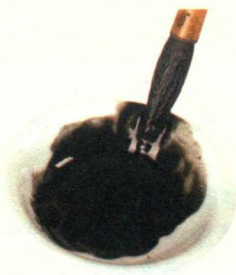
重墨

淡墨

清墨

1.3.3 墨法

前人通过多年的艺术实践，总结提炼出一些基本的用墨技巧，并流传至今。常用的墨法有积墨法、泼墨法和破墨法。下面将详细介绍这三种墨法。

① 积墨法

积墨法是指待前面的墨色干后，再累加不同墨色的方法。用淡墨染后，再用稍重的墨加上去，连染带擦，层层积染，以达到层次丰富、墨韵深厚的效果。积墨时，每一层笔触的复叠要在前一层笔触完全干时才可进行，而笔触的相叠必须既具形式感又能表现物象特征。

② 泼墨法

泼墨法指将毛笔饱蘸水墨，随意挥洒。此法笔墨酣畅，追求画面墨色淋漓的艺术效果。这种挥泼而成的笔痕、水痕有一种自然感与力量感，但也有很强的偶然性与随意性，是画家有意与无意的产物，容易产生既在情理之中又在意料之外的效果。

③ 破墨法

破墨法指作画时，在前一笔墨迹未干之际，复加另一笔墨色以求得浓淡墨相互渗透的艺术效果。破墨法有以浓破淡、以淡破浓、以湿破干和以干破湿等形式。

以浓破淡

以淡破浓

以湿破干

以干破湿