

中国当代名家

徐东鹏 著

写意画创作技法

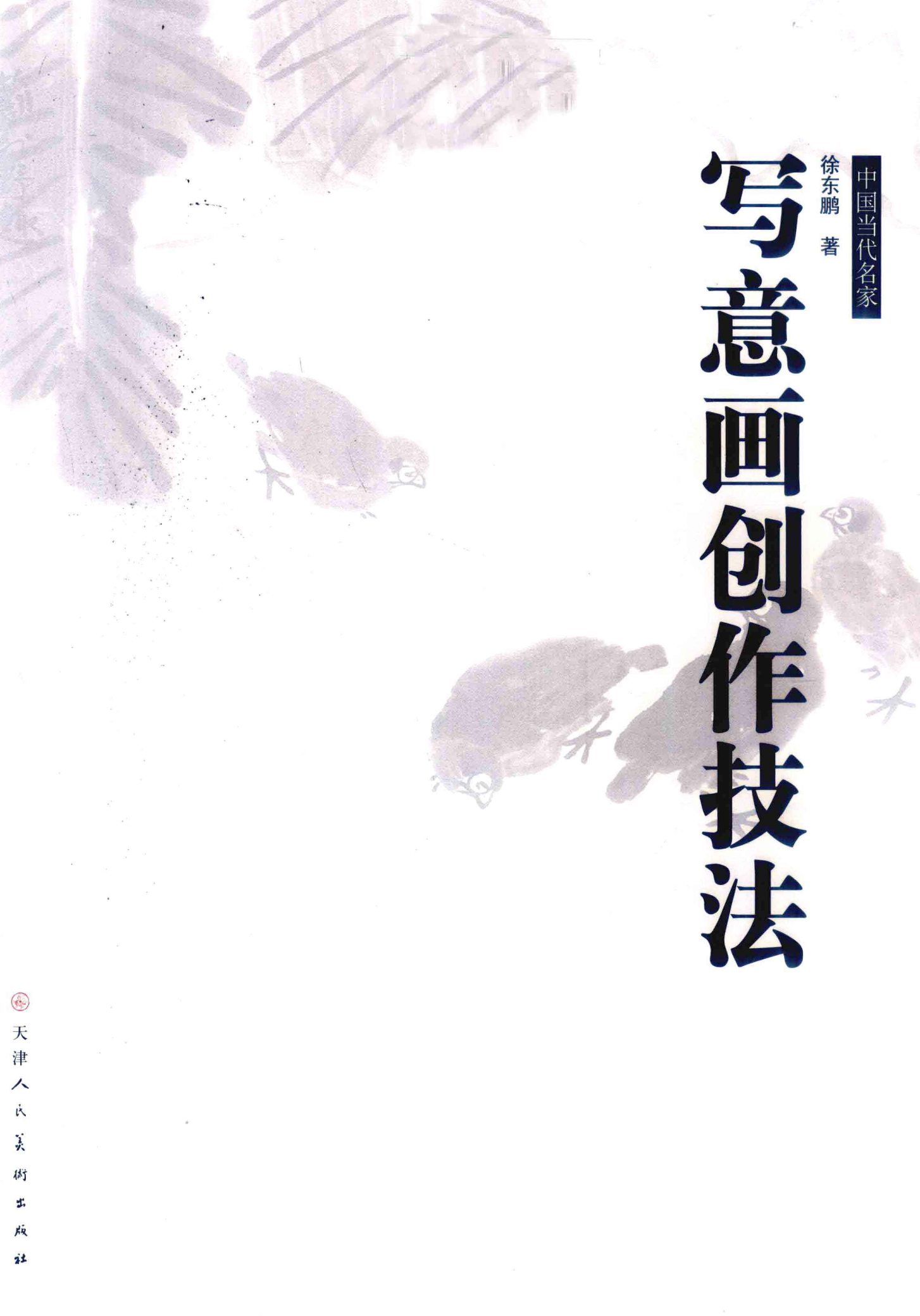

天津人民美術出版社

中国当代名家

徐东鹏 著

写意画创作技法

天津人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

写意画创作技法 / 徐东鹏绘. — 天津: 天津人民
美术出版社, 2010. 7
ISBN 978-7-5305-4199-9

I. ①写… II. ①徐… III. ①写意画—技法 (美术)
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第139560号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

开本: 889×1194毫米 1/16 印张: 4.5 印数: 1—3000

版权所有, 侵权必究

定价: 36.00元

序

和风轻轻摇翠枝 满园桃李闻鸟啼

李力生

我与东鹏先生的交往已有数十载，是书画艺术使我们结的缘。

记得初识是在中国书画函授大学的楼道里，当时我们都在执教，一见如故，之后往来频频。每次晤面很少聊闲话，三句话离不开本行，总是在书画方面谈经论道。每每遇见书画作品，便引得我们滔滔不绝的品评。东鹏先生对艺术追求执着、认真。评论起来直言不讳，肯定优点之后，往往直接点其弱点。不了解他的人，有的人会吃不消。其实这正是东鹏先生为人作艺最可贵之处。对于有些人佯作请教，实际想听几句顺耳的话，这类人就会感到意外，沮丧。可贵的性格是常年执教养成的。诲人不倦这四个字在徐公身上体现得最为突出，也是我最欣赏，最崇敬之处。

徐东鹏先生追随中国花鸟画大师李苦禅先生数十年，所以他的画明显地保留了齐白石、李苦禅水墨花鸟的遗风：造型概括，用笔干练、笔墨讲究……东鹏先生强调“笔墨乃中国画之根本，忌哗众取宠而图虚名……”他是这样说，也是这样做，在笔墨功夫与水墨趣味方面潜心探索，揣摩，从理性与实践中体会苦禅老对笔墨的论述，深知笔墨内在之含意。笔墨是造型、是趣味、是神采。而笔墨的功夫非苦练而不能得，非修养不到而能有。徐东鹏将此悟贯穿到教学之中，使学画者，不单要学其技法，更重要的是要悟到中国画笔墨的真谛，要加强画外功的修养，要从文学、美学、社会科学、历史等方面充实，才能逐步理解笔墨的真正含义，从而驾驭它，否则也只是皮毛而已。

东鹏先生又是淡泊之人，真正按自己倡导的“忌哗众取宠而图虚名”的教义修行。老老实实做人，老老实实画画。观其画、读其诗文便知。一首题自用扇梅花诗：“独放寒香傲诸花，铁骨无华耐风沙。百媚春光骄渐现，绿叶丛中难找它。”可以说是作者的自我写照。几十年如一日地默默耕耘，以讲坛为阵地，不断地育苗，不断推出新人。有冯巨中先生一首诗送给东鹏先生最为宜。诗云：“细雨濛濛染草绿，和风轻轻摇翠枝。花香阵阵袭人醉，满园桃李闻鸟啼。”

目 录

第一章	画好写意画的体会·····	1
第二章	国画的工具、材料·····	3
第三章	常用笔法·····	4
第四章	笔墨基础练习·····	5
	小鱼画法·····	5
	鲢鱼画法·····	6
	鳊鱼画法·····	7
	金鱼画法·····	10
	蛙画法·····	12
	蟹画法·····	14
	虾画法·····	18
第五章	蔬果、花鸟的几种画法·····	23
	白菜画法·····	23
	蘑菇画法·····	27
	荸荠画法·····	27
	海棠、樱桃画法·····	27
	水仙画法·····	28
	烛台画法·····	31
	菊花画法·····	34
	牵牛花画法·····	37
	荷花画法·····	39
	葫芦画法·····	42
	葡萄画法·····	45
	鸟类画法·····	48
	小鸡画法·····	49
	翠鸟画法·····	50
	八哥画法·····	52
	鹰画法·····	55
第六章	写意草虫、工笔草虫画法·····	59
	蜜蜂画法·····	59
	蝗虫、蝥蛄、蚱蜢、螳螂画法·····	59
	蝴蝶画法·····	60
	蜻蜓画法·····	60
第七章	章法·····	64

第一章 画好写意画的体会

中国画是我们民族特有的艺术。它所使用的工具——笔、墨、纸、砚，亦是土生土长源于中国，它在世界画坛上占有重要位置。

中国写意画又可分为大小写意两类。此画种当始于唐代，宋代徐崇嗣创造了没骨法。形成写意画的画法是在五代末期到两宋时代。

当时的代表是石恪、梁楷、苏东坡等家。发展到明代则可推徐文长、陈白阳为代表。明代末到清代末大家辈出，如八大山人、石涛、扬州八怪、赵之谦、任伯年、吴昌硕等，直到近代的齐白石、陈师曾……从上述代表人物的作品可以看出写意画的发展过程与当时时代的关系。

我认为学习写意画，当分两步，即临摹（学习他人画法和经验，包括笔墨使用变化和笔墨组合，经营位置，气韵关系，款识印章等）和直接写生（师法自然、外师造化）。

临摹是学习他人的经验，用于充实自己，不可过分在形似上下大工夫。可以局部临摹渐到全局临摹，应注意的是对原作尺寸大小的估计，决不要在小纸上画大场面，应放开去画。临摹学习重点为：第一，笔墨的使用、变化和组合；第二，空白的留用，款识印章的位置，也可以说是章法布局；第三，神韵意境：于有形的画看神，于无画处求画。

由于是临摹，要想学到别人的东西，只能从外露的画面分析体会其内在的意境。凡大家之作外露的都是有所表现的，都有一定的精华存在，精华越多则画就越好，即可能是精品神品，外露的都是可见的，能学到。问题在于每个人的经历不同，学识不同，性格各异，所以学到的只是方法和经验。内涵的意境是很难或根本学不到的，这要随着自己的素质学识的提高渐渐融入画中去，才能逐步赋予和提高意境。画作的意境高了，它的品位也就高了。因此我把摹习分为两步：用物理学的向心力与离心力解决第一步，临摹时走圆的离心力，摄取外露的精华，自认为够用了马上另选对象，重复上述办法，重复几次，改学了几家之后自己得到了充实，切不可钻牛角尖，钻进去就很难再跳出来，这大概就是白石老

人所说的“学我者生”吧；第二步由临摹逐步过渡到创作，我认为可用以自己为圆心走向心力的方法，结合临摹时学到的方法经验，参考自己的写生默认的素材，发挥自己的特长，融汇消化各家之长为己用，渐渐形成自己的风格。不要把学习的目的放在形似上，这也就是白石老人的另一句话“似我者死”。

写生是师法自然，即到自然中吸取素材。有素描、速写基础的人当然方便，不会素描速写的人则认为无从下手。我认为这只是事物的一个侧面，凡有一定笔墨基础的人都可以去写生，用毛笔勾画出物象的外貌、特征即能达到写生的目的。毛笔写生同时还练习了线描，能产生一举两得的效果。值得注意的是无论怎样写生，都应该在写生的过程中有提炼、有取舍、有摘补（不可照样全搬上画面）。这样的写生不但有了半成品画稿（有的写生稿直接就是画稿），还练习了章法布局。用相机拍照只能快速得到素材和资料（艺术照片的取景等决不是按一下快门就能得到的），用眼看、脑记的效果也很好，但应该在记忆很深刻的时间内画出来，不然时间久了会渐渐淡忘。写生或观察的同时还应该了解物象的生理生态，加以记忆，这对创作亦有很大帮助。

关于怎样才能画好一张画，怎样才能使画面看着舒服的问题，我认为先在一定的章法布局上构思，作画的过程主要是制造矛盾和解决矛盾的过程。例如一张纸是白的，画上一笔（墨或色）后即已经形成了白与黑（或色）的矛盾。国画中强调的浓与淡，干与湿，大与小，聚与散，疏与密，白与黑，用笔的中锋与侧锋、顺锋与逆锋，正手用笔与反手用笔等等都是矛盾。但是矛盾不可调和了画就画坏了，也是失败的。如垂直、平行等都是国画中所忌讳的，用笔没有变化也是应该改进的。常说的造险和破险，实际上就是调和画中的矛盾，在完成作画的过程中把矛盾解决协调了，这中间还应包括款识和印章的位置。以上所说的是在有了一定的笔墨基础后要解决的主要问题。由于目前已有不少书刊文章介绍过章法布局的问题，所以这里就不再赘述了。

用“向心力与离心力”法学画中国画

每位画家都有他自己独特的绘画表现方法，因此学习画画，不能只学一位老师，应该以一位老师为主，广学他人，积他人之长补己之短，结合自己的特点、爱好等融汇消化后再发挥出来，只有这样才能达到白石老人所说的“学我者生，似我者死”的要求。

因为每个人的外露的形象，都是内心学识修养品质等支配而表现出来的，内心的活动是很难或根本学不到，只有言论、行动、作为是可听可见的，绘图作品也是如此。所以学习者不能钻到作者不可见的内心去学，只能在外边听他的言论看他的作品学习表现方法。学到一定程度就应该转向，或学他周围的同道，或学他的源头——老师，或再向上推——追源，或学他的学生——下找，找他学生作品的变化，学源追源是理解老师，找到老师现在所定法的原因。如果学一位老师自己作品像一位老师，学两位像两位……这样下去出路不大，只是照抄没有变化没有发展。学一位像一位这是学画的一个过程而不是目的，进一步再消化吸收，结合自己的特点再发挥出来，如此重复几次，经过总结、贯通、消化、吸收，再发挥出来就不一样了，像某某又不是某某，渐渐形成自己的风格。此时最重要的不是如何如何表现，而是充实自己的学识、修养。表现得越多就越华而不实，反而不能创新，学识修养是养料，养料不足是长不出好庄稼来的。学识修养不高是画不出高档次的作品来的。我认为，只有如此，中国画的发展前途才是最光明的。

以上说法我自己称之为物理中的“向心力与离心力”法，下面用图示加以说明：（见图示表）

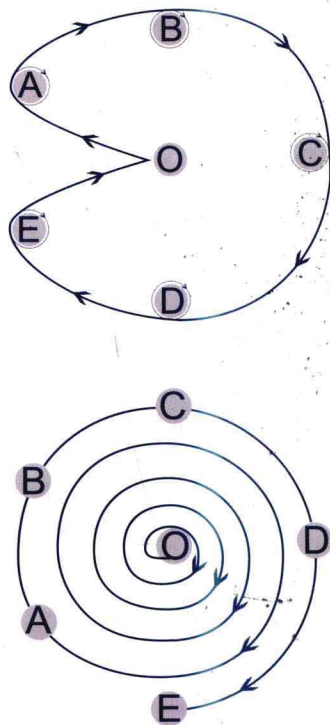
首先找一位老师，学他的外露光芒方法：走离心力，不要钻到心里去，学到一定程度，马上转向学第二位老师如是用此法，转向几次后觉得差不多了，自己消化融会贯通，用向心力之法，滚雪球式，此时除动笔外主要动脑。说不定将来的名家、大师就这样形成了。

写意花鸟画是用简练的笔墨（或颜色）表现出形神兼备的物象的一种手段。应该说它高于抽象派和印象派。在物象的似与不似之间，同时还有作者心意的表白。故此，作画前先要立意，达到胸有成竹之境界后再动笔，即意在笔先。立意

之后要靠扎实的笔墨功力去表现物象。所以要想画好写意画，必须有一定的自身修养水平和一定的笔墨基础，这是画好写意画的基本条件。

鉴于近几十年来人们自上小学开始，基本上都是用硬笔——铅笔、圆珠笔和钢笔，没有系统地学习软笔——毛笔书法，所以对毛笔的使用还处于生疏阶段，在没有使用过毛笔的基础上，如果以兰竹入手学画写意画是比较困难的。由于在很短的时间内掌握不了毛笔，很容易打击学画的积极性。因此，根据多年的教学经验，我认为可以从用墨入手，侧锋行笔以笔根作支撑，这样较接近硬笔，先分出墨色，用以表现简单物象。在提高学画的兴趣同时熟悉毛笔的性能，逐渐达到熟练的程度。在此过程中渐渐把笔立直，虽然笔墨不能截然分开，但这种分开练习的方法对学画大有好处，进度加快，兴趣提高，对初学者尤佳。其主要目的是为学国画打下良好的基础。物象的选择以少而精为最佳，可根据自己的爱好少选几种反复练习，以此法循序渐进，切不可急躁，定能得到事半功倍的效果。

“向心力与离心力”图示表

注：A、B、C、D、E是老师是被学者，O是学生是自己。

第二章 国画的工具、材料

国画，是以我国特有的笔墨纸砚为工具的传统绘画。学习它必须首先要了解工具的特性并掌握，为此，以下简单作以介绍。

一、笔

笔除有大小之分，又有笔锋长短和笔毛软硬之分。作为绘画工具，笔锋略长为宜；笔毛可分三类，一曰软毛笔，如纯羊毫；二曰兼毫如兼鬃，用羊毛兼猪鬃结合制成；三为硬毫，用黄鼠狼毛、猪鬃等硬毛制成，如山马、石獾、全鬃等。三类笔各有特点：第一种笔带墨多下墨较慢，用起来笔的弹性较差，不易控制笔锋，第三类笔毛较硬，故笔的弹性较好，较易掌握，但变化不好控制，且带墨少下墨快对墨色控制不利；第二类笔是介乎两者之间的一种，性能在软硬毫之间。故初学者以用兼毫为佳，对笔性能熟悉之后，据自己的特点再调整用哪类笔更合适。一般初学者可选购提笔两三支，大白云类的笔三五支即够用。如画工笔、草虫可加购两支衣纹或叶筋笔等即可。用一支提笔写画墨块物象，一支白云笔浓墨勾线和题款，余者分类，用色（红类、黄类、蓝绿类等）。

二、墨

作画用墨以油烟为佳。一般用书画墨汁即可，最好用前再以油烟墨锭，研一研，这样可以定笔；宿墨也要研后再用，以免墨的颗粒过粗使画面有脏的感觉，宿墨的特点是定墨性好易见笔痕。

三、纸

国画一般都用宣纸，宣纸又有生熟之分。熟宣即矾纸，是把生宣纸刷上矾胶水所得，纸的纤维被矾胶包裹，所以不洇，一般用于工笔绘画。生宣纸主要特点是洇墨，画写意画大都用生宣纸。

较好的宣纸是安徽泾县产的，如特种净皮宣、净皮单宣、棉料单宣等。初学阶段以用价格低廉的原书纸、毛边纸或河北迁安等纸为宜。

四、砚

书画砚种类繁多，比较著名的有广东端砚、安徽歙砚、江西罗纹砚、河南盘砚、山东金丝砚、河北易水砚等。手感重，石质细润不滑者为上品。砚的种类很多，不一一介绍。初学绘画的人选砚不必太讲究，作画选砚不是收藏。选用砚池宜稍深些，可以多存墨，砚要有盖，可以使墨汁干得慢一些，又能保持长期使用方便。

鉴于国画技法的书已有多种，对文房四宝介绍很详细，所以对于笔大小的分类用处、纸的种类产地和性能、墨和砚的介绍等，均不再多述，如有兴趣了解可参阅有关方面的书籍。

第三章 常用笔法

国画——用我国特有的纸和笔墨，结合书写方法，写画而得的画，它与用笔用墨是分不开的。

一、毛笔的使用方法

1. 中锋行笔，写画出来的线或框架，是以笔锋两侧同时着纸，即笔锋为行迹两侧边缘的。可分为顺笔中锋和逆笔中锋。

2. 以笔自重用手拖带笔行走而画出的墨迹，叫拖笔。

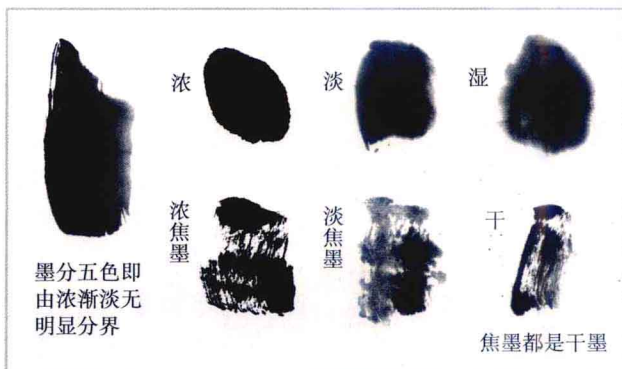
3. 侧锋行笔，以笔锋为墨迹一侧边缘，以笔肚到根一侧为另一侧边缘的墨迹叫侧锋。又分为顺侧锋、逆侧锋。

4. 滚笔，以侧锋行笔在行笔过程中捻转笔杆画出的墨迹。

以上介绍几种常用笔法，加上行笔改变力度（以上的插图各种笔法）和速度（即行笔的按、提轻重和行走的快慢）可以说是作画的基本功了，但要说明的是必须要会用墨（包括颜色）。

二、墨的使用方法

墨分五色：浓、淡、干、湿、焦。可是，如何掌握墨色的变化又没有专门介绍，这样就难住了不少人，实际上关键就在于搽笔。搽笔过程分为：首先用水将笔浸湿浸透，在笔尖部搽少许浓墨，在分墨盘上反复搽，并按到笔根部，使笔尖的墨在全笔头上分布，这时全笔墨色为灰色（淡墨），这是笔上的最淡的墨色，然后再以笔尖搽上少许浓墨，按需要搽到笔肚中部适当部分，在分墨盘上再搽，使笔尖部浓墨向笔根方向扩散，则此时笔尖部墨色向笔根方向渐淡，再以笔尖部搽上少许浓墨，后略搽几下，则此笔由笔尖到笔根墨色由浓到淡，如侧锋画时可看到明显的墨色变化。这种搽笔方法看来很简单又不见经传，但很实用，如能掌握得很熟练——条件反射式，则可得丰富的墨色变化。据这方法反复练习，才能掌握墨色的变化，如有书法功力的可将书法用笔方法借鉴来用于作画。一定提高很快。曾有人恭称为“徐氏分墨法”，实为惭愧，雕虫小技也。

国画用的颜色也是特制的，一般用管装国画色。常用的色有赭石、花青、藤黄、曙红、胭脂、朱磬、石青、石绿……应该提出的是用色也要按用墨的方法搽笔，行笔亦与用墨相同。由于有的颜色是水溶性的，如花青；有的颜色是非水溶性的，如石青，所以行笔时要根据颜色的性能改变行笔的速度和力度。

第四章 笔墨基础练习

为了提高绘画兴趣，同时打好笔墨基础，以简单的物象入手，达到笔墨组合简化合理，可以分两步练习：

一、临摹

从中学习笔墨组合，用笔用墨方法，同时记住几个章法布局，体会其要领，学习他人经验。

二、写生

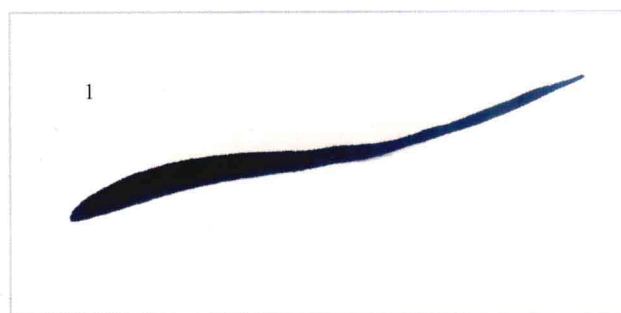
增加创造素材，记住物象特征，源于生活。最好以毛笔速写，则可同时练习用笔。

我在第三章谈到常用的笔法可以应用到下面技法，现在我们从水族的鱼开始作具体的练习，要说明的是：凡介绍用侧锋（或中锋）的画法或其它用笔法的，不一定是不可变的方法，可以根据物象的表现要求而改变用笔方法。一般初学时以所介绍的笔法为主要练习笔法。

小鱼画法

中锋入笔渐加按笔行笔中渐减力提笔，收笔要轻而稳，补一笔尾鳍，画出鳃，以侧锋画出胸鳍、腹鳍，勾腹线，在鱼头部前方画嘴，以浓些墨画出背鳍和眼。

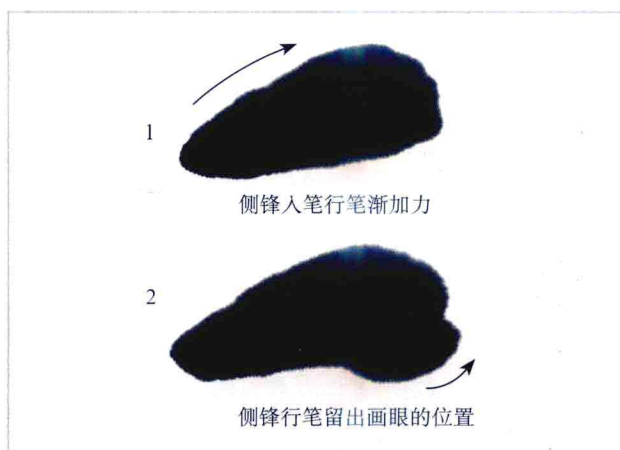
重点练习：行笔力度的变化。

鲶鱼画法

侧锋入笔渐加力行笔，用笔肚再补一笔，则鱼头已基本画出，侧锋行笔同时手腕向外转动使笔杆顺侧锋变逆侧锋，由快至慢并渐提笔，收笔要稳，画出鱼身，用侧锋画出胸鳍、腹鳍、尾鳍，勾出腹线，以浓墨中锋画出嘴，上唇用中锋画出两长须，下唇画二短须，然后，侧锋画背鳍。

重点练习：鲶鱼练习实用与画大的树干和侧锋行笔的墨色变化练习。

鳊鱼画法

侧锋渐加力行笔，用笔肚再补一笔，两笔要有重叠并留出眼睛的位置，鳃部勾两笔鳃线，接头部用侧锋多笔组合出鱼身，同时画出胸、腹鳍勾出腹线和上部尾部线，用中侧锋画出尾鳍，勾画鱼眼，勾上嘴线，并用中侧锋变化笔行画出背鳍，湿时在鱼身上用浓墨点有疏密大小变化的点子，湿时在鱼身上用浓墨点有疏密大小变化的点子，尾鳍、胸鳍、腹鳍也如是。

鳊鱼身上的点要大小错落，分出疏密。鱼嘴要地包天，眼要画大些更显有神。如果画张嘴时牙应向里勾一点。

重点练习：用此鱼练习墨色组合和点子的用笔与聚散用笔的变化。

长年大贵三馀图

三餘圖

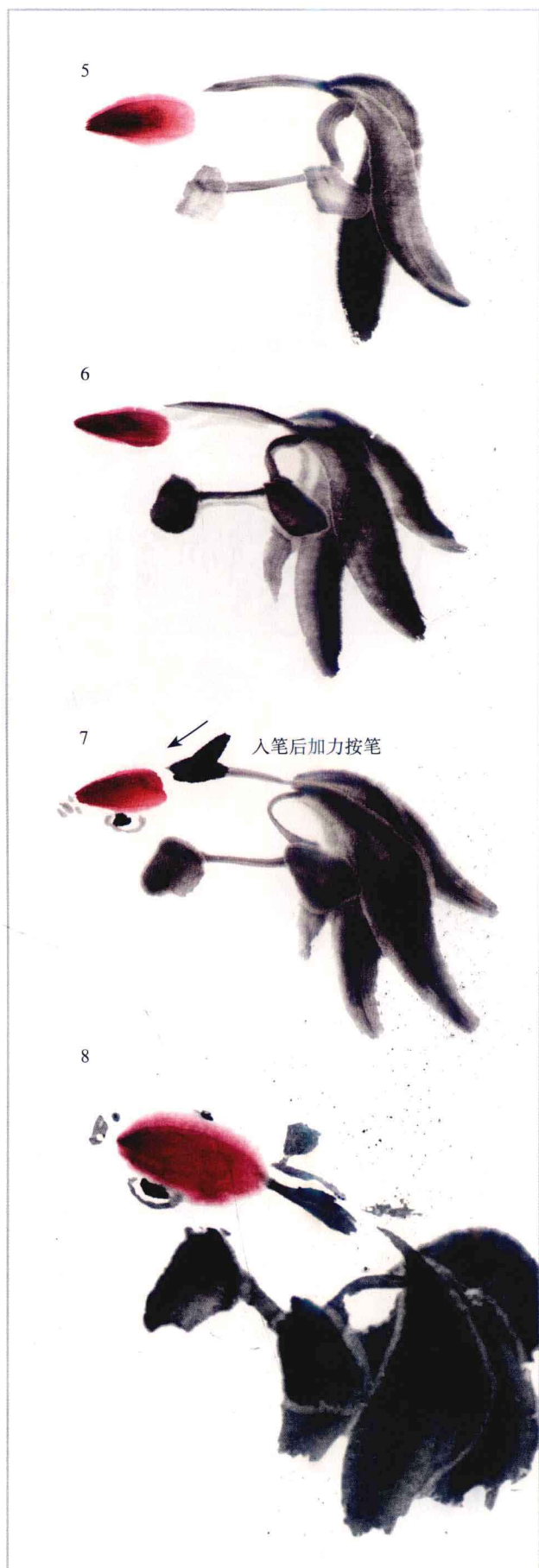
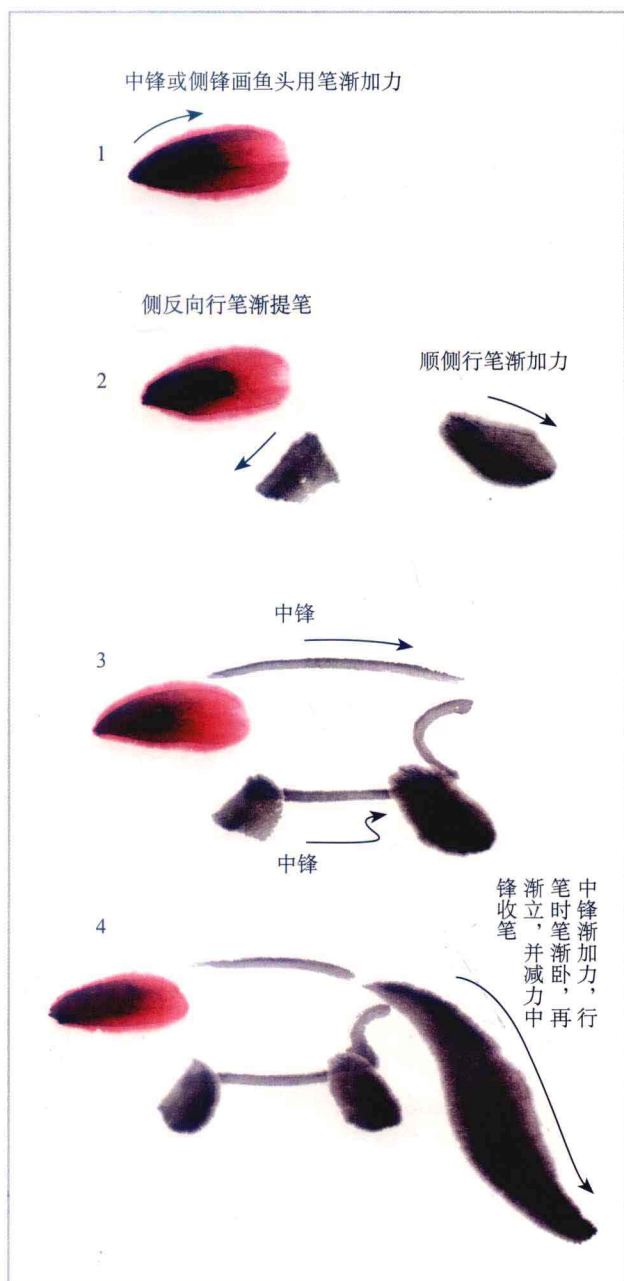
富貴

金鱼画法

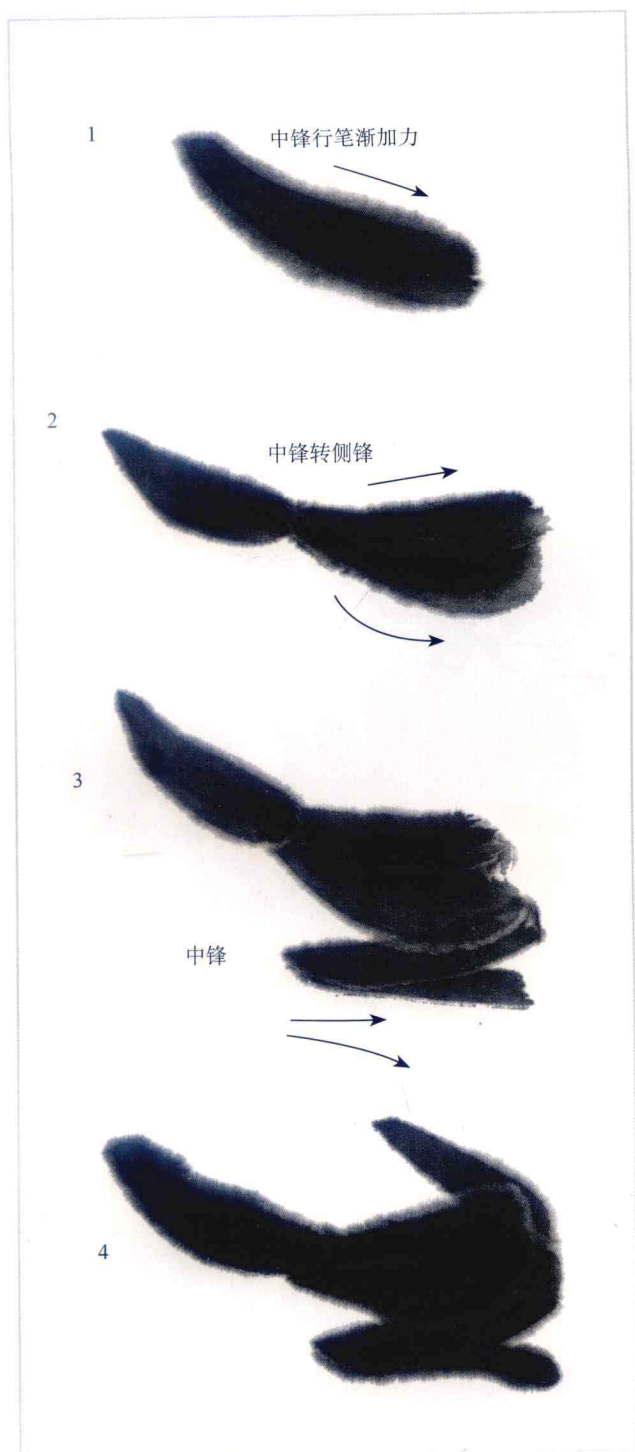
用侧锋或中锋画鱼头，以此笔搽少许清水画出胸鳍、腹鳍，用变化的中锋勾出腹线、背线，画上眼圈和嘴，搽些淡墨中锋入笔渐加力按笔并转侧锋再渐减力转腕收笔，以此法画出四条尾鳍以浓墨画出背鳍和眼睛。

勾画鱼眼时要注意透视，不要都画成圆圈。画金鱼尾时笔要有卧笔行笔动作。

重点练习：以金鱼练习行笔变化和体会提按笔和笔的立卧变化的用笔方法，特别是尾鳍的用笔变化。

蛙画法

中锋转侧锋渐加力一笔画出蛙头，侧锋两笔画蛙身，中锋渐加力按笔转侧逆锋收笔画出弯曲之后腿，侧锋入笔渐提笔转中锋画出大腿，小腿用中锋行笔，爪用中锋渐提笔画出。

以此法练习行笔变化，基本是齐派的画法。另可用简笔把头身减化为一两笔侧锋。

