

精学易懂

笔墨传承·步骤规范·技法明了·学画必备
技法讲解，由浅入深，超值教程，供学习者欣赏和临摹

中国画写意画技法

杨金城◎著

辽宁美术出版社

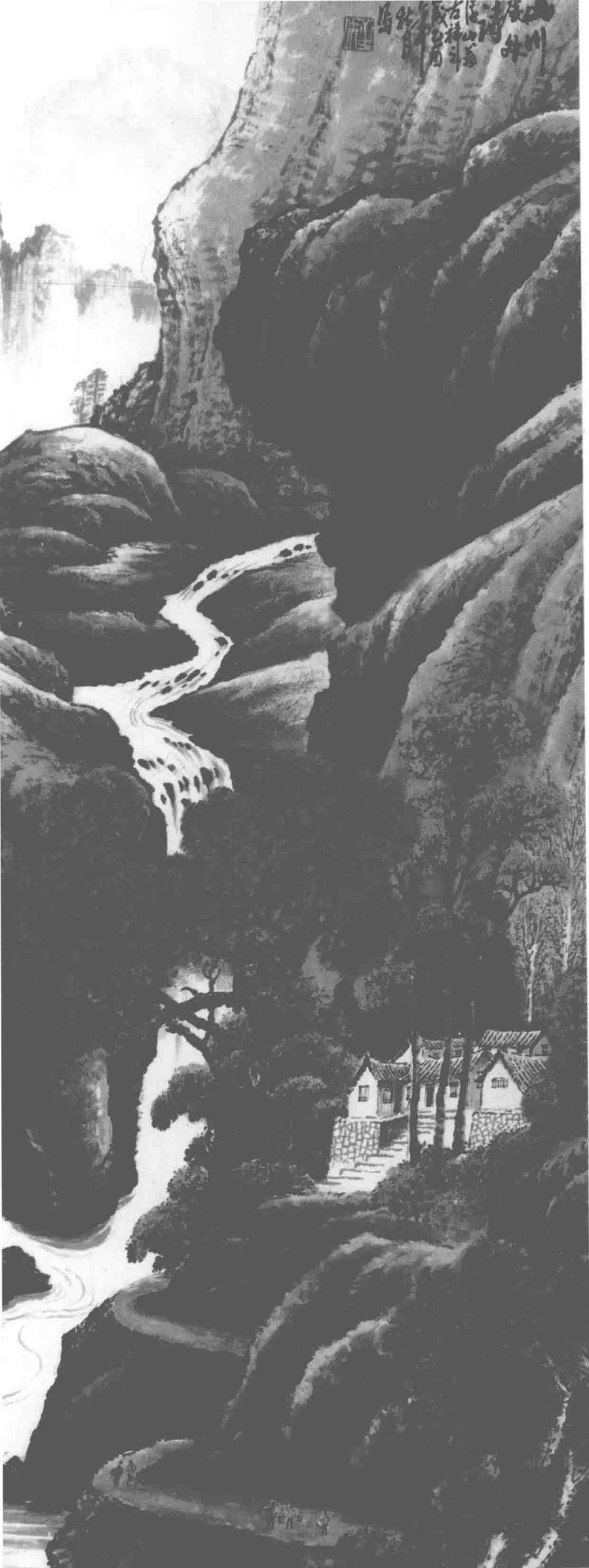

精学易懂——

中国画写意画技法

杨金城 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画写意画技法 / 杨金成著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2017.10

(精学易懂)

ISBN 978-7-5314-7809-6

I. ①中… II. ①杨… III. ①写意画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第262736号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 北京市松源印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7

字 数: 150千字

出版时间: 2017年10月第1版

印刷时间: 2017年10月第1次印刷

责任编辑: 田德宏

封面设计: 封 艺

版式设计: 文贤阁

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-7809-6

定 价: 48.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

作者简介

杨金城，号浮山翁，秃笔斋主，湖南湘北云梦泽人，1936年出生。1959年毕业于常德师范学校，临澧一中高级美术教师，县美协名誉主席，常德市美协顾问，湖南省美协会员，省老年书画协会会员，东方书画家协会会员，中国老年书画研究会会员，中国书画研究所副所长，一级书画师，中国国家艺术家，政协画院副院长。作品多次参加全国、省、市美展并获奖，部分作品被海内外有关部门、单位、个人收藏。还为中央美院、中国美院、广州美院、西安美院、四川美院等大专院校、部队和社会培养了一批美术专业人才和骨干。

作为一名书画工作者，杨金城个人比较欣赏清新典雅的作品，既有生活气息，意境也空灵清旷，作品传达的是超凡脱俗的精神境界，给予人美感的同时，又能弘扬正能量。所以，在进行创作时，追求笔情墨韵，力争通过传统的艺术表现手法，将人与自然融为一体，使山水画具有浓厚的中国文化气息。

年届八旬未许闲，日日泼墨足云烟。

一腔心血诗书画，世间万象乐忘年。

前言

市面上大多数国画技法画册讲述学习国画时无非是一步一步框定叶子如何画，枝干如何画，其实在画家本身来看，一幅画的处理是有其自身对画的理解和独特的表现手法的。这种框定思维和想象的作画方式是对画家的一种赤裸裸的戕害。

本书从国画创作的思维方式出发，阐明了国画画法的关键点在于让画作者明白其自身对国画和艺术的个人理解和独特创新的重要性。我们以写意画画法为载体，让画作者掌握国画如何构象立意、如何构图布局、如何构线渲染，再衍生到如何配景创作。我们没有单纯强调技法，反而是注重在技法之外的想象和自我开拓的创作精神。我们深信，画作者在把握好这些的基础上再画其他国画就会得心应手，一脉相承，并且创作出的作品层次绝对不会很低。

写意画注重形似和诗意，特别是在作图时，注重如何让画中主角神气活现，又无孤立之感。本书是作者在长期中国写意画的艺术创造和实践中逐步总结出的技巧和方法，通过实际作画步骤的展示，更为详细具体地向国画爱好者讲解在写意画创作中的一些基础的窍门和构图注意事项。

本书图文结合，先从作画顺序开始，再进行构图技能传授，让写意画爱好者能初步掌握作画步骤和基本构图。并从熟悉绘画技能入手，通过图文结合，让人更为容易理解，在构图步骤中如何通过画面而捕捉到画中的意蕴，懂得欣赏写意画，又让爱好者在创作的过程中受到艺术熏陶，感受中国写意画之美。更为重要的是跟随作者的讲解和步骤图片展示，还能让读者在笔墨挥散之间得到艺术的享受，感受生活之美，陶冶性情。

书中对于写意画的一点点经验和操作示范，限于作者水平，恐有遗漏或不足，还请各位专家同仁予以指正。

目录 Contents

写意画中的诗意情怀 / 1

第一章 作画准备 / 11

一、绘画工具 / 12

1. 笔 / 12
2. 墨 / 13
3. 纸 / 14
4. 砚 / 14
5. 颜料 / 15
6. 调色工具 / 15
7. 贮水盂 / 15
8. 其他工具 / 16

二、如何用笔 / 17

三、如何用墨 / 20

1. 积墨法 / 20
2. 破墨法 / 21

四、如何调色 / 23

1. 笔中调色法 / 28
2. 碟中调色法 / 28
3. 纸中调色法 / 28

第二章 写意画作画要素与技法点拨 / 29

一、作画要素 / 30

1. 构象立意 / 30
2. 构图布局 / 36
3. 构线渲染 / 40

二、技法点拨 / 43

1. 写意画花的构图布局 / 43
2. 写意画花鸟石的组合构图布局 / 58
3. 写意画花鸟石画法 / 65
4. 写意画山水画画法 / 71

第三章 优秀作品欣赏 / 77

夕阳彩霞更好看 / 103

人生的光风霁月 / 104

写意画中的诗意情怀

诗词歌赋与书画紧密相关，并且相互深入，人们常说的诗中有画，画中有情，情中有人，历来都是中国文人墨客的内在情怀，蕴含深厚博大的意境。一幅好的中国写意画作品，是书法、诗文、印章的融合。在意念和情感下用笔，笔墨传情，表现出作品的节奏和顿挫，既丰富人的精神生活，陶冶情操，又美化了现实生活，提升了人的思想品位。

中国画偏重于形与神，所重视的问题是画的内容及感染力，注重的是笔意、笔势、笔力、笔法。工具和材料有笔、墨、颜料、宣纸、砚石等，技法可分具象和写意。而写意画是以形写神，以神写意，诗意和书画的结合。宗旨是通过事物本身而挖掘出其内在的精神品性，在整幅作品中融合配衬，升华为永恒无限之美。

写意画题材可分人物、山水、花鸟等，作品主张以虚带实，以实带虚。一树一石、一台一亭，虚中有实，实中有虚，虚实结合营造意境。通过笔墨中的笔意和笔势形式表现出来的诗意和形意为内在美，从而引人入胜，让人读懂画意。

在国画写意画中，一般以写实为基础、抽象的构架为依据，表达一种“意”。“意”就是意思，就是意向、意义，就是构思、内容，就是精神。没有精神的形式是不能构成写意画的，包含着精神的这种形式本身就是有内容的。在中国的写意画里面就有内容，中国的写意画里有作者的人生内容、人生修养及其对世界的认识。画家在画这种写意画的时候，一定是自然不自然地、有意无意地反映了他的全部。

写意画风格大致为线描、着色、大写意。线描为勾线出形，着色为色彩渲染，大写意是泼墨。以勾、皴、点、染、浓、淡、干、湿、虚、实、疏、密为主要表现手法。而笔的基本要求是要在作画中均匀运力，平稳转折，行笔随意，墨不外溢，深浅有序；沉着用笔，有力度，才能有分量；笔法简练，略施淡彩，一幅作品就是一张雄伟自然的照片。浓淡深浅之间横涂竖抹，描绘景物，寥寥几笔画入眼前，景由心生，诗意浓浓，方能体现出气格和韵味。在回味中得到享受，在美感中陶冶性情。

画景之前需知景，这是文化环境对写意画作者的基本要求。比如梅兰竹菊的品质：傲、幽、坚、淡，自古以来称其为谦谦“四君子”，寓意深远高洁，所以在构图和表现手法上需要水墨淋漓，洒脱奔放，脱离花木草石的平淡，拓展出深厚的民族文化，流露出内在美。山水写意画的笔法主要是中锋、侧锋、逆锋三种。通过虚实结合才产生无穷的变化。作画过程中忌讳“描、涂、抹”，这样才可以避免整个画面的“软、浮”之态。

竹写意画技法从竹节开始，笔力有轻重舒缓，竹竿看起来就虚心有节，虚实之间，彰显出竹子的亭亭玉立，清新而不俗。通过疏密穿插等形式组织在一起，使画面的情、景、笔、意成一体，欣赏者和作者心意相通。浓淡组合，一花一草成线条风韵，深浅见笔墨多少。粗细之上，水墨淋漓之间，就是随意几笔，看似简单，这几笔实则在于表现手法和笔墨轻重上。一虫一鸟一世界，动静在于笔墨用色，出神入化。

写意画注重用笔要有快慢、轻重、顿挫、粗细、刚直之分，演绎出沉雄、婉约、粗犷的感觉，描绘出山川景物峻拔雄阔的气概，形神、动势、质感油然而生，使观者如临其景。特别是花草树木虫鱼的刻画，以粗细不同和曲直有别的线条，浓浅兼施，彰显出事物的动态和细腻的手法。

在画写意山水画时，一笔一画，疏密相对、虚实相衬，纵笔挥洒，墨彩飞扬，刚柔相间，成一山一水，立意生动，浓淡之间出俊美风景。写意技法的神奇在于用浅淡的勾画，便可组合突兀山石、幽深小溪等自然之物而成的山林之景，宛如缕缕清风从浓厚的墨色中扑面而来，能让人聆听到从那片青翠山林深处传来的悠悠鸟鸣，正融合着那道清凉的潺潺溪水在云雾里低吟。而笔锋之间，那座座巍峨的山峰、葱茏茂密的林木、突兀高大的青石，吸引着每一个观众。连绵的思绪不由自主地随着色块和线条在无声地流淌，大有“远看山有色，近听水无声”之感。

写意画有虚实、粗细、转折等用笔形态。对景写生，其下笔，入手，都涉及整个写意画进程，往往因各人习惯而定。但也有规律，这就要从整体着眼，大处落笔，小处铺排，由前及后，层层穿插。初学写意画写生，如无把握，可把画中各部分景物的主次位置先定下，然后再用笔墨来画，特别是画以建筑物为主体的山水画，因对场景的结构透视的准确性要求较高，画前先在头脑里打好一个轮廓，显得较为必要。

国画写意画可分为小写意画和大写意画，写意山水画激扬奔放、波澜壮阔、富有意境、拙媚相生，是中国山水画最富神韵的表现形式。

大写意画注重心灵感悟的抒发，不着重物理表象的真实程度。大写意画重精神意境，这种精神既是画家个人的个性，也是与天地精神相往来的自由之态。所以，大写意画在强调表现画家真情实感的同时，还强调游心于万物，整体把握客观世界生生不息的变化韵律，不受时空、体面、光色、透视等物理现象的束缚，这就是中国文化所追求的天人合一的极高境界。

