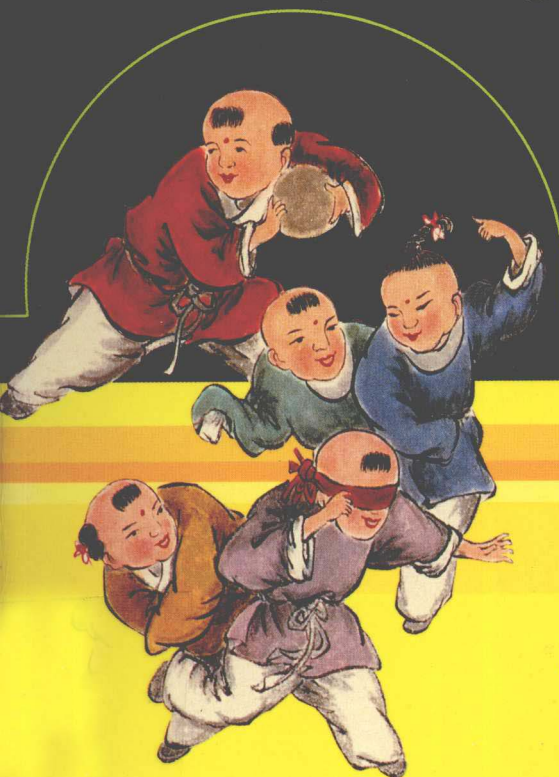

文艺经典荟萃

写意画技法与欣赏

XIEYIHUAJIFAYUXINSHANG

主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

写意画技法与欣赏

吉林音像出版社
吉林文史出版社

目 录

第一章 写意画概述	(1)
第一节 写意画的历史	(1)
第二节 写意画的欣赏	(3)
第三节 写意画的定义	(6)
一、以线为主的中国画笔墨观	(7)
二、以“写意”为特点的中国画艺术观	(8)
三、高度程式化	(10)
第四节 写意画的笔法及印章	(11)
一、执笔姿势	(11)
二、要懂得什么是中锋、侧锋用笔	(11)
三、要懂得什么是聚锋、散锋用笔	(12)
四、要懂得什么是顺锋、逆锋用笔	(12)
五、要懂得写意画的用笔方法是怎样的	(12)
六、题款及印章	(14)
第五节 写意画作画的技法	(17)
第二章 工具、材料在作画中的应用	(20)
第一节 笔及其应用	(20)

一、笔的历史	(20)
二、笔的制作	(22)
三、笔的种类	(23)
四、笔的选择	(25)
五、笔的保养	(26)
六、笔法的基础技法	(28)
第二节 墨及其应用	(29)
一、墨的鉴赏	(29)
二、墨的种类	(30)
三、墨的选择	(32)
四、墨的使用	(33)
五、墨的保养	(35)
六、墨在写意画中的作用	(35)
第三节 纸及其应用	(38)
一、纸的历史	(38)
二、纸的选择	(39)
三、纸的种类	(41)
四、纸的保养	(44)
第四节 砚	(45)
一、砚的历史	(45)
二、砚的选择	(46)
三、砚的种类	(47)
四、砚的保养	(49)

第五节 写意画颜料	(51)
一、赭石	(51)
二、藤黄	(52)
三、石绿	(52)
四、花青	(52)
五、胭脂	(53)
六、石青	(53)
七、白粉	(53)
八、朱砂	(53)
九、朱6”石票	(54)
第六节 其它用具	(54)
一、笔架	(54)
二、笔筒	(55)
三、笔洗	(55)
四、墨床	(55)
五、墨匣	(55)
六、镇纸	(55)
七、水注	(55)
八、砚滴	(56)
九、砚匣	(56)
十、印章	(56)
十一、印盒	(56)
十二、笔搯	(56)

十三、臂搁	(56)
十四、诗筒	(57)
十五、调色(储色)工具	(57)
十六、贮水盂	(57)
十七、薄毡	(57)
十八、胶和矾	(57)
十九、乳钵	(57)
第三章 写意画的几种基本方法	(59)
第一节 写意画笔力运用“五笔”指法	(59)
第二节 写意画用墨的“五特”之法	(60)
一、墨质	(60)
二、墨阶	(61)
三、墨彩	(61)
四、墨法	(61)
五、墨性	(62)
第三节 写意画作画五法	(62)
一、泼墨法的介绍	(62)
二、勾勒法的介绍	(64)
三、点染法的介绍	(64)
四、勾染法的介绍	(65)
五、没骨法的介绍	(66)
第四节 写意画的几种基本概念	(67)

第四章 写意画的写生	(72)
第一节 写生的要领和具体步骤	(72)
第二节 怎样进行白描写生	(73)
第三节 水墨的写生	(75)
一、以形写神	(75)
二、动中取神	(76)
三、意在笔先	(76)
第四节 水墨写生的步骤	(77)
一、起稿	(77)
二、用笔	(77)
三、皴擦、渲染	(78)
第五节 写意画写生的意义	(78)
第五章 写意山水画	(81)
第一节 什么是山水画	(81)
一、“以大观小”地处理空间透视	(81)
二、以结构求形	(82)
三、长期观察,把握特征	(82)
四、黑白成象,重固有色	(83)
第二节 绘制山水画的基本规律	(83)
一、绘制山水画首先是借景抒情	(83)
二、其次,绘制山水画也是一个写形传神的过程	(84)
三、最后写意山水画	(84)
第三节 画山、石	(85)

一、画石是画山的第一步	(85)
二、笔法画石	(86)
三、在作画的过程中一种用笔法叫做“骨法用笔”	(86)
四、皴法画石	(87)
五、画远山	(88)
第四节 云、雾、雨、雪	(89)
一、云的画法	(89)
二、画雾、雨与雪的方法	(90)
第五节 杂树、树根	(90)
第六节 竹、水	(91)
一、写意山水	(91)
二、写意山水画中水的画法	(92)
第六章 人物的画法	(94)
第一节 写意人物画的造型	(94)
一、白描也是写意人物画的主要造型基础之一	(94)
二、写意人物画造型是一种意象造型	(95)
三、速写是收集生活素材的重要手段	(95)
第二节 写意人物的用笔技巧	(96)
第三节 怎样学习画人物	(98)
一、写意人物画传统的学习方法	(98)
二、临摹	(99)
第四节 怎样画人物的头、足、衣	(100)
一、头部画法	(100)

二、手、足画法	(101)
三、衣服画法	(101)
第七章 写意花鸟、禽、马	(103)
第一节 写意花鸟画	(103)
一、写意花鸟画基础	(103)
二、写意花鸟画表现形式	(105)
三、写意花鸟没骨法	(105)
第二节 禽鸟画应注意的事项	(106)
一、写意禽鸟作画步骤	(107)
二、写意禽鸟的勾法与点法	(107)
三、小写意的调墨和用笔	(108)
第三节 麻雀、喜鹊、八哥的画法	(108)
第四节 马的画法	(109)
一、首先应当学习怎样欣赏马	(110)
二、马的练习法	(110)
三、马腿画法	(111)
四、勾勒、皴擦和渲染相合的画法	(112)
五、画马的步骤	(112)
第八章 梅花	(114)
第一节 画梅花的步骤	(114)
第二节 画梅花时的布局	(115)
第三节 几种布局方法	(118)
一、长短参差法	(118)

二、三线组合法	(118)
三、纵横交错法	(119)
四、四边出枝法	(119)
第四节 画圈梅法	(120)
第五节 点梅的画法	(122)
一、点墨梅	(122)
二、点绿梅	(122)
三、点红梅	(122)
四、画红梅	(123)
五、圈点结合画梅法步骤	(123)
第九章 葡萄的画法	(125)
第一节 紫葡萄的画法	(125)
第二节 绿葡萄的画法	(128)
第三节 水葡萄的画法	(129)
第四节 葡萄的其它画法	(130)
一、勾线葡萄的画法	(130)
二、用胶水作画	(130)
第五节 葡萄枝叶的画法	(131)
一、枝干的画法	(131)
二、叶子的画法	(131)
第十章 荷花的画法	(133)
第一节 荷叶梗的画法	(133)
一、画荷花首先要画好叶,其次才是花	(133)

二、画梗	(134)
第二节 花的画法	(134)
第三节 苇叶、浮萍的画法	(135)
一、苇叶用笔	(135)
二、浮萍的画法	(135)
第十一章 牡丹的画法	(137)
一、牡丹的结构名称	(137)
二、牡丹花头的画法	(137)
三、花瓣的用笔和墨	(138)
四、花蕊的结构与画法	(139)
五、花蒂的结构与画法	(139)
六、画牡丹花头的要点	(140)
七、点簇牡丹花头的步骤	(140)
八、背面花朵画法	(141)
九、侧面花朵画法	(141)
十、小蕾的画法	(141)
十一、大蕾的画法	(141)
十二、初开花朵画法	(142)
十三、盛开花朵画法	(142)
十四、勾勒牡丹花的画法步骤	(143)
十五、花叶的结构	(143)
十六、叶片组合的名称	(144)
十七、叶片的画法	(144)

十八、牡丹叶的透视和姿式	(144)
十九、叶脉的几种勾法	(145)
二十、嫩叶的画法	(145)
二十一、花茎、叶柄的穿插	(145)
二十二、花茎的结构与画法	(146)
二十三、老干的穿插与姿式	(146)
二十四、老干的结构与画法	(146)
二十五、画整株牡丹步骤	(147)
二十六、黄牡丹画法	(147)
二十七、深红牡丹画法	(148)
二十八、大红牡丹画法	(148)
二十九、白牡丹画法	(148)
三十、紫牡丹画法	(148)
三十一、绿牡丹画法	(149)
三十二、牡丹的画面布局	(149)
三十三、牡丹的写生和创作	(151)
第十二章 葫芦、蝴蝶等的画法	(155)
第一节 葫芦的画法	(155)
一、画叶	(155)
二、画缠藤	(156)
三、画果实	(156)
第二节 蝴蝶的画法	(157)
一、小写意画法及其步骤(以黑凤蝶为例)	(158)

二、大写意画法及其步骤	(159)
第三节 褐马鸡的画法	(159)
第四节 虾的画法	(162)
一、虾的结构特征	(162)
二、怎样画虾	(163)
第十三章 中国写意画画家简介	(165)
一、李小白	(165)
二、冯汉江	(166)
三、郭方颐	(166)
四、陈秀英	(167)
五、刘江树	(167)
六、郑雨田	(168)
七、林忠	(168)
八、付强	(169)
九、王满辉	(170)
十、王溪光	(170)
十一、武伟慰	(170)
十二、游新民	(171)
十三、王满辉	(171)
十四、李鸣凤	(172)
十五、陈宇清	(172)
十六、韩天衡	(173)
十七、严良文	(174)

十八、宋唯原	(174)
十九、严良文	(176)
二十、陈清泰	(177)

第一章 写意画概述

第一节 写意画的历史

写意画的历史最早可以追溯到五代时期画家徐熙，他应该是写意画的鼻祖。而到了唐朝“贞观之治”后，在唐朝文人墨客中，刚刚开始注意了这种画法，而北宋时期李成，主要是描绘写意山水画，他们代表了当时写意画的水平。也标志着写意画一个历史时期，尤其是到了元朝，画家黄公望、吴镇、王蒙、倪瓒四人。由于他们同处于一个时期，在思想意识和生活遭遇上都有着共同的地方。他们隐居江湖，洁身自好，过着闲云野鹤般的生活，既不屈于统治者，又不敢公开反抗。于是在绘画作品中表现出淡泊人生，肃穆寂静的情调，给人一种野趣逸然，平淡天真的感觉。在画上题诗，书以明志，就是从他们开始流行的，而且他们做画时，简练朴直的方法，体现了事物的形质神貌，取得了非

常独特的艺术成就，给后世画家留下了深刻的印象，这就是书画界为什么常说写意图“盛于元朝”的根据吧。而到了明清以后，写意画终于成为画坛主流，新中国成立后得到空前的发展，千百年以来，留下的写意画作品浩如烟海。但在美术史上有重大影响的画家并不多，而他们却是历史高峰的代表，为写意画的发展树立了一座座丰碑。他们都具有以下特点：第一，开拓了新的艺术领域，丰富了写意画的内涵。第二，继承了前人的最高艺术成就。第三，对当代和后世都有深远影响。他们不仅仅为中国画艺术添砖增瓦，而且还起着架设桥梁的作用。明代的陈淳、徐渭，清代的朱耷及扬州诸家，还有近代的任伯年、吴昌硕，均属这类大画家。直至现代，为写意画开拓新局面的画家还有很多。代表人物如林风眠、徐悲鸿、刘海粟以及岭南派诸家，他们都是功不可没的。而对于中国文人画的有所推进，形成当代文人画最高水平的当首推齐白石，其后为潘天寿、李苦禅。号白阳山的陈淳和号青藤的徐渭，人称“青藤白阳”。

一、陈淳少年时学习作画，常学习元代四位画家的作画风格，深受写意画的影响。他的花鸟画，淡墨运用有一种特殊效果。他的人物画也很精彩，简单的几笔，令人回味。近代画家吴昌硕、蒲华、齐白石等，在诗文题画中，都对陈淳作出了极高的评价。他的有些作品，可以看出深受元代画家的影响。陈淳泼墨大写意花鸟画很出名，他不讲究外表的形象而是追求画面的生动。

二、徐渭，号天池山人，青藤道士，今浙江绍兴人，初字文

清，后改字文长，明代著名的文学家、书画家。在他小时候就以“神童”闻名于家乡，多次科举不中，当过官兵，后来精神发狂，因为杀害了妻子入狱七年。徐渭一生擅长写诗，写书法自认为天下第一。在他作品中，把情感和个性的表现常放在首要地位。在文学批判方面他强调独创性，反对抄袭。他的著作有《徐文长逸稿》、《南词叙录》、《徐文长佚草》、《四声猿》、《徐文长三集》等。徐渭一生贫穷，他的写意画注重人格内心情绪的抒发，他所独创的花鸟样式，产生了极大的影响。现存作品有《杂花图》、《墨葡萄图》等。《墨葡萄图》现收藏在北京故宫博物院，画面藤条错落，葡萄晶莹透亮，真实生动的体现了文人水墨大写意花卉震撼人心的魅力。石涛、朱耷、郑板桥等名家都对他十分佩服，具有深远的影响意义。

第二节 写意画的欣赏

一、写意画是中国传统画里令人赏心悦目的画种，它以纵横的笔法、淋漓的水墨、弥满的气势，使观者赞声鼎沸，叹为奇观，并拥有众多的欣赏者。通过画的立意叩动欣赏者的情意，产生回味无穷的画意是成败的关键。写意画有画无意，或叫人不解其意，莫名其妙，都算不上名副其实的写意画。

写意画讲究意，所以我们欣赏写意画也得捕捉画中的意，在回味无穷的意趣中得到艺术的享受，陶冶自己的性情。怎样更好