

国画技法

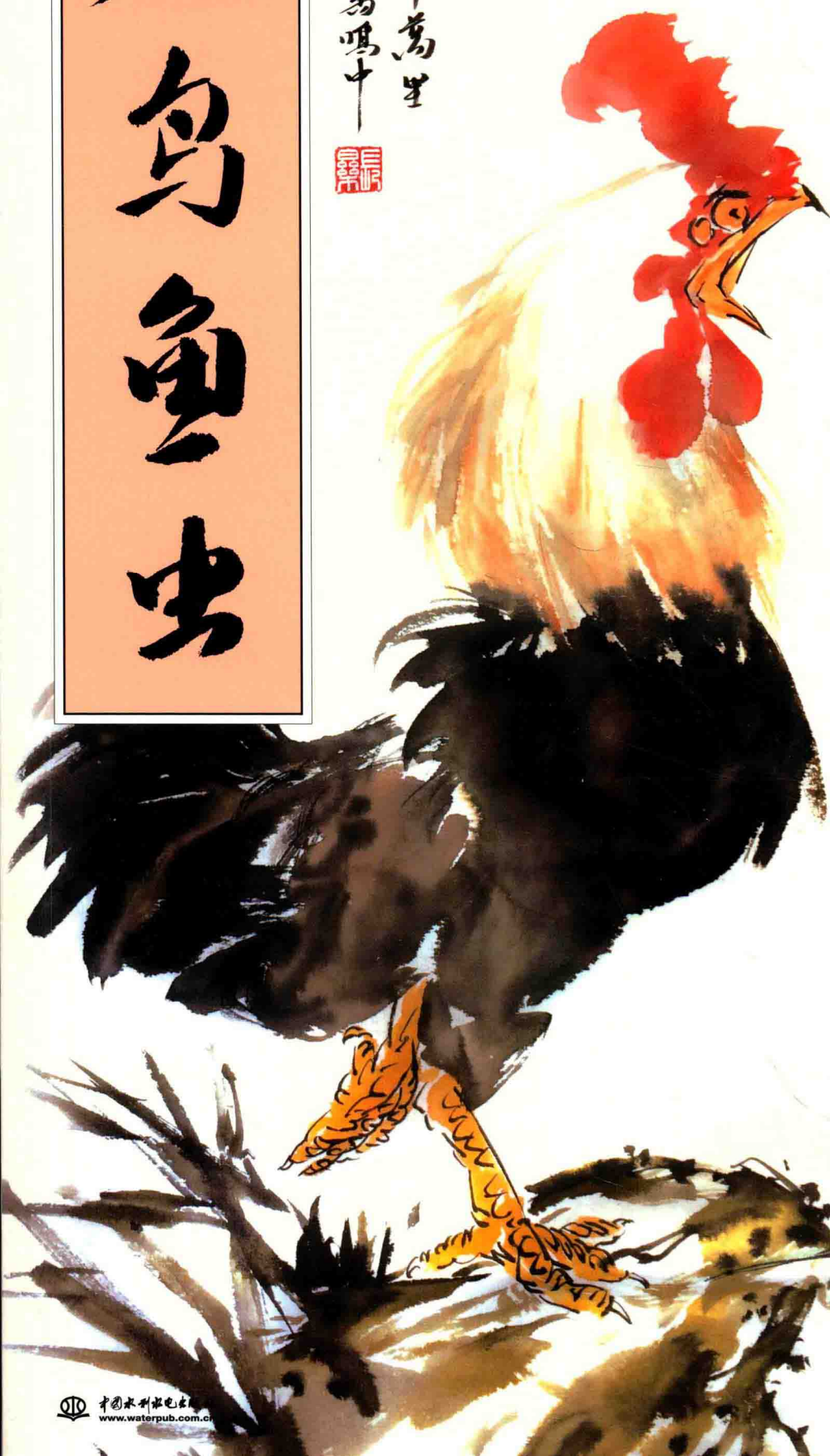
从入门到精通

飞龙马工作室

春以十萬里
共詠易鳴中

花鸟鱼虫

国画技法从入门到精通

花鸟鱼虫

飞乐鸟工作室

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (C I P) 数据

国画技法从入门到精通. 花鸟鱼虫 / 飞乐鸟工作室
著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2016. 2
ISBN 978-7-5170-3917-4

I. ①国… II. ①飞… III. ①花鸟画—国画技法②
草虫画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第296716号

书 名 : 国画技法从入门到精通 花鸟鱼虫
作 者 : 飞乐鸟工作室 著

出版发行 : 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1号 D 座 100038)
网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn
电话: (010) 68367658 (发行部)

企 划 : 北京亿卷征图文化传媒有限公司
电话: (010) 82960410、82960409
E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售 : 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷 : 北京市雅迪彩色印刷有限公司
规 格 : 210mm×285mm 16开本 8印张 135千字
版 次 : 2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷
定 价 : 35.00元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社发行部负责调换
版权所有·侵权必究

目录

第三章 花前醒坐，花下醉眠

叁·壹 花草的下笔定型 三十一

「一笔为叶」，叶子的画法 三十二

「两圈为果」，瓜果的画法 三十四

「三点为花」，花朵的画法 三十五

叁·貳 花草的练习 三十七

兰花 三十七

蔷薇 四十

牡丹 四十三

垂丝海棠 四十七

落红作实图 五十一

前言

第一章 认识写意花鸟画

壹·壹 笔墨纸砚的境界——绘画工具 八

毛笔与宣纸 八

其他文房工具 十

壹·貳 小品画是文人的情怀 十一

什么是花鸟小品画 十一

写意应该怎么「写」 十二

第 贰 章 国画基础技法

贰·壹 笔锋的巧妙运用 十四

- 学习中锋和侧锋用笔 十四
- 学习逆锋和卧锋用笔 十五
- 学习聚锋和散锋用笔 十六
- 运笔的方式 十七

贰·贰 水墨与水性 十九

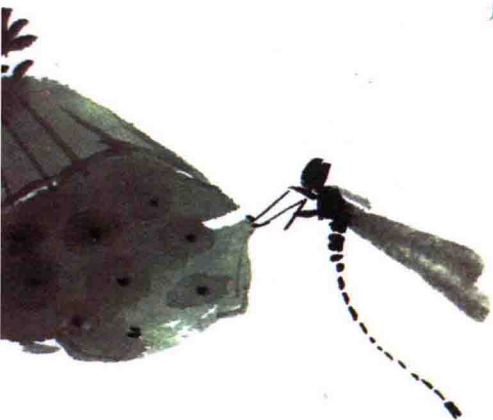
- 如何调色 十九
- 蘸色的技巧 二十一
- 墨的使用 二十二

贰·叁 笔何以类形，笔法的练习 二十三

- 如何画线条 二十三
- 如何画渐变色 二十四
- 如何画出正确的形状 二十六

贰·肆 国画小窍门 二十八

- 妥善运用湿笔与枯笔 二十八
- 运用书法的行笔绘画 二十九

第 肆 章 双鹂鸣翠，白鹭纵天

肆·壹 着眼几何，如何画鸟 五十六

- 头、胸、腹、背、翅、尾 五十六
- 如何画出鸟儿的姿势 五十八
- 抓住鸟儿的特点 六十

肆·贰 鸟儿的练习 六十一

- 八哥 六十一
- 麻雀 六十三
- 伯劳 六十五
- 公鸡 六十八
- 衔风待鱼图 七十二

第五章 江上往来，但爱鱼美

伍·壹 画鱼的技巧 …… 七十八

以流畅的行笔表现鱼的姿态 …… 七十八

鱼头与鱼尾 …… 七十九

观鱼之视角 …… 八十一

伍·貳 游鱼的练习 …… 八十三

鲤鱼 …… 八十三

鲶鱼 …… 八十六

金鱼 …… 八十九

虾蟹 …… 九十二

坐江羨鱼图 …… 九十七

第六章 蝉蜕尘外，蝶梦水乡

陆·壹 画虫的技巧 …… 一百零二

分析虫的身体结构 …… 一百零二

腿和须的处理 …… 一百零四

陆·貳 昆虫的练习 …… 一百零五

蜻蜓与蝴蝶 …… 一百零五

蚱蜢和纺织娘 …… 一百零九

蝉和蜜蜂 …… 一百一十三

螳螂和甲虫 …… 一百一十七

虫鸣秋趣图 …… 一百二

附录

关于绘画的尺幅 …… 一百二十四

构图 …… 一百二十五

题款和印章 …… 一百二十七

简单的装裱 …… 一百二十八

国画技法从入门到精通

花鸟鱼虫

飞乐鸟工作室

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (C I P) 数据

国画技法从入门到精通. 花鸟鱼虫 / 飞乐鸟工作室
著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2016. 2
ISBN 978-7-5170-3917-4

I. ①国… II. ①飞… III. ①花鸟画—国画技法②
草虫画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第296716号

书 名 : 国画技法从入门到精通 花鸟鱼虫
作 者 : 飞乐鸟工作室 著

出版发行 : 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1号 D 座 100038)
网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn
电话: (010) 68367658 (发行部)

企 划 : 北京亿卷征图文化传媒有限公司
电话: (010) 82960410、82960409
E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售 : 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷 : 北京市雅迪彩色印刷有限公司
规 格 : 210mm×285mm 16开本 8印张 135千字
版 次 : 2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷
定 价 : 35.00元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社发行部负责调换
版权所有·侵权必究

前言

中国传统绘画浩如烟海，博大精深，无论是沙漠戈壁里的壁画，还是黄土掩埋的残卷；无论是精心传承的手页，还是孤悬海外的丹青，尺寸之间，皆是中华民族五千年来对华夏文化的理解和对炎黄血脉的据守。

唐宋年代中国传统文化发展到了巅峰时期，律诗、辞赋、音律等几已无可挑剔，故而由诗入意，由意入画，写意绘画的意境乃大。一直延续至今，国画承载了中国人对民族文化的一片情怀。

然而，在经济高速发展的今天，能手握寸翰，赋情云笈的人却越来越少。

中华文化影响着很多国家和地区，如日本、韩国、越南等等，不难发现这些国家均视我们的文化为瑰宝，这与其说是中华文明的魅力所在，不如说是我们炎黄子孙的无奈。

很多人觉得国画太过老旧，并且绘制难度很大。而我们就想通过此书，告诉大家，国画其实并不难画。因为我们作为孔孟之道的传承人，炎黄血脉的继承者，骨子里天生就有着能让笔尖跳出炫丽舞蹈的基因。

北宋大家张载曾说，我们要做到「为往圣继绝学」，而此书，就是凭着我们对传统文化的一片赤诚之心所尽的绵薄之力。

翘首以期君之所至，望你我一道，以此书重拾中国传统绘画之精妙，谒我等赤诚。

目录

第三章 花前醒坐，花下醉眠

叁·壹 花草的下笔定型 三十一

「一笔为叶」，叶子的画法 三十二

「两圈为果」，瓜果的画法 三十四

「三点为花」，花朵的画法 三十五

叁·貳 花草的练习 三十七

兰花 三十七

蔷薇 四十

牡丹 四十三

垂丝海棠 四十七

落红作实图 五十一

前言

第一章 认识写意花鸟画

壹·壹 笔墨纸砚的境界——绘画工具 八

毛笔与宣纸 八

其他文房工具 十

壹·貳 小品画是文人的情怀 十一

什么是花鸟小品画 十一

写意应该怎么「写」 十二

第 贰 章 国画基础技法

贰·壹 笔锋的巧妙运用 十四

- 学习中锋和侧锋用笔 十四
- 学习逆锋和卧锋用笔 十五
- 学习聚锋和散锋用笔 十六
- 运笔的方式 十七

贰·贰 水墨与天色 十九

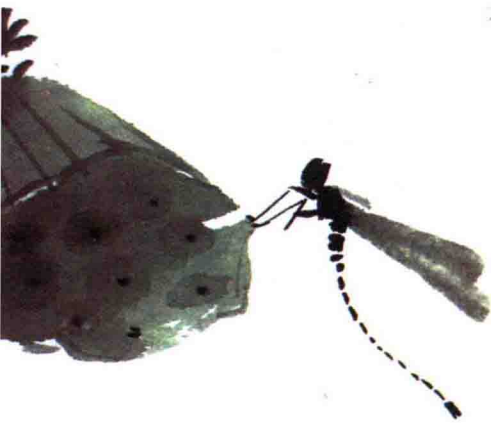
- 如何调色 十九
- 蘸色的技巧 二十一
- 墨的使用 二十二

贰·叁 笔何以类形，笔法的练习 二十三

- 如何画线条 二十三
- 如何画渐变色 二十四
- 如何画出正确的形状 二十六

贰·肆 国画小窍门 二十八

- 妥善运用湿笔与枯笔 二十八
- 运用书法的行笔绘画 二十九

第 肆 章 双鹂鸣翠，白鹭纵天

肆·壹 着眼几何，如何画鸟 五十六

- 头、胸、腹、背、翅、尾 五十六
- 如何画出鸟儿的姿势 五十八
- 抓住鸟儿的特点 六十

肆·贰 鸟儿的练习 六十一

- 八哥 六十一
- 麻雀 六十三
- 伯劳 六十五
- 公鸡 六十八
- 衔风待鱼图 七十二

第五章 江上往来，但爱鱼美

伍·壹 画鱼的技巧 …… 七十八

以流畅的行笔表现鱼的姿态 …… 七十八

鱼头与鱼尾 …… 七十九

观鱼之视角 …… 八十一

伍·貳 游鱼的练习 …… 八十三

鲤鱼 …… 八十三

鲶鱼 …… 八十六

金鱼 …… 八十九

虾蟹 …… 九十二

坐江羨鱼图 …… 九十七

第六章 蝉蜕尘外，蝶梦水乡

陆·壹 画虫的技巧 …… 一百零二

分析虫的身体结构 …… 一百零二

腿和须的处理 …… 一百零四

陆·貳 昆虫的练习 …… 一百零五

蜻蜓与蝴蝶 …… 一百零五

蚱蜢和纺织娘 …… 一百零九

蝉和蜜蜂 …… 一百一十三

螳螂和甲虫 …… 一百一十七

虫鸣秋趣图 …… 一百二

附录

关于绘画的尺幅 …… 一百二十四

构图 …… 一百二十五

题款和印章 …… 一百二十七

简单的装裱 …… 一百二十八

第

壹

章

认识写意花鸟画

国画作为传统画种，一直保留着它最原始的魅力，国画不仅能代表中国传统文化，也能体现一名画者的自我修养和情怀。

写意花鸟画是国画中的一大类，它是以写意的手法，将花鸟作为主要绘制对象，着重体现生活中的闲情逸趣。

1.1 笔墨纸砚的境界——绘画工具

1.1.1 毛笔与宣纸

国画的基本工具，与其他画种最为不同的就是所用的纸和笔，国画用纸为宣纸，用笔为毛笔。

毛笔

毛笔是绘制国画的核心工具，那么，你真的了解毛笔吗？或许它与你所认为的有所不同：

毛笔的不同部位

笔尖：毛笔最顶端的部分，绘画时主要使用这一部分。

笔肚：笔刷最粗大的部分，主要靠这部分蓄墨。

笔根：笔刷上笔毛最紧致的部分，连接着笔杆。

笔握：笔杆上面用手握住的部分，它的粗细决定毛笔的大小和顺手程度。

握笔的姿势

如右图，大拇指、食指和中指负责抓住毛笔，无名指和小拇指负责推动毛笔运动。小面积运笔时手腕可以自然放在纸面上，大面积运笔时就需要抬起手腕。

毛笔的材质

毛笔就像你的武器，需要多加了解，使用起来才能愈加趁手。从材质上区分，毛笔主要分为以下四种：

狼毫

羊毫

紫毫

兼毫

狼毫：是用黄鼠狼的尾毛制成的，其特点是毛质较硬，弹性较好，适用于写书法和塑型。

羊毫：是用羊的毛制成的，其特点是毛质很软，但弹性较差，适用于涂色和皴染。

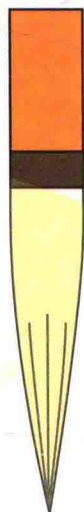
紫毫：是用老年兔子的毛制成的，其特点是毛质细，蓄墨饱满，弹性好，适用于勾线。

兼毫：是用几种毛质合成的，现在人工制毛也可以划入此类。其特点是兼具以上毫笔的特性。

毛笔的形制

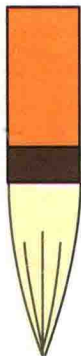
不同材质的毛笔使用起来感觉会有所不同，可以根据自己要画的内容有针对性地选择合适的毛笔。使用时，注意毛笔的形制，毛笔的形制也有很多，我们经常用到的有如下三种：

形笔

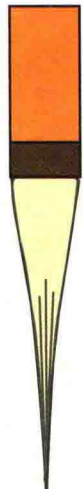
常见的用于勾勒物体形状的毛笔叫形笔，它的笔刷部分整齐均匀，长短适中。如“兰竹笔”、“白圭笔”等等。

色笔

主要用于上色的毛笔叫色笔，它的笔刷部分较短，而且往往毛质偏软。如“白云笔”、“大鹤颈”等等。

线笔

线笔的笔锋又长又细，主要用于勾线。如“飞鸟”、“山马”等等。

宣纸

用于画国画的宣纸中，只用木浆制成的为生宣，在生宣的基础上经过上矾、撒云母等工艺加工后，成为夹宣；当经过一定层数的叠加之后，会在宣纸表面形成不透水的保护膜，这样的宣纸即为熟宣。

生宣

在生宣上墨迹会浸晕，如果反复涂色，颜色自然就会晕得更开，这样的效果很难人为控制，所以我们一般用其绘制一次性上色的画，比如大写意画。

熟宣

在熟宣上墨迹不会浸晕，所以可以进行多次上色，除了用于绘制写意画外，更多的时候用于绘制需要反复涂色的工笔画。

夹宣

另外，既具备生宣的特性又具备熟宣的特性，浸而不晕的就是夹宣，也叫半生熟宣，本书主要采用这种宣纸绘画。

在选择纸张的时候，挑选纸面有肌理的，可以让画面更有趣味。如下面的这些纸张：

撒金宣

宣纸是古拙的茶黄色的，在其上绘制出的画面具有古色古香的韵味。

云龙宣

在纸面撒上金箔，绘制于其上的画面显得高雅端庄。

仿古宣

纸面里镶嵌着丝状的粗质纸絮。适于画写意画、风景画等。

1.1.2 其他文房工具

在画国画的工具里，笔墨纸砚四种工具合称为文房四宝。接下来我们介绍传统绘画工具中的墨与砚。

墨与色

墨：墨分两种，一种是硬块需要加水研磨的墨；一种是瓶装液体墨，我们现在使用的是第二种。

色：颜料也分为需要加水研磨的矿物彩和管状的颜料，这里也主要使用第二种。

砚台

砚台用于研磨墨块，并盛放研磨好的墨汁。

当然，除了文房四宝之外，还有许多其他的工具，如下：

调色盘

调色盘的形制没有太大的讲究。材质以瓷质为佳，并且一定要纯白的。

毛毡

宣纸很薄，容易透墨，将毛毡铺在纸的下方，可以避免弄脏几案。

笔搁

笔搁用于将毛笔刷端抬起，避免笔刷贴在桌面上，弄脏几案。

镇纸

用于压住纸张，以避免边角翘起，方便绘画。用一般的重物代替也可以。

笔洗

盛装清水的容器，一般来说可以备两个，一个用于洗笔，一个用于蘸取清水调色。

1.2 小品画是文人的情怀

1.2.1 什么是花鸟小品画

国画的分类

在了解小品画之前，先来了解国画的分类。国画是一个大的统称，它还有许多分支，我们通过下面的图示来了解一下。

