

HUANIAO GUOHUA JIAOCHENG
JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

金牌 美术基础教材系列

花鸟 国画

任学忠 任萍 著
教程

上海大学出版社

美术基础教材系列

HUANIAO GUOHUA JIAOCHENG
JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

花鸟国画

任学忠 任萍 著
教程

上海大学出版社

版权所有 翻印必究

丛书主编：张天志

图书在版编目(CIP)数据

画鸟国画教程/任学忠,任萍著.——上海:上海
大学出版社,2010.1

(金牌美术基础教材系列/张天志主编)

ISBN 978-7-81118-535-5

I. ①花… II. ①任…②任… III. ①花鸟画-技法
(美术)-教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第209021号

责任编辑 江振新

徐丽华

装帧设计 施羲雯

版式设计 张天志

封面题字 鲁建飞

技术编辑 金鑫 章斐

助理编辑 罗阳

金牌美术基础教材系列

花鸟国画教程

任学忠 任萍 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路99号 邮政编码200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线66135109 66135112)

出版人:姚铁军

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本787×1092 1/16 印张4.5 字数100 000

2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

印数:1~5100

ISBN 978-7-81118-535-5/J·169 定价:26.00元

序

序

“不以规矩，不成方圆。”任何学科，都有它基本的规范。创新，必然是在规范基础上的升华，纵心所欲而不逾矩，自由地驰骋在必然王国之中。如果说，创新是学科发展的生命，那么，规范正是学科存在的前提。中国画作为一门具有悠久历史和优秀传统文化的艺术学科，同样不能例外。

毫无疑问，中国画的创新，离不开“外师造化，中得心源”的时代生活源泉，也必然导致对规范的突破和改进。但这一切，都离不开对基本规范的掌握。没有对基本规范的熟练掌握，或者从根本上抛弃规范，那么，无论你面对如何丰富多彩的造化，具有如何博洽性灵的心源，都无法完成真正称得上属于中国画的创新，也谈不上对中国画规范的突破和改进。所谓“术业有专攻”，对规范的把握，正是中国画起步入门的“专攻”课程。尤其是近代以来，学画的不读《芥子园画传》几乎是一个例外。《芥子园画传》尽管有种种的不足，尤其是“不能教人以巧”，但因为能“教人以规矩”，所以几百年来风行画坛而不衰。

《花鸟国画教程》和《松竹梅绘画教程》两部中国画技法书的编绘，正是本着“教人以规矩”的原则。尽管相比于《芥子园画传》的全面涉及中国画的山水、梅兰竹菊、花鸟以及人物等各个画科，这两本书只是介绍了花鸟和松竹梅两个科目，但由于作者具有明确的与时俱进、科学发展的创新思想，因此其价值远远超过《芥子园画传》。

首先，《芥子园画传》的规矩，基本上都是从前人图书中抽象出来的程式，不仅“不能教人以巧”，有时反而会“教人以不巧”。而这两部技法书的规矩，多是作者直接从鲜活的生活提炼出来的真实形象，尽管它们也“不能教人以巧”，但却以蒙养的生动性很自然地就能“启人以巧”。

其次，《芥子园画传》所示范的主要是笔墨的规范，包括山水画的勾、皴、染，花鸟画的点垛等技法，这不仅使初学者容易陷入程式化的窠臼；而且以当时的印刷技术，也难以真切地反映笔墨的微妙，难免使学者对笔墨精义的认识误入歧途。而这两部技法书则着重于传授以线造型的规范，使初学者从一开始便能坚定作为造型艺术的中国画必须以形象塑造为中心的原则，至于笔墨的创造，一定是服从并服务于形象的塑造的。以形象为体，笔墨为用，则由于形象的千变万化，笔墨也必然千变万化而不应该、也不可能程式化。

再次，《芥子园画传》的木版水印，后来又变而为石印，对艺术性尤其是笔墨精义的表现存在严重缺陷。而这两部技法书的印刷，借助于现代的高科技手段，使艺术性的表现真正达到了“下真迹一等”，

序

这无疑为初学者真切地认识并把握规矩，而且是灵性而不僵板的规矩，提供了更大的便利。

今天，我们的祖国正进入一个重新崛起的伟大时代。祖国的崛起当然也包括了作为软实力的民族文化、民族绘画的振兴和弘扬。正是在这一意义上，对于这两部既能“教人以规矩”，又能“启人以巧”的中国画技法书的刊行，我们拍掌欢迎，并希望有更多类似的著作面世。

徐建融

2009年国庆节于上海

(徐建融：上海大学教授、博士生导师，《辞海》(2009版)美术学科主编，《大辞海■美术卷》主编，海派书画鉴定委员)

目录

目录

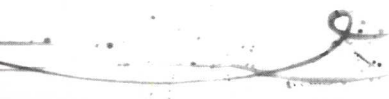
序	1
国画概说	1
第一章 花草画法	6
郁金香	6
牵牛花	8
绿梅	9
红梅	10
紫藤	11
蒲棒	13
荷花	14
莲蓬	15
牡丹	16
第二章 水果画法	17
荔枝	17
柿子	19
葡萄	20
枇杷	22

目录

第三章 蔬菜画法	24
红辣椒	24
白菜	25
丝瓜	26
大萝卜	27
第四章 禽鸟画法	28
麻雀	28
燕子	30
小鸡	31
小鸡与鸡冠花	32
翠鸟	33
第五章 昆虫画法	35
马蜂	35
蝴蝶	36
第六章 鱼虾画法	38
小青鱼	38
鹤顶红金鱼	39
墨龙睛金鱼	40
龙睛鱼	41
虾	42
群虾	43
示范作品	44

国画概说

国画是我国传统的绘画形式，也是世界艺术宝库中的重要组成部分。

作为中华民族文化的艺术结晶，中国画历史悠久、风格独特、笔酣墨畅、形神兼备，深受全世界人民的喜爱。

笔、墨、纸、砚俗称“文房四宝”，是中国画的主要工具。数千年来，经过努力实践，历代画家们总结出十分丰富的笔墨经验和表现技法，使现代中国画家们得以在继承传统绘画的基础上，用新时代的新视觉去推进中国画艺术的发展。

中国画从内容上可分为人物、山水和花鸟三大科系，从技法上又分工笔和写意两大类。

写意画具有造型概括、技法简练、用墨洒脱及墨趣横生等特点，尤其强调用笔去写而不是去描，讲笔痕墨迹，讲笔墨方法，也就是讲“见笔”，因此，深受青少年国画爱好者的青睐，很多离退休老年朋友也执笔跃跃欲试。

本书作为学习中国画的初级教程，重点讲授中国画写意花鸟的画法步骤，力求达到图文并茂、步骤清晰、内容丰富、易学易懂的效果。

一、中国画必备工具

（一）毛笔

毛笔分大中小号，并有羊毫（柔软）、狼毫（硬挺）及兼毫（软硬适宜）之分。

初学者先备有大中号羊毫提斗笔各一支，中号兰竹（或山水）笔一支，大小白云笔各一支，另备一支叶筋（或衣纹）笔便可。待有一定基础后再不断购置合手的毛笔。

（二）墨（砚）

用墨块在砚台上加水研磨之墨为作画佳品，但从初学国画者使用便利的角度而言，尚推“一得阁墨汁”及“中华墨汁”（文化用品店均有销售）。

（三）纸

中国画用纸以宣纸为主，宣纸分生宣、熟宣两种。工笔画大多用熟宣，生宣（文化用品店均有销售）用于写意画。初学者可以买价廉些的净皮宣。

当然毛边纸、元书纸（练习书法用纸）等亦可代用，但不易画出清晰笔痕，达不到水墨的韵味效果，影响画者情趣，为此，提议少用或不用为佳。待绘画水准不断提高后，可根据个人用纸习惯和条件选用较好的安徽特净皮或五星厂出品的宣纸（目前为国内最佳产品）。

（四）画毡

因在宣纸上作画墨易渗透，纸下垫画毡可起吸水作用。为此，画毡是中国画必备工具。初学者可买小块画毡（如学生桌面大小，文化用品店有销售）。旧毛毯、旧呢布均可替代。

（五）镇纸

压在画纸之上，起平稳画纸作用。

镇纸大体分铜质、石质、木质及陶瓷等类。铜质价高，陶瓷体轻。初学者选购石质镇纸为宜（文化用品店均有销售）。

（六）笔洗

用于洗刷毛笔。选用美观实用的工艺陶瓷笔洗为好（文化用品店有销售），用搪瓷盆和大罐头瓶替代也可。

（七）颜料

中国画颜料大体分为锡管包装和块状颜料两种，初学者以选用盒装（12色）中国画颜料为宜。有条件的可另备一盒水彩画颜料调配使用。

（八）调色盘

用于调配墨色，以选用没有装饰图案的纯白陶瓷盘子（稍大些）为宜。因墨、色有别，必须分盘调配，所以大约准备3—4只盘子才能方便使用。

如购不到合适的盘子，可购置白塑料花盆底盘代用。

（九）吸水纸

当笔尖吸水过多，或画面上水色将溢时必须用宣纸头吸一下以达理想效果，为此，画案上必须常备一些吸水纸（用废宣纸裁成小块便可）。

中国画必备工具

国画概说

二、笔墨基本常识

写意画十分讲究运笔和用墨。运用笔墨的好坏可看出画者绘画水平和功力高低，正如人们常讲的“笔墨功夫”。

写意画要求“见笔”，应有顿挫、提按和转折的行笔变化，也要有浓淡干湿的墨色区别，从而达到笔酣墨畅之效果。然而要想达到用笔、用墨较高的水平，必须苦练笔墨基本功才行。

（一）用笔

1. 中锋

运笔时毛笔垂直于画面，使笔锋（笔尖）始终在线条正中心（与写书法相同）。

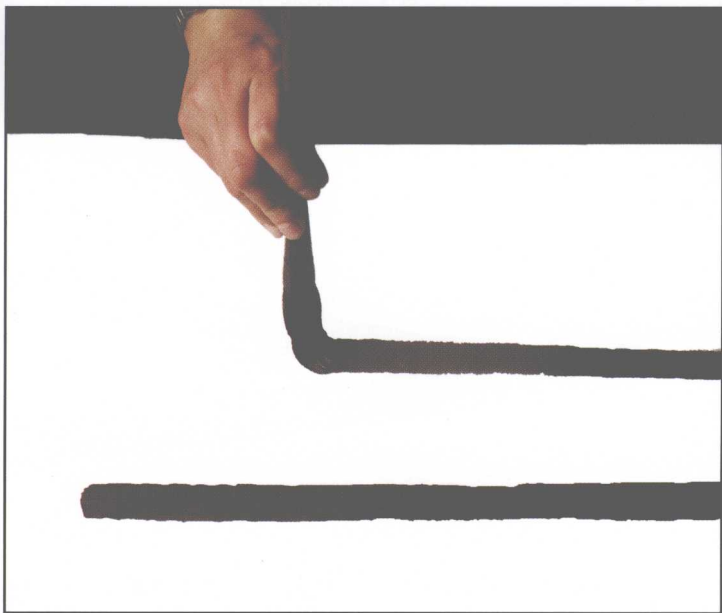
用笔特点：线条饱满、酣畅、圆润、浑厚（画花梗、兰、竹多用此法）。

2. 侧锋

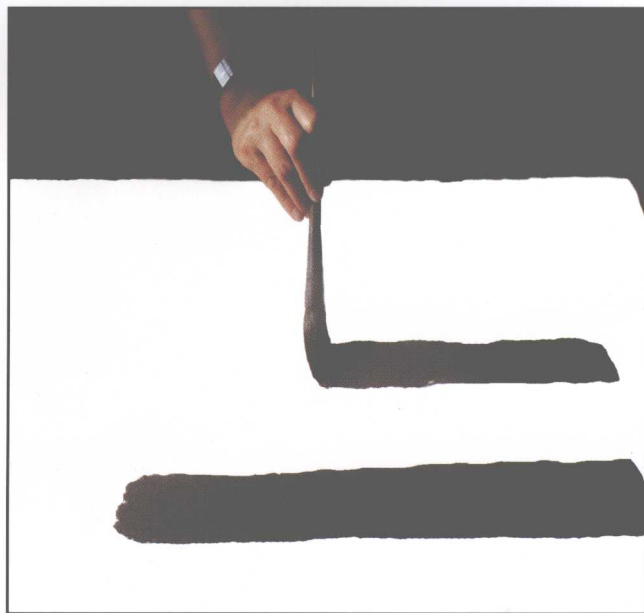
用笔时毛笔尖偏向一侧，笔锋、笔腹甚至笔根同落于纸面。

用笔特点：墨色丰富，一笔多变，或线或面，应用广泛（画花卉叶子、梅花花瓣及蔬菜等多用此法）。

中锋

侧锋

3. 顺锋

运笔时笔杆倾斜向前，笔锋在后面被拖着行笔，有时可用手指拈转笔杆，追求线条变化，又称拖笔。

用笔特点：线条圆转多变，飘逸活泼（画藤蔓等常用此法）。

4. 逆锋

运笔时笔尖倾斜向前，笔杆在后向前推行。

用笔特点：线条粗糙不整，力度强而生动（画老树杆、山石常用此法）。

5. 散锋

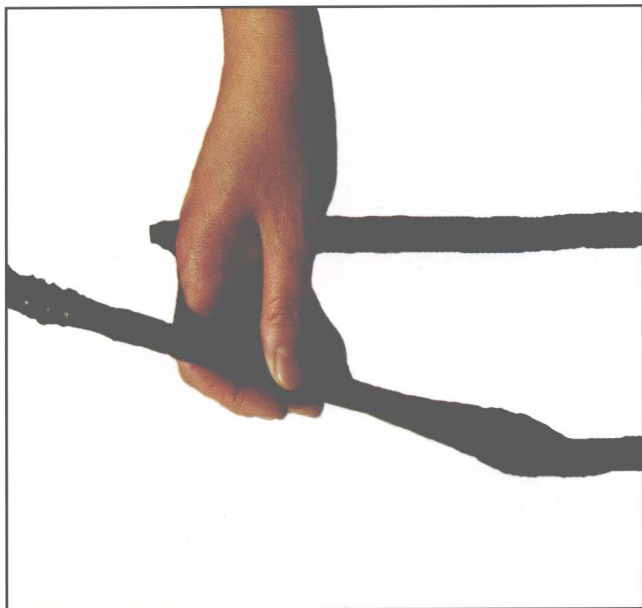
运笔前把笔头压扁，使笔毛散开再进行作画。

用笔特点：线条松散，虚实相间（画鸟羽、水波、地面等常用此法）。

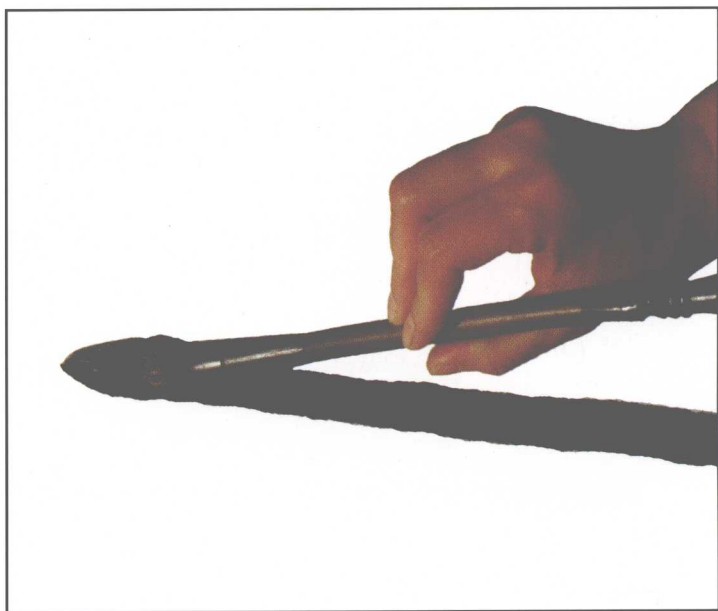
6. 点（点簇）

运笔时使笔锋落纸即起，连续起伏可画出疏密有致的点，再因用力、用笔方向及速度的不同还可画出大小及形状不同的点来，画鸟头（本书中的麻雀、燕子及小鸡头均用此法画出）和画花草、山石也常用此法。

顺锋

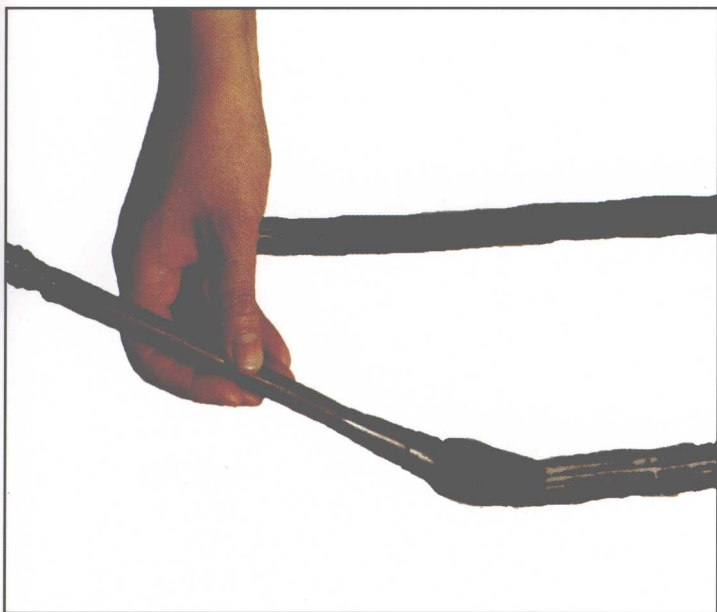
逆锋

国画概说

散锋

点簇

(二) 用墨

古人有云：“墨分五色”，即指焦、浓、重、淡、清五种不同深浅的墨色层次。

焦墨：水分少而干枯。

浓墨：比焦墨稍润些。

重墨（也称深墨）：比浓墨水分稍多。

淡墨：比重墨更要淡些。

清墨（也称白墨）：既淡又薄的墨，透明度强（画家们作画用清墨或淡墨时，往往用笔洗中的洗墨之水）。

焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨

用笔、用墨是中国画最重要的表现技法，是画好写意中国画的关键。用笔、用墨同等重要，两者更不可分割。评价一幅作品，要看是否笔中见墨、墨中有笔。

上面讲的用笔、用墨只是常识性的基础知识，要逐步学懂、弄通后再去探讨更多更新的技法。

第一章

花草画法

郁金香

步骤:

1.中白云笔调藤黄，笔尖蘸朱膘，在画纸上方正中用笔尖向上按点出正面花瓣。

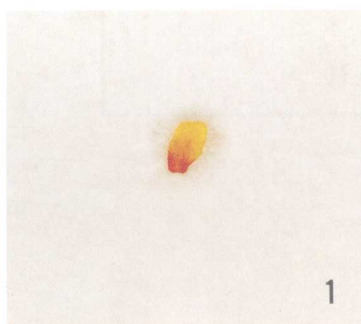
2.用余色在其两侧各加一瓣。

3.再调色连点左右两侧花瓣。

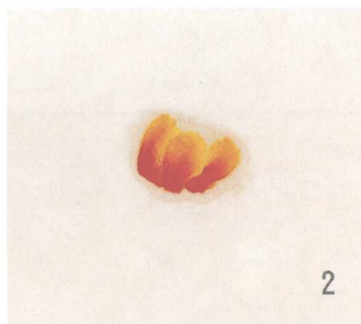
4.用重朱膘点花芯。

5.点出远处花瓣，画成了完整花形。

6.调藤黄，笔尖蘸重朱膘轻起笔下压笔腹，两笔画出花蕾。

1

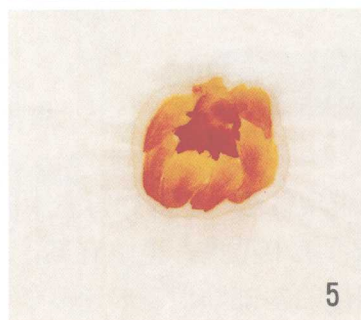
2

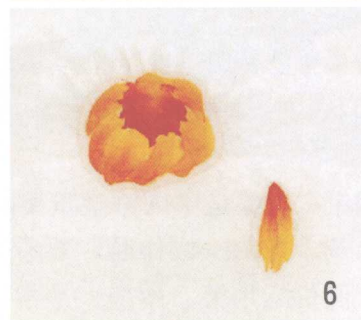
3

4

5

6

7.藤黄加花青调成草绿，笔尖稍蘸淡墨，侧锋六笔画出六枚叶片。

提示：先画近叶后画远叶，要画出近大远小、近实远虚的效果。再以中锋笔画出花梗。

8.用胭脂色一笔点出花蕊，再用重墨勾叶筋。

9.用石青调白色点花蕊。

10.用叶筋笔蘸朱膘色勾出花瓣上条纹。

牵牛花

步骤:

1.大白云笔调淡曙红，笔尖蘸浓曙红，侧锋笔（向下弧度的）画出稍远花瓣。

2.笔调浓曙红，中锋用笔画出向上弯曲的近处花瓣的半椭圆形。

提示：画线不要太圆滑，应稍直并见转折才有力度感。

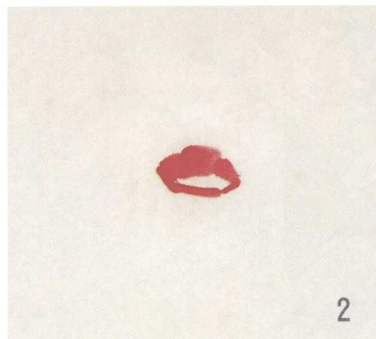
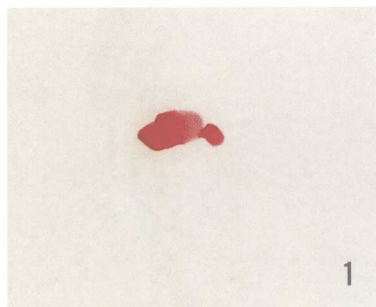
3.用少许曙红加白色调出淡粉色，侧锋两笔画出花瓣下的喇叭筒，再以第一朵花画法在下方加画另一朵花。

4.调淡曙红，笔尖蘸曙红，顺锋（两笔）画花蕾。

提示：注意疏密关系和远近的大小变化。

5.用浓淡不同墨色侧锋（三笔一叶）画出前后呼应的几片叶子。

6.重墨顺笔画出主蔓，再画枝蔓，并用中锋点花托、花蕊，最后勾叶筋。

绿梅

步骤:

1.大山水笔中锋焦墨画粗枝，稍提笔用笔尖先按后提画出小枝杈。

提示：画枝时速度稍快便可出现飞白效果，同时还应留出枝前花朵的位置（画梅难画枝，初学者应先简后繁）。

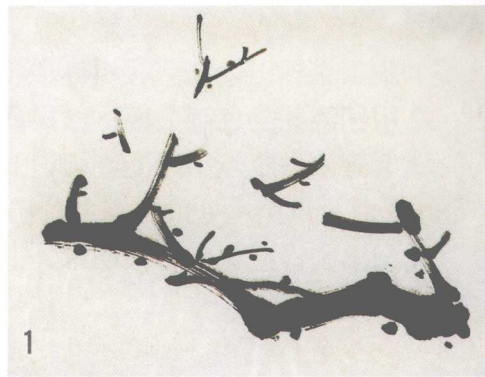
2.一幅梅花图一般以画半侧面梅花为多。按点梅法画绿梅，调三绿，笔尖蘸头绿，侧锋三笔（如牵牛花画法）点出远侧花瓣，近侧花瓣因有透视变化可画成（向上稍有弧度的两片相连的）窄椭圆花瓣，组成一朵梅花。如果花朵是正面的，则应五瓣大小匀称。举一反三画下去，一气呵成。

提示：花朵要前后呼应，有疏密、正反、半侧和全侧的变化。花蕾用点簇方法点出大小不等的点便可。

3.用藤黄点花蕊，再用重墨点花蒂、花托（小字形或丁字形）。

4.用重墨画花丝、点花蕊。

提示：正面、半侧及全侧等都有不同角度的花蕊变化。

红梅

步骤:

- 1.用重墨画出近处一棵梅杆、枝杈。
- 2.用稍淡些墨色画后面一棵梅杆。
- 3.笔蘸朱砂色点出近处红梅,用淡粉色(曙红+白)点出远处的梅花并画出花蕊。
- 4.画出蜜蜂后题字,捺印章。

