

少儿国画入门教程

陈肖华 著

SHAOKER GUOHUA RUMEN JIAOCHENG
SHANSHUI PIAN SHIFA YUNSHUIFA

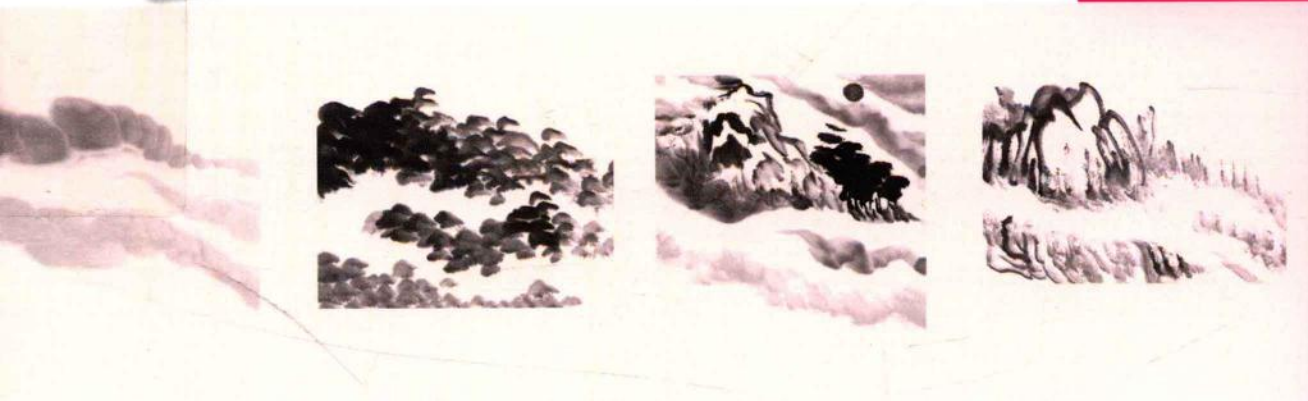
技法类

超级畅销

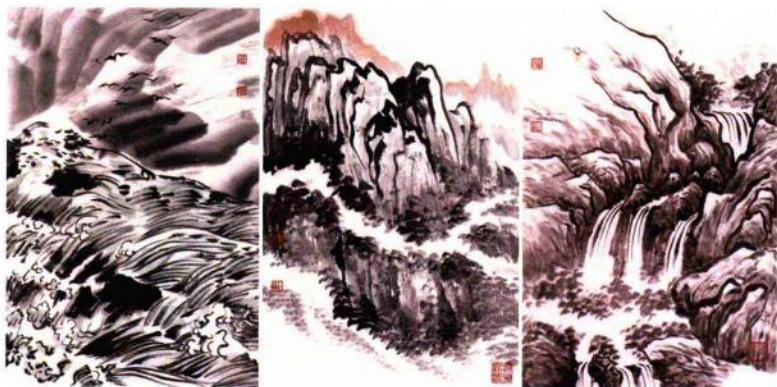
教育图书

山水篇

· 石法
· 云水法

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

少儿国画入门教程. 山水篇·石法 云水法 / 陈肖华著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2012.10
ISBN 978-7-5398-3832-8

I. ①少… II. ①陈… III. ①山水画—国画技法—儿童教育—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第241909号

目录 CONTENTS

前言	1
国画工具及材料	1
用笔	2
用墨	2
国画常用颜料及用色知识	3
题款及铃印	3
石法基本认识	4
短劈麻皴	7
长劈麻皴	10
大斧劈皴	12
小斧劈皴	14
米点皴	16
折带皴	18
豆瓣皴	20
乱石叠泉	22
细泉法	24
山口分泉法	26
高泉三叠法	28
湖水	30
海水	32
河水	34
空白留云法	36
双钩画云法	38
作品欣赏	40

少儿国画入门教程

山水篇·石法 云水法

陈肖华 著

出版人: 武忠平

责任编辑: 李树梅 许茜 于海霞

责任校对: 司开江

责任印制: 徐海燕

封面设计: 正方

设计制作: 江苏赐百年广告文化传播有限公司

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号

出版传媒广场14F 邮编: 230071

营销部: 0551-63533604(省内)

0551-63533607(省外)

印刷: 合肥精艺印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 3

版次: 2013年3月第1版 2013年3月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-3832-8

定价: 17.80元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

前言

中国画在我国有着悠久的历史 and 深远的社会影响，历代人才辈出，画绩卓越。经过时代的衍变和社会的发展，其艺术光芒也愈来愈显示出吸引大众的特殊魅力。我们对中国画传统的继承和发扬，是通过笔墨自身表现形式的反复练习而达到目的的。正是由于讲究笔墨和对程式化的重视才使中国画在世界艺术中独树一帜。

中国画可分为工笔与写意两大门类。“画花花带笑，画鸟鸟如生”“听鸟说甚，问花笑谁”是工笔画缘物寄情，托物寓兴的表现方法。写意画则是以简洁的笔墨、概括的程式来抒发画者自身情感的。写意画的造型往往是通过改变客观事物原有的形态方式，在“理”所当然的基础上赋予其形象，即意象造型，在更高的审美层次上表现艺术家的真实情感。因为“写意”的中国画在选择其“达意”的表现形式时，是以重“神”轻“形”为原则的，它不注重物象的明暗体积，不追寻物象的写实关系，而是运用“笔墨、程式”这一古老又纯朴的“意象”符号，赋予它更加丰富的情感内涵，形成中国画与西洋画从形式到本质的区别。不同的思维方式，造就着不同的艺术表现；不同的艺术表现，又体现出不同的思维观念。学习写意画是培养我们“意象”思维很好的方法。

学习最根本的要求是学对、学好，所以我们应从传统国画中继承和学习前人的宝贵经验。中国画的初级学习阶段是一个对笔墨程式记忆及积累的过程。一朵花、一片叶、一棵树、一块石，从这些最简单的程式中去学习中国画的技法。随着学习的深入，我们的技法自然而然地会丰富起来，用笔用墨的功夫也会逐渐深厚起来，画的对象也会越来越生动，会画的题材也越来越多，情感的流露也会更加自然，所以练好基本功相当重要。

在本套书里，我们将中国画的基础技法辅以直观的课图资料，以练好基本功为出发点，对作画的方法和步骤一一予以阐明，以期能使大家在入门的基础上进一步登堂入室，一窥写意画的秘诀。

国画工具及材料

一、笔

国画用笔分为硬毫、软毫、兼毫三类。狼毫、獾毫、貂毫、鼠毫等为硬毫。特点是弹性强、劲健、蓄水少、流水快，常用它勾枝干、花脉、叶筋等，所绘线条挺直、流畅，还宜表现枯笔。常用的有“小红毛”“衣纹笔”“叶筋笔”“兰竹”等。羊毫、鸡毫、兔毫等为软毫。特点是柔软，吸水性强，流水较慢，常用它点叶，染色等，墨色滋润、圆浑，浓淡变化丰富。常用的有“纯羊毫京楂”“长锋纯羊毫”、羊狼毫、鸡狼毫、紫羊毫相配制成的毫为兼毫。特点是既能蓄水又有弹性，表现力强。常用的有小号的“白雪笔”“七紫三羊”等。

初学时笔不必太讲究，有大中小号几支就足够了。每次作画后笔一定要清洗干净，以防宿墨和余色滞留笔根，破坏笔的性能。新毛笔用前可用温水浸泡。

二、墨

墨有“油烟”“松烟”两种，一般作画用油烟墨为上，因为它具有光泽鲜亮的特点。松烟墨色调偏蓝，一般用于工笔画渲染。以上两种均为传统的手磨墨。现今市场上有现成的书画墨汁，“中华墨汁”“一得阁墨汁”等较好。

三、纸

宣纸是国画特殊用纸，古代作画多数用绢，现在的宣纸最有名，所以后人把国画用纸统称为宣纸。宣纸吸水性能强，容易渗化，笔墨表现力强，用墨浓淡、枯湿、参差富有变化，常用于工笔画。熟宣有“蝉翼宣”“矾棉连”等。

自唐代就开始生产，因安徽宣城制作，故称宣纸。宣纸吸水性能强，容易渗化，笔墨表现力强，以安徽宣纸最好。熟宣：宣纸用

四、砚

砚石的种类众多，有石砚、瓷砚、陶砚、砖砚、玉砚等，其形状有长方形、圆形、方形、不规则形。以广东的端砚和安徽的歙砚较为名贵。一般作画选择质地细润、能发墨的石砚和砖砚。

五、颜料

通常用锡管装的国画颜料。

六、其他工具

笔洗、画毡、调色盘、镇纸。

国画工具及材料

用笔

执笔：就是“指实掌虚”。“指实”是指要把笔握紧，“掌虚”是说要给指与笔留出足够的活动余地。方法如下：大拇指向外推，中指与食指向内勾，无名指和小指往外稳稳地顶住笔管。画小笔触时握得低一点，画大笔触时则要握得高一点。

运笔：运笔是指如何运用笔锋表现出各种效果。笔锋的运用分为：中锋（正锋）、侧锋、藏锋、露锋、顺锋、逆锋、立与卧、折与转等。

中锋（正锋）：运笔时笔锋在笔画中间运行，笔画圆实厚重。如表现花、草的枝条，叶脉等。

侧锋：运笔时笔杆稍微侧卧，笔锋自然偏在一边。线条薄、削、轻快，宜于表现花卉的叶片及花瓣等。

藏锋：起笔时笔锋藏在里边，使笔画出的线条内敛、圆厚。收笔时把笔锋反缩到笔画当中去。

露锋：露锋是指起笔或收笔时笔锋外露，如画竹叶。

顺锋：顺锋是相对于逆锋而言的，顺着笔锋画叫顺锋，线条较光滑。

逆锋：笔锋与纸面成一个斜角，逆向推着笔锋运行。特点是笔锋容易散开，笔墨效果较为多变，线条凝滞苍劲，宜画枯枝等。

立与卧：在实际作画时，笔杆不全是直立的，有立有卧，有利于表现绘画对象。如画柳条、荷梗等用卧锋更为方便，卧锋也叫拖笔。

折与转：行笔改变方向，如果用方折的方法就叫折，如果采用圆转的方式就叫转。方为折，圆为转。这种方法在画藤蔓时会经常用到。

国画的运笔方式除了有丰富性以外，还具有无数变化。同学们在作画时要注意轻与重、提与按、快与慢等的变化，丰富笔墨的表现力。

执笔

中锋行笔

中侧锋并用

逆侧行笔

用腕行笔

散锋的运用

用墨

墨也是颜色的一种，称为黑色。它本身也有很多的变化，可以画出浓、淡、干、湿、焦等多种层次的墨色。

浓墨是磨好的没有加水调和的墨；淡墨是在浓墨中加水调和以后变淡的墨；干墨是用含水较少的笔画出的不渗化的墨；湿墨是用含水较多的笔画出的渗化的墨；焦墨是比浓墨还要浓，含水比浓墨还要少的墨。

浓墨
焦墨

中墨
润墨

淡墨
一笔中的浓淡干枯的变化

积墨法 用墨由淡而浓、逐渐渍染的方法，积墨须在杂乱中求清楚，在清楚中求杂乱。

泼墨法 用墨为笔酣墨饱、水墨淋漓的方法，泼墨需运笔有气势，笔笔爽利。

破墨法 在前面用墨未干时继续用其他墨色在上面运笔的效果，目的在于使墨色浓淡相互渗透掩映，达到滋润鲜活的效果。

破墨法 淡破浓在花鸟画中的运用。

破墨法 淡破浓在山水画中的运用。

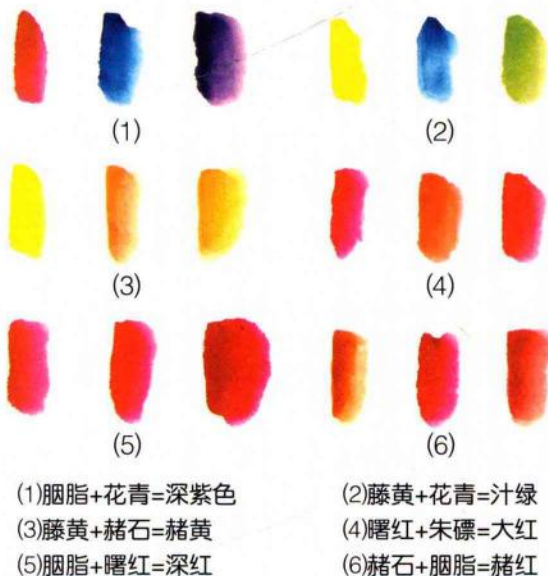
破墨法 浓破淡在山水画中的运用。

国画常用颜料 及用色知识

国画颜料分为植物和矿物质两大类。植物颜料有水溶性、可渗透性强、较透明、覆盖力弱等特点，如石青、藤黄、曙红（牡丹红）、胭脂等；矿物质颜料一般不透明，覆盖性较强，如朱磠、朱砂、石青、石绿、赭石等。

国画颜料从色彩上可分为红、黄、蓝、绿等几大种。其中，红色较多，从浅到深有：朱磠、大红、曙红、朱砂、胭脂。黄色主要是藤黄、石黄等。绿色、蓝色主要有石绿、石青。石青从浅到深可分为四青、三青、二青、头青，石绿分为四绿、三绿、二绿、头绿。

有了红、黄、蓝三种色彩的颜料就可以调出无数种颜色，常用的有：深紫色、汁绿、赭黄、大红、深红、赭红。

题款及钤印

随着宋元文人画的发展，古代画家在画面上题诗的风气日盛，使诗、书、画、印成为中国画最完美的结合。题款形式可分为：穷款、长款、多款。

- 1.穷款：一般指内容简洁、字数少的题款，如姓名、年月等。
- 2.长款：一般指字数、内容较多的题款，如题诗、题文、杂感、记事、画论等。
- 3.多款：画面中有两处以上位置题款的谓多款。

印泥：盖印章时用的。

钤印：印章除署名作用外还具有重要的点缀、装饰画面的作用。钤印的位置直接影响到画面的完整性，切记不要乱盖。

姓名章：以姓名为内容的印章。一般盖在姓名后面或边上。

闲章：除姓名以外的印章，可以是斋名、诗句、画论等。

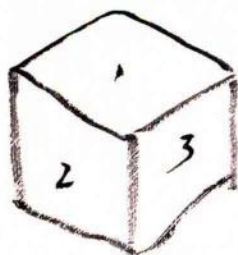

印章

印泥

石法基本认识

石分三面是基本的山石结构法，我们用一个几何体来说明石分三面：1、2、3分别代表三个面，三个面形成体积感。

参照前面的几何体，我们来理解山石的三个面。

山石的三个面使我们可以表现出体积感，同时可以画出凹凸感。

同时山石还可以分出阴面和阳面，阴面是指不受光的这一面，阳面就是受光面。

画山石用勾勒法，往上的用笔称为“勾”。

往下的用笔称为“勒”。

勾勒时要注意线条的粗细、用笔的快慢。

墨色上要有变化。

山石有中间凸出的，犹如鼻梁。

勾勒外形之后就可使用皴法，皴法是表现山石结构和地貌特点的方法。

山石下面这一笔不可画平，否则这块山石就像个“饼”一样，是平的。

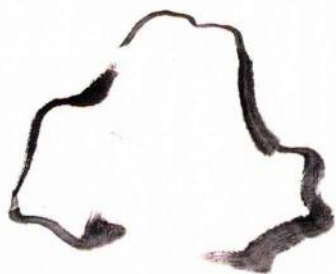
垒山石时，山石要有大小变化。

山石的勾勒用笔要有提、按、转、折的变化。

这样的线条表现缺少提、按、转、折，线条不够丰富。

切忌两边的形状形成对称。

注意石头的空间分割。

两块山石要分出一大一小。

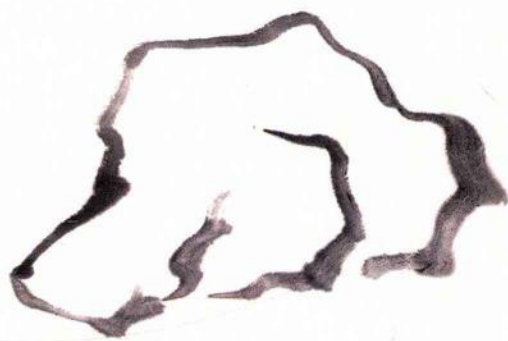
垒石方法：小间大，大间小。此为三块石头的表现方法。

四块山石的表现。表现垒石时候切不可生搬硬套，要学会举一反三。

安排山石大小结构的同时，留意远近的表现。

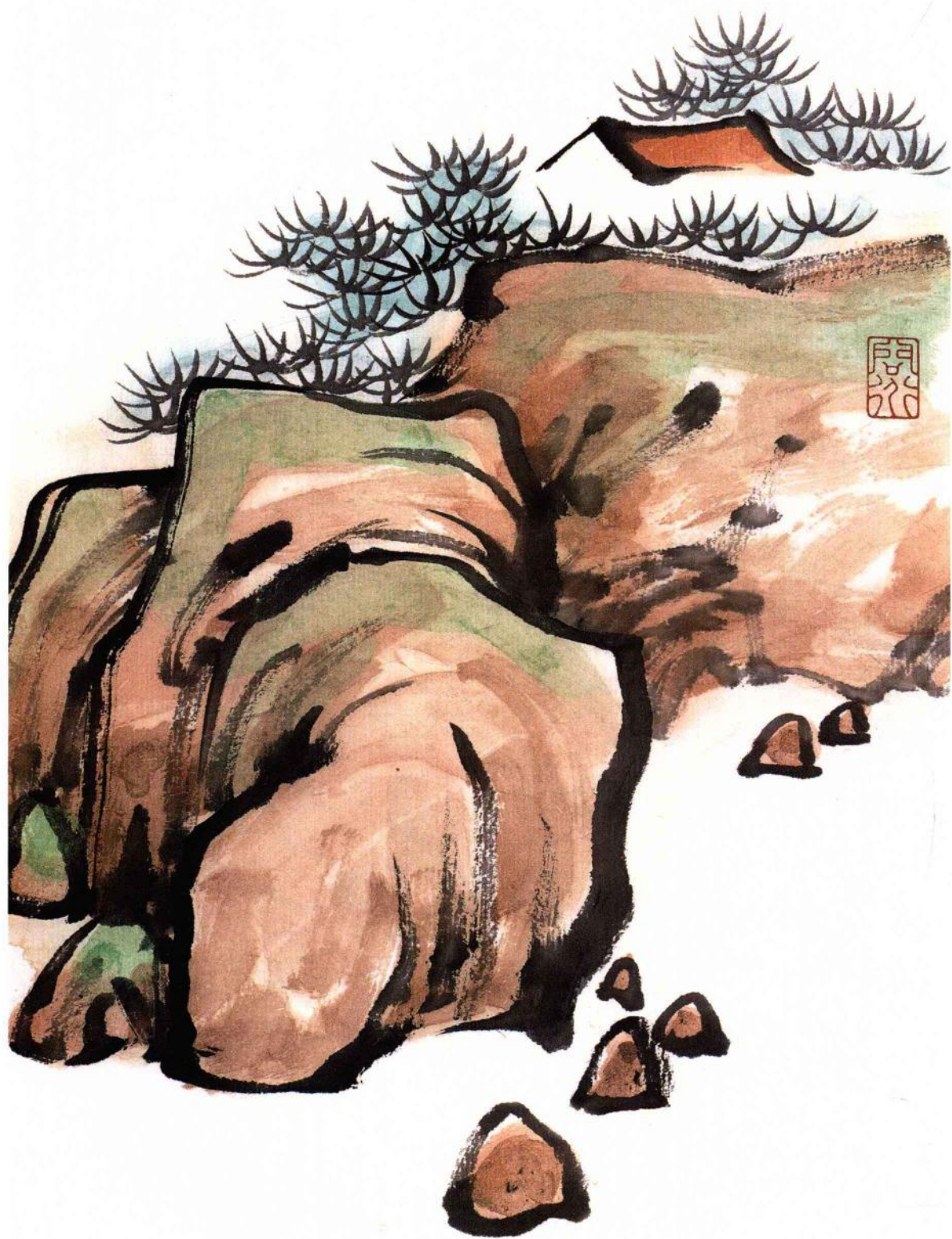
1. 勾勒好一块山石的外形。

2. 在外轮廓上的转折处添加皴法。皴法也可理解为：把一块大的山石分成更多块小的山石，所以每加一笔皴法，山石就多了层结构。

3. 继续添加皴法，理解皴法的意义。

山石的结构、大小、转承关系，均可由皴法来完成。两块大的山石构成了画面的主要部分，下面的小石块起到了丰富画面的作用。沿着山体画上一层松林，添以屋舍，再画远处的松林。屋舍要藏，不可尽露，松林可不画松枝。这幅作品运用对角关系来构图。

短披麻皴

短披麻皴通常用以表现山丘土山，勾勒山石结构。

勾勒的时候要注意用笔的方向。

形状弯曲，如画兰草。

注意线条的交叉、重叠、疏密。

山石的皴法用笔要一气呵成，留意节奏。

披麻皴不可排列整齐。

1. 勾勒好山石基本结构。

2. 根据结构来皴，做到疏密得当以体现山石的体积感。

1. 先以皴法勾勒山石轮廓。

2. 皴几笔。

3. 用略淡的墨色再皴一遍。

4. 点苔。

点苔点时注意先将笔略斜再往纸上戳下去，较有力量感。

要有快慢的节奏。

注意外形，还有墨色的变化。

苔点要点在山石的转折处。

山石的皴法不能画得太满，注意山石的阳面要留有空白。

用淡墨皴一遍，然后用淡墨在山凹处染一两遍，一块山石就完成了。

披麻皴形状如麻披散而错落交搭，所以称之为披麻皴，由五代董源所创。披麻皴分为短披麻和长披麻，此法善于表现江南土山平缓细密的纹理。要中锋用笔，圆而无方角，弯曲如同画兰草，一气呵成，线条遒劲，不可排列整齐，须有参差、疏密变化。画完这一块石头后，在空白处添加一叶扁舟，就完成了这幅《江行图》。

长披麻皴

长披麻皴的线条比短披麻要流畅。

长披麻皴比较适合画高耸的山峦。

线条要有弯曲，如画兰草，一笔一气呵成，注意速度。山峦顶部通常画上几个矾头类似石块。

线条密的地方就会显得凹进去，疏的地方就会凸出来，皴法疏密关系到山石的结构。

山脚的结构处理，切不可排成一条直线，要表现出山体的纵深感。在山石皴好后，通常还要擦，但是擦的方法初学者最好少用，所以这里略过。

山石渲染是在皴法完成的情况下，用淡墨先从皴法最密的地方开始染，但是不可把山石的阳面全部染掉，注意从阴面到阳面的墨色变化。画好山石再画平台，之后画房屋，最后点苔、点画远山。

大斧劈皴

有如刀砍斧劈，故称为斧劈皴。

侧锋大笔画出，前面重后面快速提起，犹如斧砍。

这种皴法宜于表现质地坚硬、棱角分明的岩石。

1. 画皴披常先用中锋勾勒山石轮廓。

2. 以侧锋宽笔触画出纹理。

3. 注意山石的结构。斧劈皴并非完全贴着山石的勾线添加，比如这块山石的中间部分就完全没有勾线。

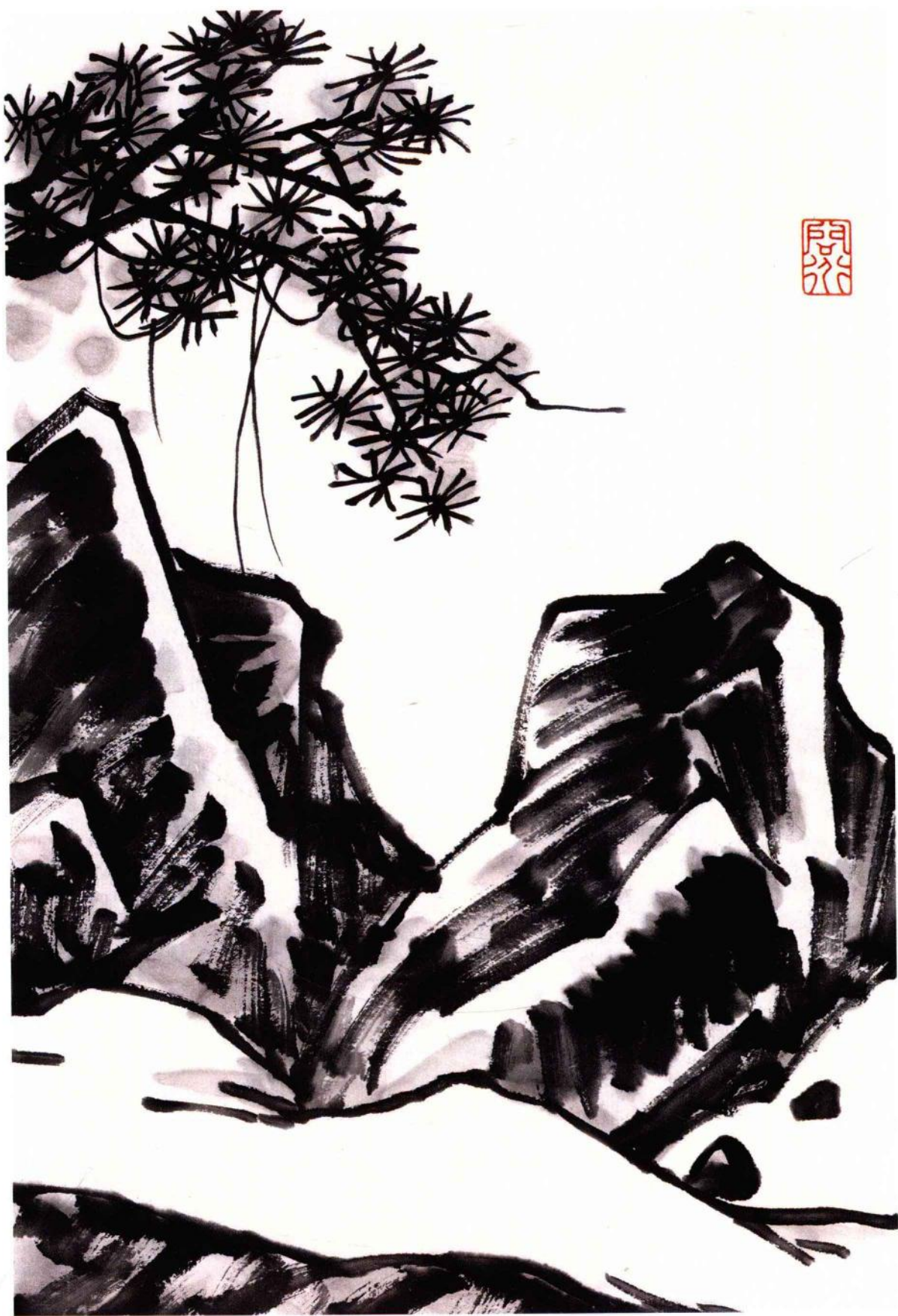
4. 再以淡墨渲染，渲染也要有笔法，不可平涂。

要画出石分三面的效果。

注意皴法的方向和山石结构的关系。

用笔如斧劈木片，一边厚一边薄称之为斧劈皴，由唐代画家李思训所创。斧劈皴有大、小之分，大斧劈皴用笔苍劲而方直，须如截钉，方中带圆，形势雄壮、磅礴，墨气浑厚。这幅作品就是用大斧劈皴的方法来创作的。斧劈皴的墨色一般都比较浓，比较适合表现北方的山水。

小斧劈皴

排列整齐的钉头就可以形成线，有时可以代替山石内部的某一条结构线。

小斧劈皴的特点是下笔首重尾轻，形似钉头。

钉头根据山石的结构，也有方向的变化。左侧的中部的山石结构就是靠钉头的排列来体现的。

1. 画斧劈皴的时候通常留有一块较大的面，再用皴法来画大块空白上的小结构。

2. 中间这部分的皴法左右分开，中间留白，形成左右凹下、中间凸出的效果。

1. 先勾勒山石结构，注意山石的结构大小的区别。

2. 依据山石的勾线来添加皴法，关键是注意皴法的疏密和空白。

3. 小斧劈皴在形状上没有多大的区别，关键是用笔的轻重、快慢以及墨色的变化。

4. 山脚留白可以画云雾，山顶留白可以画树林或者灌木。

勾轮廓的时候要留意墨色，瀑布口的墨色必须要浓，以衬托水口的留白。山顶自上往下墨色从浓到淡，用笔从重到轻。山顶的灌木用点点出，留意疏密组织。