

少儿国画入门教程

陈肖华 著

SHAOKER GUOHUA RUMEN JIAOCHENG
SHANSHUI PIAN SHUFA DIANJINGFA

技法类

超级畅销

教育图书

山水篇

树法
点景法

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

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
分枝法	4
立干法	5
露根法	8
鹿角法	10
蟹爪法	12
点叶法	14
松树画法	18
柳树画法	20
椿树画法	22
柏树画法	24
芭蕉画法	26
芦苇画法	28
竹子画法	30
丛树画法 (一)	32
丛树画法 (二)	34
丛树画法 (三)	36
远树画法	38
点景人物	40
点景屋宇	42
点景桥、塔	44
点景舟楫	46
作品欣赏	48

图书在版编目 (CIP) 数据

少儿国画入门教程. 山水篇. 树法、点景法 / 陈肖华著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2012.10
ISBN 978-7-5398-3830-4

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241897号

少儿国画入门教程 山水篇·树法 点景法 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 978-7-5398-3830-4
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。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主，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，在元代后逐渐用宣纸。宣纸大约自唐代就开始生产，因安徽宣城制作的宣纸最有名，所以后人把国画用纸统称为宣纸。宣纸分生宣和熟宣。生宣：生宣吸水性能强，容易渗化，笔墨表现力强，用墨浓淡、枯湿、参差富有变化，常用于写意水墨画。熟宣：熟宣用矾水加工后称为矾纸或熟宣纸。特点是不吸水，常用于工笔画。熟宣有“蝉翼宣”“矾棉宣”等。

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。

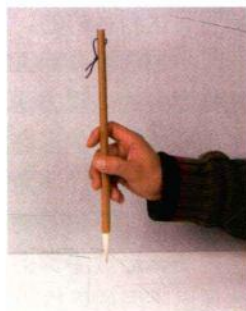
顺锋：顺锋是相对于逆锋而言的，顺着笔锋画叫顺锋，线条较光滑。

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

分枝法

1. 左侧起笔略顿笔后
往上轻轻挑出。

2. 树的画法通常是双钩
为主，依次画出右侧和
树干下面的线条。

3. 出枝注意长短变化。

4. 补足右边枝干，主干从
上往下画逐渐变粗。

5. 画上第三枝，注意
和主干的相连处。

6. 添上左下方的枝干。

7. 右侧的枝干略长，再分出若干小
枝。这是从树梢开始画树的方式。

出枝要注意枝干和主
干的前后关系。树分
四枝就是指画树枝时
的方向变化。

立干法

左侧枝干出枝的方式。

右侧枝干出枝的方式。

前面枝干和后面枝干出枝的区别。

主干的勾勒要注意树身的结构，线条要有前后。

用皴法来体现主干体积感。

注意主干两侧线条的变化。

皴法要结合之前的勾线，表现出树身的凹凸。

观察线条的前后关系以及主干前后转折的关系。

皴法要在理解结构的情况下才能表现得生动，平时就要多观察，最好是去写生。

从树干部分开始画树，事先考虑好树的高矮、树的基本姿态、枝干的分枝位置。

画出主要的枝干，留意树枝的基本位置以及前后关系。

添加小枝丰富穿插，注意树梢头的处理。用笔的节奏要拉开，刚开始画树的时候，可以多练习一两个局部，体会用笔的轻重快慢。

左右出枝幅度较大的，树身也要有所变化。

出枝直的主干也要直，尽量少些弯曲。

双钩好枝干的同时就可以用单钩的方式添上细枝，注意方向和长短。画完整的树必须要有一个主势，切不可胡乱添加枝干。

淡墨点叶子时，用笔也要符合枝干的生长方向。

树根的画法

作品中山石的结构
和皴法的表现

两棵树要有大小、粗细、高矮、前后、曲直、墨色浓淡的变化，叶子也要有区别，这是最简单的两棵树的组合。树和山石要穿插着练习，如此便能画一些简单的山水小品了。

露根法

中年树龄的根要比老树少画一些。

小树的根部要画得简洁。

用双钩的方式把根部画出，形状要有长短变化，不可画得类似锯齿钉耙。画作品时要先画完根部再添加山石，渲染树根和山石要拉开颜色浓淡不同的层次，也可以先用留白来处理。苍劲的古树筋骨毕现，露出的根部可多画一些。

地上的露根要平缓，露出部分略少。树根也要结合整棵树的生长势态来考虑，切不可随处乱长，要画出长在土里的感觉才好。

树木生长在环境恶劣的悬崖或岩石边时，根部也会露出更多，以显示它的顽强生命力。注意在画一组树时，切不可全部都露根，即使全部要露，也要有大小、长短的变化。

鹿角法

1. 用笔由下往上，由重到轻，由粗到细，也可以反过来画。

2. 再加上一笔，形成鹿角。

3. 两个小鹿角的穿插。

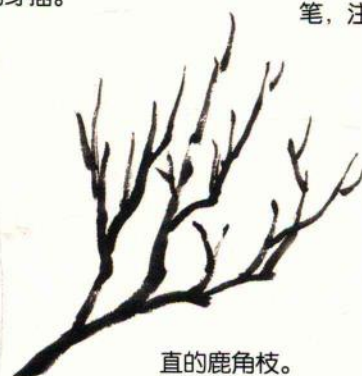
4. 上下各再加上一笔，注意长短。

5. 继续添加枝干如同一个大的鹿角。

6. 可再添上细枝，注意方向、长短的丰富性。

直的鹿角枝。

左右生长的鹿角枝。

鹿角枝的大小穿插。

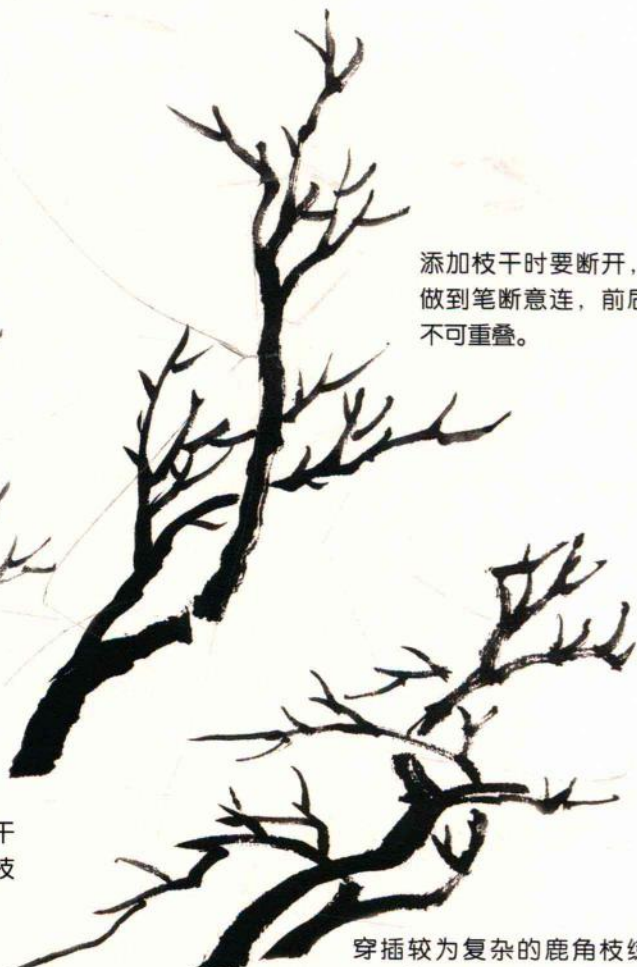
添加枝干时要断开，做到笔断意连，前后不可重叠。

1. 双钩法画鹿角枝时要预留出空隙。

2. 双钩主要体现在主干和略粗的枝干上，小枝一笔写出即可。

穿插较为复杂的鹿角枝练习，体现不同的空间变化。

鹿角的出枝方式是最为常见的，四季皆宜，点嫩绿可得春，点花青可得夏，点朱砂、赭石可得秋，枯枝可得冬。此幅作品表现江风吹树、扬帆激进的场景。

蟹爪法

中锋用笔，自上往下行笔，形状像螃蟹的蟹足。

蟹爪枝方向略平或往下皆可，注意力度感要强。

左右添枝注意长短。

蟹爪用笔要犀利，锋芒毕露，小枝上再添加细枝要注意结构。

左右枝干注意疏密和长短。

蟹爪枝通常都是下挂的，在校干前后穿插时注意用笔的先后。树梢的画法也称为“结顶”，结顶时要注意和枝干的呼应。

整棵树在校干的添加上要按主干生长趋势来添加，树枝的伸展、挪让和方向的变化都要留意，左右枝干切忌对称。

蟹爪枝和鹿角枝是两个最常见的出枝方式，这两者都必须多练，多体会之间的差别和变化。这两棵枯树一高一矮、一浓一淡，小枝干的穿插互有挪让顾盼之意。蟹爪较适合表现寒林，有一股萧瑟之气。

点叶法

介字点，像介字，用笔时要有节奏。

个字点和介字点的用笔相似。

攒三聚五点，由中间点向外散开。

胡椒点，用中锋，注意轻重节奏，点要圆而厚重。

介字点叶的组合，注意疏密和外轮廓的凹凸。

组合时叶子要有重叠。

轮廓的生动很重要。浓淡、粗细均可变化。

组合一组叶子时可画成圆形轮廓，几组点叶的组合注意大小、疏密。

梅花点，因外形似梅花点点而得名。点的大小尤为重要。

垂藤点，注意交叉。

小混点，圆而扁。

可多做不同大小、轻重、快慢、疏密练习。

组合时注意横向的关系。

组合要灵活。

松叶点，有一点往外散射，成扇形。

椿叶点，小枝上长出对称的叶子，称为羽状复叶。

梧桐点，梧桐树叶的形状，像一个粗壮的个字。

用笔由里往外、由外往里均可。

组合要多做练习。

组合浓淡、大小要丰富。

双钩夹叶，个字形。由六小笔组成，注意用笔的方向变化。组合一大组叶子，可分为几个小组来完成。

双钩圆点，组合时注意重叠部分。

椿叶双钩法，注意小枝的长短、方向。

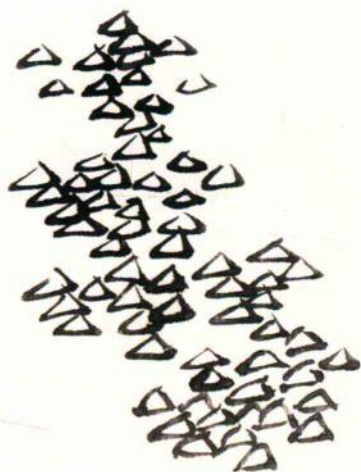
枫叶双钩法，先勾出上面弧线，再补出下面的叶尖。

竹叶双钩法，注意单片叶子的弧线。

菊花形双钩夹叶，此叶宜表现秋树。

角形双钩夹叶，注意大小、浓淡变化。

锯齿形双钩夹叶，上一笔为直线，底下画出锯齿状，注意变化，切不可所有叶子都一个形状。

梧桐叶双钩法，在中间画出一笔叶脉，其余和个字用笔相似。