

写给大家看的画画教学书

水墨画 技法

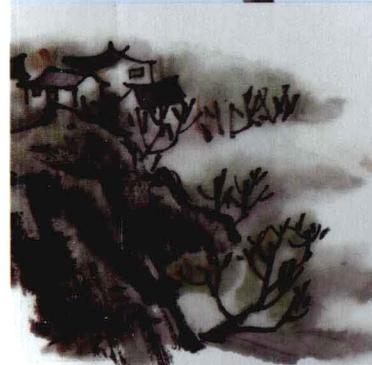
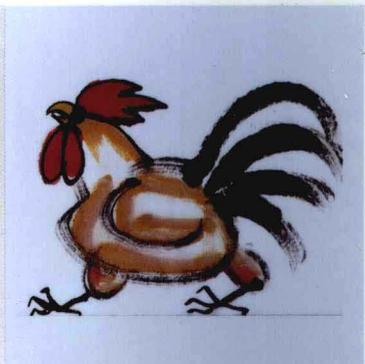

近7小时
超详细视频讲解

轻松掌握专业技法，
发掘你的绘画天赋！

- 浅显易懂的讲解，零基础读者一样学得会
- 扎实的基础知识架构，锻炼观察的敏锐性与准确性
- 详尽的绘画步骤与分析，培养技法的表现力度与熟练度

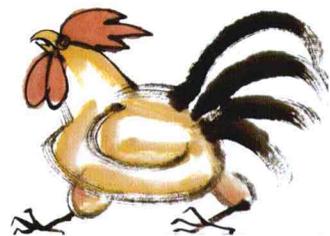
李兴 编著

写给大家看的画画教学书

水墨画 技法

李兴 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

写给大家看的画画教学书. 水墨画技法 / 李兴编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 3

ISBN 978-7-115-30533-6

I. ①写… II. ①李… III. ①水墨画—国画技法

IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第001685号

内 容 提 要

本书是由专业画者写给水墨画初学者看的画画书,书中对水墨画基础知识、技法和实例绘画步骤的叙述非常详尽,是一本把理论和绘画技法讲透的初级水墨画教材。

本书紧扣基础与实用两大关键点。第1章和第2章讲解了水墨画基础,分别介绍了笔、墨、纸、砚的选择和用法,点、线、面的表现,构图的表现,干画法和湿画法等基本技法,以及水墨画创作的基本画法;第3章至第8章为水墨画写生实例,细致列举了四季花卉、翎毛鱼虫、静物、风景、人物等水墨画实例,并提供了实用的绘画示例和步骤,一步一图,直击水墨画创作要点。

本书讲解扎实透彻,案例实用全面,适合水墨画初学者以及爱好者阅读学习。

写给大家看的画画教学书——水墨画技法

- ◆ 编 著 李 兴
责任编辑 王雅倩
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京鑫丰华彩印有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 7.75
字数: 252千字 2013年3月第1版
印数: 1—4000册 2013年3月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-30533-6

定价: 49.00元(附光盘)

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

第1章 水墨画基础

墨	5
磨墨的方法	5
辨别好墨	5
墨汁	5
砚	6
四大名砚	6
选择优质砚台	6
纸	7
宣纸	7
绢纸	7
国画用纸	7
笔	8
笔锋长短	8
毛笔材质	8
毛笔主要部位名称	8
毛笔握笔姿势	8
短锋笔	9
中锋笔	9
长锋笔	9
排笔	9
绘画前准备	10
其他工具	10
作画姿势	10
点·线·面的表现	11
点的表现	11
使用点描绘形象	11
线的表现	12
使用线绘制	12
面的表现	13
使用面描绘形象	13
点·线·面的组合	14
水墨画笔法	15
水墨画墨的变化	19
“五墨”与“六彩”	19
湿画法	19
干画法	20
松林古塔	21
树——喷壶的运用	21
松林——排刷的运用	22
构图的变化	23

第2章 水墨画的基本画法

梅	25
绘画步骤	25
梅花构造	26
花的画法	26
枝干的画法	26
兰	27
绘画步骤	27
花的画法	28
叶的画法	28
竹	29
绘画步骤	29
竹干的画法	30
小枝的画法	30
竹叶的画法	30
竹笋的画法	30
菊	31
绘画步骤	31
花的画法	32
枝干的画法	32
松	33
绘画步骤	33
树枝的画法	34
树皮的画法	34
树干的画法	34
色彩基础	35
颜料	35
用色	36
色彩写生——花卉	36
朱竹	37
牡丹花	38

第3章 四季花卉

花卉的一般知识	39
春	39
牵牛花	39
月季花	40
萱花	40
紫薇花	41
红蓼	41

水仙	42
芍药	42
紫玉兰	43
紫藤	43
夏	44
茉莉花	44
绣球花	44
百合	45
荷花	45
夹竹桃	46
鸡冠花	46
美人蕉	47
茶花	47
秋	48
虞美人	48
桂花	48
菊花	49
雁来红	49
冬	50
腊梅	50
南天竹	50

第4章 翎毛鱼虫

翎毛	51
麻雀	51
燕子	52
翠鸟	52
黄鹂	53
八哥	53
鹤鹑	54
太平鸟	54
喜鹊	55
鹤	55
鹰	56
鸬鹚	56
鱼	57
鲫鱼	57
金龙鱼	57
带鱼	58
鲤鱼	58
金鱼(一)	59

金鱼(二)	59
对虾	60
青蛙	60
蟹(一)	61
蟹(二)	61
虫	62
蝴蝶	62
蜜蜂	62
黄蝴蝶	63
螳螂	63
蜘蛛	64
七星瓢虫	64
蜻蜓	65
天牛	65
蝉(一)	66
蝉(二)	66
动物	67
猫	67
狗	67
母鸡	68
公鸡	68
鹅(一)	69
鹅(二)	69
野鸭	70
兔子	70
羊	71
牛	71
熊猫	72
骆驼	72
狮子	73
大象	73
马	74
猴子	74

第5章 静物

食具	75
青花瓷盘	75
青花瓷瓶	75
青花瓷杯	76
青花瓷壶	76
蔬菜	77
白菜	77
黄瓜	77

辣椒	78
茄子	78
水果	79
香瓜	79
柿子	79
菠萝	80
梨	80
枇杷	81
荔枝(一)	81
荔枝(二)	82
葡萄	83
青梨	83
樱桃	84
蘑菇	84
葫芦(一)	85
葫芦(二)	85
西瓜	86
草莓	86

第6章 风景和建筑

水景	87
江南水乡	87
江南早春	89
三峡	90
黄山瀑布	91
建筑	92
大雁塔	92
故宫角楼	93
少林寺	95
渔村	97

第7章 人物

人物画知识	99
人物画分类	99
写意画法	99
人物表情	100
人物的画法	101
渔翁	101
伏虎罗汉	102
插秧女	102
荡秋千	103
买糖葫芦	104

小孩与狗	105
捉小鸟	107
怀素习书	109
童子追燕	111
庄子梦蝶	113

第8章 画出美好生活

贺卡	115
水墨花束	115
彩色花束	116
节日祝福	117
新年贺卡	117
生日贺卡	118
十二生肖	119

墨

水墨画用到的墨一般指墨锭。主要原料是炭黑、松烟、胶等，通过在砚台上用水研磨墨锭可以产生用于毛笔书写的墨汁。墨色浓淡之变化，是中国书画奇幻美妙的艺术意境，使画面具有独特的韵味。

油烟墨为桐油烟制成，墨色黑而有光泽，能显出墨色浓淡的细致变化，适合用于画山水画。

松烟墨黑而无光，多用于画翎毛及人物的毛发，山水画不宜用。

油烟墨

松烟墨

◎ 磨墨的方法

磨墨应该用清水，磨时宜重按轻推，不可太快。磨研的圈子要大一些。每次用水不可太多，多则墨浸水中容易软化，如果需要多墨，可以把磨好的墨汁倒在一个碗里存放，然后加

清水再磨，多磨几次。完成研磨后一定要把墨锭的墨口拭干，防止干碎。墨锭不宜暴晒或受潮，最好用纸将墨包裹一层，再涂一层蜡，能防止墨锭断裂，又避免弄脏手。

◎ 辨别好墨

制造一块好墨，要倾注制墨人的极大心血，从研究工艺配方、精选原料、加工，到雕制墨模、试用改进、描金绘银等各方面，都要一丝不苟。为改变墨的气味，其中掺加的香料、麝香、冰片等也要选择上等原料，可以说好墨都是上的工艺品。

挑选墨锭应该试研一下，好墨应该具备“断面细”、“研无声”、“易下墨”的特点。另外，质量好的墨一般会添加麝香、冰片等药材，墨未研磨之前，香气并不浓烈，只有微微的气味，研磨之中才会有明显香味，墨香盈室，心旷神怡。

◎ 墨汁

近年来作画常用的墨汁，如“一得阁”、“曹素功”、“中华”和“胡开文”等品牌的墨汁，虽使用方便，但效果一般不如磨出的墨。作画前可在墨汁中添加少许清水，用墨细细研磨。

砚

“文房四宝”以砚为冠，论及名品砚台，总离不开“端、歙、洮、澄”。这端砚、歙砚、洮河砚、澄泥砚并称中国四大名砚，其中以端砚为诸砚之首。

◎ 四大名砚

端砚：产于广东肇庆市的端溪，端砚石品常见的有鱼脑冻、荡青花、蕉叶白、天青、翡翠、金星点、水纹、金钱线和石眼等。其制作十分艰辛，从探察、开凿、运输、选材、整璞、雕刻、打磨、洗涤到装盒，工序繁多，成品做工精巧又细致。

歙砚：它有天然生成的纹理，如金星、眉子、细罗纹、水浪纹等。“金星”融结在砚石之中，形如谷粒，多如秋夜星星，闪闪发光；“眉子”似眉毛，粗、细、疏、密各具神采；“水浪纹”如水的波纹，变化无穷。歙砚的雕刻艺术受徽州砖雕和木雕的影响，有独特的艺术风格，造型浑朴，大方匀称。

洮河砚：砚石产于甘肃西南的洮砚乡的洮河水底。色呈墨绿，经研磨后可呈现黄膘水纹，如浪似云。洮河砚在唐代已名扬天下，具有石质细、润、发墨、下墨、不损毫等优点。

①

①端砚

②

②端砚-鱼脑冻

③

③端砚-金星线

④

④歙砚-眉子

⑤

⑤歙砚-眉子

⑥

⑥洮河砚

⑦澄泥砚

澄泥砚：产于山西，制作澄泥砚时先缝绢袋于汾水中，迎浪张开袋口，过滤水中泥沙，一年后袋内泥满，取出风干，制成砚坯，再烧制成质地似陶的砚台，最后经过整

璞、雕刻、打磨等一系列工序制成澄泥砚。澄泥砚石质细腻、光润，以朱砂色和鳝鱼黄色为上乘。

◎ 选择优质砚台

看

选砚台主要看砚的质、工、品、铭、饰与新旧，观察是否经过修补等。如果砚已经修补过，其补过的地方颜色与砚的原色总会有差别。

洗

砚最好要经过清洗，尤其是古砚，因砚面上墨痕斑斑，遮掩了砚的自然美纹，也分辨不清石的坑口年代，因此需要洗掉砚的墨痕，看砚石是否有伤痕和修补过的痕迹。

摸

拿到一方砚，可用手摸一摸。如果摸起来感觉像小孩皮肤一样光滑细嫩，说明石质较好；如果摸上去有粗糙的感觉，说明其石质较差。

掂

用手掂砚的分量。同样大小的石砚，一般来说砚石重则胶结紧，颗粒细；轻则说明胶结松。这种方法尤其适用于选择歙砚。

敲

将砚面用五指托空，轻轻击打，或用手指弹砚，闻其声。若为端砚，以木声为佳，瓦声次之，金声为下。而歙石砚敲击则以清脆的“铛、铛”金属声为最好。

刻

评价一方砚的好与差，首先考虑的是石质的好坏。通过在砚上轻轻地刻几道，可以判断出砚石的优劣。

纸

古代画中国画多数用绢，大约在元代以后逐渐选用宣纸，现在有些工笔画仍用绢。我国宣纸大约自唐代就开始生产，因为以安徽省宣城制作的宣纸最有名，所以称为宣纸。

◎ 宣纸

宣纸的吸水性很强，容易渗化，用水稍多就容易洇。不过掌握了水墨的特性后，画出来的画墨色浓淡参差，富有变化，正是发挥中国画的特有表现力的重要因素，许多笔墨技法就是靠宣纸的特性来体现的。常用的宣纸有净皮、料半、棉连等。好宣纸一般具备以下特点：一是定笔，就是画上去笔触之间留有笔痕；二是发墨，就是笔行纸上不串，不会把浓淡关系串通没有了，墨色不会发灰；三是渗透力适中。

◎ 绢纸

绢是很好的作画材料。绢也有生绢和熟绢之分，经过捶压之后，再上胶矾水的叫熟绢，适用于工笔画，但绢的成本较高，现在用绢作画的人比较少。熟宣纸的性质和绢差不多，所以也可用熟宣纸代替绢。

◎ 国画用纸

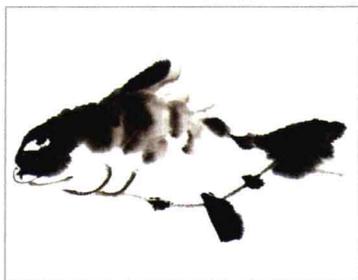
写意画与工笔画最大的区别就是用纸，用生宣纸作画是写意画发挥艺术特色很关键的因素，因此纸本身质量的优劣直接影响作画效果。纸一般分为生宣、熟宣和半熟宣三类。一些地方生产的生活用纸与宣纸的性质接近，如果能够掌握它的特性，也很适宜作画，初学国画或练笔可以选用价钱比较便宜的粗制纸，如毛边纸、元书纸等。

宣纸适于表现书法与写意画

绢纸与熟宣适于表现工笔画

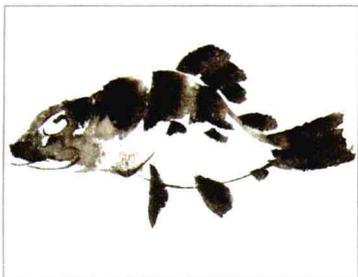
生宣

是未上过胶和矾的纸，渗透性大，吃水多，易渗化洇晕，适宜画写意画。生宣中的净皮单宣较好用。在净皮单宣上再加工，叫做特种净皮单宣，其质密软，面光平，十分好用，用来画画也顺手，既见线，又见墨色。

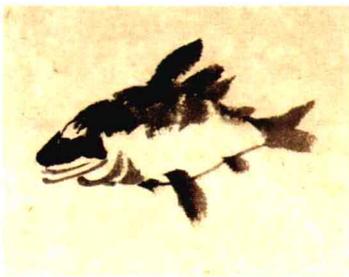
半熟宣

在生宣纸上加少量的矾制成，适合画半工半写的画。

熟宣

在生宣纸上刷上一层白矾水便制成熟宣。矾有固定性，墨色在纸上不洇，适合画工笔画。

皮纸

产于浙江等地，物美价廉，便于出好线条，也便于晕染。若用以画云，则层层晕染易制造气氛，不留痕迹，细腻美观。选择皮纸时，可以捏住画纸一角，轻轻抖动纸面，不带声响者为佳。

笔

毛笔是一种独特的中国画绘画工具，要了解中国画的笔墨技法，首先要了解毛笔的种类及其性能。每次作完画，一定要用清水把毛笔清洗干净，防止宿墨和余色滞留笔根，破坏笔的性能。

◎ 笔锋长短

根据笔锋的长短，毛笔有长锋、中锋、短锋之别，性能各异。

长锋

中锋

短锋

◎ 毛笔材质

毛笔笔头多用动物的毫毛加工制成。其名称和种类很多，根据笔毫弹性强弱的不同一般分为硬毫笔、软毫笔与兼毫笔三种，或称为“硬性笔”、“软性笔”、“中性笔”三大类。

硬毫

硬毫笔主要用狼毫制成，也有用獾、貂、鼠的毛或猪鬃做的笔，性刚，劲健。常用的有“小红毛”、“衣纹笔”、“叶筋笔”、“书画笔”等。

软毫

软毫笔主要用羊毫制成，也有用鸟类羽毛制成的，比较柔软，有大小、长短各种型号。

兼毫

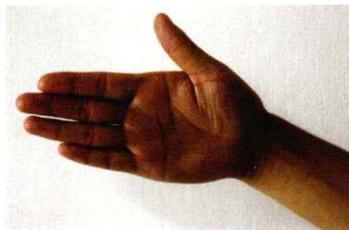
兼毫笔是用羊毫与狼毫相配，或羊毫与兔毫相配制成，性质在刚柔之间，属中性。如大、中、小号的“白云笔”、“七紫三羊”、“五紫五羊”等都是常用的兼毫笔。

◎ 毛笔主要部位名称

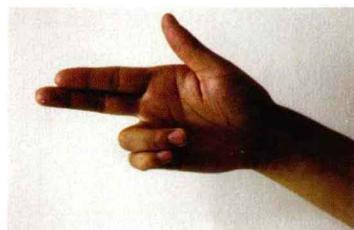

◎ 毛笔握笔姿势

对水墨画初学者而言，握笔姿势是入门的关键。

① 自然伸出手掌，大拇指向上。

② 将无名指和小指弯曲，手掌要平。

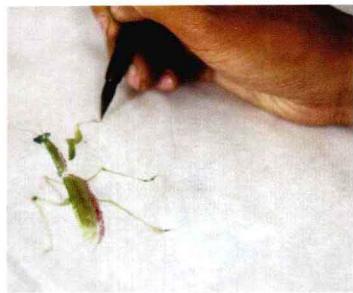

③ 将毛笔放在中指和无名指之间。

④ 大拇指按在中指和食指的位置，向上为佳。

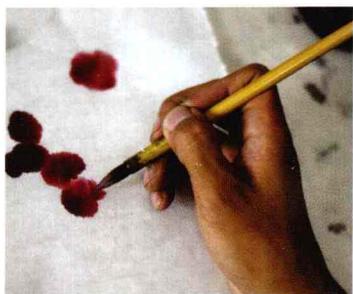
◎ 短锋笔

短锋容易使线条凝重厚实，适于描绘物体的细部特征，多用来绘制动物毛发和细小花纹。

◎ 中锋笔

中锋长短适宜，可描绘多种不同质感的物体。使用中锋绘制的物体更加饱满，画山水以用中锋为宜。

◎ 长锋笔

长锋容易画出婀娜多姿的线条，且浓淡干湿变化丰富，多用于绘制藤、蔓等长线条物体。

◎ 排笔

排笔水墨层次变化极为丰富，适于绘制笔触较宽的大面积形象，如荷叶、芭蕉等阔叶。

绘画前准备

◎ 其他工具

除了笔墨纸砚外，绘制水墨画还会用到许多其他工具。

①【薄毡】：衬在画桌上，可以防止墨渗透将画沾污，铺纸后画面也不易被笔擦坏。

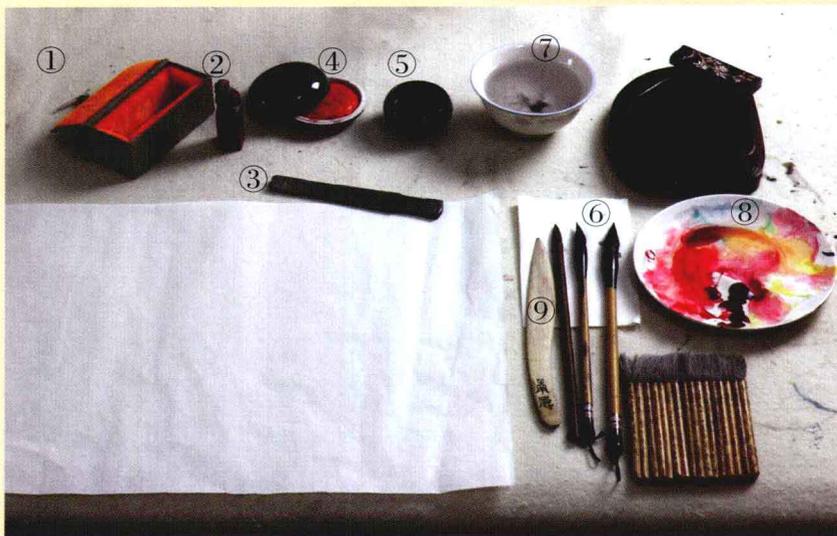
②【印章】：用于水墨画的落款。

③【纸镇】：用来压纸。

④【印泥】：与印章配套用。

⑤【研钵】：主要用来捣碎明矾、明胶、颜料等，以瓷的为好，玻璃研钵亦可，在医药器材商店及化学实验器材商店均有售。

⑥【垫布】：为吸水的棉质废布（或废纸），主要用于控制笔的水分含量。

⑦【贮水盂】：盛水作洗笔或供应清水之用，以白色瓷器制品为佳。

⑧【调色碟（储色工具）】：以白色的瓷器制品为佳，调色或调墨应准备小碟子数个，储色以梅花盘及层碟较理想，不同的颜料应该分开存放。

⑨【竹刀】：用来裁切宣纸。

◎ 作画姿势

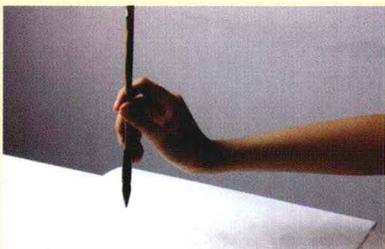
绘制水墨画的过程中，有一些点景处，如房屋、舟车、人物要坐着画，有的还需要枕腕来画；而画写意的花卉、兰竹等作品时，常常是悬肘站着画，一气呵成，可得挥洒自如，随手应心之妙。初学者一般笔不应心，悬腕和悬肘要经过一定时间的训练，逐步做到纸、笔、心、手相一致。使用悬腕和悬肘姿势时，腕与肘部都悬空，其活动范围更大，甚至还可以借助全身的力量，在坐姿和站姿中均可应用。

枕腕

在作工致的人物画、或画人物的面部五官等细微处时，必须枕着腕来画，即把腕靠近桌面时，这样指头也得以稳定，以描绘其精细处。偏重于用指力，多用于写小楷和工笔画勾线。

悬腕

悬腕是将手腕的部位离开桌面，其旋转的幅度比枕腕大，运动的轴心转到了肘部。

悬肘

一般画较大篇幅时，是立在案前画的，这时就需要悬肘作画。悬肘时运动的轴心在肩，旋转度又大于悬腕。

点 · 线 · 面的表现

◎ 点的表现

运笔垂直于纸面或成点，点积累则成线，点是水墨画世界的最基本构成元素。毛笔落纸的部位不同，从而形成不同的笔迹，加之墨的浓淡变化，使水墨变化无穷。

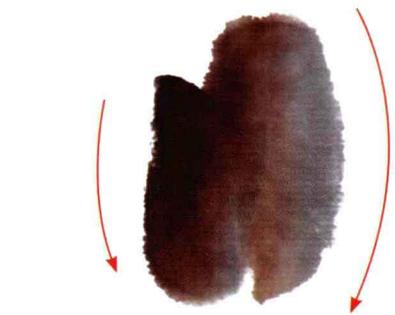
A 笔的尖部落纸形成的点。

B 笔的侧面落纸形成的点。

C 中锋、侧锋的转化和墨的浓淡变化。

◎ 使用点描绘形象

② 用横点画出鸟头，运笔方向自左向右，再用斜向的点画出鸟的眼睛。

① 用点画出物体，笔尖先落纸，笔肚顺势按下。

③ 用细长的点和不同的运笔方向，依次画出鸟的嘴、脚趾和尾巴。

◎ 线的表现

线可以看作是无数个点积累而成，画一个点，并向一个方向行笔，则成一条线，线条可以丰富变化。

A 用笔的笔尖中锋行笔画出线条。

B 运笔时使用手腕的压力变化使线条产生变化。

C 运笔时通过速度的快慢变化使线条富有变化。

◎ 使用线绘制

③ 用运笔较轻的线，中锋画出树的小枝，注意前后的空间层次。

① 用力度较大的线，侧锋画出树的主干。

② 用变化丰富的线，中锋画出树的主枝。

◎ 面的表现

面是相对于点和线而论的，其实是由点和线扩展而成，一般在画面中表现形象面积较大的被称为一个面。如一个很大的点或在花鸟画中的一片芭蕉叶或几根线条勾出的石块均可视为一个面。中国画很注重构成物象的体积之面，如山水

画中画石头时就有“石分三面”的要求。画中面的形状不同产生的效果也是不同的。面在画中很显眼，有分量感，故在面的处理上一定要把握好形状、大小、浓淡、虚实的变化及面中点和线的组合。

A 用力均匀的笔触画出的面。

B 用笔先紧后松，有飞白的面。

C 用刷毛画出的面。

◎ 使用面描绘形象

① 将笔的侧面压在纸上行笔，自左向右。

② 刷毛画出的面，运笔的角度变化引出强烈的面的粗细变化。

点·线·面的组合

用点、线、面的丰富组合，构成美妙的画面。

笔尖大面积接触纸面形成的点——头

笔尖落纸形成的点——目

笔的侧锋——尾

柔和的线——小枝

用力强烈的线——主干

用水偏多的面

用水偏少，行笔快的面——叶子

水墨画笔法

一边墨

A 侧重一侧淡的效果，偏锋用笔，立体感强。

一边墨的运笔

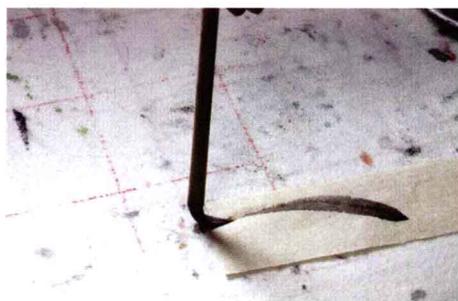

先浓后淡

B 线的头部重，后面越来越轻的效果。

先浓后淡的运笔

两边浓中间淡

C 线的中间淡，两侧边缘重的效果。

两边浓中间淡的运笔

一边墨的调墨过程

① 笔肚饱吸淡墨。

② 笔尖在砚台上点浓墨。

③ 在盘子上舔笔，使浓淡墨相交融。

先浓后淡的调墨过程

① 笔肚饱吸清水。

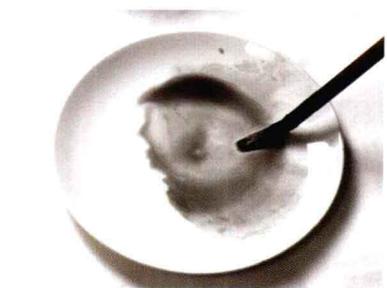

② 笔的前半部分点淡墨。

③ 笔尖在砚台上点浓墨。

两边浓中间淡的调墨过程

① 笔肚饱吸淡墨。

② 笔的一侧横向，在砚台上吸一点浓墨。

③ 笔的另一侧横向，在砚台上吸一点浓墨。