

重要实例配有详细的作画视频，额外赠送国画绘画的视频演示（可通过手机扫描二维码获得视频教学内容）

全面覆盖国画基础

山石篇/树木篇/花卉篇/鱼虫篇/果蔬篇

零基础学国画

从零开始学习国画！
一本就够，轻松易学！
变身绘画高手！

5大类题材

灌木文化 编著

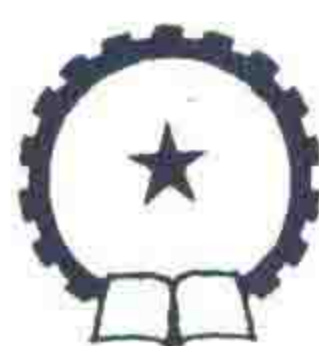

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

零基础学国画

灌木文化 编著

机械工业出版社

学习国画是一件很有趣的体验，它可以使枯燥的生活增添色彩，从而放松身心、舒缓心情。本书共 6 章，从最基本的国画知识讲起，涉及绘画工具、颜料的介绍，用笔技法、调色技法、绘制技法、构图形式等各类绘画要素的详细分析。对山川、树木、花虫鱼等景物的绘制，书中都以丰富详细的步骤进行讲解。本书适合那些没有基础的国画爱好者学习，对于有一定基础的读者也有指导意义。

参与本书编写工作的人员有袁媛、李晋远、孟玲丽、张蜜蜜、闫昕彤、徐亚男、魏立莹、邵树文、任安兰、黎贯宇、吴海燕、张德强。

图书在版编目（CIP）数据

零基础学国画 / 灌木文化编著. —北京：机械工业出版社，2017.5

ISBN 978-7-111-56959-6

I. ①零… II. ①灌… III. ①国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 105049 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

策划编辑：杨 源 责任编辑：杨 源

责任校对：张艳霞 责任印制：李 昂

北京铭成印刷有限公司印刷

2017 年 6 月第 1 版·第 1 次印刷

184mm×260mm·10 印张·200 千字

0001—3500 册

标准书号：ISBN 978-7-111-56959-6

定价：49.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

服务咨询热线：（010）88361066

机工官网：www.cmpbook.com

读者购书热线：（010）68322694

机工官博：weibo.com/cmp1952

（010）88379203

教育服务网：www.cmpedu.com

封面无防伪标均为盗版

金 书 网：www.golden-book.com

目 录

第1章 绘画基础

1.1 绘画工具	2
1.1.1 笔	2
1.1.2 纸	3
1.1.3 镇纸	3
1.1.4 笔洗	3
1.1.5 砚	3
1.1.6 调色碟	3
1.2 绘画颜料	4
1.2.1 植物性颜料	4
1.2.2 矿物性颜料	4
1.2.3 化工颜料	4
1.2.4 墨	4
1.3 用笔技法	5
1.4 调色技法	6
1.4.1 笔中调色法	6
1.4.2 碟中调色法	6
1.4.3 纸上调色法	6

1.5 绘制技法	7
1.5.1 双勾法	7
1.5.2 没骨法	7
1.5.3 勾染法	7
1.6 构图形式	8
1.6.1 宾与主	8
1.6.2 虚与实	8

第2章 山石

2.1 披麻皴	10
2.2 解锁皴	14
2.3 乱柴皴	18
2.4 雨点皴	22
2.5 米点皴	26
2.6 山坡	30
2.7 山峰	33
2.8 山峦	38
2.9 群山	43

第3章 树木

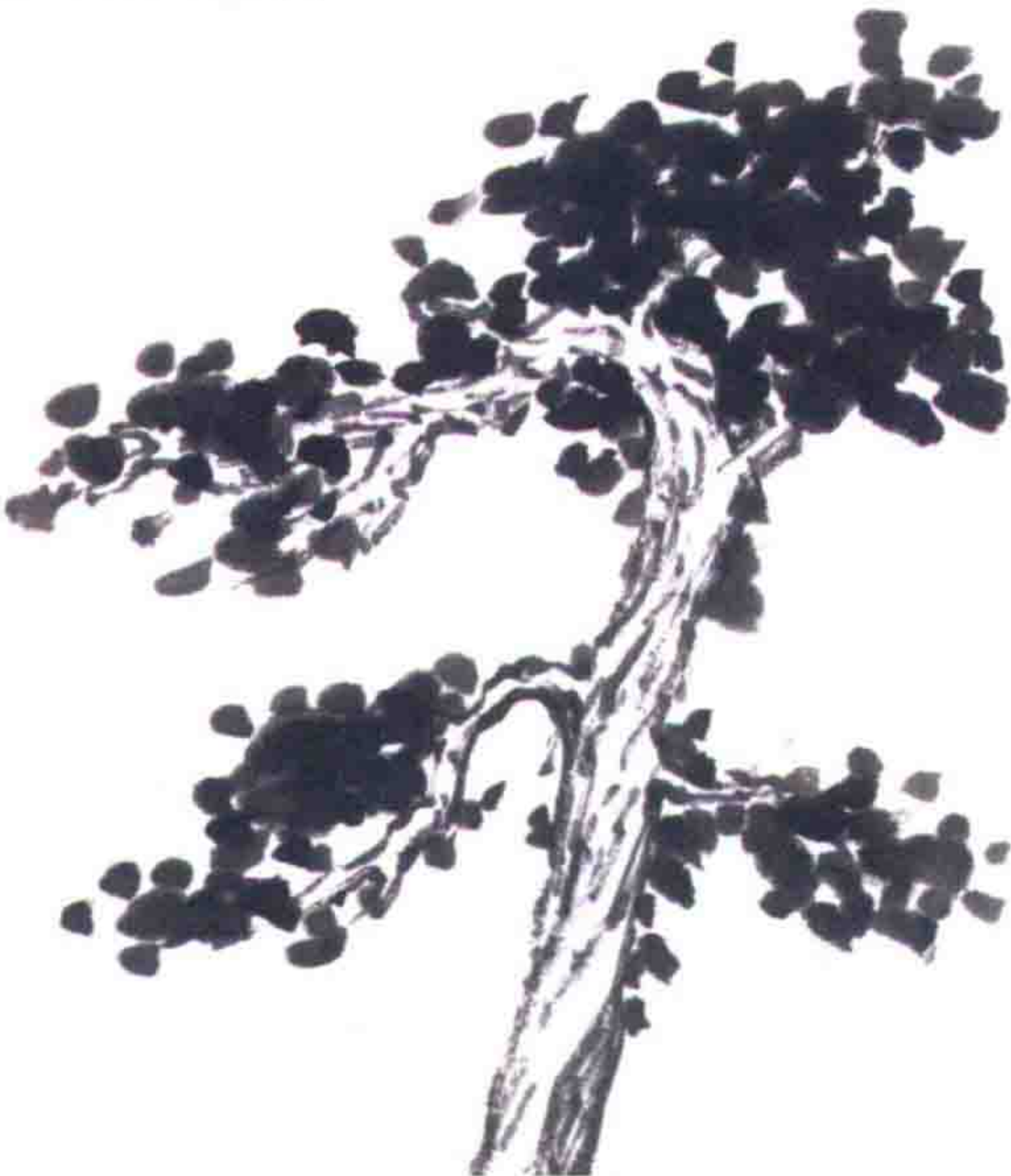
3.1 松树 52

3.2 柏树 58

3.3 远树 62

3.4 树丛 66

3.5 三株组合 70

第4章 花卉

4.1 海棠花 76

4.2 黄菖蒲 80

4.3 天堂鸟 84

4.4 荷花 88

4.5 丁香花 93

4.6 月季花 96

4.7 菊花 100

4.8 牡丹花 107

第5章 鱼虫

5.1 金鱼戏水 114

5.2 荷塘鲤鱼 120

5.3 双蝉 126

5.4 蝶恋花 130

第6章 果蔬

6.1 葫芦 136

6.2 琵琶 142

6.3 石榴 146

6.4 荔枝 151

第1章 绘画基础

国画知识博大精深，初学者要先从基础知识入手，认识各种工具及使用方法，绘制山石、树木、花鸟、虫鱼，让大自然中的事物在笔下栩栩如生，通过国画抒发内心的真实情感。

1.1 绘画工具

在开始绘画之前，首先要准备好绘画工具。下面列出了绘制过程中会用到的各种画具。考虑到初学者的学习特点，所以列出的都是市面上常见的画具，在各地美术用品商店里都可以很方便地购买到。

1.1.1 笔

毛笔是一种源于中国的传统书写工具，也逐渐成为传统绘画工具。在传统绘画中，无论是工笔还是写意，基本上都是用毛笔勾勒线条，以此塑造形体结构的。用毛笔蘸水调墨以皴、擦、点、染等方式来描绘物象。

羊毫笔

以白山羊毛为原料制成的笔称为羊毫笔。羊毫笔质地柔软，吸墨量大，适合表现浑圆厚实的点画，较狼毫笔耐用。根据笔锋的长短不同，羊毫笔有长锋、短锋之分。由于笔锋过软，不适宜书写。

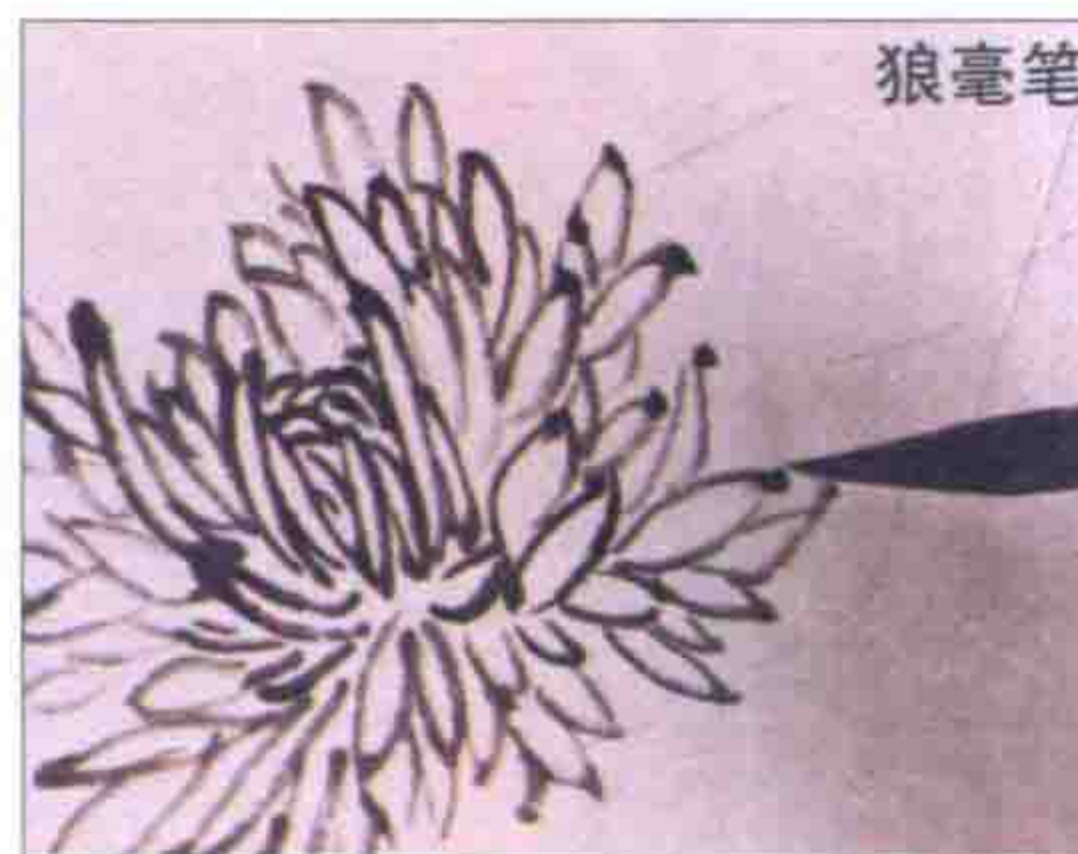

兼毫笔

用几种细毛混合在一起制成的毛笔通常称为兼毫笔。兼毫笔较羊毫笔坚韧，较狼毫笔柔软，柔韧度介于二者之间，在绘画或书写中易把握，常见的品种有羊狼兼毫、羊紫兼毫，如五紫五羊、七紫三羊等。此种笔兼具几种细毛笔的长处，刚柔适中，价格也适中，为书画家所常用。

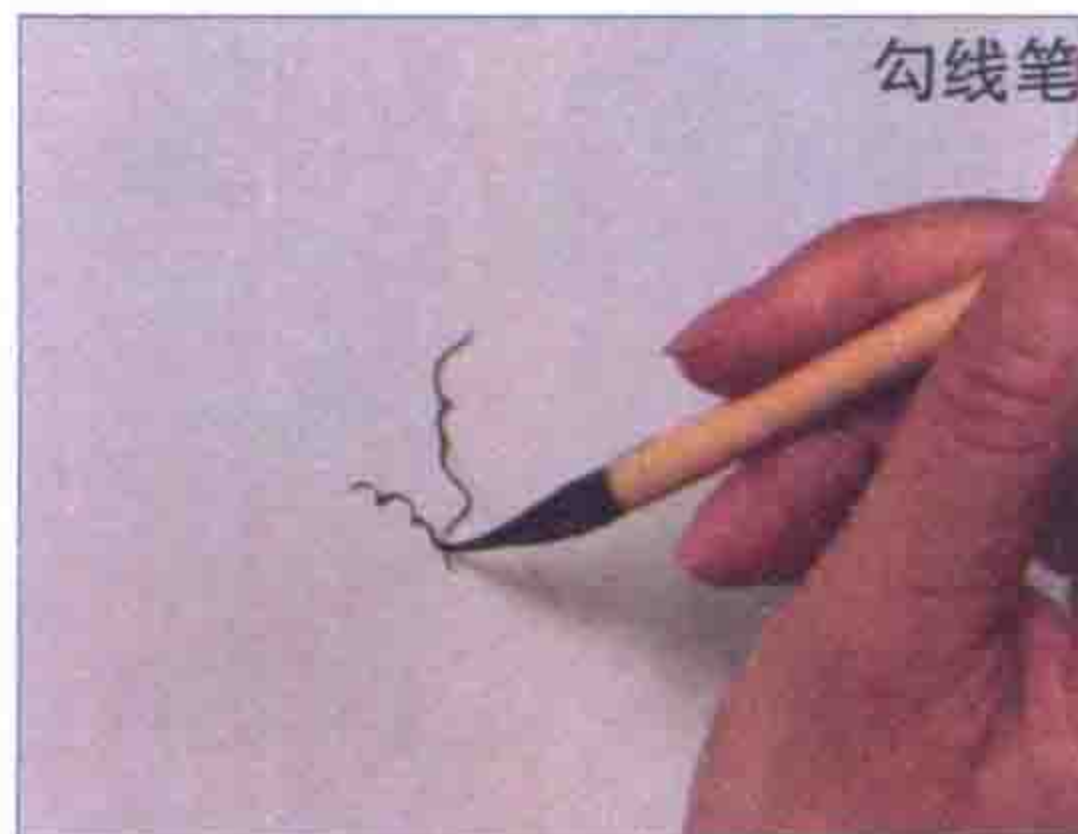
狼毫笔

狼毫笔就字面意思而言，是用狼毫制成的。前代也确实以狼毫制笔，但今日所称之狼毫，为黄鼠“狼”之“毫”，而非狼之毫。狼毫笔以东北产的鼠尾为佳，称“北狼毫”“关东辽尾”。狼毫笔比羊毫笔力劲挺、坚韧，宜书宜画。

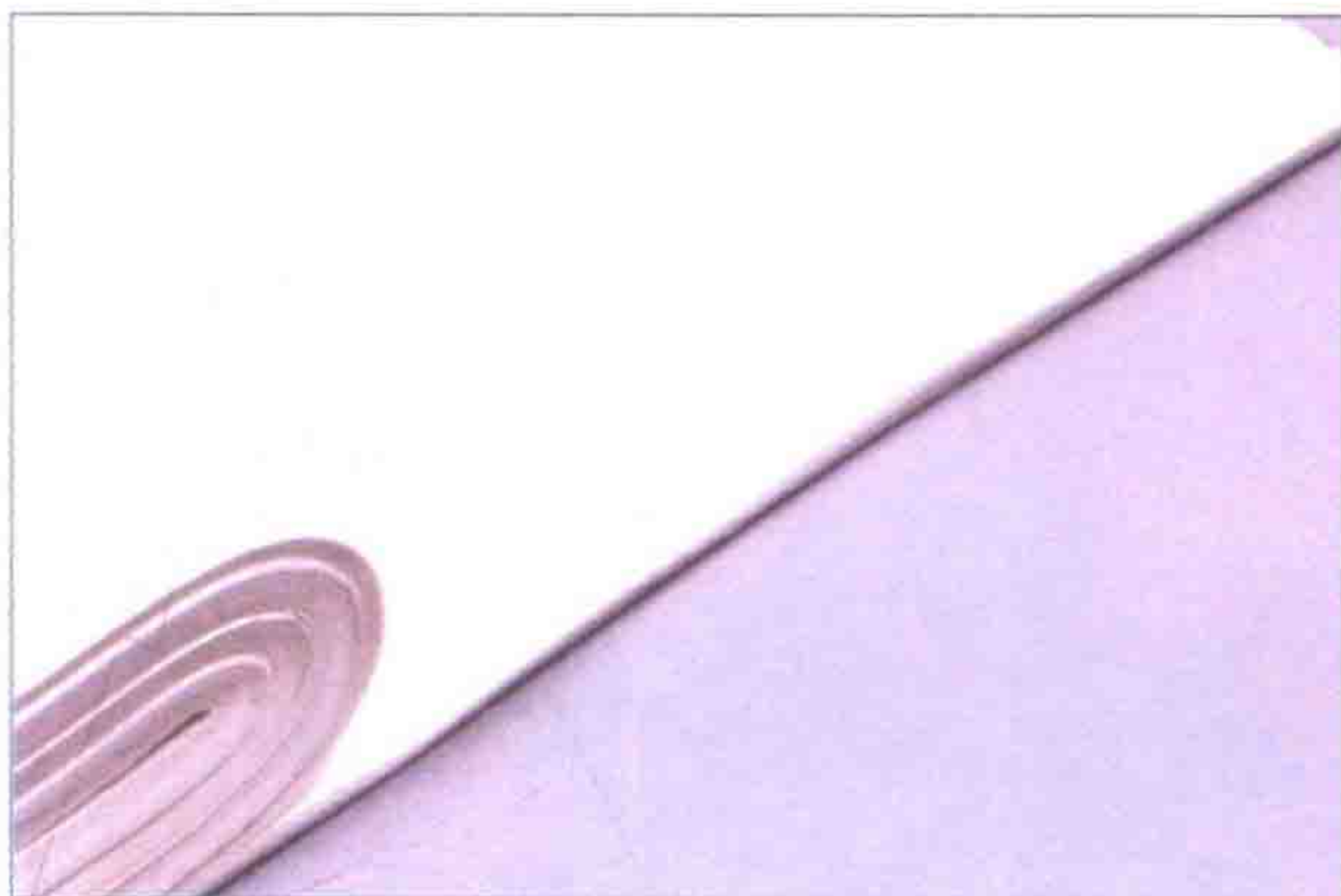
勾线笔

勾线笔笔锋较长，笔肚较瘦，是毛笔中的一种，多为狼毫。

1.1.2 纸

熟宣在加工时用明矾等涂过，故纸质较生宣硬，吸水能力弱，使得使用时墨和色不会洇散开来。由于写意画自身的表现特点，在绘制时一般是采用生宣。

生宣

熟宣

1.1.3 镇纸

镇纸，即指写字作画时用来压纸的东西，常见的多为长条形，也称为镇尺、压尺。初学绘画时，可根据自己的情况选购。一般普通硬木质、石质镇纸都可以使用。

1.1.4 笔洗

笔洗是文房四宝——笔、墨、纸、砚之外的一种文房用具，是用来盛水洗笔的器皿，以形制乖巧、种类繁多、雅致精美而广受青睐。笔洗的形制以钵盂为主，其他的还有长方洗、玉环洗等。各种笔洗不仅造型丰富多彩、情趣盎然，而且工艺精湛，形象逼真。作为文案小品，笔洗不但实用，更可以怡情养性、陶冶情操。

1.1.5 砚

砚与笔、墨、纸是中国传统的文房四宝。砚就是磨墨的器具，用于研墨、盛放磨好的墨汁和捺笔。近代虽流行使用方便的液体墨汁，但上乘墨还需磨出，所以砚台在文房中的地位依然不可撼动。

1.1.6 调色碟

写意画调色，通常是随用随调，都是预先在小碟子中调和好将要用到的色彩。市场上出售的5个一套的瓷碟很好用。

1.2 绘画颜料

传统的中国画颜料，一般分成矿物颜料与植物颜料两大类，但随着近代工业的发展，出现了第三类颜料，就是化工合成颜料。从使用历史上讲，应先有矿物颜料，而后有植物颜料。远古时的岩画上留下的鲜艳色泽，据化验后研究，发现是使用了矿物颜料（如朱砂），矿物质颜色的原材料多为天然晶体矿石，具有特殊的光泽，色相美丽。特点是色性稳定、覆盖力强、不易变色。植物颜料主要是从树木、花卉中提炼出来的，颜色透明性较好。

1.2.1 植物性颜料

花青、藤黄（有毒）、胭脂、洋红（进口，从胭脂虫中提取，虽非植物但归于此类）。

1.2.2 矿物性颜料

是天然矿石经选矿、粉碎、研磨、分级、精制而成的。

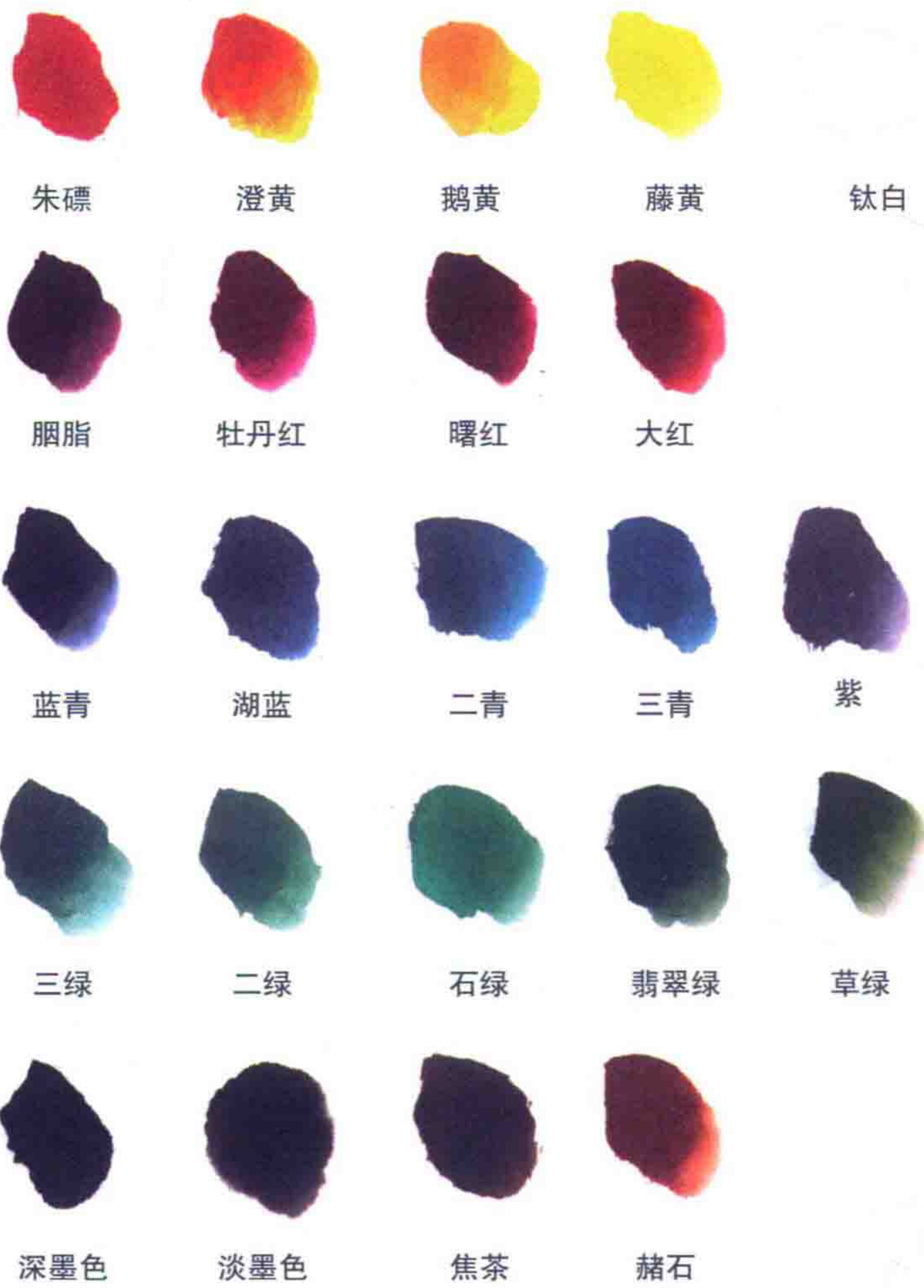
1.2.3 化工颜料

天然矿产品经过一系列化学处理、加工而制成的化工合成颜料。

1.2.4 墨

墨一般分为有光泽的油烟墨和乌黑而无光泽的松烟墨。松烟墨因其染色易脏，所以绘画时要慎用。市场上出售的各类瓶装书画用墨汁因携带和使用都比较方便，用来绘画非常不错。一得阁墨汁，颗粒比较细腻，色彩上也能满足墨分五彩的要求，推荐初学的朋友使用。

常用颜色

油烟墨的特点

“坚而有光，黝而能润，舐笔不胶，入纸不晕。”这是人们对油烟墨总结的特点。同松烟墨对比，较松烟墨稍亮。

松烟墨的特点

松烟墨黑而无光，多用于鸟雀的翎毛及人物的毛发，在国画绘制中，松烟墨易使画面显脏，所以较少用到。

1.3 用笔技法

绘画其实就是技法的综合体现。不同的笔法之间相互转换运用，与调色的技法相结合，可以满足不同画面的表现需求。本节就来讲解常用的用笔技法，让大家掌握基本的绘制技巧，为后期的发展打下基础。

所谓笔法，是指写字作画用笔的方法，即中国画特有的用笔方法。在运笔时掌握轻重、快慢、偏正、曲直等方法，称为“笔法”。

中锋

中锋即毛笔笔尖在毛笔的运行过程中，始终处在用笔的中心位置。中锋用笔是中国画用笔方法的首要特征。其特点是：笔力饱满、内涵丰富、外柔内刚、极富表现力。

侧锋

侧锋，顾名思义就是将毛笔倾斜，毛笔笔尖的中心位置偏于侧面。其特点是：用笔变化丰富；有强烈的用笔张力；爽快中显山露水。缺点是比中锋用笔显得单薄浅显。

逆锋

逆锋是相对于正手位置顺行方向的反方向毛笔运行方法。逆锋运笔阻力增大，笔锋聚散、松紧变化不同于顺笔。其特点是：笔力刚硬、力透纸背，但缺少柔劲。

1.4 调色技法

在绘画中，不管是西方绘画还是中国画，都时刻伴随着调色。调色没有固定的模式，有传统的调色方法，还有别具特色的特殊调色。总之，不管哪种调色方法，都是为实现画面需要而进行的。本节主要讲解中国画调色方法。

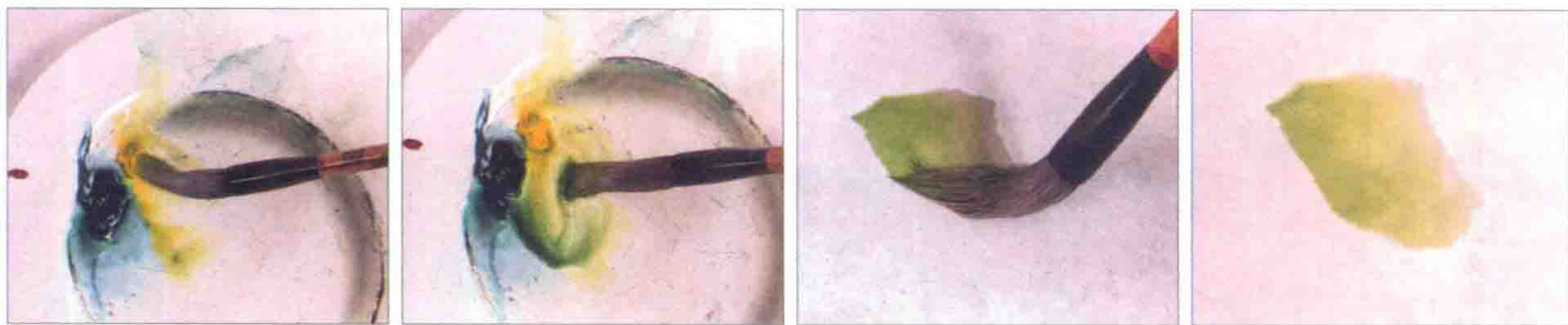
1.4.1 笔中调色法

一笔中蘸搭两三种颜色，当笔落在纸上以后，就能产生一气呵成的色彩效果。这种方法可以避免因三原色混合而产生彩度低的混浊色彩。

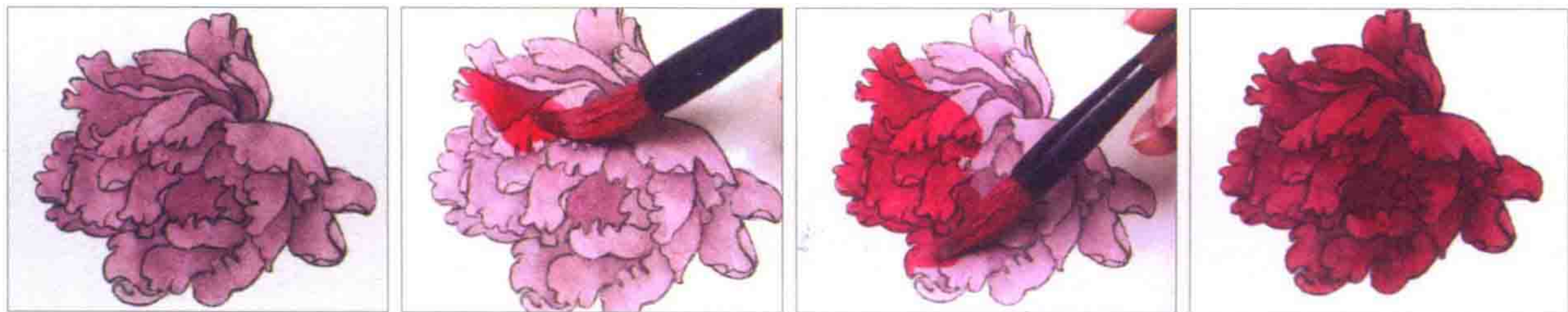
1.4.2 碟中调色法

着色前将含颜料的笔在调色碟中调色，把颜料混和均匀再画，如此画出的效果才会显得均匀或有渐层变化。

1.4.3 纸上调色法

纸上调色法就是罩色法。即在原来的颜色上，再罩一层颜色。如在上好色后，发现色彩太浮、太艳、太淡、太薄，就可以用罩色法，使色彩产生厚重的感觉。

1.5 绘制技法

在国画中，完成一幅画的手法有许多种，有笔法工整细致的部分，也有放纵粗犷的部分。选择一种最适合自己的方法，抒发不一样的情感。

1.5.1 双勾法

勾勒法也是写意花鸟的常用技法，不同于工笔白描勾勒，要求意在笔先，笔无凝滞，一气呵成。勾勒法线条变化大，笔随意转而不为形所拘；线条更加概括、洗练、富有变化。

1.5.2 没骨法

没骨法是国画术语，直接用彩色作画，不用墨笔立骨的技法称为没骨法，分山水没骨和花鸟没骨两种，这种画法打破了前代习用的“勾花点叶”法，以彩笔取代墨笔，直接挥抒，从而产生了一种全新的时代风格。

1.5.3 勾染法

勾染法是勾染互用，多是先勾线，后点染或晕染。此法既能保持形象结构的精细正确，又能见笔，显得生动活泼，这种画法又可称为“兼工带写”。严谨中透着随意，相较于没骨法与双勾法，另有一番韵味。

1.6 构图形式

国画构图以简为上，应做到“以一当十”“以少胜多”，着重在洗练、概括、含蓄上努力训练。而这些要经过实践、认识、再实践、再认识，不断总结，最后才能达到。

1.6.1 宾与主

宾与主是指表现的对象要有主次关系。分清主次并抓住主体是构图的首要任务，主体作为画面最主要的部分，既是形式、内容上的主要部分，又是题材表现的重点和画面的中心。构图有了中心，气势才能团聚、集中。要突出主体可考虑以下因素：形体对比、疏密聚散、大小比例、笔墨繁简、浓淡强弱、阴阳向背、距离远近、色彩冷暖等。对画面宾主关系的论述，古代《画鉴》中说：“画有宾主，不可使宾胜主。谓如山水，则山水是主，云烟、树石、人物、禽畜、楼观皆是宾；且如一尺之山是主，凡宾者远近折算须要停匀。”即是说宾主要明确。

近代·齐白石 《稻穗》

1.6.2 虚与实

在构图中，要灵活处理虚实关系，或上轻下重，或上重下轻，或左重右轻，或左轻右重，使画面达到视觉上的均衡，而不是重量上的绝对相等。虚和实是相对的，在画面上起到调节和变化的作用，其处理原则是：实则虚之，虚则实之。虚实的对比关系也就产生了。而多与少、疏与密、聚与散、浓与淡、轻与重、藏与露是虚实关系的具体体现。

清·吴昌硕 《傲骨寒》

第2章 山石

山石往往给人刚强、坚毅的感觉。巍峨的山峰连绵不绝，远远看上去群山簇立。自然界塑造了各种险峻奇特的景观，用毛笔描绘各种奇峰怪石，会让人深深地感受到那股雄伟壮丽的气势。

2.1 披麻皴

披麻皴又称“麻皮皴”，隶属于线皴法，由五代董源始创。运用柔韧的线条组合来表现石的结构和纹理，此形态的笔线因酷似分散披离的麻皮而得名。常用于表现土坡或棱角柔和的石块。披麻又分长披麻、短披麻两种，中锋用笔，棱角处以圆为主，一气呵成，线条遒劲干练。

深墨色

淡墨色

要点解析

最前面山石以中向周遭扩展完成。此类山势棱角以圆为主。

山石被皴出的脉络随山的长势而形成不同方向的曲线。

深墨色

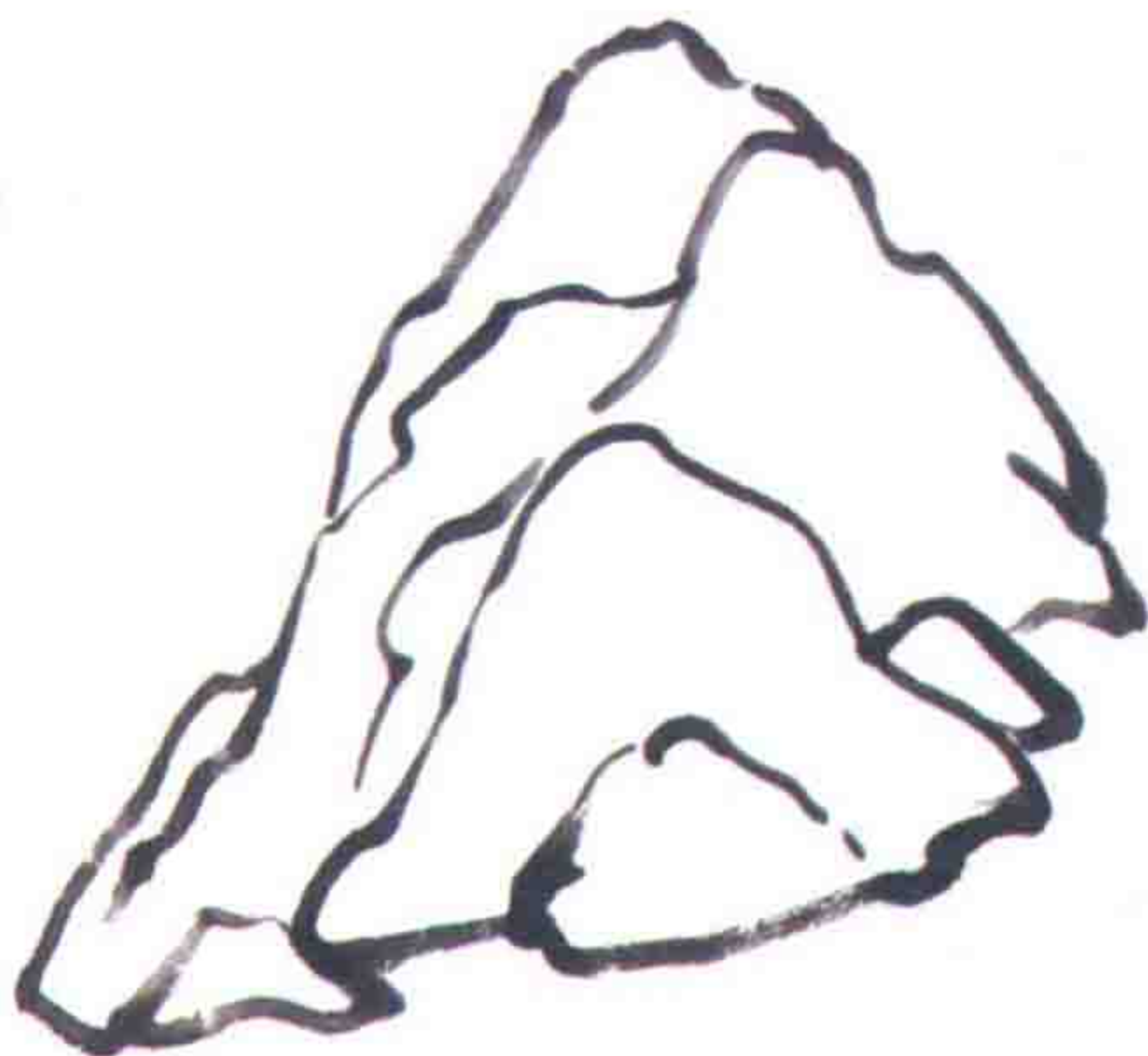

步骤一

用毛笔蘸重墨，勾勒出外层的山石轮廓，行笔曲折流畅。

深墨色

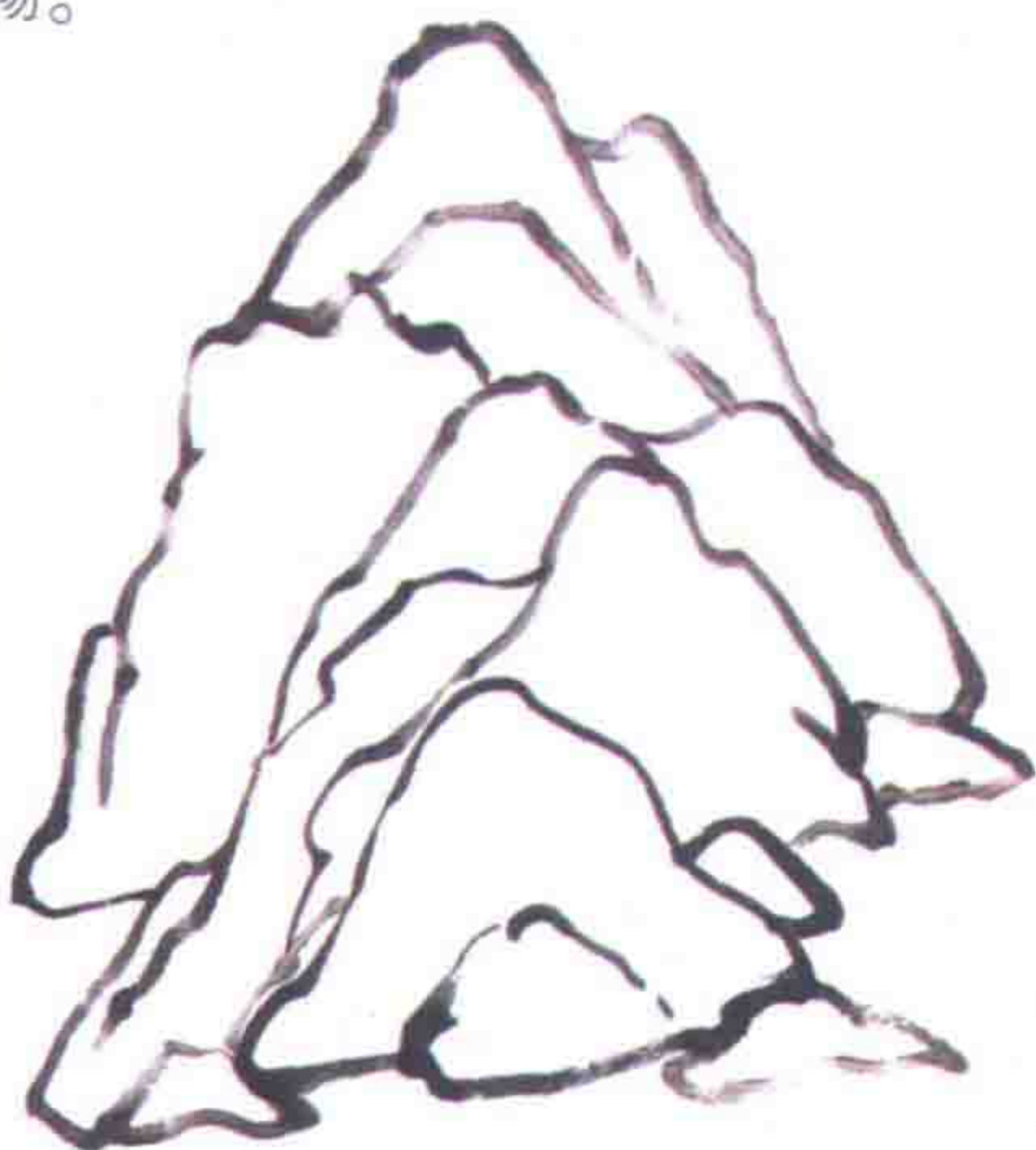

步骤二

勾勒山石的主要脉络，运笔要有层次调理。

深墨色

步骤三

顺山石的长势以局部展开法从偏到全勾勒山石。

深墨色

步骤四

以侧锋完善山石造型，行笔中留出飞白，表现山石的沧桑感。

深墨色

步骤五

用侧锋兼干笔，皴擦，以长披麻皴大山石，以短披麻皴小山石。

深墨色

步骤六

披麻皴最忌无条理，依照山势皴出的脉络美观大方。重墨用笔，先皴近前的山石。

淡墨色

淡墨色

步骤七

墨色略淡时层层向后面的山石脉络皴去，切忌运笔留白、布局留白。

步骤八

皴大山石的线条需要腕力，且运笔大气，线条较小山石更粗大、有力。

淡墨色

淡墨色

步骤九

使用淡墨，在顺山石而下的脉络中，以中锋用笔兼侧锋皴出条条脉络，略有留白最佳。

步骤十

用淡墨加重山石之间的关系，浓淡相互辉映而形成错落有致的厚重感。