

基础美术阶梯训练教材

花鸟

国画

任学忠★编著

初级教程

内容丰富 步骤清晰 易懂易学

27-43

上海大学出版社

编者的话

为了满足社会对艺术教育教材的需求，培养跨世纪人才，我社根据“全国学校艺术教育总体规划”的精神，特邀上海大学美术学院、上海师范大学行知艺术学院、华东师范大学及黑龙江省等地的著名专业美术教师编绘了“基础美术阶梯训练教材”系列丛书。旨在通过绘画技法的训练，培养学生视觉思维能力、艺术审美能力以及开拓创新精神。

本系列丛书内容全面，图文并茂，通俗易懂，既可作为专业、业余美术训练教材，亦可作临习摹本，无论对初学者或是已有一定绘画能力者，均有实际的指导意义。

上海大学出版社

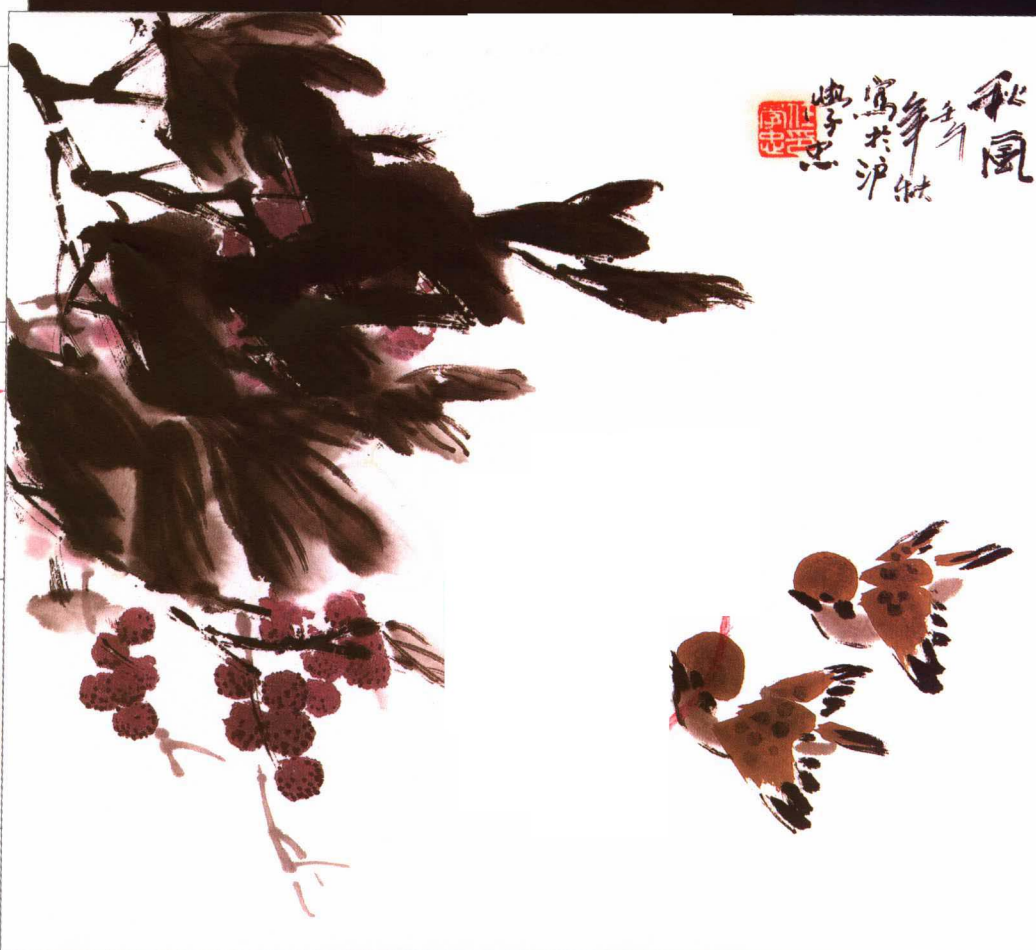
双雏闹春图 43cm × 50cm

基础美术阶梯训练教材

任学忠★编著

国画

初级教程

上海大学出版社

版权所有 翻印必究

策 划 编 辑 : 张 天 志

图书在版编目(CIP)数据

国画初级教程 / 任学忠编著. — 上海: 上海大学出版社, 2002.12

基础美术阶梯训练教材

ISBN 7-81058-549-5

I. 国… II. 任… III. 中国画—技法(美术)—教材 IV. J212

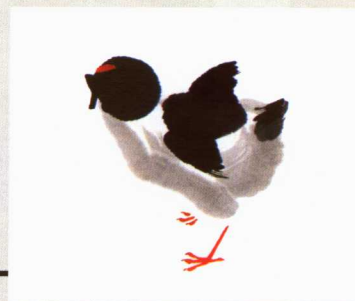
中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第079416号

封面设计: 内封绘画: 封面插图: 任学忠

责任编辑: 张天志 封面设计: 王 艺 美术助理: 季 节 任 萍 崔 燕 汪 轶

国画初级教程

任学忠 编著

出版: 上海大学出版社 (上海市延长路149号 邮政编码: 200072 电话56331806)

发行: 新华书店上海发行所

承印: 上海出版印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 4

版次: 2002年12月第1版

印次: 2002年12月第1次印刷

印数: 1-6000

书号: ISBN 7-81058-549-5/J · 041

定价: 22.80元

目录

国画概说	4
第一章 蔬菜画法	9
红辣椒	9
大萝卜	11
白菜	13
莴笋	15
葫芦	17
第二章 水果画法	19
糖葫芦	19
枇杷	21
荔枝	24
葡萄	27
第三章 花草画法	29
蒲棒	29
牵牛花	31
绿梅	33
郁金香	35
紫藤	38
第四章 鱼虾画法	40
小青鱼	40
鹤顶红金鱼	42
龙睛金鱼	44
虾	46
第五章 昆虫画法	49
马蜂	49
蝴蝶	51
第六章 禽鸟画法	54
麻雀	54
燕子	57
翠鸟	60
小鸡	63

中

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，经过历代画家们的共同努力实践，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进程。

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。

由于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，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

1. 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。

2. 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）。

3. 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，生宣用于画写意（文化用品店均有销售，初学者可买价廉些的净皮宣）。

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，使画者情趣受到影响，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去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）。

4. 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，文化用品店有售）。旧毛毯、旧呢布均可替代。

5. 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）。

6. 笔洗

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

7. 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。有条件可另备一盒水彩画颜料调配使用。

8. 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。

如购不到适合的盘子，可购置白塑料花盆底盘代用。

9. 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

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）。

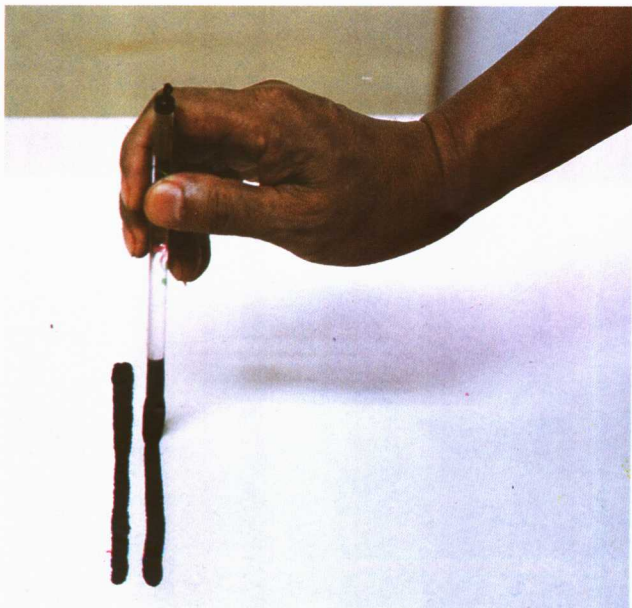
用笔特点：线条饱满，酣畅，圆润，浑厚（画花梗、兰、竹多用此法）。

2. 侧锋

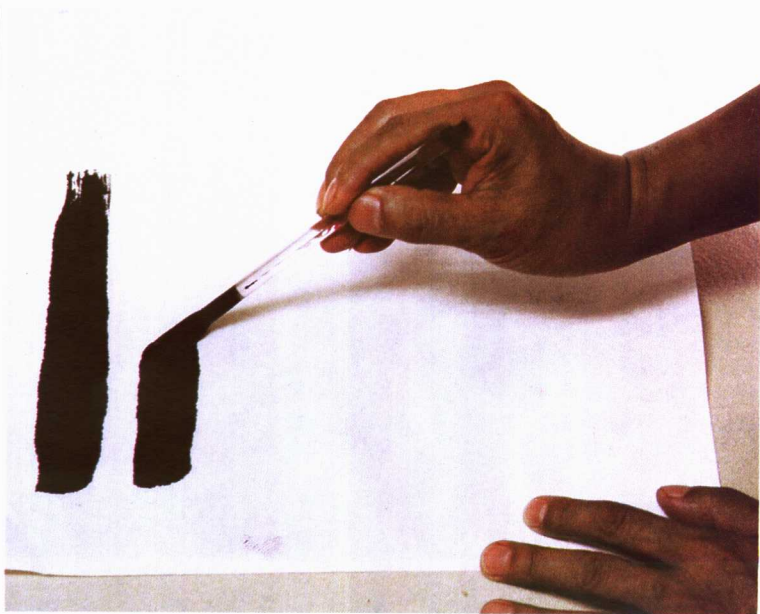
运笔时毛笔尖偏向一侧，笔锋、笔腹甚至笔根同落于纸面。

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. 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）。

4. 顺锋

运笔时笔杆倾斜向前，笔锋在后面被拖着行笔，有时可用手指沾转笔杆，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）。

5. 散锋

运笔前把笔头压扁，使笔毛散开再进行作画。

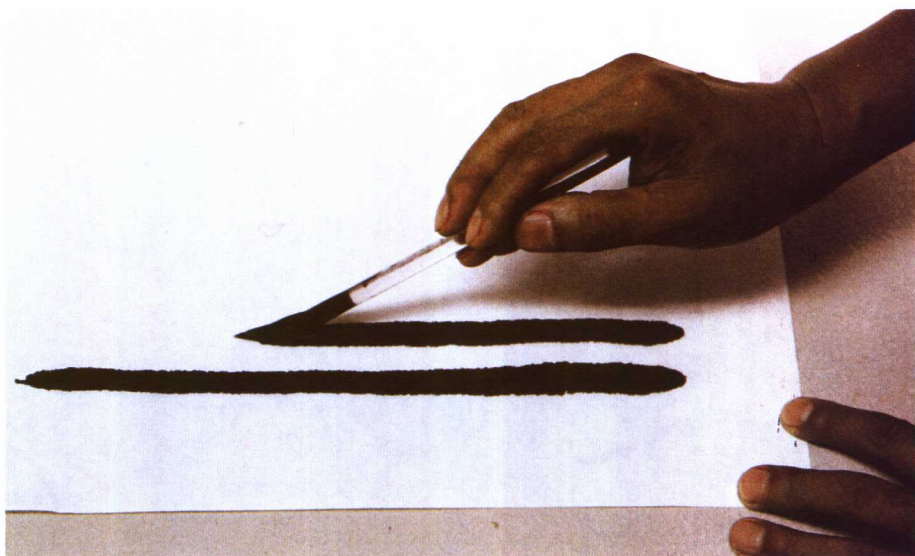
用笔特点：线条松散，虚实相间（画鸟羽、水波、地面等常用此法）。

6. 点（点簇）

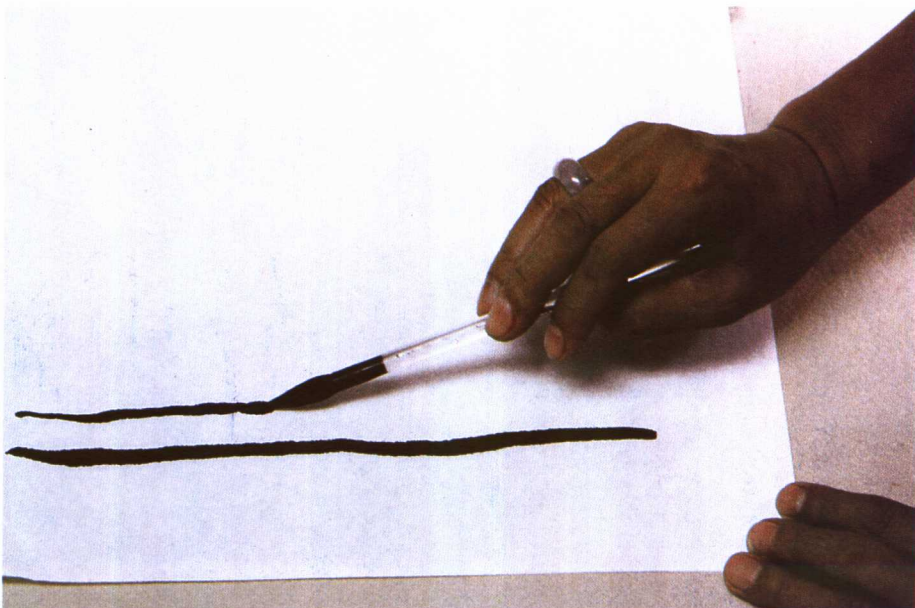
运笔时使笔锋落纸即起，连续起伏可画出疏密有致的点，再因用力、用笔方向及速度的不同还可画出大小及形状不同的点来，画鸟头（本书的燕子、小鸡及麻雀头均用此法画出），画花草、山石也常用此法。

（二）用墨

古人有云：“墨分五色”，即指焦、浓、重、淡、清五种

逆锋

顺锋

不同深浅的墨色层次。

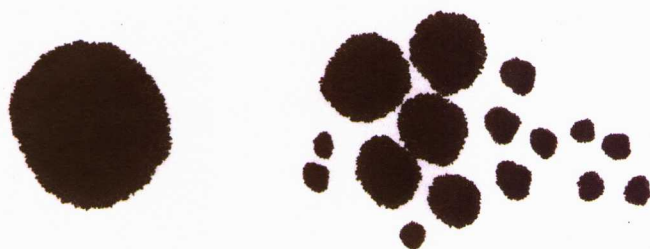
焦墨：水分少而干枯。

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。

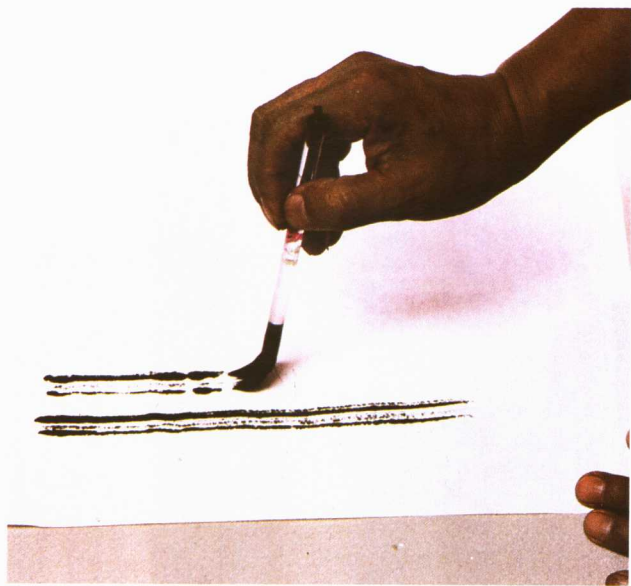
清墨（也称白墨）：既淡又薄的墨，透明

点簇

度强（通常画家们作画用清墨或淡墨时，往往用笔洗中的洗墨之水）。

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。用笔用墨同等主要，二者更不可分割。评价一幅好作品，要看是否笔中见墨，墨中有笔。

散锋

上述讲的用笔用墨只是常识性的基础知识，当你逐步学懂弄通后再去探讨更多更新的技法。

焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨

第一章

蔬菜画法

红辣椒

1. 大白云笔调曙红，笔尖蘸胭脂，中锋用笔，运笔稍慢，有按有提，画出前窄后宽的曲线。
 2. 在第一笔上方用同样笔法画出辣椒的基本形。
- 提示：两侧吻合，辣椒根部附近可留有空白，表现质感与光感。
3. 待颜色干后用叶筋笔蘸焦墨一笔点出辣椒蒂和梗。

1

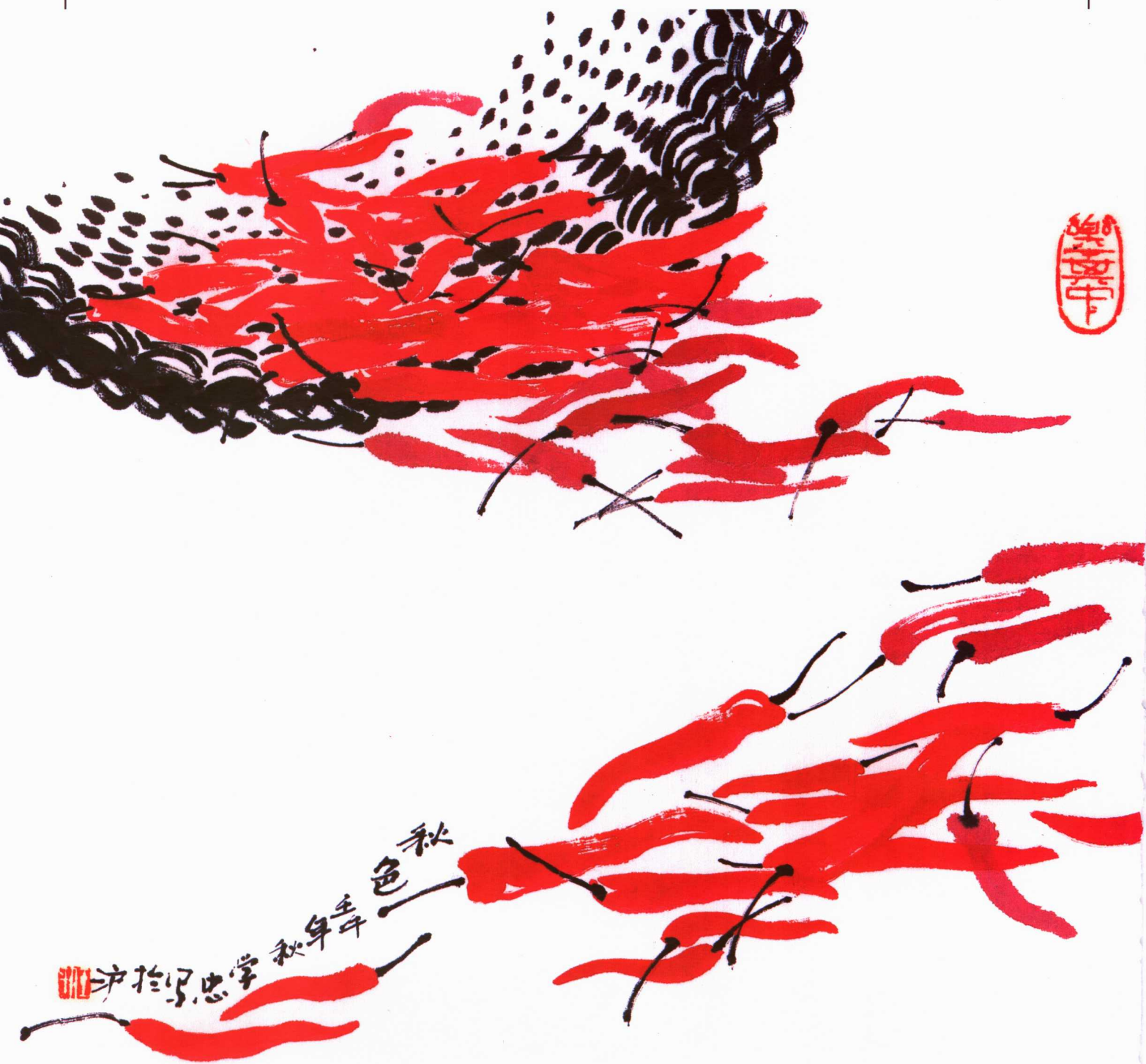
2

3

示范作品

作品构图新颖，用笔洗练。红辣椒装在小筐中，既有生活气息，又具亲切之感。

秋色 35cm × 35cm

大萝卜

1. 大号提斗笔调淡曙红，中锋用笔，以短直线条粗略勾出大萝卜外形轮廓。

提示：注意受光与背光用笔变化，要画出上虚下实、上细下粗的效果。

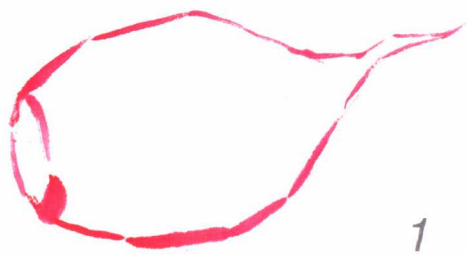
2. 笔蘸充足的水分，调曙红后笔尖蘸胭脂至上而下(稍有弧度)的侧锋画一笔。

3. 以上述画法紧接第一笔再连三笔。

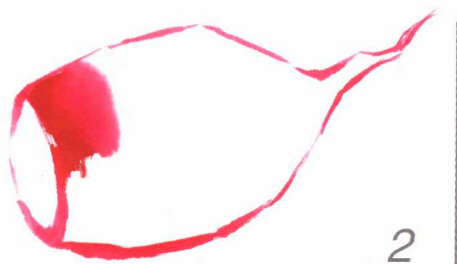
4. 以同样用笔，自下而上画出萝卜下半部。

5. 用散锋填写萝卜须并蘸重墨画出萝卜叶梗。

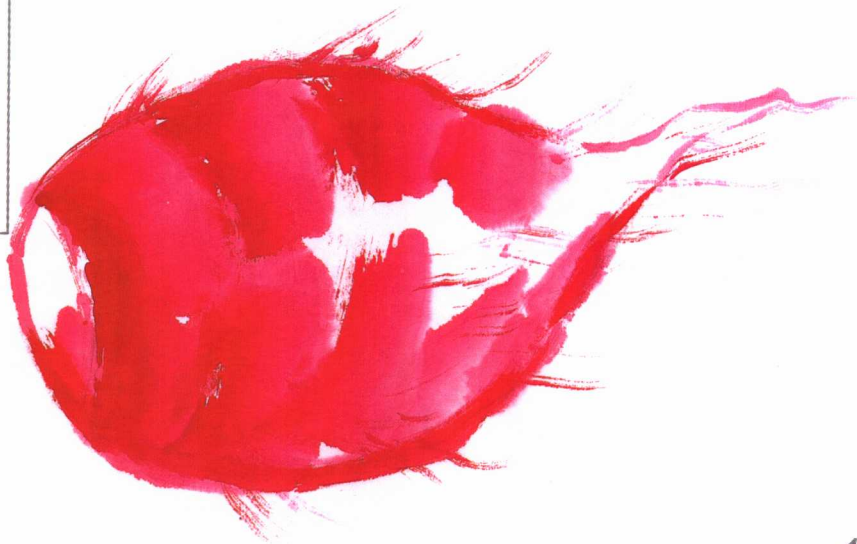
提示：画萝卜时要一气呵成，中途不要另蘸颜色；起笔要重，收笔要轻，特别是后两笔要用笔腹一带而过，出现根重梢淡的效果。

1

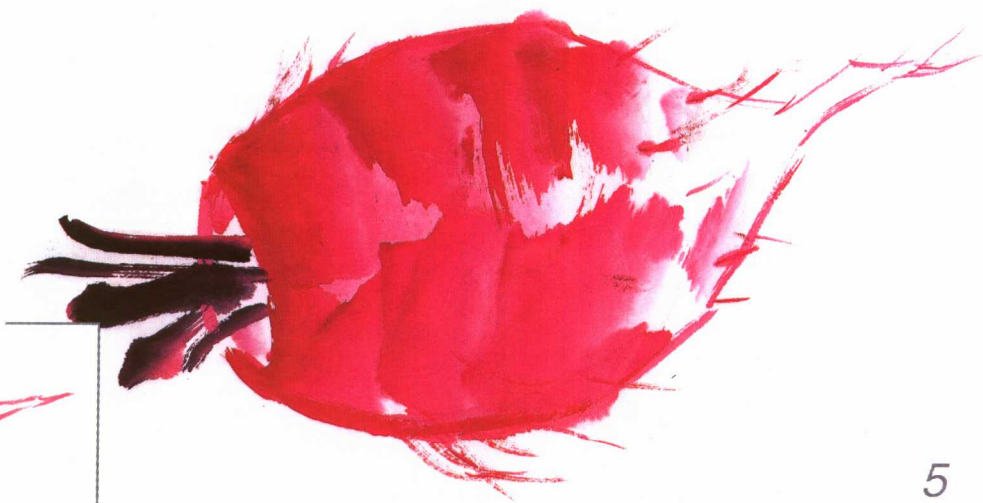
2

4

3

5

示范作品

大萝卜装在自编的柳条筐中,使人联想到农家小院的平和气氛。作品强调简练用笔、墨和色的浓淡变化。

秋实 35cm × 35cm

白菜

1.大白云笔蘸淡墨，中锋用笔（运笔稍快）向下稍按顿笔并向右上侧提起。

2.加一笔画出菜帮。

3.用同样笔法在其上下各填一菜帮。

提示：用笔可稍快，要些飞白效果。

4.笔蘸重墨中锋画出菜根，再以中号斗笔调淡墨，笔尖蘸浓墨侧锋画出白菜中间叶子。

提示：观察叶子的大小、疏密以及方向的变化。

5.侧锋重墨两笔画出菜叶下部。

6.同样用笔画出上部菜叶及加补漏叶。

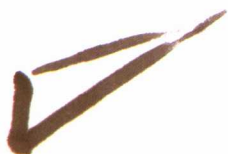
7.整理菜形，重墨加上叶脉。

提示：菜帮、菜根运笔要快，部分笔痕现出自然飞白；菜叶用墨要重，与菜帮形成黑白的强烈对比。

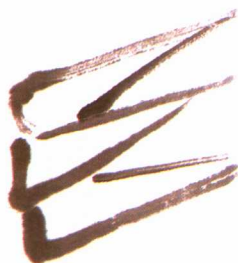
1

2

3

4

5

6

7

示范作品

此作特点：主体突出，色彩分明，对比强烈，有生活气息。作品中加一秋虫和几枚红椒，增添了画面意境。

骄阳 35cm × 35cm