

国画技法

从入门到精通

飞乐鸟工作室

J212
10128

国画技法入门到精通

飞乐鸟工作室

图书在版编目 (C I P) 数据

国画技法从入门到精通 / 飞乐鸟工作室著. -- 北京:
中国水利水电出版社, 2014.6
ISBN 978-7-5170-1896-4

I. ①国… II. ①飞… III. ①国画技法 IV.
①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第075552号

书 名: 国画技法从入门到精通

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (发行部)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京卡乐富印刷有限公司

规 格: 210mmx285mm 16开本 9印张 140千字

版 次: 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

定 价: 36.80元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

目录

第壹章 与笔墨纸砚做好朋友

壹	认识毛笔的种类	8
貳	认识不同种类的画纸	9
叁	什么是墨与砚	10
肆	国画颜料	11
伍	其他辅助工具	12

第貳章 国画的基础绘制方法

壹	学习基本线条的绘制	14
貳	学习各种各样的笔锋	15
叁	掌握用笔的方式	16
肆	墨里蕴藏的色彩	18
伍	墨分五色	19
陆	怎样调制不同的墨色	20
柒	常用的五种墨法	21
捌	破墨法	22
玖	积墨法	23
拾	浓墨法	24
拾壹	宿墨法	25

第叁章 国画的染色方法

肆	不同笔法体现出不同的质感	25
伍	不同物体的表皮	28
陆	不同软硬的质感	29
柒	毛茸茸的外表	30

壹	国画颜料的调色方法	32
贰	本书所用的国画颜料色表	33
叁	什么颜色适合调和在一起	34
肆	本书中常用的颜料调色表	35
伍	基础上色方式	36
陆	如何在白描线稿上上色	37
柒	用国画颜料直接绘制	38
捌	如何留白	39
玖	用白色表现浅色的物体	40
拾	用留白表现物体的质感	41

第四章 春的水墨

壹 立春

石板的绘制方法 43

梨花的绘制方法 44

燕子的绘制方法 47

貳 惊蛰

牵牛花的绘制方法 50

牵牛花苞的绘制方法 54

小鸟的绘制方法 55

叁 清明

蜜蜂的绘制方法 58

紫藤花的绘制方法 59

肆 谷雨

茶壶的绘制方法 63

和果子的绘制方法 64

樱花的绘制方法 65

第五章 夏的水墨

壹 立夏

竹子的绘制方法 69

竹笋的绘制方法 71

貳 小满

蝴蝶的绘制方法 74

牡丹的绘制方法 75

叁 夏至

荷花与荷叶的绘制方法 79

莲蓬的绘制方法 82

蜻蜓的绘制方法 84

锦鲤的绘制方法 85

肆 小暑

西瓜的绘制方法 88

樱桃的绘制方法 90

竹篮的绘制方法 91

第六章 秋的水墨

壹

立秋

篱笆的绘制方法

95

菊花的绘制方法

97

石头的绘制方法

99

貳

白露

山茶花的绘制方法

102

蛴蛄的绘制方法

104

叁

秋分

枫叶的绘制方法

107

枫树的绘制方法

108

松鼠的绘制方法

110

肆

霜降

水仙的绘制方法

113

麻雀的绘制方法

117

石子的绘制方法

118

第七章 冬的水墨

壹

立冬

辣椒的绘制方法

121

大蒜的绘制方法

122

南瓜的绘制方法

123

蘑菇的绘制方法

124

大雪

树干的绘制方法

126

梅花的绘制方法

129

小寒

松树的绘制方法

132

山石的绘制方法

135

大寒

芦苇的绘制方法

139

白鹭的绘制方法

142

水纹的绘制方法

144

J212
10128

国画技法入门到精通

飞乐鸟工作室

图书在版编目 (C I P) 数据

国画技法从入门到精通 / 飞乐鸟工作室著. -- 北京:
中国水利水电出版社, 2014.6
ISBN 978-7-5170-1896-4

I. ①国… II. ①飞… III. ①国画技法 IV.
①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第075552号

书 名: 国画技法从入门到精通

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (发行部)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京卡乐富印刷有限公司

规 格: 210mmx285mm 16开本 9印张 140千字

版 次: 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

定 价: 36.80元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前言

国画在古代无确定的名称，一般称之为丹青，画龄以千年计算，形成了独特的笔法、构图法、皴法等绘制方法，所以具有此种风格的国画也称为传统绘画。

当代国画在世界美术领域中自成体系。按其题材和表现对象大致可分为人物画、山水画、花鸟画、界画等画科；按表现方法有工笔、写意、勾勒、设色、水墨等技法形式，设色又可分为金碧、大小青绿、没骨、泼彩、淡彩、浅绛等几种。

本书基于入门，为大家讲解了基础的山水、花鸟、蔬果、虫鱼这几大类，介绍了所要使用的工具，从笔墨纸砚开始让大家对国画有一个大概的认识。系统地讲解了最基本的握笔姿势和绘画技巧，让人们从最基础开始学习，一步一步地画出好看的国画，即使是初学者，也能轻松地看懂并学习。

本书还设计了大量的完整图例，并且有许多细节讲解，除了特别传统的一些国画物件外，还增加了许多现代物品的元素，让国画显得不那么古板老旧。讲解的步骤由浅入深，细致入微，方便大家临摹学习。

末了，希望大家能有一个十分愉快的学习旅程，在学习的过程中体味国画的博大精深，感受深厚的文化底蕴。

飛樂鳥工作室

目录

第壹章 与笔墨纸砚做好朋友

壹	认识毛笔的种类	8
貳	认识不同种类的画纸	9
叁	什么是墨与砚	10
肆	国画颜料	11
伍	其他辅助工具	12

第貳章 国画的基础绘制方法

壹	学习基本线条的绘制	14
貳	学习各种各样的笔锋	15
	掌握用笔的方式	16
	墨里蕴藏的色彩	
	墨分五色	18
	怎样调制不同的墨色	19
叁	常用的五种墨法	
	破墨法	20
	泼墨法	21
	积墨法	22
	浓墨法	23
	宿墨法	24

第叁章 国画的染色方法

肆	不同笔法体现出不同的质感	25
	不同物体的表皮	28
	不同软硬的质感	29
	毛茸茸的外表	29

壹	国画颜料的调色方法	32
	本书所用的国画颜料色表	32
	什么颜色适合调和在一起	33
	本书中常用的颜料调色表	34
貳	基础上色方式	
	如何在白描线稿上上色	35
	用国画颜料直接绘制	36
叁	如何留白	
	用白色表现浅色的物体	37
	用留白表现物体的质感	39

第四章 春的水墨

壹 立春

石板的绘制方法 43

梨花的绘制方法 44

燕子的绘制方法 47

貳 惊蛰

牵牛花的绘制方法 50

牵牛花苞的绘制方法 54

小鸟的绘制方法 55

叁 清明

蜜蜂的绘制方法 58

紫藤花的绘制方法 59

肆 谷雨

茶壶的绘制方法 63

和果子的绘制方法 64

樱花的绘制方法 65

第五章 夏的水墨

壹 立夏

竹子的绘制方法 69

竹笋的绘制方法 71

貳 小满

蝴蝶的绘制方法 74

牡丹的绘制方法 75

叁 夏至

荷花与荷叶的绘制方法 79

莲蓬的绘制方法 82

蜻蜓的绘制方法 84

锦鲤的绘制方法 85

肆 小暑

西瓜的绘制方法 88

樱桃的绘制方法 90

竹篮的绘制方法 91

第六章 秋的水墨

壹

立秋

篱笆的绘制方法

95

菊花的绘制方法

97

石头的绘制方法

99

貳

白露

山茶花的绘制方法

102

蛴蛄的绘制方法

104

叁

秋分

枫叶的绘制方法

107

枫树的绘制方法

108

松鼠的绘制方法

110

肆

霜降

水仙的绘制方法

113

麻雀的绘制方法

117

石子的绘制方法

118

第七章 冬的水墨

壹

立冬

辣椒的绘制方法

121

大蒜的绘制方法

122

南瓜的绘制方法

123

蘑菇的绘制方法

124

大雪

树干的绘制方法

126

梅花的绘制方法

129

小寒

松树的绘制方法

132

山石的绘制方法

135

大寒

芦苇的绘制方法

139

白鹭的绘制方法

142

水纹的绘制方法

144

第

章

与笔墨纸砚做好朋友

想要绘制出一幅好看的国画来，首先需要了解绘制工具，只有与笔墨纸砚成了好朋友，才能在它们的帮助下绘制出出色的国画来。

现在就让我们一起来学习一下吧！

1.1 认识毛笔的种类

不同型号的毛笔有着不同的用途，大笔可用来画大面积的背景，小笔可用来画人物五官等精致的部分。

花枝俏

小狼毫笔

中狼毫笔

大狼毫笔

小白云

中白云

大白云

毛笔主要根据尺寸和笔毛的种类、来源、形状等来分类。

按笔毛种类可分为：胎毛笔、狼毛笔（狼毫，即黄鼠狼毛）、兔肩紫毫笔（紫毫）、鹿毛笔、鸡毛笔、鸭毛笔、羊毛笔、猪毛笔（猪鬃笔）、鼠毛笔（鼠须笔）、虎毛笔、黄牛耳毫笔、石獾毫等，以兔毫、羊毫、狼毫为佳。

依常用尺寸可以简单地把毛笔分为：小楷、中楷、大楷，更大的有屏笔、联笔、斗笔、植笔等。

按用途可分为：写字毛笔、书画毛笔两类。

依形状可分为：圆毫、尖毫等。

依笔锋的长短可分为：长锋、中锋、短锋。

也可以根据软硬分为：硬豪、软豪以及介乎两者之间的兼豪三大类。

硬豪笔主要用黄鼠狼的毛制成，也有用獾、貂、鼠的毛做成的，笔性刚健。

软豪笔主要用羊毛制成，也有用鸟类羽毛制作的，质地柔软，有长短各种型号。如：羊毫笔、鸡毫笔、胎毫笔。

兼豪笔是用羊毛与黄鼠狼毛相配，或羊毛与兔毛相配制成，质地介于刚柔之间，软硬适中，如长流、如意，适合初学者使用。

学画用笔不用太讲究，初学时也不一定要全部备齐，最初有大中小几支笔就可以了。要从严要求，这对基本功的训练大有好处，等到画得熟练了，进行创作的时候可以多准备一些毛笔，选用好笔。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。洗笔不要用开水，因为开水会使笔毛变硬变脆。

一般保存笔的方法是洗净之后放在笔筒里，也可以把笔挂起来。笔帘是用细竹丝编成的小帘子，外出作画时可以把笔卷在笔帘里，携带很方便，能保护笔毛不受损害。

1.2 认识不同类型的画纸

从前文人墨客多在绢上作画，纸张发明之后则逐渐用纸作画，因为以安徽省宣城制作的纸最为有名，所以又称为“宣纸”。

宣纸

宣纸分为生宣、半熟宣、熟宣。

生宣吸水性和沁水性都很强，易产生丰富的墨韵变化，以之行泼墨法、积墨法，能收水晕墨，达到水走墨留之艺术效果，写意山水多用它。用生宣作画追求的便是这种“多变”的墨趣，落笔即定，水墨渗沁迅速，非熟练者不易掌握，也正是这种神奇的多变性，吸引了从古至今无数的名人巨匠在追求墨韵、变化方面坚持不懈地探索。

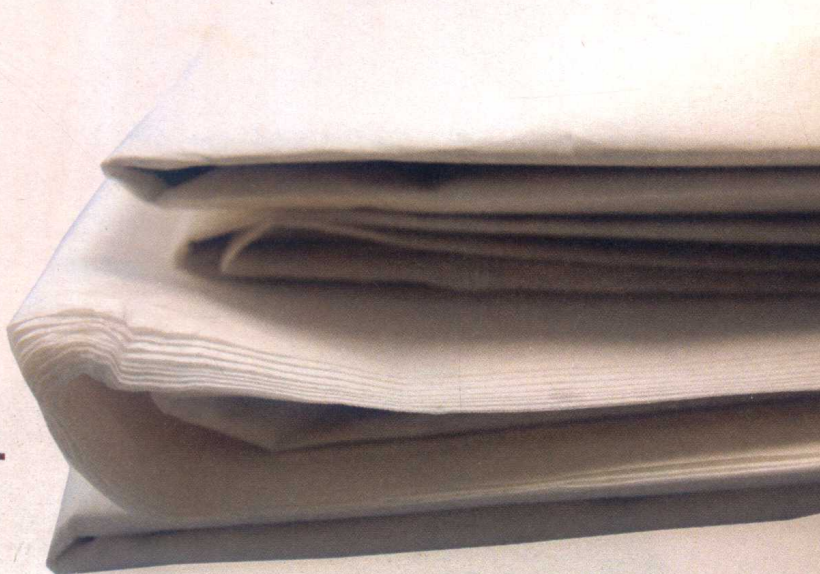
宣纸用水稍多即容易洇，初学者有人误以为这是宣纸的缺点，其实，当掌握了它的特性，画出来的画墨色浓淡参差、富有变化，能发挥国画特有的表现力。许多笔墨技法就是靠宣纸的特性来表现的，好的宣纸应该具备以下几个特点：一、画上去的笔触之间留有笔痕；二、笔行走在纸上相互不会串起来，不会模糊笔触之间的浓淡关系，墨色也不会发灰；三、渗透力适中。

将生宣用矾水再加工后，制出的纸称为矾纸或熟宣纸，其特性就变为不吸水，不外洇了，便于工笔画逐层上色。

生宣：吸水性强，容易渗化，多用于画写意山水或者蔬果、花鸟等。

熟宣：经过再加工处理，其吸水性没有生宣强，多用于工笔画作，便于逐步逐层上色，细致刻画。

绢

绢是一种丝织品，也是很好的画国画的材料，绢也有生绢、熟绢之分，经过捶压之后再用胶矾水处理的叫做熟绢，适合于作工笔画。但绢的成本较高，不便于普及，现在用绢作画的人比较少。宣纸的特性和绢差不多，所以现在多用宣纸代替绢。

1.3 什么是墨与砚

墨是国画里必不可少的，而砚则是古代用于研磨墨汁的一种工具。

墨

墨有“油烟”与“松烟”两种，作画用的是油烟墨，油烟墨墨色光泽，宜于作画；松烟墨墨色黑而无光泽，宜于书写，作画不常用，偶尔会用松烟墨来画蝴蝶或作为墨紫色的底色，例如画墨紫牡丹需要先用松烟墨打底。现在一般的美术用品店都可以买到已经调好的墨汁，本书所用的是北京一得阁的墨汁。

除了买墨汁外也可以自己磨墨，磨墨应该用清水，磨时宜重按轻推，不可太快，墨研得圈子要大一些。每次用水不可太多，多则墨浸水中容易软化，如果需要较多的墨，可以把磨好的墨汁倒在另一个碗里存放，再加入清水多磨几次。墨锭不宜曝晒或者受潮，最好用纸将墨包裹一层，再涂一层蜡，既能防止断裂，又免于污手。

墨汁，直接加水调和就可以使用。

墨锭，在砚台中加水研磨以后方可使用。

砚台

砚台的种类很多，有石砚、陶砚、砖砚、玉砚等，其形式有方、圆、长方以及随意型，砚台与笔、墨、纸是中国传统的文房四宝。砚台不仅是文房用具，由于其性质坚固，传百世而不朽，又被历代文人当作珍藏品之选。砚台的材料丰富多样，除端石、歙石、洮河石、澄泥石、松花石、红丝石、砭矶石、菊花石外，还有玉、玉杂石、瓦、漆沙、铁、瓷等，约几十种。

一般画材店都可以买到的普通石砚。

作画用砚台不是收藏品，不必太讲究，一般选用质地细、容易下墨的就可以。如果太细则拒墨，不容易磨浓；如果太粗研墨虽快，但墨汁也比较粗，且容易损坏笔毫。作完画后一定要盖上砚盖，可以使墨汁干得慢一些，又便于保持清洁。

1.4 国画颜料

国画颜料也叫中国画颜料，是用来画国画的专用颜料。现在销售的一般为管装的和颜料块，也有颜料粉。传统的中国画颜料一般分为矿物颜料与植物颜料两大类，矿物颜料的显著特点是不易褪色、色彩鲜艳，植物颜料则主要是从树木花卉中提炼出来的。

马利国画颜料

马利国画颜料色泽鲜艳、着色力强、膏体厚薄适中、颗粒细腻，产品含胶量轻、粉质较重、遮盖力强，画面完成后不显胶光。这种国画颜料适用于画家写生或创作国画时使用，使用这种颜料画出的画面涂刷均匀，色泽艳丽，能达到理想的绘画效果。本书所用的就是马利国画颜料。

姜思序堂国画颜料

姜思序堂国画颜料沿袭昔日的传统制作工艺，以天然植物、动物、矿物、金、银为主要原料，精细选择、研磨、漂洗，调以高级明胶煮炼而成，品质有特级、轻膏、顶上之分。

日本国画颜料

日本高级国画颜料——吉祥颜彩24色是岩彩、重彩画矿物色颜料，用毛笔蘸水即可使用。颜料颗粒细腻、色泽纯美，在国内已经渐渐被一些画家用来画中国国画，尤其是在工笔画领域，可作为重彩画、岩彩画的颜料。

