

美术技法起步
Meishu Jitagi Shibumofanben

临摹范本

国画鱼虫

白瑜 编著

蝶恋
白瑜作



陕西人民美术出版社

M 整体策划 崔亚敏
责任编辑 李福虎
装帧设计 赵小尚
meishu jifagibulinmotanben



- 素描石膏几何体
 - 简单素描静物
 - 组合素描静物
 - 素描石膏头像
 - 素描人物头像
 - 人物速写
 - 简单水粉静物
 - 组合水粉静物
 - 国画花卉
 - 国画禽鸟
 - ★ 国画鱼虫
 - 国画蔬果

ISBN 7-5368-1866-1



9 787536 818668 >

美术技法起步临摹范本

国画鱼虫

白瑜 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街131号)

新华书店经销 陕西思达柯式印刷有限公司印刷

787×1092毫米 8开本 2印张 4千字

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

印数: 0001-8000

定价(全套十二册): 120.00元 本册定价: 10.00元

图书在版编目(CIP)数据

国画·鱼虫/白瑜著. —西安: 陕西人民美术出版社,
2005. 1

(美术技法起步临摹范本)

ISBN 7-5368-1866-1

I. ①国... II. ①白... III. ①草虫画—技法(美术)

IV. ②J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第133611号



白瑜, 1974年生于陕西, 现为西安美术学院国画系研究生, 多年从事高考美术培训工作, 2001年创办文博美术工作室, 曾出版素描技法入门教程《几何形体》。作品多次入选省级以上展览并获奖, 有多幅作品发表。

编者语

初学者选择好的临本是至关重要的, 一套好的临本可以让初学者少走很多弯路, 好的临本要具备以下特点: 系统性, 我们这套书, 使初学者从最简单的几何体素描以及简单的水粉静物学起一直到难度较大的人头像, 这样使学习者容易形成系统的知识体系; 针对性, 广大读者可以根据自己的学习目的有针对性地选择自己所需要的临本, 很多即将参加高考的考生更是需要得到他们所想要的应试指导。在此希望我们这套“美术技法起步临摹范本”在您的学生生涯中起到重要的作用。

——麻爱周

前言

中国花鸟画历史悠久, 成就辉煌。千百年来, 受到无数画家的重视和广大人民群众喜爱, 较山水、人物而言, 更易被读者接受, 普及面更广, 它的取材极为广泛, 大自然中的生灵均可入画, 但概括起来, 主要分为花、鸟、鱼虫、蔬果等几大类, 均为大家生活中喜闻乐见之物。

在这套书的国画部分, 主要介绍了最具代表性的花卉、禽鸟、鱼虫、蔬果这几大类的基础画法。所选题材均为最突出、最有特点、最能入画的几个种类, 每个题材都通过五个详细的步骤图, 对图、对画法进行详细的分析, 并配以文字说明, 将笔墨技巧、构图立意、题字落款等知识融汇其中, 使其浅显易懂, 力求使初学者能看得懂、学得会, 并很快掌握, 将生活情趣和笔墨技法融为一体, 有助于提高大家学习中国画的兴趣, 所选题材的代表性和丰富性对以后的创作极为有利。每本书后都附有名家的作品, 并配以文字点评, 供大家学习和欣赏。

我们希望通过此书能使广大读者更加热爱祖国的传统绘画艺术, 在学习花鸟画的同时, 辅助于书法、文学等方面知识的学习, 并能深入细致地观察大自然的一草一木, 一花一鸟, 坚持临摹与写生, 不断提高绘画技艺和创作能力。

国画鱼虫

——写在临摹之前

一、中国花鸟画概述

花鸟画是中国画的重要组成部分，它是以描写花卉、禽鸟、草虫等为主体的绘画表现形式。

花鸟形象最早作为一种装饰出现在器物和其它艺术作品上，直到唐代才发展为独立画科并走上成熟的阶段。五代十国的花鸟画发展较快，徐熙、黄筌两个画派的出现，使得中国花鸟画走上了以写意为主与以工笔为主的两条不同表现形式的道路。两宋时期是古代花鸟画空前发展并取得重大成就的时期，涌现了苏轼、文同、崔白、赵孟坚等一批文人画家，他们的作品多以即兴抒情为主，意趣和技法都有新突破。明清二季，文人花鸟画成为主流。文人画重人品、学识、才情，强化了艺术的主观性，表现性，这时期突出的画家有徐渭、陈淳、八大、石涛、扬州八怪等，他们最大的特点是体现出中国画的“写意”精神。清末由于社会变革和西学传入，花鸟画呈现出蓬勃繁荣的局面，吴昌硕、齐白石、潘天寿、李苦禅、陈师曾等一批具有创新的画家，他们共同集结，书写了二十世纪花鸟画历程上最辉煌的一章。到了现代，花鸟画更是百花齐放，推陈出新，一批批勇于创新的画家为中国花鸟画的进一步发展做出了不懈的努力与探索。

花鸟画在一千多年的历史发展中，经过历代画工、画家的不断实践创造，已形成了一个理论详备、体系完善、风格多样的独立画科。

二、中国画笔墨常识

传统的中国画在形式上分为壁画和卷轴画两大类；分人物、山水、花鸟等画科；有工笔、没骨、写意等绘画技法。

1、中国画的基本语言形态可归纳为：干、湿、浓、淡、焦等各种笔法、墨法所表现的点、线、面。

点：是指笔锋在纸上骤起、骤落、徐起、徐落，有节奏的用笔，包括中锋点、侧锋点、混点、撮点、抹点、摆点、撮点，还有积墨点、泼墨点、渍水点、淋点等等。由于蘸墨技巧，一组点会产生浓淡、虚实、轻重、参差错落，疏密相间的变化。

线：有韵味的线是中国画形式美感、传情造物的主要手段。由于控制笔的力量、方法、情绪不同，也由于笔的性能所致，运用中锋、侧锋、逆锋，中锋结合用笔，会形成各种线的形态，有的流畅飘逸，有的苍劲雄健，有的浑厚古拙，在行笔中顿、挫、转、折、提、按以及干、湿、疾、缓等变化又通过线的粗细、宽窄、曲直、长短的组织能形成各种各样的画面效果。

面：即扩大了的点，舒展的线。是充分运用笔锋，笔腹的弹力，运用各种笔法点，在花鸟画中多用于表现花瓣、叶片等。

2、中国画用笔、用墨是一个问题的两个方面，一笔下去既是笔也是墨。

用笔：包括执笔、运笔、控制笔的力量、变化及掌握笔

画的组织与规律。

用墨：即写意画的一种着色表现方法。

中国画有“五墨”、“六彩”之说，五墨指墨的浓、焦、重、淡、清；六彩指墨的黑白、干湿、浓淡。用墨的方法，也就是用水的方法，通过笔中墨与水的比例，蘸墨方法，着墨方法以及行笔快慢的不同而变幻出各种不同的墨色效果。

积墨、泼墨、破墨是用墨的三种基本方法。

积墨：先画一遍或淡或浓的墨，等干了再画一层，层层墨色积叠起来的方法叫积墨法。

泼墨：用笔饱蘸墨色，大片涂抹如同泼出，不再重复。

泼墨法用笔痛快、淋漓，墨色滋润。

破墨：先画出墨色，趁墨未干，再在其上施加墨、色的方法叫破墨法。破墨的方法有很多，如浓破淡、淡破浓、水破墨、墨破水、色破墨、墨破色等。

3、用水、用色也是中国画画墨的组成部分。

水：是水墨画中最活跃的因素，水不但是表现工具，同时还是一种表现技法，可以用水破墨、清墨、淋水、泼水，用水调节画面情调，处理画面的虚实关系。

用色：写意画用色也是很重要的技法语言之一，除“墨分五色”外，还有各种水质色，粉质色的运用。墨色渗透形成色韵，并不受光线、环境的限制。布色、布白与布黑同样重要，在组合中要充分运用显线、显色、显面的规律。

三、鱼虫临摹要点

自然界中，鱼虫虽然比不上禽鸟的雄健、华丽，但其娇小玲珑而又情趣各异，也着实讨人喜欢。“小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”，“涧草岩花自无主，晚来蝴蝶入疏帘”、“隔岸桃花红未半，枝头已有蜂儿乱”。可见，昆虫早已为诗人画家所钟爱。

临摹，作为历来画家学习中国画的一种有效方法之一，在临摹前，必须要做到认真读画，分析范本所绘鱼虫的动态特征和结构变化。昆虫的结构一般来说都由头、胸、腹、六足、四翅组成，头部大都有触角。另外，我们还要了解昆虫的生活习惯，如：蝉常常挂在树枝上；螳螂常常出没在草林中；蝴蝶翩翩于花丛间等，什么样的虫，配什么样的草，这些都要按照生活习惯来安排，做到合乎情理。在临摹时，首先应确定鱼虫的位置、大小，然后下笔，墨色要浓淡富于变化，形态要生动可爱，六足用线要肯定有力，翅膀应轻巧透明。刻画时不要过多注意细节的描绘，应抓住主要形态加以概括，抓住其最经典的特征，这样画面才能自然生动，达到形神兼备。



蜜蜂

- 步骤一：以曙红调和藤黄画野花，确定画面整体布局。
 步骤二：再画出叶子，待叶子未干时，勾勒出叶脉，同时画出枝干。
 步骤三：以赭石调墨成深赭色点出蜜蜂的胸背，用笔要圆润，赭石调藤黄两笔画腹部。
 步骤四：以清水蘸一点淡墨画蜜蜂四翅，越淡越好，接着画腹部横纹，以增强立体感。
 步骤五：近翅根处趁湿以略深墨点染，浓墨点眼睛、触角及三对足，最后落款。



(一)



(二)



(三)



(四)



天牛

步骤一：用淡绿色勾出叶子及未开的小花。

步骤二：用浓墨点出天牛的头部及胸部，定出基本结构形态。

步骤三：用两笔画出背壳，画背壳用笔要肯定，有力度，同时体现其透视变化。

步骤四：再以中锋勾出三对长足和触角，画触角要笔断意连，一气呵成。

步骤五：用白色点出背壳斑点，点斑点时要分大小点，要有疏密变化，最后落款。



(一)



(二)



(三)



(四)



蝉

步骤一：用藤黄调少许大红，画出两朵花在画面的位置，以及枝干叶子。

步骤二：用焦墨勾出蝉的头部和胸部的外轮廓线，然后用浓墨画胸部，注意留出高光，使它产生立体感。

步骤三：用藤黄、硃磬点出腹部，注意腹部的形状与色彩变化。

步骤四：以淡墨为主，细线勾出翅膀，浓墨画出腿。

步骤五：最后画触角，调整画面，题款铃印。



(一)



(二)



(三)



(四)



蜘蛛



(一)



(二)



(三)



(四)

- 步骤一：用赭石、淡墨画出主要的竹干，浓墨画出次要的竹竿。
- 步骤二：白云笔调赭石，淡墨点出蜘蛛的头、背部。
- 步骤三：待背部色未干时，用浓墨点出背斑，再用浓墨勾出八足，注意足部动态要灵活。
- 步骤四：然后画蜘蛛网，线条要轻松流畅，画出质感。
- 步骤五：最后调整画面，在适当位置题字落款。



蝉蛭



(一)



(二)



(三)



(四)

步骤一：首先用藤黄、花青、三绿调和成绿色，画蝉蛭的三角形及胸背，定出基本形态。

步骤二：用赭石、藤黄画出两翅，调色时，笔头颜色略淡些，这样画出的颜色有变化。

步骤三：然后用比翅膀较深的绿色补齐胸背、腹部，画出六足，要注意蝉蛭后腿粗大，善于跳跃，用笔要有力度。

步骤四：浓墨点出眼睛，勾出两条细长的须，勾须用笔要干脆、流畅、轻松。

步骤五：最后，画出石头、山果，在适当位置题款。



纺织娘

步骤一：三绿、藤黄、花青调和泼出芭蕉叶子，叶子的颜色要有深浅变化。

步骤二：以赭石加淡墨画出纺织娘的头、背，注意它在爬行时的结构变化。

步骤三：用淡赭石色画翅膀，越淡越好，必须表现出翅膀的透明、轻灵。

步骤四：用赭石、淡墨、花青调和画出腹部与胸，同时画出六足，注意最后一对足画的相对粗壮一些。

步骤五：待翅膀未干时，用浓赭石色勾出上面的花纹，淡墨勾出触角，触角的线条要自然流畅。



(一)



(二)



(三)



(四)



甲虫



(一)



(二)



(三)



(四)

步骤一：用浓、淡水墨交替画出山果的叶子。

步骤二：再画出枝干和熟透的山果，接着用墨线勾出甲虫头部、腹部外形，确定基本动态。

步骤三：藤黄和赭石调成桔红色，笔头蘸赭石色，点出甲虫的胸部颜色。

步骤四：用浓墨画出触角和六足。

步骤五：在甲虫的腹部点上白色的斑纹，最后在画面适当位置落款。



蜻蜓



(一)



(二)



(三)



(四)

步骤一：用浓墨、花青画荷叶，曙红色画荷花，给画面营造出夏日荷塘的气氛。

步骤二：以赭石淡墨点蜻蜓的眼睛，要注意眼睛的透视关系。

步骤三：接着点胸、腹、尾部，胸背与腹部间要给翅膀留些空间。

步骤四：然后用淡墨画翅膀，墨色要清淡，行笔轻快，体现出透明感。

步骤五：待蜻蜓未干时，在胸部、尾部勾勒墨线，求其变化，同时重墨点出眼睛及六足。



蟋蟀

步骤一：用赭石淡墨调和画秋草，注意秋草的疏密变化。

步骤二：用淡墨画出蟋蟀的头及胸部，再用赭石加淡墨画出翅膀。

步骤三：用浓墨勾出尾部及六足，要注意六足中最后一对大足是关键，画时用笔要有力度，富有弹性。

步骤四：待翅膀颜色未干时，在上面画出斑线。

步骤五：最后，画出蟋蟀的触角，用线要肯定、流畅。



(一)



(二)



(三)



(四)

面
鱼

白 瑜 写

画

步骤一：调出淡墨，笔头蘸浓墨画出鱼身，注意控制水分，太干则无味，太湿则渗溢。

步骤二：用淡墨勾线，画出鱼的腹部与鱼翅。

步骤三：以淡墨为主画出下面的小鱼，焦墨点出鱼眼和胡须。

步骤四：画鱼时，行笔要流畅轻松，墨色灵动、湿润。

步骤五：最后，点出浮萍，题字落款。



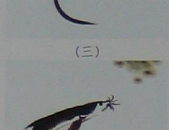
(一)



(二)



(三)



(四)



(一)



(二)



(三)



(四)

蝶 恋 白 瑜 作

画



蝴蝶 白瑜作

步骤一：用曙红、藤黄调和画美人蕉的花，浓墨画叶子。

步骤二：用清水蘸一点淡墨，勾勒出蝴蝶的轮廓，线条要轻松，注意翅膀的透视关

系。

步骤三：再用赭石加淡墨点出蝴蝶的头和胸部。

步骤四：用藤黄和紫色分别染出蝴蝶的色泽，颜色要淡而透亮，以表现翅的轻灵感。

步骤五：待翅膀颜色干潮时，点出斑点，最后题字落款。



蝌蚪



(一)



(二)



(三)



(四)

步骤一：用斗笔饱蘸浓墨，泼出一块墨色。

步骤二：以花青、藤黄、赭石调点浮萍，要注意浮萍疏密要有变化，不能平均。

步骤三：用淡、浓墨分别画出蝌蚪的头部，注意墨色要有变化。

步骤四：接着画出尾巴，注意蝌蚪在水里游动时，它的尾巴呈波浪形。

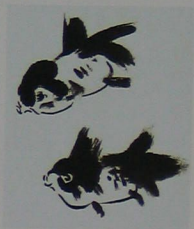
步骤五：最后，根据画面构图落款题字。



小鱼



(一)



(二)



(三)



(四)

步骤一：调出淡墨画鱼头，浓墨勾线画出眼睛与嘴。

步骤二：用浓、淡墨分别画出鱼翅、鱼尾，注意墨的浓淡要有变化，否则就使小鱼显得呆板。

步骤三：用墨线勾出柳条，柳条长短，粗细要有变化。

步骤四：花青、藤黄色调和点出浮萍，增添画面气氛。

步骤五：最后，根据画面落款。



虾

步骤一：以淡墨为主，笔尖蘸少许浓墨，画出头部、腹部，要注意控制好水分，把握好墨色变化。

步骤二：用同样的方法画出下面的两只虾。

步骤三：画虾时墨色一定要灵活、滋润，这样才能表现出活灵活现的虾。

步骤四：再以重墨勾出虾的前足，注意用线要流畅、肯定。

步骤五：最后画出胡须，勾须用笔要流畅轻松，切不可断断续续，否则便没有精神。



(一)



(二)



(三)



(四)