

美术技法起步

Meishu jifagibulumofanben

临摹范本

国画花卉

白瑜 编著

春意融融
白瑜作



陕西人民美术出版社



- 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

美术技法起步临摹范本

国画花卉

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

ISBN 7-5368-1866-1



9 787536 181866 >

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·花卉/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. 白… III. 花卉画—技法(美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第133613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”在您的学艺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。

国画花卉

——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、中国画落款铃印的常识

中国画是一门以诗、书、画、印溶为一体的综合性艺术，铃印题款的位置直接影响着画面的效果。

1、题款的字体一般要与画面协调，写意画往往选择行书、草书，工笔画往往选择楷书作为题款的字体。款识的内容可书写本画的名称，作画的时间、地点、作者的名、号、字或者写出作者的感受，以及相关的诗词。落款的形式有以下几种：

长款：即以构图的需要书写出与此画相关的诗词或者作者作此画的心情与感受，以及作画的时间、地点，作者的名、号、字等，字数较多。

短款：画面中只书写画的名称、作画的时间、地点及画家的姓名。字数较少。

穷款：如画面的构图已经很生动了，为了不破坏画面的完整性，在适当的位置，只书写画家的名号。

藏款：如果题款破坏了构图，可把款识隐蔽的题写在画面的笔墨当中。

多款：在一幅画中不同的地方多次题款，作者一般较少选择多款的款识，因为把握不好画面就杂乱无章。

款识是画面不可分割的一部分，可以弥补画面的不足，使画面生动、完整，所以作者在题款前一定要深思熟虑，根据画面的构图选择出合适的位置，书写出自己的感受，为画面锦上添花。

2、印章在中国画中的作用一则为信迹，二则调剂、活跃画面，有时对画面的整体气氛会起到奇妙的作用。

印章的种类有：

姓名章：包括画家的姓名、姓、名、字、号。

斋馆号章：画家的画室名称。

闲章：包括名言、成语、警句、短语等。

肖形章：包括吉祥动物，画家属相、佛像等。

印章在画面的位置不同可分为：

引首章：用在款识的上部，一般为长形章。

压角章：用在画面或左或右的下角，根据画面的需求，又能和其它的印章以及画面相协调。

另外，根据用印的数量，又可分为：

一方印：一般用在款下即可，必须是姓名章，如落款是姓名，用姓名、姓、名印皆可，

如落款只是名，用姓名，姓印为好。

二方印：可都用在款下，或其中一方用于压角，根据构图压在适当的一角，注意两款印切勿左右上下平行。

三方印：或两方印在一起，另一方呼应，或三方印成不等边三角形，注意印要有大、小、朱、白的变化。

多方印：注意印章的位置要有疏密变化，印形要有大小、方圆、朱白等变化，切勿平均。

中国画的印章一般为红色，故用时要与画面中的颜色形成呼应对比，用印要讲究疏密聚散、上下左右错落有致，这样才能够给画面增添色彩。

三、花卉临摹要点

梅花的高洁风骨；菊花的傲霜冷艳；兰花的幽香飘逸；竹子的俊秀刚正；牡丹的富贵祥和，历代画家在描绘这些花卉时，都融入了他们的思想情感，赋予了他们的个性与生命，从而使花鸟画超出自然物象本身，而具有了人文精神。

花卉一般有写意与工笔两种表现形式，对于写意花卉，重在创意，“离象而求”，并非照搬现实中的物体，而是要剪裁组合，去粗求精，提炼概括，使之达到“笔简意繁”、“笔已尽而意无穷”的效果。在临摹过程中，要重视色彩的搭配，做到雅致而不俗艳；行笔要肯定有力，刚柔并济；用墨须有轻重浓淡，丰富多变；构图要分清主次，把握纵横、对立与统一关系，同时要注重画面意趣的营造和精神的传达。使画面产生或清新飘逸或巧妙精细或雄浑博大的意境。总之，临摹是学习绘画的有效方法，但不是唯一的方法，只有由浅入深，掌握要点，勤学苦练，深得其意，才能使自己不断进步，创作出具有鲜明特色的佳作。



兰花

步骤一：首先要抓住其特征，从关键的叶子中中锋下笔。

步骤二：用焦墨撇叶，要注意疏密、开合变化。

步骤三：用笔力求自然得势，画叶要体现出层次。

步骤四：兰叶构成的线群要有疏密、长短、浓淡和穿插变化。

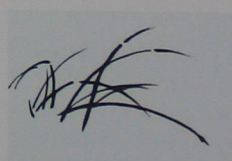
步骤五：点花，用淡墨、赭墨、淡绿、花青均可，但要注意花姿动态和兰叶的呼应关系。



(一)



(二)



(三)



(四)



水仙

步骤一：中锋用笔，勾出叶子的形状和运动走向。

步骤二：画叶的线条要流畅、自然，墨色淡浓、轻重具有变化。

步骤三：用淡墨画出花瓣外形，花瓣的线条与叶子的线条要有区别。

步骤四：用藤黄调和花青染出花瓣的颜色。

步骤五：以赭石、藤黄染出花头，待花头干潮时，以藤黄点花蕊，最后题字落款。



(一)



(二)



(三)



(四)



牡丹

- 步骤一：用长锋羊毫笔蘸白色，笔尖着少许曙红，侧锋用笔画出花瓣的背面结构。
- 步骤二：笔尖蘸浓曙红，将背面花瓣托出。
- 步骤三：用笔肚蘸曙红，笔尖着胭脂，将里层的花瓣补托出。
- 步骤四：用羊毫笔先蘸淡墨，笔尖着焦墨画出叶子，叶子的布局要有聚有散。
- 步骤五：待叶子未干时，勾勒叶筋，淡墨画出枝干，最后题字落款。



(一)



(二)



(三)



(四)

春意融融
白珍作



蝴蝶花

步骤一：用酞青蓝加大红调出紫色画花瓣。

步骤二：注意花瓣的大小、前后关系，要体现出它的空间感。

步骤三：用淡墨勾勒花线，花线应顺应花瓣的结构来画。

步骤四：浓墨画出叶子，叶子的走向要有动感，同时要符合它的生长规律。

步骤五：最后，用藤黄、浓墨点出花蕊，题款铃印。



(一)



(二)



(三)



(四)



菊花

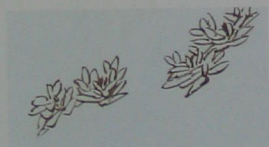
步骤一：用淡墨勾花瓣，注意线条组织要紧凑，避免花瓣外形涣散、凌乱。

步骤二：墨加花青点叶，叶子的前后左右穿插要符合生长规律。

步骤三：用藤黄略加大红晕染花瓣，尽量避免颜色不盖住花瓣的外形线条。

步骤四：用重墨画出枝干勾出叶筋。

步骤五：赭石色加淡墨画出支撑菊花的竹子，要注意竹子的疏密安排，构成动感的间架结构。



(一)



(二)



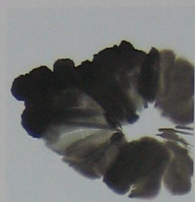
(三)



(四)



荷花



(一)



(二)



(三)



(四)

步骤一：用斗笔蘸水墨、三青，侧锋用笔泼出荷叶，注意虚实变化和运笔方向。

步骤二：用淡墨勾花冠、花瓣，行笔要自然灵活，重视花的动态。

步骤三：以淡曙红染花瓣，待花瓣干潮时，重墨点出花蕊，以求其微妙的墨韵变化。

步骤四：中锋用笔勾叶茎，注意叶茎的线条要流畅、轻松。

步骤五：穿插水草调整画面的疏密节奏，最后题字落款。



白芍药

步骤一：用羊毫笔蘸白色、曙红（少许），同时笔头蘸浓曙红画花瓣。

步骤二：用同样的方法画出后面的那朵花，注意两朵花的大小、前后关系。

步骤三：淡墨加赭石画出前后交错的叶子。

步骤四：叶子的大小形状及疏密要有变化。

步骤五：最后，根据画面需要添加篱笆。



(一)



(二)



(三)



(四)



芙蓉
白瑞写
於安南郊



步骤一：用胭脂色画花瓣，要注意胭脂色的轻重、浓淡变化。写意画重视水色相融，变化多样。

步骤二：然后用同样的颜色画花蕾，待到花瓣未干时，以浓胭脂色勾花线。

步骤三：淡墨调和花青画出叶子，叶子的墨色、形状、大小要控制好，既要符合现实生活，又要给人以视觉上的美感。

步骤四：勾勒叶筋，叶筋要有轻重浓淡变化。

步骤五：以中锋用笔画出枝干，用笔要流畅，最后在适当位置题字落款。

芙蓉



(一)



(二)



(三)



(四)



紫藤



(一)



(二)



(三)



(四)

- 步骤一：用洋红、花青、石青调和成紫色点花苞，花苞要有聚有散。
- 步骤二：用花青、赭石、淡墨调和画出叶子，按叶子的形状和结构随势点出。
- 步骤三：自上而下写出花梗，要笔意不断。
- 步骤四：藤蔓枝分四面，布叶应有空间观念。
- 步骤五：用色点染画面，以增强画面气氛，最后题款钤印。



山茶



(一)



(二)



(三)



(四)

步骤一：用大红、曙红调和画花瓣，行笔的方向应根据花瓣的结构特征运行。

步骤二：待花瓣干潮时，以浓曙红勾出花线，注意花线的运动方向。

步骤三：用淡墨加赭石画出叶子，叶子要有疏密变化。

步骤四：浓墨勾出叶筋，画出枝干，连结叶子与花头。

步骤五：为了增添画面效果，穿插腊梅，最后根据构图在适当位置题款铃印。



红芍药



(一)



(二)



(三)



(四)

- 步骤一：大斗笔蘸浓胭脂，在蘸的同时笔尖蘸少许浓墨，画出花的上部分。
- 步骤二：以白色、胭脂调和染中部花瓣。
- 步骤三：用胭脂加曙红画出芍药的下部分花瓣，下笔时要生动才好。
- 步骤四：以石青调和浓墨，写出叶子枝干。
- 步骤五：左上方补蜜蜂扑花，为画面增添生机，最后题字落款。



甲申年白瑜作於長安城內



山花



(一)



(二)



(三)



(四)

- 步骤一：用焦笔浓墨画出迎春花的枝干，抓住主要的线条入手。
- 步骤二：接着穿插其它的枝干，要注意枝干的疏密、浓淡、粗细变化。
- 步骤三：再画出上面的一丛枝干，和右边伸出的枝干形成呼应。
- 步骤四：用藤黄、赭石点出枝条间的花朵，花朵要有聚有散，切勿凌乱、平均。
- 步骤五：以中锋用笔画出枝干，用笔要流畅，最后在适当位置题字落款。



牵牛花



(一)



(二)



(三)



(四)

- 步骤一：用石青、花青、曙红（少许）调和出紫色，画出喇叭花前边弧形的边沿。
- 步骤二：再用淡墨画出画面上部分的叶子，注意叶子的位置布局。
- 步骤三：然后画出下面的叶子，画叶子时，要先画中间的一大笔，后添加两边的两小笔，分三笔完成。
- 步骤四：中锋用笔画藤枝，笔头的水分不宜太多，画藤注意干湿和腕力的变化。
- 步骤五：调整画面疏密节奏变化，在适当的位置题款钤印。