

国画技法

起步教程

花鸟篇

国画技法起步教程

花鸟篇

主编 祖辉

江苏工业学院图书馆
藏书章

陕西人民美术出版社

前言

国画又叫中国画,是我国传统文化中的瑰宝,它具有悠久的历史,长期以来形成了独具中国民族风格的绘画体系,在世界美术领域中自成一派,独具特点。

国画在表现内容上可谓丰富多彩,人物、山水、花鸟、虫鱼……无论是有生命的,还是无生命的,国画都可以把它们表现得淋漓尽致、栩栩如生;国画的表现技法也很多,有工笔、意笔、勾勒、设色、水墨等;国画在表现手法上有勾皴点染,浓淡干湿,虚实疏密和留白等各种表现手法。

学习国画不同于别的绘画,中国画的起步首先是临摹,通过临摹掌握一定的笔墨技法和表现形式,基于这一点,本书不但对每幅画的每个步骤都有详细的技法说明文字,而且还特别挑选了一些优秀范画专门讲解怎样构图,如何用笔用色,这样便于初学者更快、更灵活地掌握并运用国画技法。

目 录

国画的基本知识	1
紫藤	3
芙蓉花	4
秋海棠	6
牵牛花	8
兰花	10
牡丹花	12
红梅	14
荷花	16
菊花	18
八哥	20
麻雀	22
雄鹰	24
飞燕	26
仙鹤	28
鸳鸯	30

图书在版编目(CIP)数据

国画技法起步教程/祖辉编. —西安:陕西人民美术出版社, 2004.10

ISBN 7-5368-1816-5

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第086547号

国画的基本知识

工具的介绍

国画的绘画工具包括笔、墨、纸、砚、颜料等。

笔

毛笔是绘制国画的传统工具，种类较多，一般分为三大类：羊毫笔、狼毫笔、兼毫笔。

狼毫笔：以狼毛、獾毛、鼠毛制笔的统称，吸水少弹力大。

羊毫笔：以羊毛制笔，吸水量大，弹力小。

兼毫笔：以上两种毛笔兼之制成，吸水量适中，弹力适中。

墨

墨可分为油烟和松烟两种，但初学者用一般的书画墨就可以了，如中华墨汁、一得阁等。

纸

宣纸分生宣和熟宣两种。生宣纸吸水性强较适合画写意画，以安徽所产的生宣纸较好。熟宣是生宣加胶矾加工而成，遇水不洇。刚开始练习时可以用毛边纸代替使用。

砚

这里指的是一般使用的质地较细的石砚。

颜料

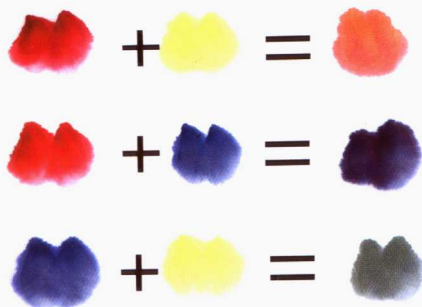
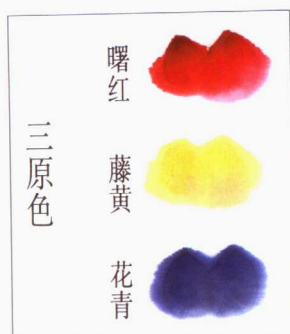
颜料是画国画必不可缺的工具，初学者可用锡管国画颜料，只要色彩不少于12色就可以了。

其它工具

毛毡、调色盘、水罐、镇纸。

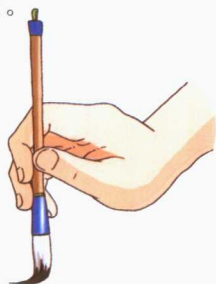

国画颜色的调配

用笔方法

用笔方法主要分中锋运笔和侧锋运笔。中锋运笔主要用于勾线造型，运用中锋时笔身要正，行笔要有顿挫，要流畅。侧锋运笔主要用于染色、泼墨泼彩，也可用于造型。

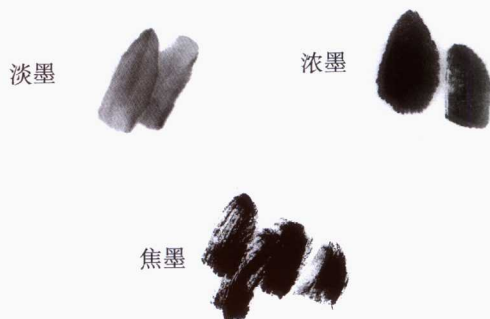
中锋运笔

侧锋运笔

用墨方法

墨一般可分为五色或六彩。五色即：焦、浓、重、淡、清，六彩即为：黑、白、浓、淡、干、湿，它们都以加水的多少而进行区分。

蘸水方法

整笔蘸水：指整个笔头蘸水，使笔肚饱满。

笔尖蘸水：指笔尖轻轻蘸一点水，增加墨色变化。

笔根蘸水：指笔根蘸水来推进色的变化。

整笔蘸水

笔尖蘸水

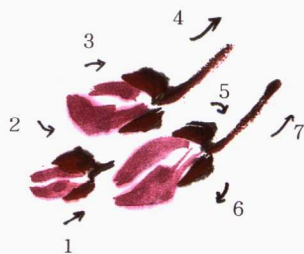

笔根蘸水

紫藤

①大白云笔蘸藤酞白、曙红，笔尖略蘸石青、酞兰点花瓣，一般四笔成形。

②两笔点画花蕾，用深紫、浓墨点画花蒂。

③藤黄点花蕊。

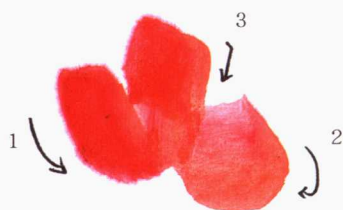

④叶片用石绿、花青、藤黄调墨画出，趁湿用狼毫笔蘸浓墨勾叶筋。

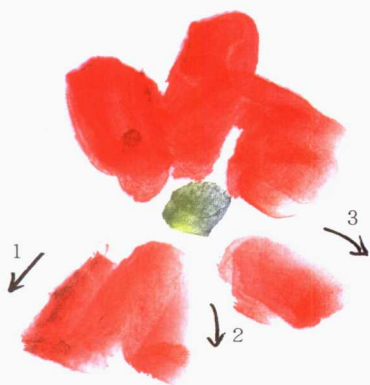
芙蓉花

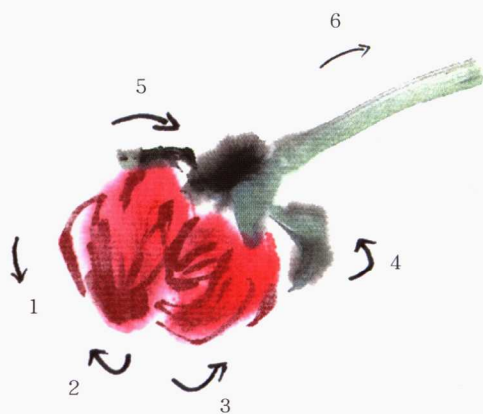
①大白云笔蘸硃磠、曙红、石青，侧锋行笔画花瓣。

②由内向外画起，注意花冠整体变化，使花瓣错落组合。

③画下部花冠并点出花心。

④趁湿用狼毫笔蘸胭脂或酞白弧线勾花筋，浓墨、藤黄、硃磠点花心、花蕊。

⑤赭绿、浓墨中锋画叶片枝秆，浓墨、朱砂勾叶筋。

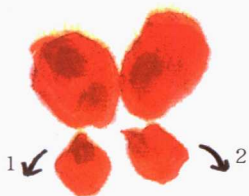
红芙蓉

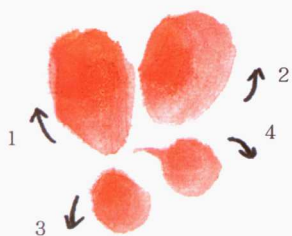
秋海棠

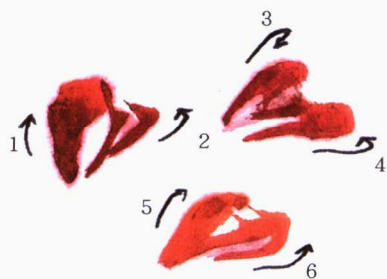
①大白云笔蘸酞白、硃磠、曙红由外向内行笔画花瓣。

②画下部花瓣。

③增加形体。

④增画花瓣。

⑤花蒂用硃磠，淡曙红画枝秆。

⑥叶片如掌形分裂状，石绿、曙红画叶片，浓墨趁湿勾叶筋。

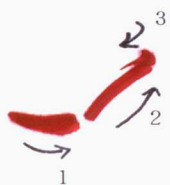

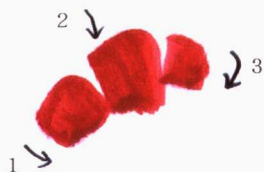
作品欣赏

此图以石绿、曙红写叶，硃磳、曙红点花，似霞光一片，画面效果强烈，用笔随意点染，苍健中含内秀。

牵牛花

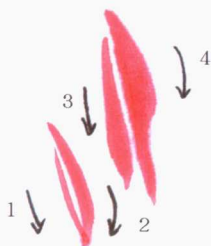
①用大白云笔根蘸曙红，中锋画牵牛花下部。

②大白云笔根蘸曙红，笔尖略蘸胭脂，侧锋由外向内行笔画出椭圆花冠。

③增加花的形体。

④用淡曙红画花筒。

⑤用花青、藤黄点花心，藤黄、硃磠点花蕊，最后用浓墨画花萼、茎蔓。

作品欣赏

《牵牛》虽为小品画,但其用色十分大胆,曙红写花,花青、藤黄点花心,浓墨写茎、叶,朵朵牵牛向上,其气蓬蓬勃勃,极富生命力。

兰花

①用长锋兼毫笔蘸浓墨撇叶，由根向上画。

②注意聚散，疏密灵活变化，忌类同“十”字，“米”字交叉。

③用白云笔蘸淡墨、赭石、淡胭脂点画兰花。

④用浓墨，也可用朱砂点花蕊。

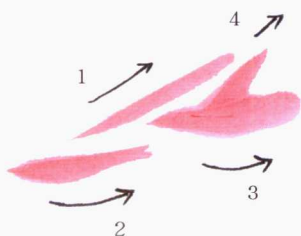

作品欣赏

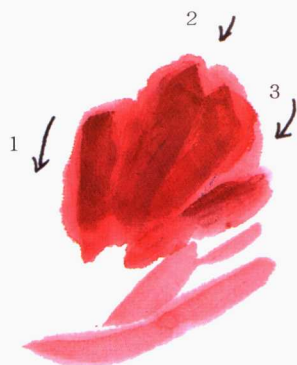
兰花向来被称为花中君子，无论诗词、书画均以其为题，这组作品中兰叶以中锋下笔，运笔一波三折，有断续，再加上点点兰花以淡墨、赭石、淡胭脂点画，似有缕缕清香扑鼻而来，清雅之境全出。

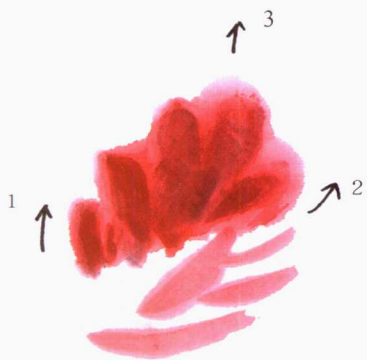
牡丹花

①用大白云笔尖画牡丹花瓣下部。

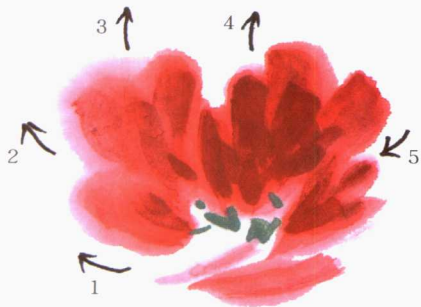
②大白云笔根蘸硃磠，再用锋尖略蘸曙红，侧锋点出花冠上部的花瓣。

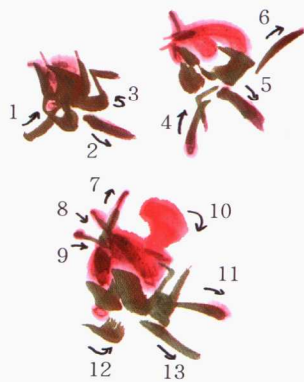
③调淡曙红大笔触点出花冠整体。

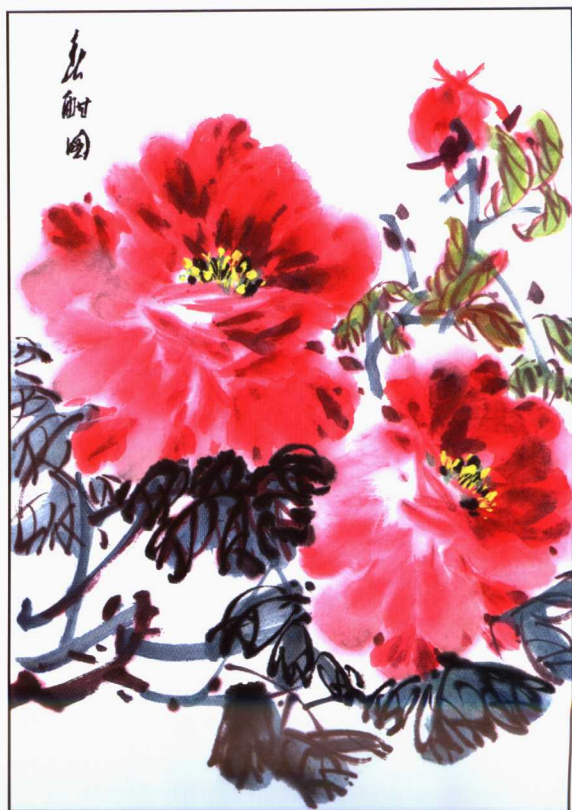
④增加牡丹花形体。

⑤再调淡曙红大笔触点出花冠整体。

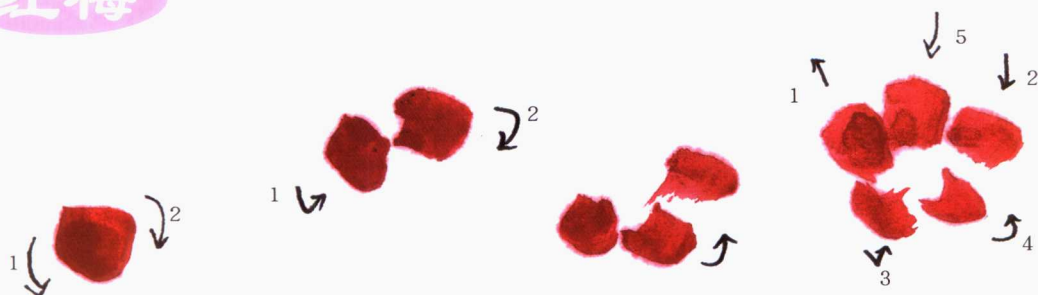
⑥勾画叶筋，叶片。

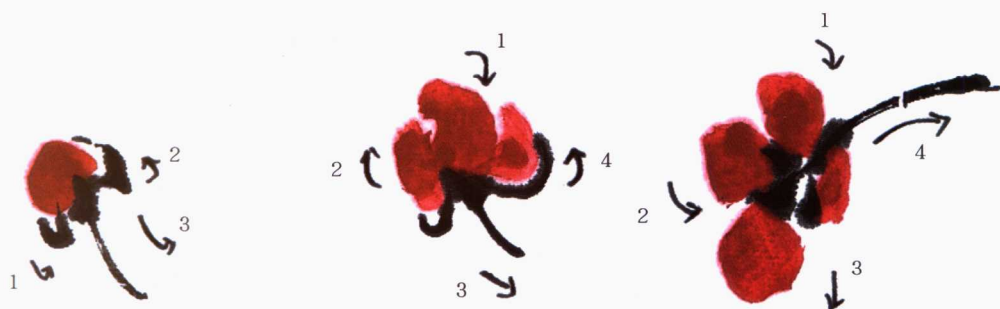
作品欣赏

牡丹有富贵之誉，该画构图奇峭，花朵用砾磔、曙红以块面抹出，取其冲击力，而枝叶刻画十分精到，勾抹中透出热情、大气之象。

红梅

①大白云笔根蘸硃磬、曙红，笔尖略蘸胭脂，侧锋点出花瓣并增加花瓣形体。

②勾出花枝。

③中锋点花蕾、花苞，花青、藤黄点花心，勾花蕊和花蒂。

④提斗笔蘸淡墨侧锋画主干，逐步浓墨加重。