

零基础学画国画 写意篇

灌木文化 编著

零基础国画教程
教你轻松学国画
体味国画的博大精深
感受深厚的文化底蕴

- 工具选择
- 笔墨示范
- 构图分析
- 花卉画法
- 禽鸟画法
- 鱼虫画法
- 蔬果画法
- 走兽画法
- 山石画法
- 云水画法
- 树木画法
- 点景画法
- 人物画法
- 案例创作

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

写意篇

灌木文化 编著

学画国画

零基础

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

零基础学画国画. 写意篇 / 灌木文化编著. — 北京:
人民邮电出版社, 2015.6
ISBN 978-7-115-38750-9

I. ①零… II. ①灌… III. ①写意画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第071958号

内 容 提 要

国画是我国传统文化艺术的瑰宝,有着十分悠久的历史。而在生活中,画国画,不仅可以丰富我们的生活,更可以陶冶我们的情操。许多读者没有国画功底,但却希望在闲暇的时间里可以拾起毛笔,勾勒出属于自己的水墨画韵!

《零基础学画国画:写意篇》是“零基础学画国画”系列中的一本。全书共分为12章。第1章为国画基础知识部分,介绍了国画工具的选择及使用方法;第2~11章,分门别类地讲解了写意国画中常见体裁的画法,如花卉、禽鸟、鱼虫、蔬果、走兽、山石、云水、树木和点景等,内容的编排与绘制均以零基础读者的需求为出发点,图例丰富,讲解细致;第12章则进入了案例创作部分,通过前面打下的基础,学以致用,创作出赏心悦目的国画作品。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,不仅适合爱好国画的初中级读者,同时也可作为各地国画培训班和老年大学的实用教材。

-
- ◆ 编 著 灌木文化
责任编辑 王 铁
责任印制 程彦红
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7.5 2015年6月第1版
字数: 265千字 2015年6月北京第1次印刷
-

定价: 25.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

目录

第1章

国画基础知识

笔	6
毛笔的种类	6
毛笔的选择	6
执笔技法	6
运笔技法	7
墨的选择及使用	7
墨的种类	7
如何研墨	8
墨分五色	9
基本调墨方法	10
用墨技法	10
纸的选择及使用	11
颜料	12
常用国画颜料色卡	12
渐变色	12
复合色	12
动手画一画	13
题款、印章的形式	14
构图的技巧	15
S形构图	15
C形构图	15
斜出式构图	15
截取式构图	16
三角式构图	16
对角式构图	16
自由式构图	16

第2章

花卉的画法

牡丹的画法	18
荷花的画法	19
梅花的画法	20
菊花的画法	21
兰花的画法	22
紫藤的画法	23
玉兰的画法	24
牵牛花的画法	25
芭蕉的画法	26
秋葵的画法	27
水仙的画法	28

第3章

禽鸟的画法

雏鸡的画法	30
麻雀的画法	31
喜鹊的画法	32
鹰的画法	33
燕子的画法	34
鹤的画法	35
翠鸟的画法	36
孔雀的画法	37

第4章

鱼虫的画法

鲤鱼的画法	39
鳊鱼的画法	40
金鱼的画法	41
虾的画法	42
螃蟹的画法	43
蝸牛的画法	44
螳螂的画法	45
青蛙的画法	46
蝴蝶的画法	47
蜻蜓的画法	48
蜜蜂的画法	49
蝉的画法	50

第5章

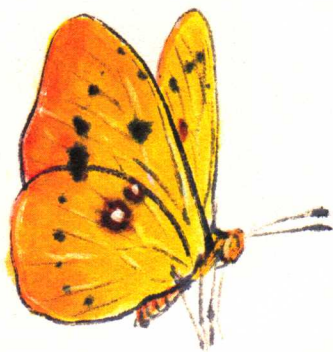
蔬果的画法

葫芦的画法	52
柿子的画法	53
白菜的画法	54
葡萄的画法	55
荔枝的画法	56
桃的画法	57
石榴的画法	58
枇杷的画法	59

第6章

兽的画法

马的画法	61
牛的画法	62
骆驼的画法	63
虎的画法	64
龙的画法	65
松鼠的画法	66
猫的画法	67

第7章

山石的画法

披麻皴	69
解索皴	70
折带皴	71
荷叶皴	72
米点皴	73
刮铁皴	74
斧劈皴	75
豆瓣皴	76
雨点皴	77
牛毛皴	78

第8章

云水的画法

细勾云法	80
大勾云法	81
勾水法	82
染水法	83
留白画法	84
瀑布的画法	85
湖水的画法	86
倒影法	87

第9章

树木的画法

横皴法	89
绳皴法	90
鳞纹皴法	91
树根的画法	92
鹿角枝画法	93
蟹爪枝画法	94
竹子的画法	95
松树的画法	96
柳树的画法	97
柏树的画法	98

第10章

点景的画法

房屋的画法	100
桥梁的画法	102
舟船的画法	104
楼阁的画法	106

第11章

人物的画法

孩童的画法	108
仕女的画法	109
老者的画法	110

第12章

案例创作

归舟图	112
早春图	115
归隐图	117

写意篇

灌木文化 编著

学画国画

零基础

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

零基础学画国画. 写意篇 / 灌木文化编著. -- 北京:
人民邮电出版社, 2015.6
ISBN 978-7-115-38750-9

I. ①零… II. ①灌… III. ①写意画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第071958号

内 容 提 要

国画是我国传统文化艺术的瑰宝,有着十分悠久的历史。而在生活中,画国画,不仅可以丰富我们的生活,更可以陶冶我们的情操。许多读者没有国画功底,但却希望在闲暇的时间里可以拾起毛笔,勾勒出属于自己的水墨画韵!

《零基础学画国画:写意篇》是“零基础学画国画”系列中的一本。全书共分为12章。第1章为国画基础知识部分,介绍了国画工具的选择及使用方法;第2~11章,分门别类地讲解了写意国画中常见体裁的画法,如花卉、禽鸟、鱼虫、蔬果、走兽、山石、云水、树木和点景等,内容的编排与绘制均以零基础读者的需求为出发点,图例丰富,讲解细致;第12章则进入了案例创作部分,通过前面打下的基础,学以致用,创作出赏心悦目的国画作品。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,不仅适合爱好国画的初中级读者,同时也可作为各地国画培训班和老年大学的实用教材。

◆ 编 著 灌木文化

责任编辑 王 铁

责任印制 程彦红

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 7.5

2015年6月第1版

字数: 265千字

2015年6月北京第1次印刷

定价: 25.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

第1章

国画基础知识

笔	6
毛笔的种类	6
毛笔的选择	6
执笔技法	6
运笔技法	7
墨的选择及使用	7
墨的种类	7
如何研墨	8
墨分五色	9
基本调墨方法	10
用墨技法	10
纸的选择及使用	11
颜料	12
常用国画颜料色卡	12
渐变色	12
复合色	12
动手画一画	13
题款、印章的形式	14
构图的技巧	15
S形构图	15
C形构图	15
斜出式构图	15
截取式构图	16
三角式构图	16
对角式构图	16
自由式构图	16

第2章

花卉的画法

牡丹的画法	18
荷花的画法	19
梅花的画法	20
菊花的画法	21
兰花的画法	22
紫藤的画法	23
玉兰的画法	24
牵牛花的画法	25
芭蕉的画法	26
秋葵的画法	27
水仙的画法	28

第3章

禽鸟的画法

雏鸡的画法	30
麻雀的画法	31
喜鹊的画法	32
鹰的画法	33
燕子的画法	34
鹤的画法	35
翠鸟的画法	36
孔雀的画法	37

第4章

鱼虫的画法

鲤鱼的画法	39
鳊鱼的画法	40
金鱼的画法	41
虾的画法	42
螃蟹的画法	43
蝸牛的画法	44
螳螂的画法	45
青蛙的画法	46
蝴蝶的画法	47
蜻蜓的画法	48
蜜蜂的画法	49
蝉的画法	50

第5章

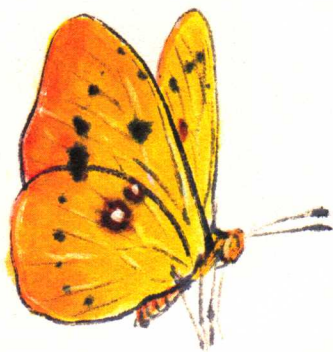
蔬果的画法

葫芦的画法	52
柿子的画法	53
白菜的画法	54
葡萄的画法	55
荔枝的画法	56
桃的画法	57
石榴的画法	58
枇杷的画法	59

第6章

兽的画法

马的画法	61
牛的画法	62
骆驼的画法	63
虎的画法	64
龙的画法	65
松鼠的画法	66
猫的画法	67

第7章

山石的画法

披麻皴	69
解索皴	70
折带皴	71
荷叶皴	72
米点皴	73
刮铁皴	74
斧劈皴	75
豆瓣皴	76
雨点皴	77
牛毛皴	78

第8章

云水的画法

细勾云法	80
大勾云法	81
勾水法	82
染水法	83
留白画法	84
瀑布的画法	85
湖水的画法	86
倒影法	87

第9章

树木的画法

横皴法	89
绳皴法	90
鳞纹皴法	91
树根的画法	92
鹿角枝画法	93
蟹爪枝画法	94
竹子的画法	95
松树的画法	96
柳树的画法	97
柏树的画法	98

第10章

点景的画法

房屋的画法	100
桥梁的画法	102
舟船的画法	104
楼阁的画法	106

第11章

人物的画法

孩童的画法	108
仕女的画法	109
老者的画法	110

第12章

案例创作

归舟图	112
早春图	115
归隐图	117

第1章

国画基础知识

本章介绍一些关于国画绘制的基础知识，为接下来绘制写意画打好基础。

笔

在绘制中国画所使用的材料中，毛笔是最重要的工具之一。常用的毛笔有胎毛笔、狼毫笔、紫毫笔、猪毫笔、羊毫笔和兼毫笔等，其中以羊毫笔、狼毫笔和兼毫笔为佳。

毛笔的种类

硬毫笔: 狼毫

软毫笔: 羊毫

兼毫笔: 羊狼毫

按照笔头原料可以分为胎毛笔、狼毫笔、兔毫笔、鸡毛笔、鸭毛笔、羊毛笔、猪鬃笔、鼠须笔、石獾笔等，其中常用的以免毫、羊毫、狼毫为佳。

狼毫笔的笔毛是用黄鼠狼尾尖的细毛做成的，狼毫笔比羊毫笔耐用，常见的品种有兰竹、写意、山水、花卉、叶筋、衣纹、小精工等。使用狼毫笔画出的线条挺直流畅，在写意画中适合画硬物，比如石头、树皮、茎干等。

羊毫笔是用黄羊的须或尾巴上的细毛做成的，其笔锋比较柔软，吸墨量大，属于软毫笔，适合表现圆浑厚实的点画。此类笔以湖笔居多，常见的有大楷笔、京提、联笔、京楂等。

毛笔的选择

一支好的毛笔要具备“尖、齐、圆、健”四德。

尖是指笔毫聚合时，笔锋要能收尖。

齐是指将笔头蘸水捏扁，笔端的毛要显得整齐。

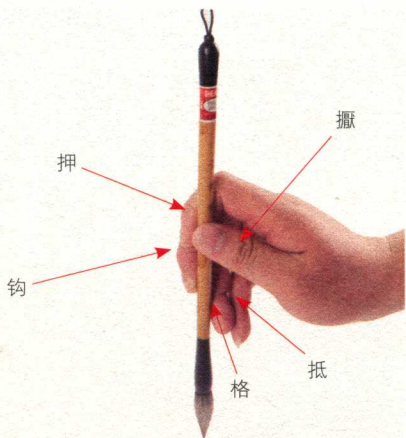

圆是指笔肚周围，笔毫饱满圆润，呈圆锥形，不扁不瘦。

健是指笔毛要有弹性，笔毛铺开容易收拢，笔力要健。

执笔技法

掌握正确的执笔方法是正确执笔的前提，也是画出好作品的重要环节。执笔得法，才能在绘制国画时运用自如。正确的执笔方法，单钩法、双钩法等。而执笔方法主要是解决五个手指如何合理安排并发挥各自的作用。

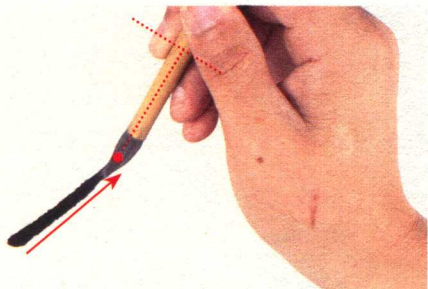
手指实：手指要实压在笔管上，握笔稳。

手心虚：手掌不要握紧，放松自然，掌心有一定的空间，能够自由运笔即可。

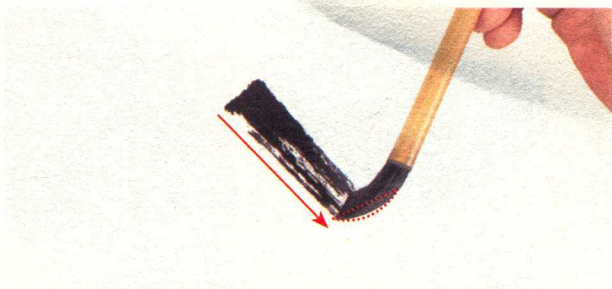
手背圆：执笔时，手背呈自然圆弧且上竖的状态，不要刻意。

手掌竖：手掌竖起，能使手把笔拿直。

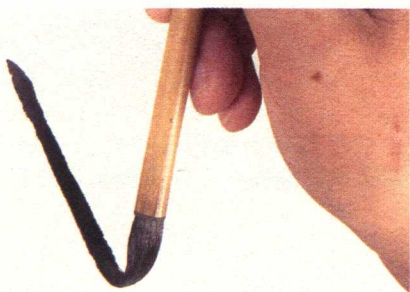
运笔技法

中锋：执笔端正，将笔管垂直于纸面，呈枕腕握笔状，这样能更稳地控制方向和力度。笔尖正好留在墨线的中间，用笔的力量要均匀，进而画出笔线流畅的线条。中锋运笔画出的效果圆浑稳重，多用于勾画物体的外轮廓。

侧锋：笔管倾斜于纸面，既要用笔锋，又要用笔肚接触纸面。侧锋运笔时快时慢、时轻时重，笔锋常偏向线的一边，其效果毛涩，变化丰富。由于侧锋运笔使用的是毛笔侧部，故可以画出粗实的笔触。

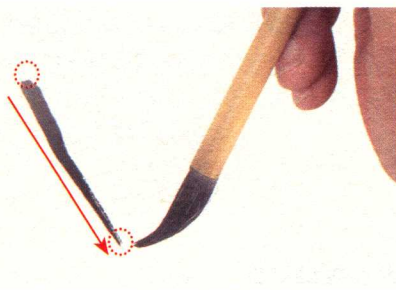
逆锋：笔锋在纸上逆向而行，与通常用笔方向相反，笔管向前方倾倒，行笔时笔尖逆势而推，这种笔锋苍劲生辣，常用于勾勒和皴擦。

藏锋：在下笔和收笔时常用这种运笔方法。下笔时想往右行笔，但是要先向左行笔，如果笔从左往右画，起笔时就要从右往左画，然后再反过来，从左往右画，这样笔锋就不会露出来了。

回锋：与藏锋运笔相似，多用来表现植物的枝干、物体轮廓的线条等。

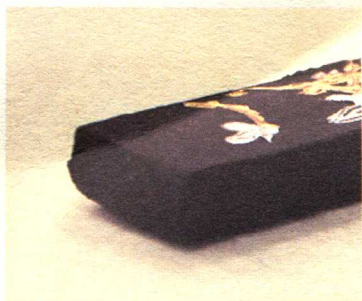
露锋：与藏锋的运笔方式刚好相反，以笔尖着纸，故意露出笔锋，收笔时渐行渐提笔杆。多以提的方式画一些动物的毛发或是植物的枝干等。

墨的选择及使用

墨是古代书写与绘画中不可缺少的工具，借助于这种独创的材料，中国书画的艺术意境才得以实现。

墨的种类

墨的种类繁多，主要有油烟墨、松烟墨、朱砂墨、选烟墨等，其中最具代表性的是前面两种。质量上乘的墨分量重，胶轻烟细，乌黑而透紫光，上砚无声，磨过的端面平光如镜，无孔点。

松烟墨是用松枝烧成烟制成的墨。松烟墨黑而无光泽，适宜书写，作画不常用。偶尔也可以用松烟墨来画蝴蝶，或作为墨紫色的底色（如画墨紫牡丹，须先用松烟墨打底）。

油烟墨是以桐油、胶、香料为主要原料制作而成的传统书画用墨。

松烟墨淡黑无光泽，墨色略带青色，偏冷，倾向于墨青色调，墨色淡而不薄、苍茫古雅，能够让人感受到静意和宁静。

油烟墨的特点是浓黑光亮，浓淡层次丰富。墨色略带茶色，能够给人带来暖意和深意。

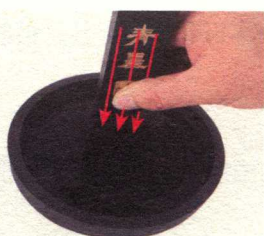
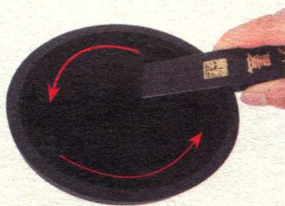
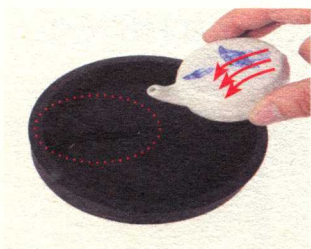
近年来作画常用的墨汁，如“一得阁”、“曹素功”、“中华”和“胡开文”等品牌的墨汁，虽使用方便，但效果一般不如磨出的墨。使用瓶装墨汁，注意在使用时要轻轻摇动，使瓶内墨汁上下浓淡均匀。不管使用墨锭还是瓶装墨汁，均忌偏浓偏淡，太浓则容易滞笔，笔墨不能挥洒自如；太淡则容易漫漶，字无神采。

如何研墨

研墨时要注意研墨的力量、墨身和磨行的方向、注水量等。

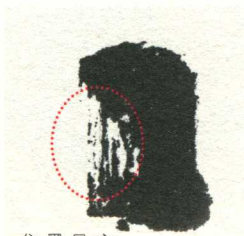
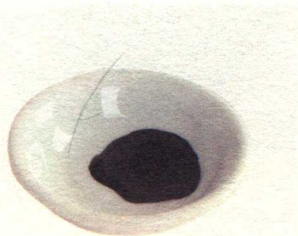
首先研墨力量要均匀，轻移慢行；其次墨身与砚面保持垂直，磨行轨迹呈圆形，或顺时针方向，或逆时针方向。注水要少，随研随添，以浓度适宜为佳。墨锭研完之后，应擦干保存。若长期立在砚上或泡在墨汁中，会导致墨与砚粘连，从而伤砚毁墨。

墨分五色

在国画中，墨不单单只是一种颜色，与水的结合可以让它充满丰富的变化。在国画中，运用墨色的干湿、浓淡变化，可以画出丰富多彩的作品。

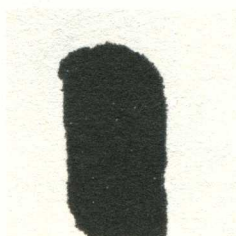
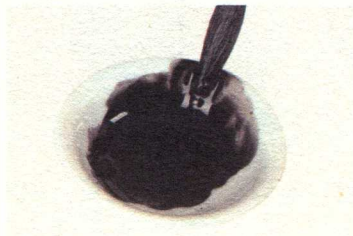
焦

焦墨易产生飞白

将瓶中的墨汁（或者砚台上的墨）直接倒入碟中，使毛笔三分之二的笔头都吸收墨汁，转动笔杆，将笔头上的墨汁调节均匀，一笔画下，就是焦墨。

浓

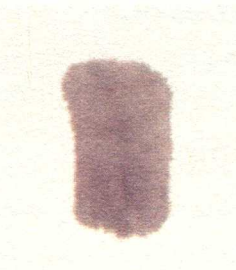
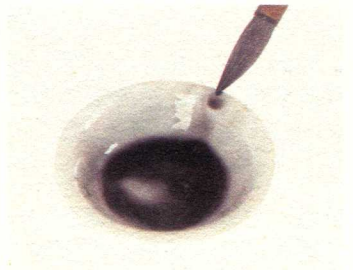
将毛笔放入笔洗中，蘸一下，不需要涮干净，再回到调色盘中，在边缘部分转动笔杆，将墨汁稀释，从而调制出浓墨。

重

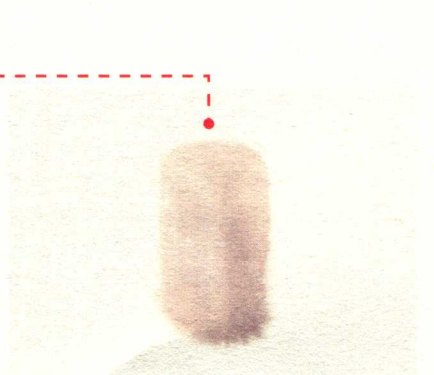
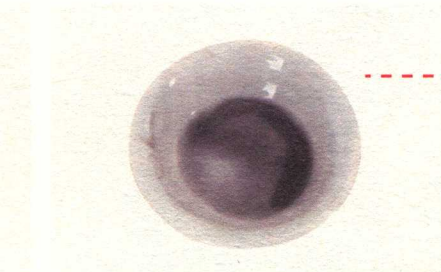
继续将毛笔放入笔洗中，将笔头浸湿，回到盛满浓墨的碟子中调和，待均匀后，再将清水浸满笔头，调匀后在纸上画出的墨渍即是重墨。由于水分一次较一次多，纸上的水渍也随之显现。

淡

将小碟子中的墨倒掉一半，将毛笔蘸一笔水，在残留的重墨基础上调匀。可以在边缘刮一下，若流下的墨汁浓重，继续添加一笔水，调匀即可。

清

调清墨需要换一个干净的小碟子，在盛有淡墨的碟子中蘸一笔墨，两笔水，切忌少放墨，多放水，后期在应用时，可根据画面的需要酌情处理墨和水的关系。

基本调墨方法

画写意画最关键的部分就是要将墨色的浓淡层次之美完美地展现出来。为了做到这一点而调制墨色色泽的过程就称为“调墨”。其中含水量是关键，这些调墨方法都是写意画的基本功，所以一定要掌握。

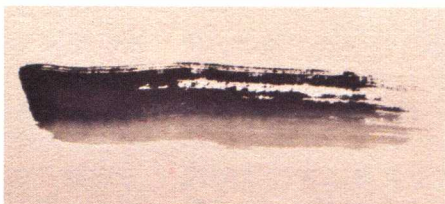
首先将笔头浸泡在水里，直到淹没笔头的根部。

将笔提起，顺势在笔洗边缘刮笔头，使笔头水分饱满，再放入墨中调和。

在砚台上转动毛笔，让三分之二的笔头都吸收墨汁。

横向画线，上方较浓，下方较淡，形成了墨色浓淡的层次变化，常常用来体现立体感和深度。

用墨技法

我们常讲“墨分五色”，即焦、浓、重、淡、清，这是指墨色由深、厚、干的焦墨向淡、薄、湿的几近清水的过渡，以形成不同层次的墨色变化。常见的用墨技法有积墨法、泼墨法、破墨法、焦墨法等。

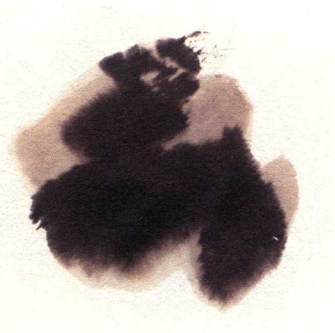
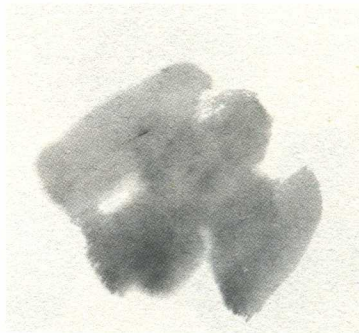
积墨法

积墨法是指待前面墨色干后，再累加不同墨色的方法。用淡墨染后，再用稍重的墨加上，连染带擦，层层积染，以达到层次丰富、墨韵深厚的效果。积累时每一层次笔触的复叠在前一层次的笔触干时才进行，而笔触的相叠必须既具形式感又能表现物象。

泼墨法

泼墨法指用毛笔饱蘸水墨，随意挥洒，使笔墨酣畅，可产生画面墨色淋漓的艺术效果。这种挥泼而成的笔痕、水痕有一种自然感与力量感，但也有很大的偶然性与随意性，是作者有意与无意的产物，容易出现既在情理之中，又在意料之外的效果。泼墨和泼彩可以兼用。这种方法多运用在大写意或山水画中，力求达到水墨淋漓的画面效果。

破墨法

破墨法指作画时，在前一笔墨迹未干之际，复加另一笔墨色，从而求得浓淡墨相互渗透的艺术效果。破墨法中有以浓破淡、以淡破浓、以湿破干、以干破湿等多种形式，常用于花鸟画的创作中。

以浓破淡

以淡破浓

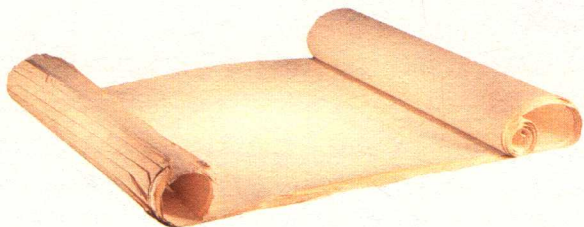
以湿破干

以干破湿

纸的选择及使用

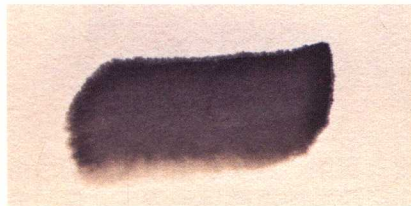
宣纸是我国传统的古典书画用纸，原产于安徽省宣城泾县，故称“宣纸”。宣纸的纹路不同，厚薄不同，粗细不同，吸水的多少也会有所不同，所以作画者可以根据自己所画的内容，选择不同的纸，从而画出不同的效果。宣纸按照纸面润墨的程度可以分为生宣、熟宣和半熟宣。

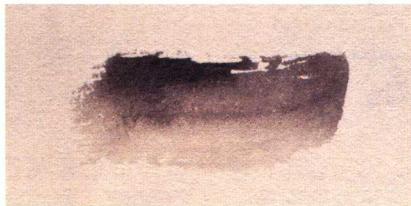
生宣的吸水性和沁水性都很强，可以产生丰富的墨韵变化，能形成水晕墨章、浑厚华滋的效果。

熟宣纸较生宣纸硬，吸水能力弱。作画容易掌握水墨，但也容易使画面产生光滑板滞的毛病。

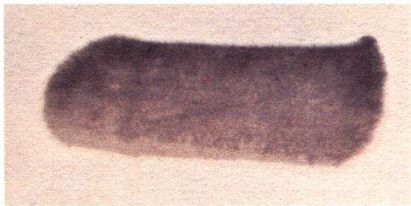
半熟宣是由生宣加工而成的，吸水能力介于两者之间。

生宣纸上的墨色效果

熟宣纸上的墨色效果

半熟宣纸上的墨色效果

生宣纸上的水滴效果

熟宣纸上的水滴效果

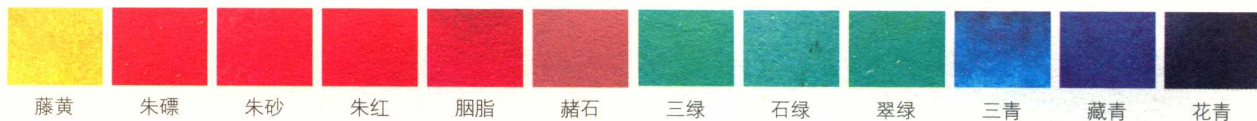

半熟宣纸上的水滴效果

颜料

国画颜料的调色规律与水彩颜料基本类似，对于有水彩画基础的国画初学者而言，掌握写意画调色规律并不难。但国画颜料也有不同于水彩颜料的特性和色彩倾向，所以建议初学者试着在调色盘上将最基本的国画颜料两两互相混合，熟悉调色后的色彩变化再开始作画。

常用国画颜料色卡

渐变色

曙红

加水和白粉调和

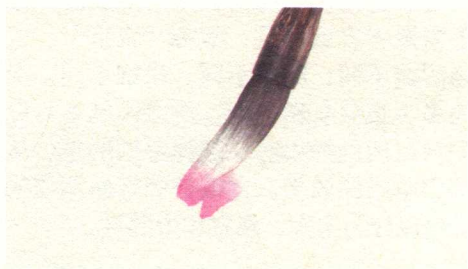

在原有颜色的基础上加白粉调和

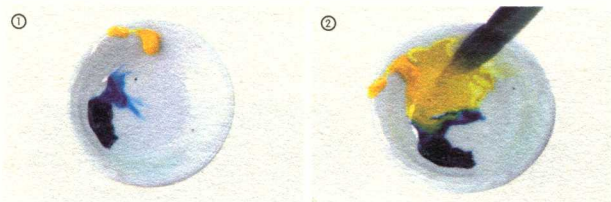
用调好钛白的毛笔在另一个干净的碟子里打滚，将笔中多余的颜料附在碟子上。

用笔尖蘸一点点曙红，在蘸满白色颜料盘子的中心部位调和，呈 Z 字形一点点向边缘扩散。这样，笔中自然形成了浓淡相间的颜色。

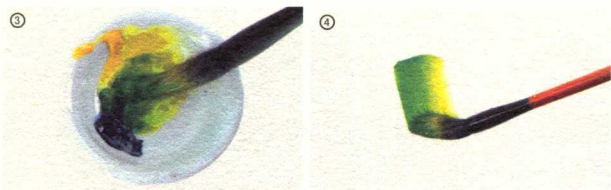

复合色

色色调和

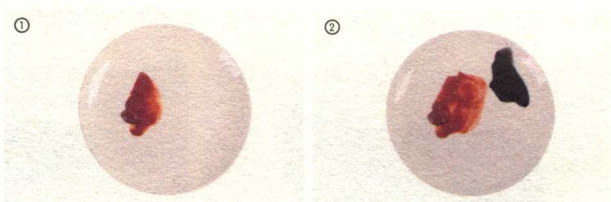

将所用到的花青和藤黄分别挤出适量，放在盘边，注意两者相距不要过于紧密，否则会出现混合的现象；其次用笔将藤黄晕开，并充实笔头。

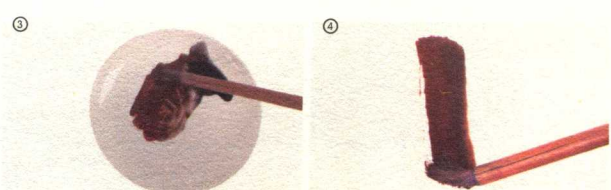

紧接着以笔头晕开花青，这时笔中原有的藤黄将与花青在笔尖发生色泽的变化且非常自然，注意在调色的时候不要将两者完全混合。

色墨调和

首先取适量赭石放在盘中，再加些墨将两种颜色进行调和，调和时切忌胡乱地将墨与色混合，否则会失去墨色相间的意趣。

这时，侧锋用笔，在纸面上绘制出的线条颜色就会以非常自然的方式与墨融合，而不会显得厚重无韵。