

袁晓
李希哲
刘一鹤



零基础 学画国画 综合篇

灌木文化 编著

- 白描中的十八描
- 写意的构图技巧
- 白描线条的特点
- 花鸟的写意画法
- 白描勾线的要求
- 鱼虫的写意画法
- 花卉的白描画法
- 山水的写意画法
- 鱼虫的白描画法
- 工笔的线条运用
- 禽鸟的白描画法
- 花卉的工笔画法
- 写意的基本笔法
- 禽鸟的工笔画法

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



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



零基础

学画国画

综合篇

灌木文化
编著

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. 综合篇 / 灌木文化编著. — 北京:
人民邮电出版社, 2015. 7
ISBN 978-7-115-38995-4

I. ①零… II. ①灌… III. ①国画技法 IV.
①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第071997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:综合篇》是“零基础学画国画”系列中的一本。全书共分为3篇11章。第1~4章,主要讲解了国画中白描的基础知识及具体绘制技法;第5~8章,则主要讲解了写意国画的内容,还分门别类地讲了写意国画中常见体裁的画法,如花卉、禽鸟、鱼虫等;第9~11章为工笔画的创作内容。本书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。希望读者通过前面打下的基础,学以致用,能够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>
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7.5 2015 年 7 月第 1 版
字数: 265 千字 2015 年 7 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

白描篇

目录

第1章

白描基础知识

概念	7
起源	7
发展	8
特点	10
单纯朴实	10
造型严谨	10
气韵生动	10
讲究用线	10
形式感强	11
分类	11
十八描	11
高古游丝描	12
琴弦描	12
铁线描	12
行云流水描	13
曹衣出水描	13
蚂蝗描	13
蚯蚓描	13
钉头鼠尾描	14
柳叶描	14
枣核描	14
橄榄描	14
战笔水纹描	14
撅头描	15
枯柴描	15
竹叶描	15
折芦描	16
混描	16
减笔描	16
工具和材料	17
笔	17
墨	17
纸	18
砚	18
白描勾线的基本要求	18
白描勾线的注意事项	19

白描造型的观察方法	19
着眼于大的形体结构	19
掌握基本的形态特征	19
了解客观物象的内在本质	20
建立全新的时空观念	20
白描中线的产生	20
白描中线的变化依据	21
白描中线的特点	22
动手画一画	23
从线条开始	23
仕女图	24

第2章

花卉的绘制技法

牵牛花	27
荷花	28
牡丹	29
菊花	30
水仙	31
绣球花	32
美人蕉	33
大丽花	34

第3章

鱼虫的绘制技法

蝴蝶	36
蜜蜂	37
蜻蜓	38
蛴螬	39
蟋蟀	40
鲤鱼	41
金鱼	42

第4章

禽鸟的绘制技法

黄鹂	44
太平鸟	45
鹰	46
绶带鸟	47
锦鸡	48
鸳鸯	49



写意篇

第5章

写意基础知识

基础工具	51
笔	51
纸	53
笔架	53
调色盘	53
颜料	53
笔法	54
中锋用笔	54
侧锋用笔	54
藏锋用笔	54
露锋用笔	54
顺锋用笔	54
逆锋用笔	54
墨法	55
积墨法	55
泼墨法	55
破墨法	55
色法	56
常用国画颜料色卡	56
渐变色	56
复合色	56
题款、印章的形式	57
题款	57
印章	57
构图的技巧	58
S形构图	58
C形构图	58
斜出式构图	58
截取式构图	59
三角式构图	59
对角式构图	59
自由式构图	59
动手画一画	60

第6章

花鸟的绘制技法

桃花	62
兰花	63
栀子花	64
梨花	65
牵牛花	66
海棠花	67
月季花	68
鸳鸯	69
喜鹊	70
八哥	71
仙鹤	72
锦鸡	73

第8章

山水的绘制技法

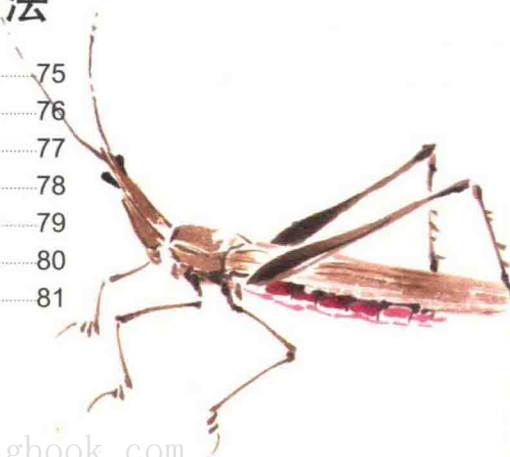
松树	83
柏树	84
山水	85
房屋	87
楼阁	88



第7章

鱼虫的绘制技法

鲶鱼	75
鳊鱼	76
鲤鱼	77
蜻蜓	78
蟋蟀	79
蚱蜢	80
天牛	81



工笔篇

第9章

工笔基础知识

走进工笔画	90
工笔画的特点	90
工笔画的绘制工具	91
工笔画的绘制过程	92
工笔画线条的运用	93
钉头鼠尾描	93
高古游丝描	93
战笔水纹描	93
铁线描	94
工笔画对线条的要求	94
绘制工笔画的技法	95
常见技法	95
工笔画特殊技法	98
从临摹开始	99

第10章

花卉的绘制技法

水仙	102
月季	104
芙蓉	106
菊花	108

第11章

禽鸟的绘制技法

黄鹂	112
绶带鸟	114
鹦鹉	116
翠鸟	118





零基础

学画国画

综合篇

灌木文化 编著

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. 综合篇 / 灌木文化编著. — 北京:
人民邮电出版社, 2015. 7
ISBN 978-7-115-38995-4

I. ①零… II. ①灌… III. ①国画技法 IV.
①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第071997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:综合篇》是“零基础学画国画”系列中的一本。全书共分为3篇11章。第1~4章,主要讲解了国画中白描的基础知识及具体绘制技法;第5~8章,则主要讲解了写意国画的内容,还分门别类地讲了写意国画中常见体裁的画法,如花卉、禽鸟、鱼虫等;第9~11章为工笔画的创作内容。本书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。希望读者通过前面打下的基础,学以致用,能够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>
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7.5 2015 年 7 月第 1 版
字数: 265 千字 2015 年 7 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

白描篇

目录

第1章

白描基础知识

概念	7
起源	7
发展	8
特点	10
单纯朴实	10
造型严谨	10
气韵生动	10
讲究用线	10
形式感强	11
分类	11
十八描	11
高古游丝描	12
琴弦描	12
铁线描	12
行云流水描	13
曹衣出水描	13
蚂蝗描	13
蚯蚓描	13
钉头鼠尾描	14
柳叶描	14
枣核描	14
橄榄描	14
战笔水纹描	14
撅头描	15
枯柴描	15
竹叶描	15
折芦描	16
混描	16
减笔描	16
工具和材料	17
笔	17
墨	17
纸	18
砚	18

白描勾线的基本要求	18
白描勾线的注意事项	19

白描造型的观察方法	19
着眼于大的形体结构	19
掌握基本的形态特征	19
了解客观物象的内在本质	20
建立全新的时空观念	20
白描中线的产生	20
白描中线的变化依据	21
白描中线的特点	22
动手画一画	23
从线条开始	23
仕女图	24

第2章

花卉的绘制技法

牵牛花	27
荷花	28
牡丹	29
菊花	30
水仙	31
绣球花	32
美人蕉	33
大丽花	34

第3章

鱼虫的绘制技法

蝴蝶	36
蜜蜂	37
蜻蜓	38
蛴螬	39
蟋蟀	40
鲤鱼	41
金鱼	42

第4章

禽鸟的绘制技法

黄鹂	44
太平鸟	45
鹰	46
绶带鸟	47
锦鸡	48
鸳鸯	49



写意篇

第5章

写意基础知识

基础工具	51
笔	51
纸	53
笔架	53
调色盘	53
颜料	53
笔法	54
中锋用笔	54
侧锋用笔	54
藏锋用笔	54
露锋用笔	54
顺锋用笔	54
逆锋用笔	54
墨法	55
积墨法	55
泼墨法	55
破墨法	55
色法	56
常用国画颜料色卡	56
渐变色	56
复合色	56
题款、印章的形式	57
题款	57
印章	57
构图的技巧	58
S形构图	58
C形构图	58
斜出式构图	58
截取式构图	59
三角式构图	59
对角式构图	59
自由式构图	59
动手画一画	60

第6章

花鸟的绘制技法

桃花	62
兰花	63
栀子花	64
梨花	65
牵牛花	66
海棠花	67
月季花	68
鸳鸯	69
喜鹊	70
八哥	71
仙鹤	72
锦鸡	73

第8章

山水的绘制技法

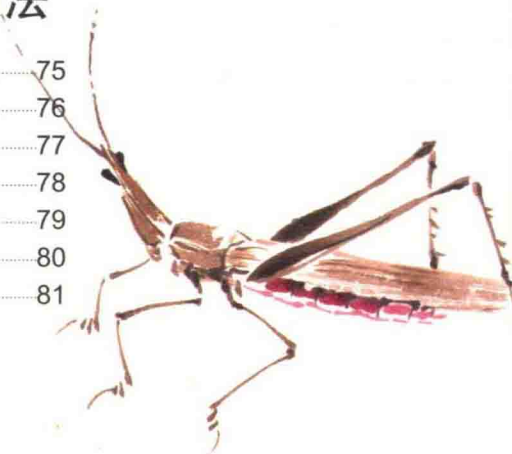
松树	83
柏树	84
山水	85
房屋	87
楼阁	88



第7章

鱼虫的绘制技法

鲶鱼	75
鳊鱼	76
鲤鱼	77
蜻蜓	78
蟋蟀	79
蚱蜢	80
天牛	81



工笔篇

第9章

工笔基础知识

走进工笔画	90
工笔画的特点	90
工笔画的绘制工具	91
工笔画的绘制过程	92
工笔画线条的运用	93
钉头鼠尾描	93
高古游丝描	93
战笔水纹描	93
铁线描	94
工笔画对线条的要求	94
绘制工笔画的技法	95
常见技法	95
工笔画特殊技法	98
从临摹开始	99

第10章

花卉的绘制技法

水仙	102
月季	104
芙蓉	106
菊花	108

第11章

禽鸟的绘制技法

黄鹂	112
绶带鸟	114
鹦鹉	116
翠鸟	118



白描篇

第1章

白描基础知识

白描是学习中国画的重要基础，也是一种独立的绘画表现形式。这是一种以粗细各异、刚柔相间、曲直有别、疏密相对、虚实相衬的线条来刻画形象的技法，也是国画技法中最古老的一种绘画方法。白描不单只是用毛笔“勾轮廓”，更主要的是体现用笔，这与中国书法有密切的联系。本章将详细讲解白描绘画的概念、起源、发展、特点等基础知识，为读者接下来的绘画学习做好铺垫。

概念

白描是中国画的一种技法，指用单纯的墨线勾勒形象而不加任何色彩，是古代“白画”的发展，也是中国画中唯一一种完全用线条来表现物象的画法，所以又被称为“单线平涂”法。在中国画中通常人物、花卉、动物等都可通过这种绘制手法来表现，但大多数情况下该技法用来画人物和花卉。白描是以“气韵生动”为最高境界的，有着丰富而神妙的表现力，历来都为中国画家所重视。在国画的教学与创作过程中，对白描的特性及其内涵做一些探讨，对于掌握中国画发展的内在规律、理解中国画抒情达意的审美指向，以及锤炼有自己情感特色的新语言，是十分必要的。白描是人类绘画的原始形态。在人类社会发展的初期，人们反映客观物象首先就选择了线的形式。

白描也是运用线的粗细、方圆、浓淡、转折变化，以及用笔的快慢、轻重、顿挫等来描绘物象的一种技法。我们观察物象的时候首先感知的是体积，以及构成这个物象体积的各个部位的轮廓边缘，经过我们的艺术加工，最后才提炼出线。作为艺术的线条，是人类创造的最古老的视觉符号。人类在运用艺术的视角观察客观世界时，通过对客观物象的抽象而产生了线。“线”作为白描最基础的绘画语言和构成形式，因其取舍力求单纯，对虚实和疏密关系有明显的对比，因此白描就具有了朴素简洁、概括明确的特点。

起源

白描，通俗地讲就是线描，按照广义的理解，它是属于素描的一种。在古代称其为“白画”或者“粉本”，也就是绘画的底稿。元代夏文彦《图绘宝鉴》中说“古人画稿谓之粉本”。因此，白描在开始时是绘画的一种技法，唐代吴道子是历史上较早的白描高手，发展到北宋时，李公麟大大丰富和完善了白描这一技法，使之成为可以独立完成造型的绘画技法。自此以后，白描不再只是作为一种画稿而存在，逐渐发展成为一门独立的画科。

白描是一种纯用墨线勾勒物象的画法，也是传统中国画笔墨造型的骨干，有一种传神写意的表现力，以及单纯空灵的抽象美和黑白交响的韵律感，可以说是中国美术中一种独特的创造。



《丽人行》局部 宋·李公麟

发展

白描是绘画的基本要素之一。白描是人类社会中出现最早、最简洁的绘画表现形式。它的起源甚至可以追溯到人类文明的早期，例如，原始岩画、彩陶纹样、古代瓶画、壁画、帛画等，这些绘画都已经表现出线条在艺术创作中的作用。在古代这种用毛笔墨线勾勒物象、不着色彩或略施淡墨的画法，多用于表现人物、花鸟。

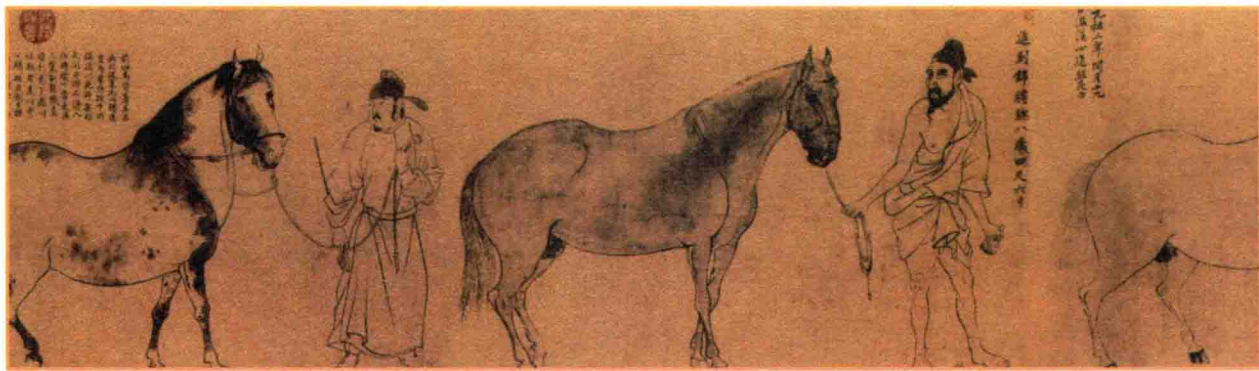
在中国美术史上出现了很多擅长画白描的画家，其中北齐画家曹仲达善用稠密的细线表现人物的衣衫，所画人物衣衫像是刚从水中出来一般，因此称为“曹衣出水”；与之相对的盛唐吴道子，他的笔法圆转飘逸，宛若迎风飘逸之状，被称为“吴带当风”。他们都以笔法最负盛名。

早期的白描画，线条以均匀流畅为主，到了唐朝时期，吴道子才把线条发展到有粗细轻重的变化，能够生动地表现所绘制衣褶的动感和厚重感。他的作品《送子天王图》为白描画，线条行笔利落，气势豪放，昭示着线描新时代的开始。

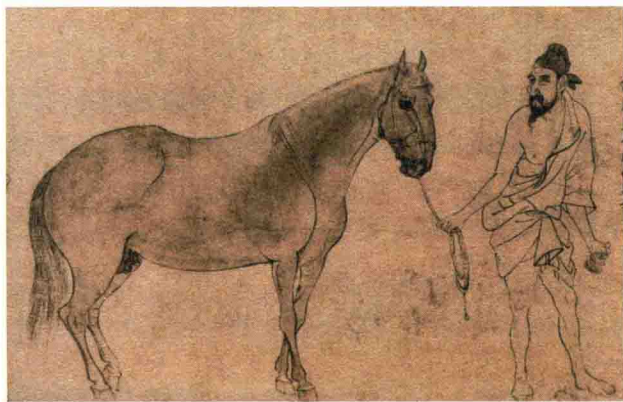
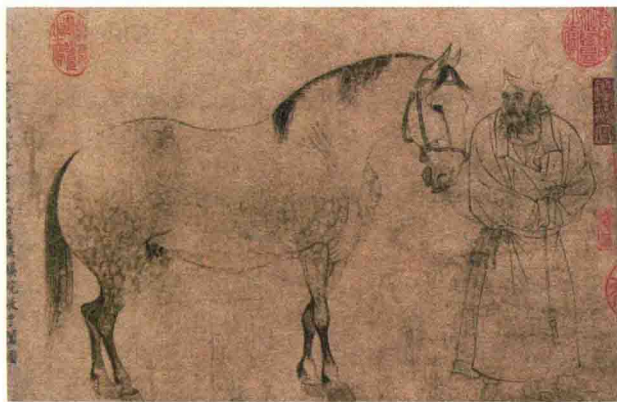


《送子天王图》局部 唐·吴道子

宋代画家李公麟把白描从草稿发展成独立的画种，他的白描变化无穷、丰富多彩，如行云流水，用富有表现力的单线创造出朴素优美的艺术形象。他所画的《五马图》，人和马都用单线勾出，比例准确，肌肉、骨骼结构明确，甚至把马的毛色所具有的光泽也细致地表现出来，形态生动，是古代一流的白描作品。



《五马图》局部 宋·李公麟



《五马图》局部 宋·李公麟

白描产生之初，多出现于人物画。宋元间画家开始用白描手法来描绘花鸟。宋代赵孟坚以画白描水仙著称，其所绘《水仙图》，全卷以白描线勾为主，以细长流利而匀劲的线条勾勒花叶，将水仙幽静、婀娜的姿态表现得淋漓尽致。



《水仙图》宋·赵孟坚

除此之外，明代陈洪绶的《西厢记》插图、《水浒传》插图，清代改琦的《红楼梦》插图等，虽说都是版画，但都是以白描为稿子刻成，流传至今，成为后人学习的典范。还有顾恺之、武宗元、梁楷、王绎、张渥、任伯年诸家都擅长白描。他们的出现，丰富了中国画的绘画语言，形成了一种独特的艺术风格，标志着中国画线描技法的高度成熟。

特点

白描在绘制时取舍单纯,因此看起来造型工整、简练明晰、单纯洁净,又以其灵活多变的用线及造型使观者从中得到美的享受,历来受到很多画家的喜爱。

单纯朴实

白描属于素描的一种,顾名思义,“白”和“素”都有白色、素净、单纯和质朴之意,而白描就是依靠不同的线条来塑造对象的形体结构,表现对象的质感和空间感,同时形成画面中的韵律和节奏,产生一种形式的美感。有时也在线的基础上用淡墨略加渲染,但往往不设色,造型单纯简练,清晰明快,朴实无华。

造型严谨

白描在纸或者绢上勾线,讲究以线造型,通常用线表现物象的结构骨架,这就是我们通常所说的“以线立骨”。中国画中的“骨”,是支撑艺术形象,使画面富有精、气、神的本质表现。白描要求用线准确、肯定。勾线时哪怕是结构有一丝的错位,都会对画面的整体造成破坏,因此国画白描的造型必须严谨。

气韵生动

南齐谢赫在其《古画品录》中提出“六法论”,其中“气韵生动”是六法之首,是六法中的核心部分。对白描而言,这一点显得尤为重要,它也就是指画面所传达出的和谐的节奏和韵律。一幅“气韵生动”的画,必须具备立意的新颖和深刻、构图的妥帖和巧妙、形象的准确和生动、用线的稳健和流畅等条件,否则,作品便失去了该有的气韵和生气。因此,“气韵生动”成为评价白描作品的重要标志。右图赵孟頫的作品中,画面用线一丝不苟,而且用线达到气韵生动的境界。使画面看起来生动有趣,充满了画面感。



《二羊图卷》元·赵孟頫

讲究用线

白描是一种完全用线来造型的绘画方法,它的生动和奥妙也就体现在用线上,往往不借助任何颜色的辅助,全凭一些裸露的线条来塑造形体,表达神韵和感情。而中国画中的线具有惊人的表现力和形式美感,通过线的曲折、刚柔、浓淡、疏密、长短、粗细等不同的变化,将它们联系在一起,从而产生一种迷人的魅力。因此,对于白描画来说,用线是至关重要的。

形式感强

白描以线条塑造形体，当然也有其不可避免的局限性。它画出来的画面往往比较平，不像其他绘画那样有立体感，但画家们在画面的平面处理和形式感上深入研究，也就使“形式感强”成了白描最突出的特点之一。

在用线上，古代的画家们归纳总结出了白描人物画的十八种描法，如“钉头鼠尾描”、“铁线描”、“兰叶描”等。这些不同的描法，除了表现对象的形体结构之外，还有一个很重要的方面，就是注重线条本身的形式美感。



《八十七神仙卷》局部 唐·吴道子

分类

白描可以分为单勾和复勾两种。

通常以线一次勾成，用同一墨色的线勾描整幅画的叫一色单勾；用浓淡不同的墨色勾成（如用淡墨勾花、浓墨勾叶）叫浓淡单勾。单勾要求线条准确流畅、生动、笔意连贯。

而先以淡墨全部勾好，再以浓墨对局部或全部进行勾勒的叫复勾，多用以加强所描物象的精神和质感。大多数先以淡墨勾成，再根据情况复勾部分线，但并非依原路刻板地复选一次，其目的是为加深质感和浓淡变化，使物象更具神采。复勾的线要尽可能流畅自然，否则显得呆板。复勾要把物象的形、神、光、色、体积、质感等都用简单的墨线表现出来，所以难度相对较大。

十八描

十八描是对中国古代人物画中描绘衣服褶皱的各种不同描法的总结，也是关于白描程式化技法的总结，清代时配以这十八种描法的图例，按照其笔迹形状的不同起了很多不同的名字。

这十八种描法大致可分为以下三种类型。

一种是无粗细变化的铁线描法，这种方法是最早出现的描线方式，有高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、曹衣出水描。这一类描法粗细无变化，压力均匀，代表画家有东晋顾恺之，从其作品《女史箴图》和《洛神赋图》中都可以看到他古拙的用笔；后来唐代的阎立本，明代的文徵明和唐寅都发展了这一用线方法。