

儿童水墨画

基础训练

沈灿 编著

山西人民出版社

儿童水墨画基础训练

沈 灿 编著

刘亦凡七岁作

山西人民出版社

责 编:张福林
复 审:赵绍波
终 审:李松年

图书在版编目(CIP)数据

儿童水墨画基础训练/沈灿编著. - 太原:山西人民出版社, 2001.3
(美术系列丛书)
ISBN 7-203-04171-9
I.儿... II.沈... III.水墨画-技法(美术)-儿童读物 IV.J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 47266 号

儿童水墨画基础训练

沈 灿 编著

山西人民出版社出版发行

030012 太原市建设南路 15 号 0351-4922102

<http://www.sxep.com.cn> E-mail:sxep@sx.cei.gov.cn

新华书店经销 山西省美术印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/12 印张:8 字数:30 千字

2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月太原第 1 次印刷

印数:1-3000 册

*

ISBN 7-203-04171-9

J·445 定价:19.80 元

写在前面

我从事中国画教学已有十余年了。在教学过程中对少年儿童中国画的教学也积累了一些经验。不少小学员从对中国画的朦胧喜爱到能够初步掌握一定的技法和规律，提高了审美鉴赏力、意志力及创新能力。在教学过程中，我深深感到，少年儿童的艺术感受力和表现力的培养虽说是教学的重要目标，但教育的核心却是创新意识的培养与开发。不管他们今后是否能成为一名专业美术工作者，他们在学习中国画过程中逐渐形成的兴趣、爱好，以及在学习过程中形成的审美注意力、想像力、高尚的艺术修养都会对创造性思维的培养产生重要的影响。

艺术素养及能力的培养，要抓早，抓严格的基础训练。

《儿童水墨画基础训练》正是从少年儿童年龄特点出发，遵循他们的认识规律，向广大少年儿童介绍中国画入门的基础知识及基础训练方法：通过临摹，学笔法；通过观察，学布局；通过赏析，学创意。书中还结合少儿作品作了赏析。通过介绍方法的引导，以图为小朋友们在学画的过程中埋下审美的种子培养不断追求美、表现美的创新意识。

我希望尽自己所能，在中国画教学的实践中，不断探索、坚持自己讲求实效的特色。能为推进学生素质全面发展做出一点贡献，将是我最大的欣慰。

目 录

写在前面

概述 (1)

一、用笔 用墨 用色 (2)

二、研读与临摹 (3)

三、观察与写生 (4)

儿童动物画法 (5)

神仙鱼 (6)

小鸡 (7)

鸟 (8)

金鱼(一) (9)

金鱼(二) (10)

小青鱼 (11)

蟹 (12)

虾 (13)

青蛙 (14)

公鸡 (15)

兔 (16)

猫 (17)

熊猫 (18)

虎 (19)

鹿 (20)

猴 (22)

鲤鱼 (23)

工笔鸟 (24)

儿童花鸟画法 (25)

葡萄 (26)

丝瓜 (27)

枇杷 (28)

葫芦 (29)

牵牛花 (30)

荷花 (31)

水蓼花 (32)

凌霄花 (33)

梅花 (34)

兰花 (37)

竹 (40)

菊花 (43)

紫藤 (45)

牡丹 (46)

作品赏析 (48)

欣赏 (69)

编后 (89)

概 述

中国画作为独立的绘画种类，已有两千多年的历史。在不断发展和不断创新的过程中，逐渐形成了各种各样的流派和风格，也产生了许多著名的画家和艺术珍品。

从中国画的内容来看，人物画、花鸟画和山水画被公认为“三大门类”。今天小朋友们学习中国画，可以入画的内容远比古人丰富多彩，除了人物、花鸟、山水之外，高楼大厦、汽车、飞机、宇宙星球、恐龙世界、卡通故事等等均可以入画。想要学会和学好中国画，必须练好笔、墨、水、色彩方面的基础本领。特别是首先从花鸟、山水、人物三大门类入手、循序渐进地学习。

一、用笔、用墨、用色

(一) 笔

中国画所用的毛笔，有柔毫、硬毫、兼毫三类。

羊毫属于柔毫。笔毛柔软，吸水量大，宜用于画花、叶，泼墨与敷色。

狼毫属于硬毫。笔毛性硬，富有弹性，宜用于勾勒线条，画兰、竹、衣纹等。

所谓兼毫，因其笔毛不软不硬，间于柔毫和硬毫之间而得名。如毛笔中的“白云”(大白云、中白云、小白云)等，可用于画花与点叶。

笔的结构有笔锋、笔腹、笔根三部分。毛笔的特性有刚有柔；执笔的方法与书法相同，要求指实掌虚，落笔要藏锋，起笔后要收回。因此，执笔不但用指握笔，运笔更需要用腕，必要时肘至背部也需配合用力。

工笔画，用狼毫的中锋，运笔要有快、慢、顿、挫、转、折等书法技巧，也是中国画常用的技法。

写意画用狼毫或兼毫，勾叶用狼毫。

无论是羊毫还是狼毫，都应选长锋，它的锋毛较长，既可饱蘸墨水，又可枯湿并用，施展自如，会出现较佳的画面效果。

运笔可用中锋、侧锋、逆锋、顺锋等。不同的对象用不同的笔锋来处理。线条力求细而不弱，粗

而不野；工而不腻；重而不报，淡而不薄，多而不乱；松而不散，紧而不拘，达到形神兼备的效果。注意：运笔不是“描”，而是“写”，要明润重厚，不可灰暗模糊。

中锋——运笔时，笔杆垂直于纸面，笔尖在中间运行。

侧锋——运笔时，笔杆稍稍倾斜。侧锋变化多，可灵活应用。

顺锋与逆锋——顺锋是指笔自上而下，自左而右；逆锋是指笔自下而上，自右而左，与顺锋方向正相反。

提、按、顿、挫——运笔时，把笔“提”起一点，笔道就轻又细。“按”下去一些，笔道就较粗重。把笔重按或旋折一下叫“顿”。连续顿笔就叫“挫”。

（二）墨

古人云：“墨分五色”，即是焦、浓、重、淡、清。焦——墨很浓，画面上黑而有光。浓——黑度仅次于焦墨，因加入少许水分而无光。重——相对于淡墨而言，比淡墨重。淡——水分加多，成灰色者。清——是在墨彩上仅有一些淡灰色的影子。其次是墨的干湿，即所谓“墨韵”，也就是笔(含水量多少)的干湿。用笔和用墨，是密切相关的，湿笔是含水分较多，可浓可淡；干笔含水分较少，也可浓可淡。古人还曾专门提及“水法”，认为：得笔法易，得墨法难；得墨法易，得水法难。墨与水的含量不同，则产生不同的墨色效果，这只有在不断的实践中才能体会。既然笔与墨是“骨肉相连”般的关系，用墨的过程也就是用笔的过程，以笔驱墨，以墨表现笔，要求是墨内有笔，笔中见墨，恰如其分。

（三）色

中国画运用色彩具有悠久的历史。《六法》中称“随类赋彩”。古代画论中所谓“应物象形”，这是从形和色方面去表现各种物象的基本原则。“象形”要“应物”而像，“赋彩”要“随类”而赋。用色和用墨一样，也有轻重、深浅、浓淡的区别，以反映透视效果。特别是写意花鸟画各种颜色的搭配，

变化无穷。如：花青与藤黄、石青与石绿、石绿与花青、白粉与花青、黑墨，互相巧妙地调配，可以充分表现各种花卉、禽鸟羽毛的色彩与质感。

我们要注意的，中国画色彩中有粉状的矿物质颜色，如：朱砂、石、青、石黄、白粉等，这些是不透明的。还有一些是透明的颜色，如：花青、藤黄、胭脂等。各种色彩根据创作的意图和表现内容的需要，恰当而巧妙地配合。

色彩有冷、暖、中性的分别。冷色、暖色要配合使用，整个画面中的一色为主，他色为辅，以构成统一的色调。

在生宣纸上作画，应该注意干湿与浓淡的关系。一般说，颜色在湿的时候看起来要浓一些。因此，在作画的时候，要求稍浓，待水分蒸发后，才能恰到好处。

二、研读与临摹

研读与临摹，也就是读和临。读，是临摹一张画稿前要看，即所谓“读画”。先认识它是什么内容，再研究它是怎样用笔用色以及怎样构图，使原画的笔墨情趣融于胸中，这样能事先锻炼欣赏能力和分析能力。前辈画家都把临摹古人作品视为绘画的入门。临摹，就是学习传统的技法，从别人的经验中获得启发，拓宽思维，展开艺术想像空间，激发创新灵感，然后在传统的基础上去逐步转化为自己的技巧，大胆地创造和发展，推陈出新。即：学习与创造、继承与发扬要紧密地联系起来。临摹不能死记硬背，依样画葫芦，不能理解实质的临摹是意仿而不是只取得表面上“像”的形仿效果。

要学习中国画的用笔、用墨，更要学习中国画的构图。

中国画花鸟所描绘的对象，主要是花、草、树、木、禽、鸟等。如一幅花鸟画，鸟安排在什么位置，是飞翔还是踏枝？是一种花还是几种花？整个画面是冷色还是暖色？这都是构图时所需要考虑的问题。在实际生活中，不可能有现成的画面，这就需要我们在学习前人构图的基础上，进行创作。如：布局中的主与次、虚与实、疏与密的关系等，都有讲究，需要思考后动笔作画。另外，中国画对于空

白的处理，印章、落款的位置，也是构图中很重要的环节，同样关系到画面的艺术效果。

用色与用墨，不论是工笔的线条，还是写意的色块，都要注意浓淡变化，每笔都要有不同的色彩，使枝叶、花草有质感，有厚度，避免平涂。色调要统一，但又不能平板。所以用墨、用色，要从整体到局部、局部到整体的全面考虑。

临摹的方法有对临、局部临摹、背临和完全复制等。

三、观察与写生

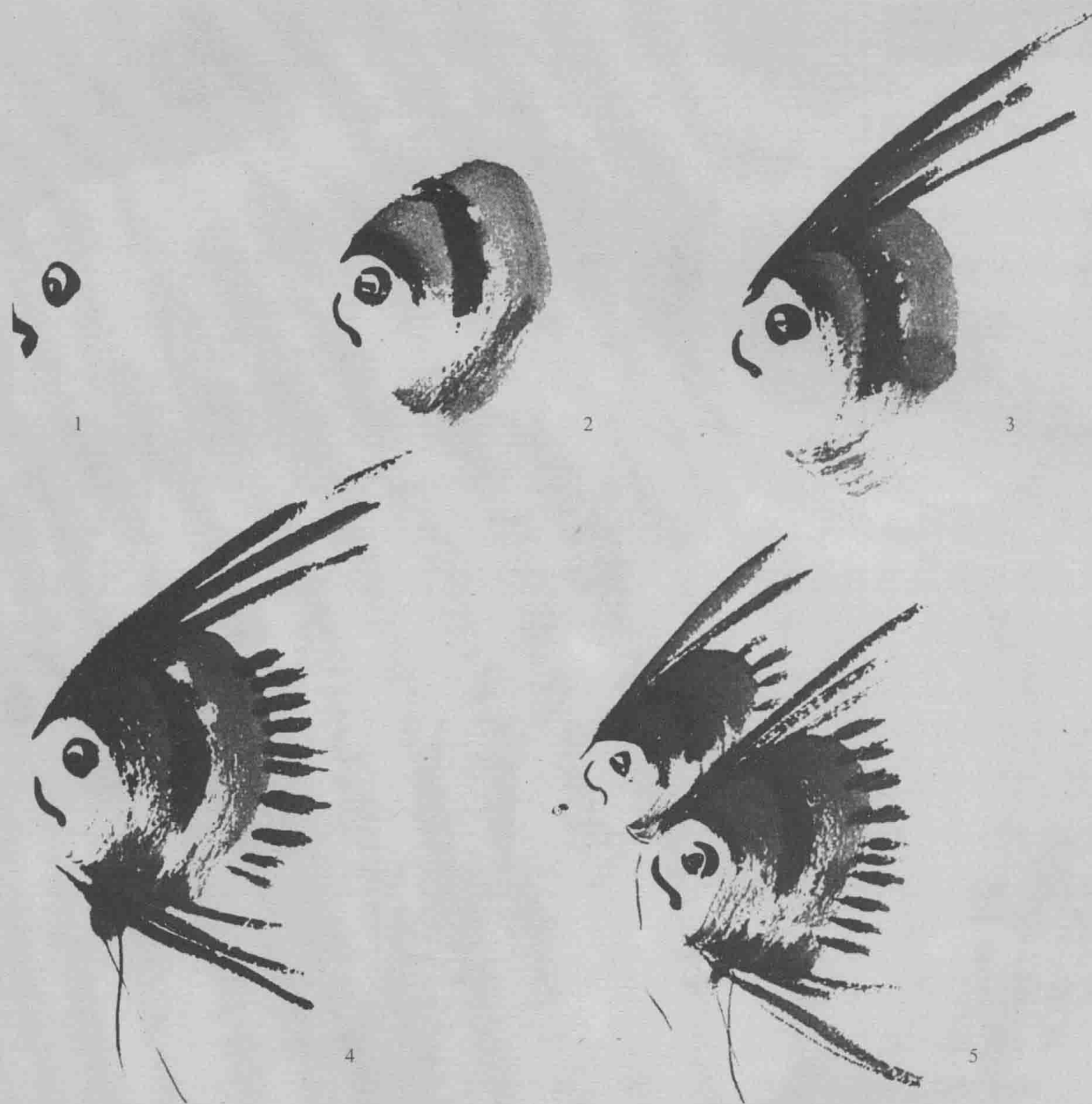
我们在对花卉写生之前，先要进行全面的观察，从姿态到气势，从局部到整体，多角度地进行观察并与思考相结合。因为每种花都有它不同的特点。写生前对花卉主要在形象思维为主的基础上进行分析和综合，各种花卉的组成都有花、叶、枝干三个部分。然后，我们对物象进行具体的描绘。对花鸟画来说，写生还有进一步的含义，就是写出花鸟内在与外在统一表现出的生机，画得生趣盎然。写生，不是照抄自然，单纯采集素材，记录形态，更重要的还要有所取舍，培养表现自然景物美的能力。写生是手段，其目的不仅要精确地描绘物象，而且要概括地生动地表现它的精神特征，既写实又写意，既写出个性又要写出共性。对于写生，古人强调“目击心传”，就是多观察、牢记忆，以达到闭目如在眼前，使心、眼、手一致提高。所谓“得之于心，应之于目，露之于手”。达到“得心应手”、“意到笔随”的艺术境界。

花卉写生时，选择好自己要画的对象，在画面上定好大体的位置。先把各部分的轮廓简要地轻轻地用铅笔勾下来，然后从主要部分画起，依照实物距离视线最近最突出的地方画起。如：画一朵花时，先简要地勾出花的大体轮廓，然后从这朵花最突出的花瓣画起，以它为标准，向黑或白补，向左或向右。描绘的时候，是用铅笔按照毛笔勾线的要领，有轻有重地勾出对象的轮廓。在写生过程中，包括有选材、布局，提炼加工，大胆取舍与运用传统技法。初学者由浅入深，由简到繁地练，渐渐从不熟练到熟练的程度，也就是学习中国画不断进步的过程。

儿童动物画法

神仙鱼

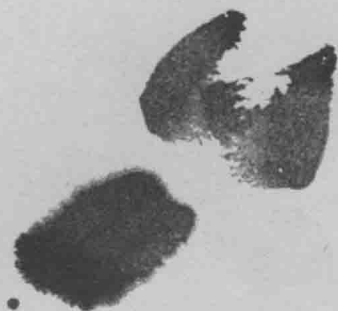

画法：1、中锋；2、笔尖蘸浓墨，侧锋运笔；3、拖出背鳍；4、点画尾部；5、前后重叠。

小鸡

1

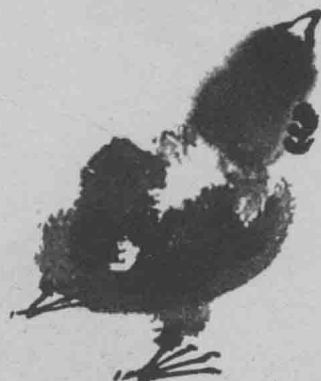
2

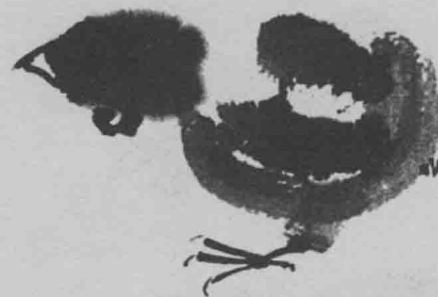
3

4

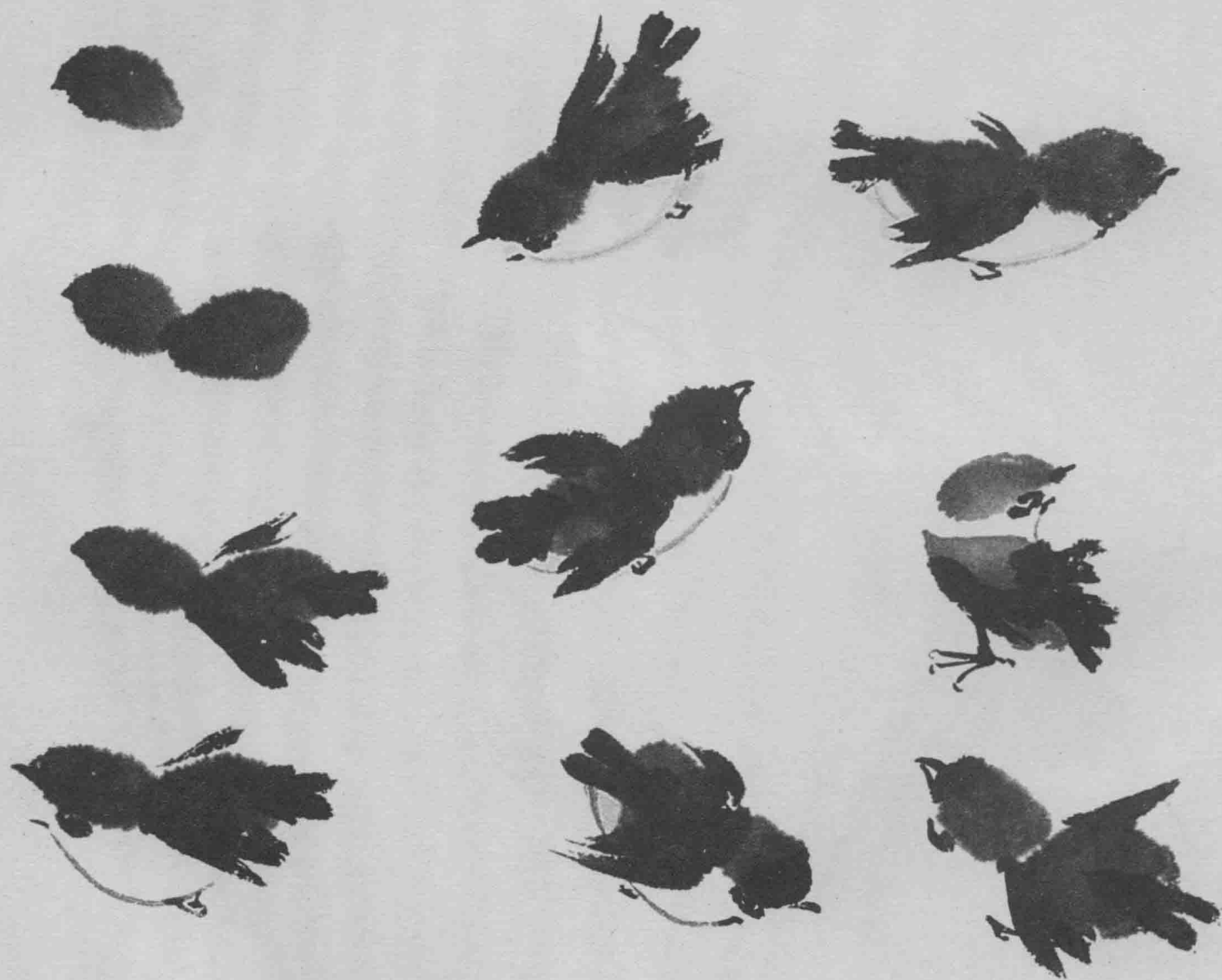

5

画法：1、饱蘸淡墨，侧锋点画头部；2、点画翅膀；3、笔根着纸，画出尾部、胸部、腿部；4、狼毫笔画出嘴、眼、爪子；5、两鸡相视。

鸟

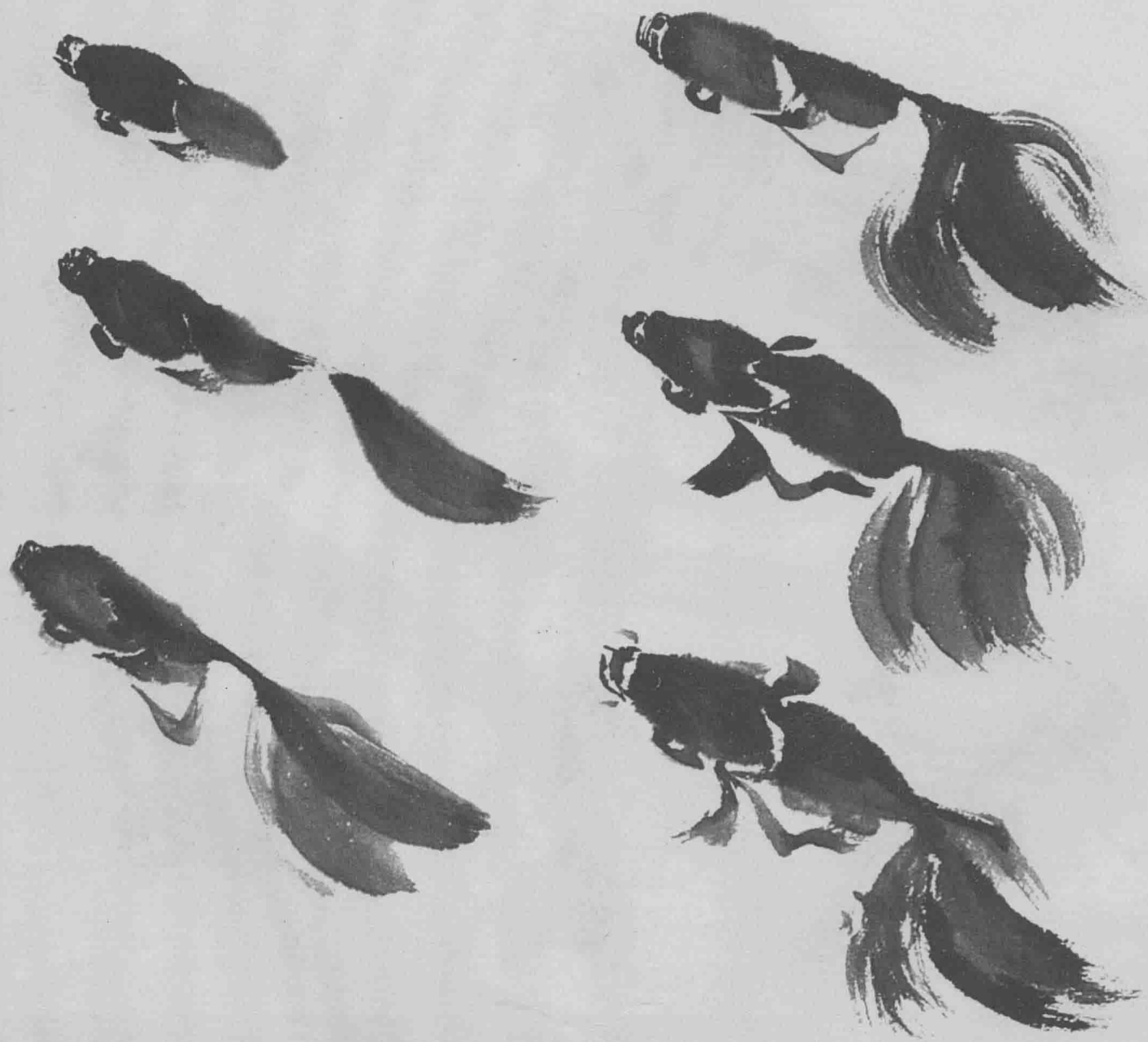
画法：饱蘸浓墨，笔尖蘸浓墨。侧锋点画头部。点画背部。浓墨画出翅膀、尾巴，细笔勾画出嘴部、眼部、胸部、爪子。各种不同动态的小鸟。

金鱼（一）

画法：点画头部；点画尾部；勾出胸部、鳍；画出眼睛、嘴巴。不同动态的金鱼。

金鱼（二）

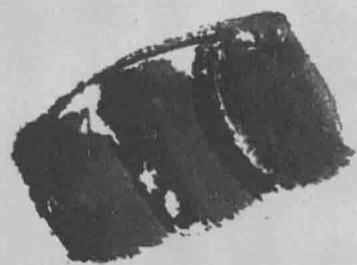
画法：点画头部、背部；细部画出眼、嘴。添上尾巴；画出鱼肚；画鱼翅。

小青鱼

画法：淡墨中锋拖出一笔；细笔画出嘴；画肚；画出尾部；勾出眼、嘴、鳍。

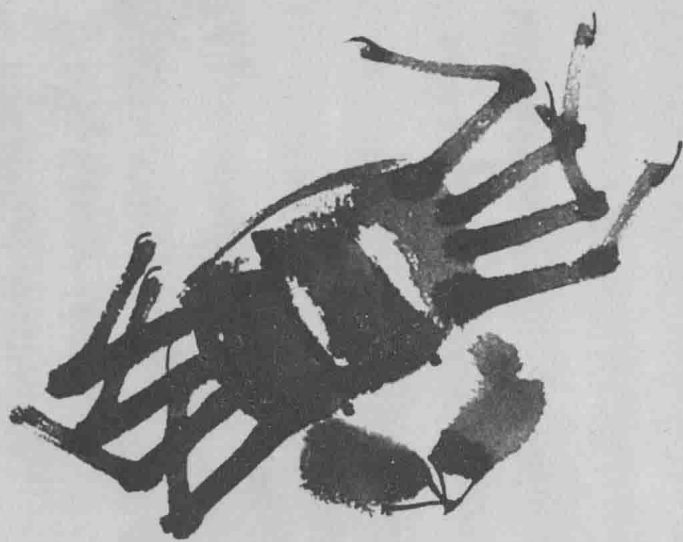
蟹

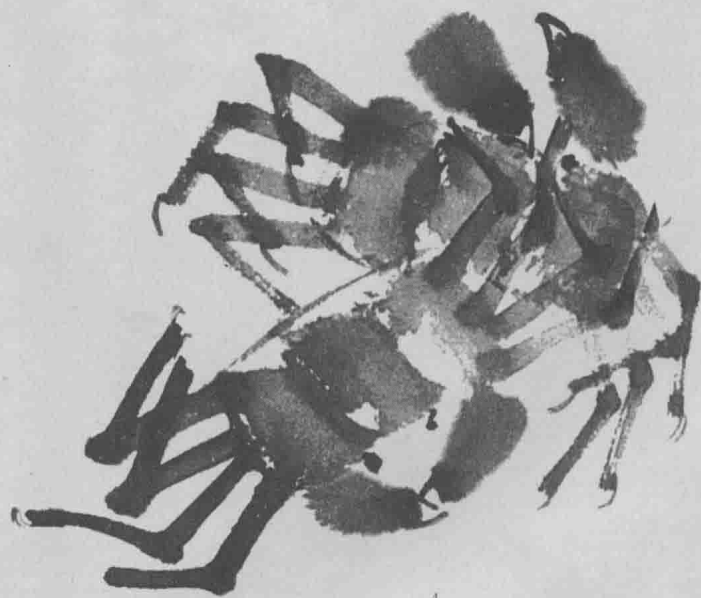
1

2

3

4

画法：1、笔尖蘸浓墨，侧锋行笔；2、中锋行笔；3、头部，侧锋点画，中锋画出嘴、趾；4、不同动态。