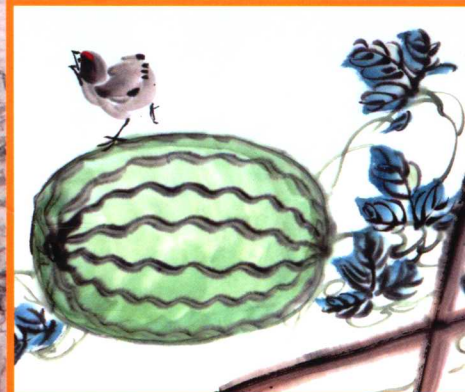
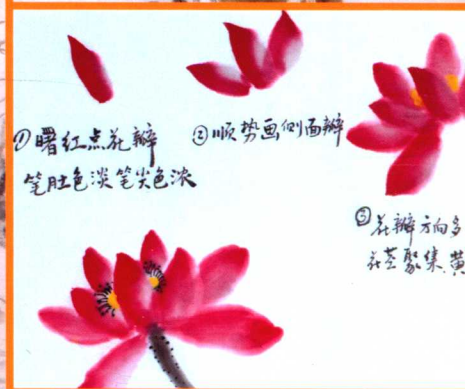

国画30日速成

GUOHUA 30 RI SUCHENG

徐 璨 编著

2012
201317

国画 30 日速成

徐 璨 编著

化学工业出版社
· 北 京 ·

国画30日编辑制作人员名单

王艳娥 徐 璨 刘晓丽 曹恒生 张永娜 林春华
宋井军 陈 涛 石海坡 段阳阳 王 方 杨 洋
王 倩 孙雪松 王阳光 王猛艇 李春明 倪晋茂
田 晰 庄殿武 刘听听

图书在版编目(CIP)数据

国画30日速成/徐璨编著. —北京: 化学工业出版社, 2011.11

ISBN 978-7-122-12492-0

I. 国… II. 徐… III. 国画技法 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第204190号

责任编辑: 陈 曦 丁尚林

文字编辑: 朱晓颖

责任校对: 顾淑云

装帧设计: 尹琳琳

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

889mm×1194mm 1/16 印张6 2013年1月北京第1版第2次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 35.00 元

版权所有 违者必究

前言

Qian Yan

国画在世界艺术之林中占有着重要的地位，它以独特的画法与体系深受人们的喜爱。

国画从表现技法上来说分为两类：写意与工笔。写意画是指通过简练的笔墨来概括物象，主要描绘物象的意态和神韵；工笔画即是以精谨细腻的笔法描绘事物，注重客观形象。

写意画是融诗、书、画、印为一体的艺术形式，它是中华民族文化的一个重要组成部分、集中国的哲学观念、文化素养、审美意识和思维方式之大成。写意画多画在生宣上，纵笔挥洒，墨彩飞扬，能生动体现所描绘对象的神韵，将作者的感情充分表达出来。

写意画追求神似，重视形似但并不拘泥于形似，追求“不似之似”与“似与不似”之间。写意画讲究“具形写意”、“意在笔先”，即在动笔前先要有一个富有哲理内涵的立意，再通过所表现的物象来借景抒情，喻物明志。

近年来，百姓学习书法与国画的热情高涨，初学国画者建议选择写意画，因为写意画较工笔画更易学好画。

《国画30日速成》即为广大国画爱好者编写而成的，以30日为期，每一天都教您一种事物的画法，只要认真练习，牢记画法，30日后一定让您的国画水平有很大的提高！

本书针对初学写意画读者的需求，每一种画法均有具体的步骤讲解，学习完画法步骤后还有“创作示范”，可以帮您进一步巩固所学之技法。

本书在编写过程中难免有不当之处，望广大国画爱好者不吝赐教，共勉学习，共同进步。

徐燦

目录

第一天	国画的基本知识	1
第二天	凌霄花的画法	5
第三天	荷花的画法	8
第四天	鸡冠花与水仙花的画法	11
第五天	菊花的画法	14
第六天	兰花的画法	17
第七天	梅花的画法	20
第八天	牡丹花的画法	23
第九天	石榴的画法	26
第十天	桃花与桃子的画法	28
第十一天	竹子的画法	31
第十二天	西瓜与白菜的画法	35
第十三天	八哥与麻雀的画法	38
第十四天	鹤的画法	41
第十五天	喜鹊的画法	44
第十六天	小鸡与鸭的画法	46
第十七天	鹰的画法	49
第十八天	螃蟹的画法	52
第十九天	虾的画法	54
第二十天	鳊鱼的画法	56
第二十一天	树干与树叶的画法	58
第二十二天	松树的画法	62
第二十三天	柏树与槐树的画法	65
第二十四天	棕榈与杨树的画法	68
第二十五天	泡桐树与夹竹桃的画法	71
第二十六天	石头与山的画法	73
第二十七天	水的画法	78
第二十八天	雨景与雪景的画法	82
第二十九天	风、雾、云的画法	84
第三十天	建筑物、车与船的画法	90

第一天 国画的基本知识

工具和材料

【笔】

国画用笔主要分为软毫、硬毫和兼毫三种。

软毫多指羊毫、鸡毫等，吸水性强，笔柔软圆润，适合国画的点叶、渲染。狼毫性刚，属于硬毫，其弹性强，容易上手，写字锐利，点画瘦劲，适宜国画的线条勾、描等。兼毫介于两者之间，包括紫羊毫、羊狼毫等，其软中有硬，含水量适中，国画中多用于点染着色，书法中多用于书写小楷和中楷。

羊毫

【墨】

墨分为松烟墨和油烟墨两类：松烟墨是用松木烧出烟灰作原料，浓墨无光泽，入水易化；油烟墨多以动植物油脂取烟制成，光泽度较佳。一般说来，这两种研磨的墨汁最好。初学者可以采用市场上的现成墨汁，如“一得阁”、“中华墨汁”等，可以省却许多研磨的时间。

【纸】

国画用纸主要用宣纸，宣纸分为三类：生宣、熟宣和半生半熟宣。生宣纸渗透性大，吃水多，易渗化洇晕，适宜画写意画；熟宣纸由于加矾而不吸水，适宜工笔画法；半生半熟的宣纸介于生宣与熟宣之间，适宜小写意画法。初学者用半生半熟宣纸为宜，当然也可以视个人习惯而定。

【颜料】

国画颜料分为两类。一类是矿物质颜料，如石青、石绿、朱砂等，一般不透明。朱磬与赭石虽是矿物质颜料，但颗粒细，也较透明。另一类是植物性颜料，比较透明，它不影响墨色，能与水一起渗化，如酞菁蓝、藤黄、曙红。其中红、黄、蓝是三原色，绿、紫、橙为三间色，其他为复色。曙红与花青能配成紫色，藤黄与花青能配出汁绿色，曙红与藤黄能配出橙色，赭石与淡墨能配出赭墨。

墨锭

笔头含清水，笔尖蘸花青后中锋、侧锋着纸出现的效果

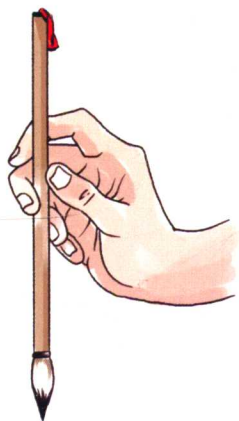

笔先蘸藤黄再蘸朱磬，在笔头中自然混合中锋与侧锋的效果

配色与笔锋

【其他】

除了上述必备工具外，还需要准备砚台、调色碟、笔洗、毡布、吹风机等。砚台主要是用来研墨，初学者若用墨汁，可用小碟代替。调色碟准备若干，以白色瓷碟为好，也可以用小饭碟代替，但需洗净上面的油污。笔洗用来存储清水、洗笔调色，用时要经常换水，否则脏后影响最终效果。毛毡以白色纯羊毛毡较好，市场有专售，也可用化纤毡子代替。吹风机是用来让画尽快地干透，以有利于下一步作画。

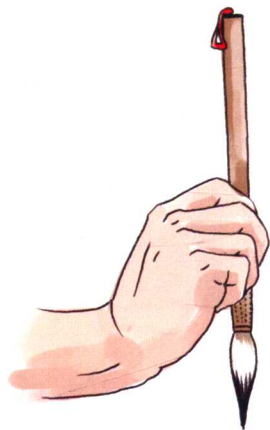
执笔方法正面

笔墨运用与着色方法

■ 用笔

【执笔】

执笔也叫握笔，拿毛笔时用大拇指、食指把住笔杆，呈“龙眼”或“凤眼”状，中指紧随食指把住笔杆。执住笔后，一般笔杆不超过食指的第一指节。指实、掌虚、腕平、五指齐力，运转收放要自然。

执笔方法背面

【运笔】

运笔也叫用笔，主要包括下面几种方法。

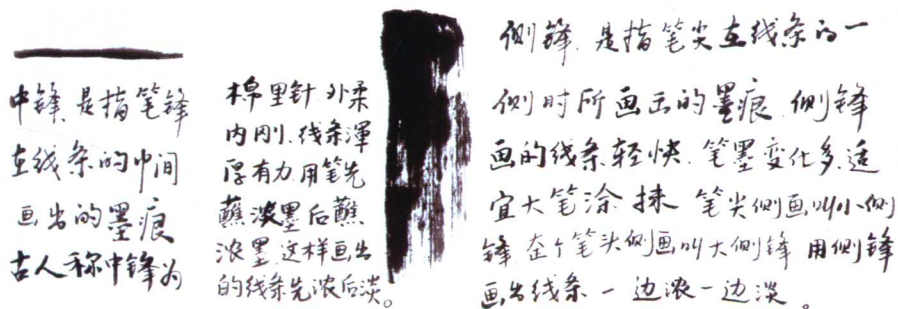
①中锋也叫正锋，是指运笔时笔杆要直，笔尖在中间运行，由于笔尖容易渗水，所以画出来的线条具有持重、饱满而圆厚的感觉。

②侧锋是指笔画的一侧，即行笔时笔尖在墨线的一侧，笔尖较实而笔根较虚，所以线条一边实一边虚。

③顺笔是指笔锋从左向右、从左下向右上、从左上向右下运笔称为顺笔；笔锋从右向左、从右下向左上、从右上向左下运笔都称为逆笔。画树枝、竹枝、兰叶、芦苇和一般的草等都会用到顺逆笔。

④逆锋，笔锋在前，笔杆在后，逆行运笔称为逆锋。此法运笔能使笔锋散开，画出的线条粗糙，画老树干、石头轮廓常用之。

⑤提按顿挫，顾名思义而行笔。提是将笔轻轻提起，按即将笔锋按下，顿则停顿也，挫是将笔锋卧倒在纸上揉挫。这些动作能在运笔的过程中使线条丰富且多变化，画石块和树干常用到。

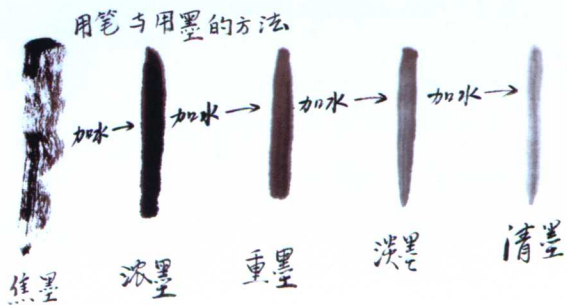

运笔

■ 用墨

【墨的类别】

一般我们说“五墨六彩”，“五墨”是指焦、浓、重、淡、清，焦墨是半干的墨汁，乌黑而有光泽；浓墨是深黑的墨汁，加了水分而不显光泽；重墨含水比浓墨多，色相稍浅；淡墨含水量较多，色相更浅；清墨只有极淡的墨迹，甚至全是水。

【研墨】

磨墨要用清水，若水中含有杂质，则会影响墨的质量。在开始加水的时候，不宜加太多，以免将墨浸软或墨汁四溅，以逐渐加入为宜。磨墨

五墨

应用力平均，拿墨要正，不能偏倒研墨，也不要将墨放在水中、砚池中去浸泡，否则容易损墨。初学者可用现成墨汁，省去研磨时间，也很方便。

【墨法】

泼墨法：是指落笔大胆、点画淋漓、水墨浑融、气势磅礴的写意画法。行此法，毛笔要大一些。用饱含水的笔头，蘸上浓淡得宜的墨汁，大胆落笔，点拓出事物的形体。运笔要胸有成竹，轻重得宜，可以重笔，也可有飞白，随物形而变化，自然可获得墨色丰富、滋润生动的效果。

浓墨法：落墨较重，使画面厚重有神。用浓墨要灵活，只有干、湿、深、浅变化有致，才能浓而不凝滞。

破墨法：指前一墨迹未干之际，又画上另一墨色，以求得水墨浓淡相互渗透掩映的效果。破墨法既可以为单调的墨色增加变化，又可以不太理想的笔墨加以弥补。破墨法的关键在于掌握好干湿程度，太湿时破墨容易显得浮肿，太干时破墨融合得不好，破坏整体的效果。

积墨法：就是作画时一层一层往上积的意思。这种墨法一般由淡开始，待第一次墨迹稍干，再画第二次、第三次，可以反复皴擦点染多次。甚至上了颜色后，还可再皴、再勾，画足为止，从而使物象具有苍辣厚重的立体感与质感。但积墨法不是在原来的墨迹上盲目重复，而是相互补充和交错，第一次墨色与第二次墨色的色度浓淡相差要略大一些，这样才能出现效果。

■ 用色

中国画着色的基本方法，一般分为填色、晕染、点写、烘托等。而勾填、烘托多用于工笔画的创作。写意画讲究粗笔勾填、勾勒、渴勾、率勾、泼墨等，现在就简单介绍几种常用的用色方法。

填色：有一次平填的，也有分轻重、深浅、厚薄几次加填的，还有填色与晕染兼用等多种情况。需要注意的是，填色的时候不宜将白粉和颜色一次填上，应该先填色，再按照对象的光度和厚薄的不同质感填上或浓或淡的白粉，这样才能避免平板，达到厚润的效果。另外，用粉的时候不要碰到墨线。

反衬：是为让形象更加的突出，多用绢和薄的熟宣纸。根据要求，将颜色染到背面。

点写：也叫点簇、点虱，是没骨写意花鸟画的主要技法，一般用于画不勾墨线轮廓的花瓣、叶子和禽鸟。在一笔之中，有浓有淡，或含有轻重复杂的几种色彩。有时寥寥数笔就能将对象的质感、形体、量感和体感充分表现出来。有时只用浓淡的墨色，如用笔大块点写，则笔锋和笔腹必须铺展不足之处，可以补笔，写意画中多采用此法。

烘托：也叫托染，主要是为突出浅色或白色的部分。具体操作方法是在轮廓周围用清淡的墨色和颜色均匀地烘托。比较适宜烘托云水、天空、雪景等。

第二天 凌霄花的画法

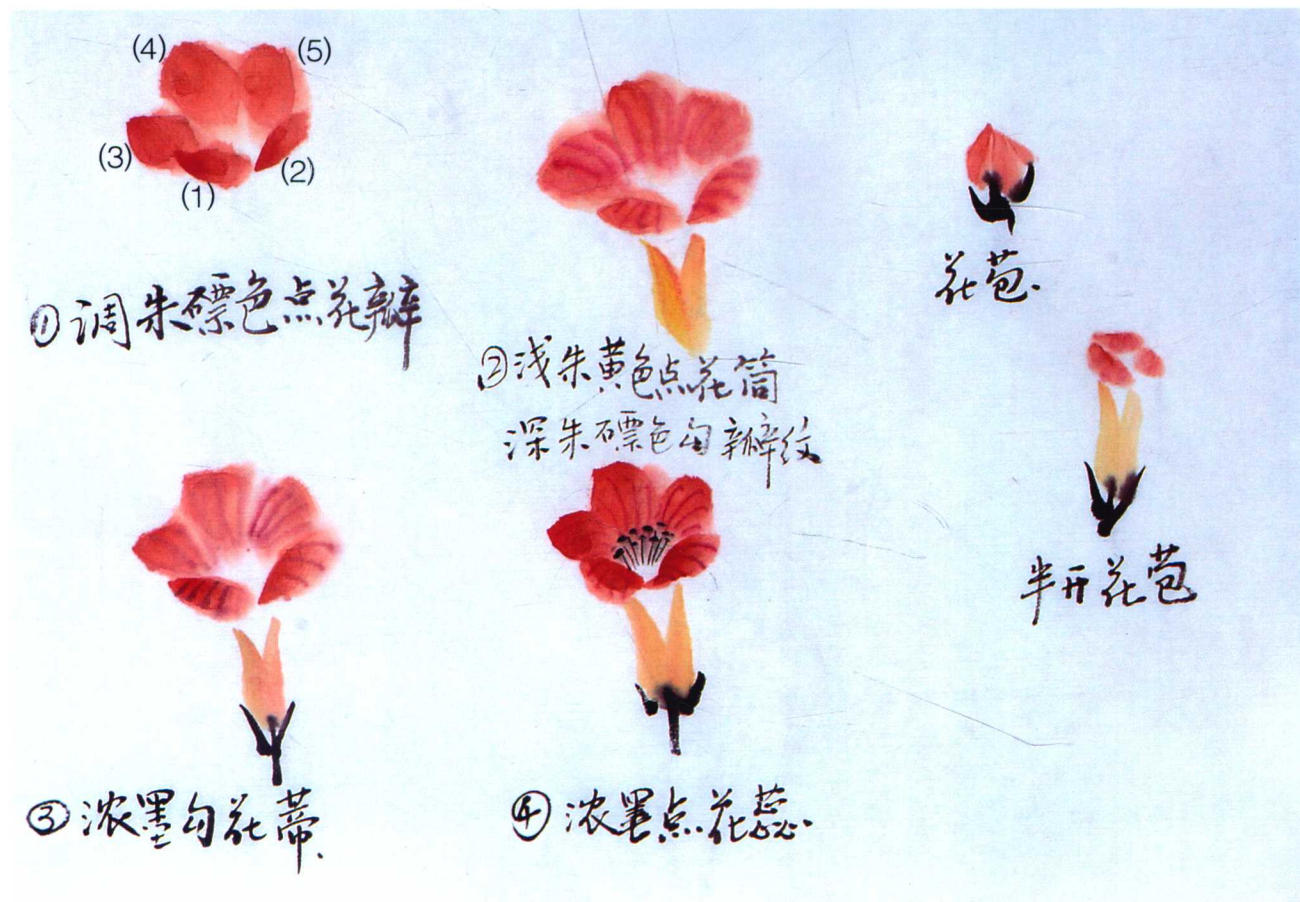
凌霄花又叫紫葳花，药圣李时珍称其“附木而上，高达数丈”，所以叫做凌霄花。凌霄花株高约20米，树皮为灰褐色，呈细条状纵裂。夏日开花，花橘红色，呈筒状，顶端五裂。凌霄花花序呈穗状，一串十几朵花，整体下垂而花冠上翘，十分俏丽。叶为羽状复叶，一柄可达十几片。

画法步骤 >>>

【花的画法】

用清水笔蘸朱磬色点花瓣，用浅朱黄色点花筒，半干时用深朱磬色勾瓣纹，再用浓墨勾花蒂、点花蕊。未开花苞用朱磬色点花瓣，用浓墨点花蒂；半开花苞用朱磬色点花瓣，用朱黄色点花筒，浓墨勾花蒂。需要注意的是侧向花可见花筒和花筒根。据花与花的关系可先画也可后补，用淡朱磬蘸少许胭脂画即可。凌霄花成串，点花要注意外形轮廓的变化。

创作时要注意花朵的疏密参差，形状大小，虚实变化。要先构思好整体画面再落笔，切忌东添西凑。

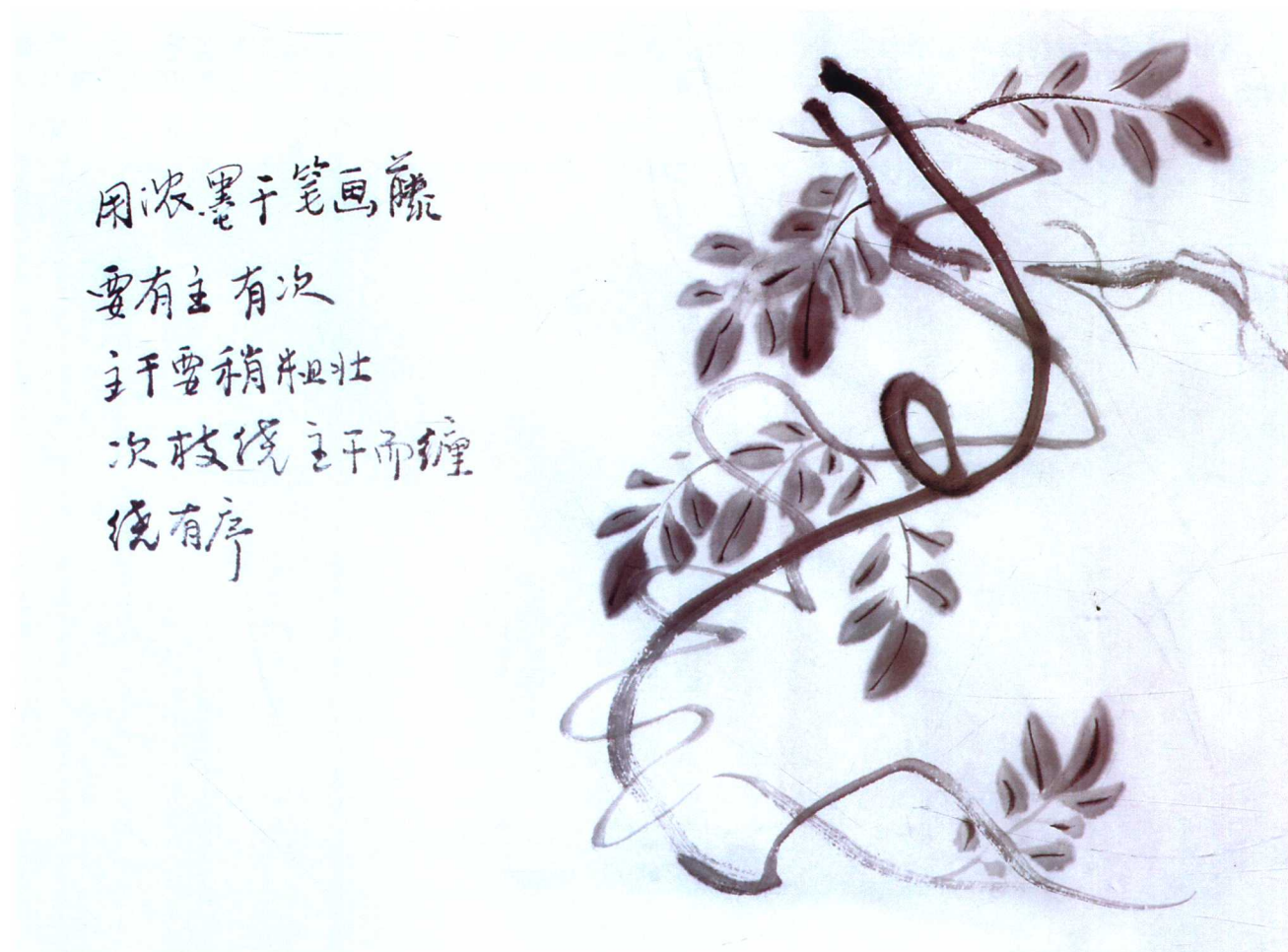
【叶的画法】

叶的画法

先用淡墨画叶茎，再用淡墨点叶，一般是从前向后依次画出，然后再用浓墨勾勒叶筋。

【藤的画法】

藤的画法

用浓墨画藤，要有主次，主干稍微粗壮，次枝绕主干而缠，绕缠要有序。画枝干用笔要刚柔相济、有曲有直，枝条穿插有疏有密，要注意相互之间的轻重粗细、虚实对比关系。

①先画枝干，画枝干的目的主要在于布势，因为枝干决定了整个画面的取势。先画出前面的主枝，花叶位置要留出。后面的枝条待花叶完成后再添补。

②淡墨画叶。

③点花，要注意前后花串的轻重虚实。

④补景，根据画面大势关系，添画麻雀。

⑤整理，全面审视画面，根据画面关系填补后面的枝条、花叶间琐碎的空隙，点苔、落款、钤印。

《花荫》

第三天 荷花的画法

自北宋周敦颐写了荷花“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的名句后，荷花便成为“君子之花”。荷花又名莲花、芙蕖，是最被人们赞赏的名花之一，其碧叶如伞，花朵硕大，色彩明净，梗直力强，被历代文人墨客广为吟咏和喜爱。

画法步骤 >>>

①先用含有清水的羊毫笔的笔锋一侧来蘸曙红，不要将整个笔锋都蘸满，做到用毛笔笔锋的一侧来舔颜色，这样整个笔锋所含的颜色就会有浓淡变化，即笔肚色要淡，笔尖要色浓。而落笔的时候要反着用，即侧蘸反使，以侧锋画出花瓣。

②顺势画出侧面花瓣，但要注意花瓣应不空不密。

③花瓣方向多，都应向花茎聚集，用小号羊毫笔蘸藤黄以中侧锋画出莲蓬。

④用浓墨点花蕊、画花茎。

⑤用羊毫斗笔蘸淡墨以侧锋画荷叶，荷叶呈圆形，中间要留空白，用浓墨勾荷叶梗。

⑥趁湿用浓墨勾叶筋，淡墨画叶茎，再用浓墨点上叶茎上的小刺，疏密结合。

荷花的画法

①用淡墨以侧锋画荷叶，由外向中心画，注意用笔的轻重缓急。一般把荷叶分为几组不同层次的墨块，以表现荷叶的起伏、断裂等状态。注意不要将荷叶画得色太匀、形太圆，没有变化。画好荷叶后趁湿用浓墨勾叶筋。

②用淡墨画荷叶梗，浓墨点刺。

③用浓墨画出荷叶下面的小叶，用淡墨画出荷叶上面的小叶，并用浓墨勾筋。小叶是指刚刚从水中长出来的“主叶”，它的特点是叶面卷曲，颜色比较重。所以画它一般是以重墨直接画，然后再勾叶筋，也可以先用淡墨画，再用重墨勾叶筋，需要看画面而定。

④勾花。先用淡墨勾出花的外形，注意花的姿态和朝向，姿态能表现出花的美，朝向则需要根据整体画面来决定。用含水较多的笔蘸曙红调成略淡的颜色染色，待半干时以胭脂勾花筋。用藤黄画莲蓬，浓墨点花蕊。

⑤用浓墨画出水草，再勾画出一只翠鸟。

⑥最后题款、钤印，完成创作。

香远益清
庚寅夏月
徐琛
制子
题
六

《香远益清》

《清水芙蓉》

①画背向的荷叶，要用淡墨画叶背，浓墨画叶内，由外向内画，要见笔触，墨韵要有层次，有干有湿。

②画一侧倾斜的叶子时，先用浓墨画出倾向那侧的近叶，再用淡墨画出朝倾斜方向相反生长的叶面。

③用淡墨画荷叶梗，用浓墨点刺。

④笔蘸曙红，笔尖蘸白粉画荷花，再蘸藤黄画莲蓬，浓墨点花蕊。

⑤用浓墨画小叶。

⑥用淡墨以侧锋画出莲蓬，莲蓬形似酒杯，用浓墨勾残蕊和刺。

⑦用淡墨或浓墨画出水草，题款，完成创作。

第四天 鸡冠花与水仙花的画法

鸡冠花的画法

鸡冠花，又名波罗奢花。三月生苗，入夏高达数尺，矮者仅数寸。叶青柔，经霜后微红，茎直立粗壮，叶互生，为长卵形或卵状披针形，花头顶部扁宽，层层叠卷而有重量，下为扁平状，色浅，有刺状突出。花有白、淡黄、金黄、淡红、火红、紫红、棕红、橙红等色。

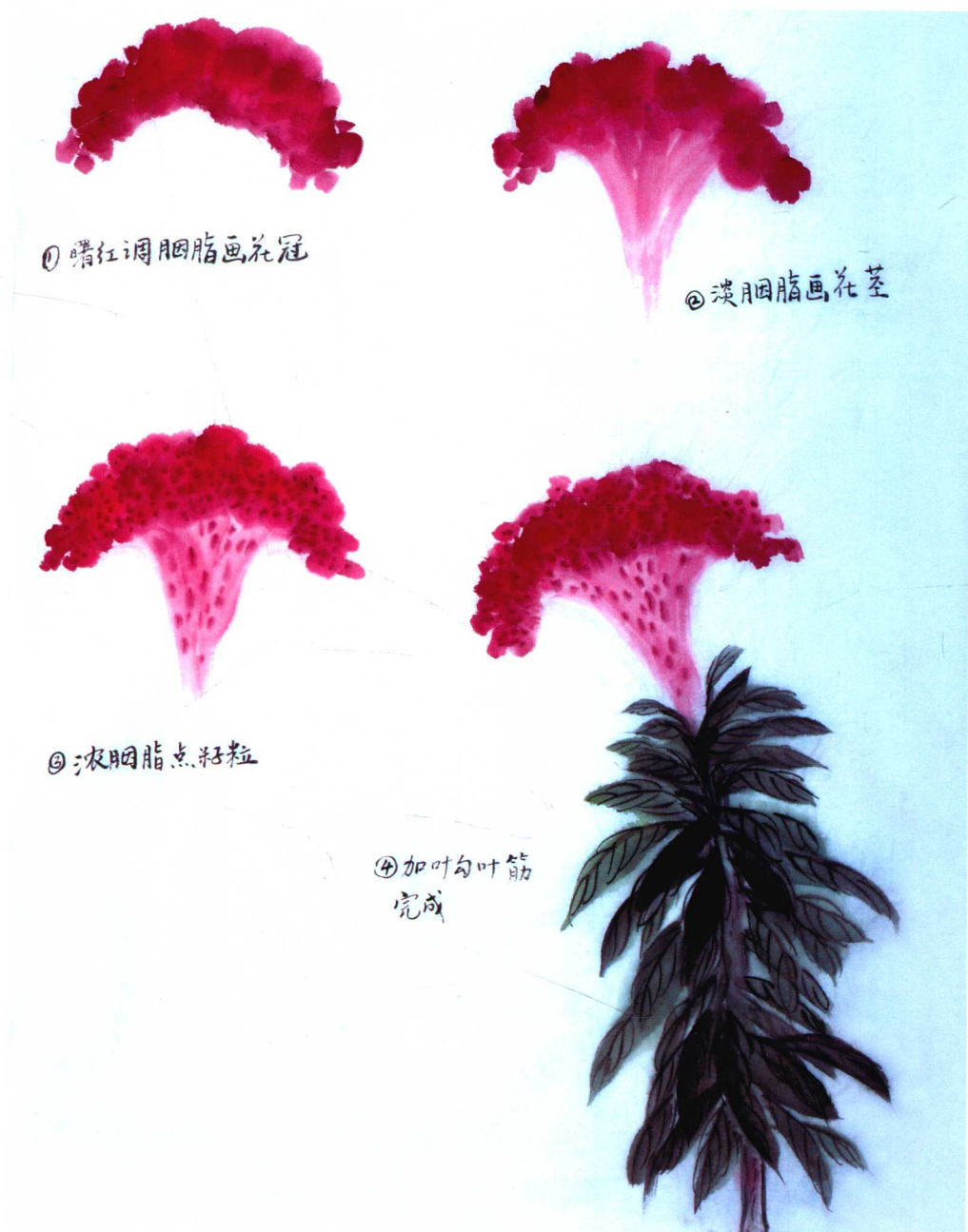
画法步骤 >>>

①用曙红加胭脂点花冠，注意要有层次感。

②用淡胭脂画出花茎，花茎扁宽色浅。

③半干时，用浓胭脂点籽粒。

④淡墨画花茎，再用笔蘸藤黄加花青调成汁绿撇叶，待半干的时候用浓墨勾叶筋。

鸡冠花的画法

水仙花的画法

水仙，多年生草本植物，又名天葱、雅蒜。因多为水养，且叶姿秀美，花香浓郁，亭亭玉立水中，故有“凌波仙子”的雅号。

水仙的鳞茎肥大，呈球状，外披棕褐色皮膜。茎基部生有白色肉质根。中国水仙主要有两个品系，即单瓣型和重瓣型。

画法步骤

- ①用淡墨画花心。
- ②用淡墨勾出花瓣。
- ③蘸朱磬加藤黄染花心，再用淡花青染花瓣外围。
- ④用同样的方法染侧面花的花心与花瓣外围。
- ⑤淡墨勾出背面的花朵，再用淡花青染其外围即可。
- ⑥淡墨勾画出花苞。
- ⑦先用浓墨中锋勾勒出叶形，勾勒的时候要从前面的叶片画起，注意叶子的穿插，应高低有致。再用赭石染叶尖，然后用藤黄加花青调成汁绿色，以汁绿色染叶。
- ⑧用浓墨勾根茎，根茎为球形，白色根茎下有根须，也用浓墨勾出。
- ⑨添加花朵，完成创作。

水仙花的画法