

SHAOKU GUOHUA RUMEN JIAOCHENG
QINNIAO PIAN

技法类

超级畅销

教育图书

禽鸟篇

目录 CONTENTS

前言	1
国画工具及材料	1
用笔	2
用墨	2
国画常用颜料及用色知识	3
题款及铃印	3
小鸡	4
小鸭	6
麻雀	8
燕子	10
母鸡	12
公鸡	14
鸭子	16
八哥	18
翠鸟	20
鸽子	22
黄鹂	24
白鹭	26
仙鹤	28
鹦鹉	30
蜡嘴	32
喜鹊	34
鸳鸯	36
竹鸡	38
猫头鹰	40
鹰	42
作品欣赏	44

图书在版编目 (CIP) 数据

少儿国画入门教程. 禽鸟篇 / 陈肖华著. —合肥: 安徽美术出版社, 2012.8

ISBN 978-7-5398-3803-8

I. ①少… II. ①陈… III. ①花鸟画—国画技法—儿童教育—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第199020号

少儿国画入门教程

禽鸟篇

陈肖华 著

出版人: 武忠平

责任编辑: 李树梅 许茜 于海霞

责任校对: 司开江 林晓晓

责任印制: 徐海燕

封面设计: 正方

设计制作: 江苏赐百年广告文化传播有限公司

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号

出版传媒广场14F 邮编: 230071

营销部: 0551-63533604 (省内)

0551-63533607 (省外)

印刷: 合肥精艺印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 3

版次: 2013年3月第1版 2013年3月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-3803-8

定价: 17.80元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

前言

中国画在我国有着悠久的历史 and 深远的社会影响，历代人才辈出，画绩卓越。经过时代的衍变和社会的发展，其艺术光芒也愈来愈显示出吸引大众的特殊魅力。我们对中国画传统的继承和发扬，是通过笔墨自身表现形式的反复练习而达到目的的。正是由于讲究笔墨和对程式化的重视才使中国画在世界艺术中独树一帜。

中国画可分为工笔与写意两大门类。“画花花带笑，画鸟鸟如生”“听鸟说甚，问花笑谁”是工笔画缘物寄情，托物寓兴的表现方法。写意画则是以简洁的笔墨、概括的程式来抒发画者自身情感的。写意画的造型往往是通过改变客观事物原有的形态方式，在“理”所当然的基础上赋予其形象，即意象造型，在更高的审美层次上表现艺术家的真实情感。因为“写意”的中国画在选择其“达意”的表现形式时，是以重“神”轻“形”为原则的，它不注重物象的明暗体积，不追求物象的写实关系，而是运用“笔墨、程式”这一古老又纯朴的“意象”符号，赋予它更加丰富的情感内涵，形成中国画与西洋画从形式到本质的区别。不同的思维方式，造就着不同的艺术表现；不同的艺术表现，又体现出不同的思维观念。学习写意画是培养我们“意象”思维很好的方法。

学习最根本的要求是学对、学好，所以我们应从传统国画中继承和学习前人的宝贵经验。中国画的初级学习阶段是一个对笔墨程式记忆及积累的过程。一朵花、一片叶、一棵树、一块石，从这些最简单的程式中去学习中国画的技法。随着学习的深入，我们的技法自然而然地会丰富起来，用笔用墨的功夫也会逐渐深厚起来，画的对象也会越来越生动，会画的题材也越来越多，情感的流露也会更加自然，所以练好基本功相当重要。

在本套书里，我们将中国画的基础技法辅以直观的课图资料，以练好基本功为出发点，对作画的方法和步骤一一予以阐明，以期能使大家在入门的基础上进一步登堂入室，一窥写意画的秘诀。

国画工具及材料

一、笔

国画用笔分为硬毫、软毫、兼毫三类。狼毫、獾毫、貂毫、鼠毫等为硬毫。特点是弹性强、劲健、蓄水少、流水快，常用它勾枝干、花脉、叶筋等，所绘线条挺直、流畅，还宜表现枯笔。常用的有“小红毛”“衣纹笔”“叶筋笔”“兰竹”等。羊毫、鸡毫、兔毫等为软毫。特点是柔软，吸水性强，流水较慢，常用它点叶，染色等，墨色滋润、圆浑，浓淡变化丰富。常用的有“纯羊毫京楂”“长锋纯羊毫”。羊狼毫、鸡狼毫、紫羊毫相配制成的毫为兼毫。特点是既能蓄水又有弹性，表现力强。常用的有小号的“白雪笔”“七紫三羊”等。

初学时笔不必太讲究，有大中小号几支就足够了。每次作画后笔一定要清洗干净，以防宿墨和余色滞留笔根，破坏笔的性能。新毛笔用前可用温水浸泡。

二、墨

墨有“油烟”“松烟”两种，一般作画用油烟墨为上，因为它具有光泽鲜亮的特点。松烟墨色调偏蓝，一般用于工笔画渲染。以上两种均为传统的手磨墨。现今市场上有现成的书画墨汁，“中华墨汁”“一得阁墨汁”等较好。

三、纸

宣纸是国画特殊用纸，古代作画多数用绢，在元代后逐渐用宣纸。宣纸大约自唐代就开始生产，因安徽宣城制作的宣纸最有名，所以后人把国画用纸统称为宣纸。宣纸分生宣和熟宣。生宣：生宣吸水性能强，容易渗化，笔墨表现力强，用墨浓淡、枯湿、参差富有变化，常用工笔画水墨画。生宣有净皮、棉连等，以安徽宣纸最好。熟宣：宣纸用矾水加工后称为矾纸或熟宣纸。特点是色，常用于工笔画。熟宣有“蝉翼宣”

四、砚

砚石的种类众多，有石砚、瓷砚、陶砚、砖砚、玉砚等，其形状有长方形、圆形、方形、不规则形。以广东的端砚和安徽的歙砚较为名贵。一般作画选择质地细润、能发墨的石砚和砖砚。

五、颜料

通常用锡管装的国画颜料。

六、其他工具

笔洗、画毡、调色盘、镇纸。

国画工具及材料

用笔

执笔：就是“指实掌虚”。“指实”是指要把笔握紧，“掌虚”是说要给指与笔留出足够的活动余地。方法如下：大拇指向外推，中指与食指向内勾，无名指和小指往外稳稳地顶住笔管。画小笔触时握得低一点，画大笔触时则要握得高一点。

运笔：运笔是指如何运用笔锋表现出各种效果。笔锋的运用分为：中锋（正锋）、侧锋、藏锋、露锋、顺锋、逆锋、立与卧、折与转等。

中锋（正锋）：运笔时笔锋在笔画中间运行，笔画圆实厚重。如表现花、草的枝条，叶脉等。

侧锋：运笔时笔杆稍微侧卧，笔锋自然偏在一边。线条薄、削、轻快，宜于表现花卉的叶片及花瓣等。

藏锋：起笔时笔锋藏在里边，使笔画出的线条内敛、圆厚。收笔时把笔锋反缩到笔画当中去。

露锋：露锋是指起笔或收笔时笔锋外露，如画竹叶。

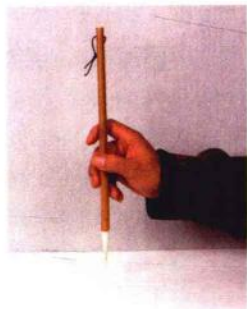
顺锋：顺锋是相对于逆锋而言的，顺着笔锋画叫顺锋，线条较光滑。

逆锋：笔锋与纸面成一个斜角，逆向推着笔锋运行。特点是笔锋容易散开，笔墨效果较为多变，线条凝滞苍劲，宜画枯枝等。

立与卧：在实际作画时，笔杆不全是直立的，有立有卧，有利于表现绘画对象。如画柳条、荷梗等用卧锋更为方便，卧锋也叫拖笔。

折与转：行笔改变方向，如果用方折的方法就叫折，如果采用圆转的方式就叫转。方为折，圆为转。这种方法在画藤蔓时会经常用到。

国画的运笔方式除了有丰富性以外，还具有无数变化。同学们在作画时要注意轻与重、提与按、快与慢等的变化，丰富笔墨的表现力。

执笔

中锋行笔

中侧锋并用

逆侧行笔

用腕行笔

散锋的运用

用墨

墨也是颜色的一种，称为黑色。它本身也有很多的变化，可以画出浓、淡、干、湿、焦等多种层次的墨色。

浓墨是磨好的没有加水调和的墨；淡墨是在浓墨中加水调和以后变淡的墨；干墨是用含水较少的笔画出的不渗化的墨；湿墨是用含水较多的笔画出的渗化的墨；焦墨是比浓墨还要浓，含水比浓墨还要少的墨。

浓墨
焦墨

中墨
润墨

淡墨
一笔中的浓淡干枯的变化

积墨法 用墨由淡而浓、逐渐渍染的方法，积墨须在杂乱中求清楚，在清楚中求杂乱。

泼墨法 用墨为笔酣墨饱、水墨淋漓的方法，泼墨需运笔有气势，笔笔爽利。

破墨法 在前面用墨未干时继续用其他墨色在上面运笔的效果，目的在于使墨色浓淡相互渗透掩映，达到滋润鲜活的效果。

破墨法 淡破浓在花鸟画中的运用。

破墨法 淡破浓在山水画中的运用。

破墨法 浓破淡在山水画中的运用。

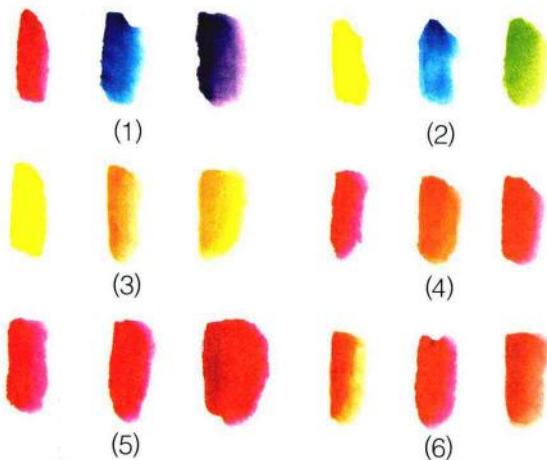
国画常用颜料

及用色知识

国画颜料分为植物和矿物质两大类。植物颜料有水溶性、可渗透性强、较透明、覆盖力弱等特点，如石青、藤黄、曙红（牡丹红）、胭脂等；矿物质颜料一般不透明，覆盖性较强，如朱磠、朱砂、石青、石绿、赭石等。

国画颜料从色彩上可分为红、黄、蓝、绿等几大种。其中，红色较多，从浅到深有：朱磠、大红、曙红、朱砂、胭脂。黄色主要是藤黄、石黄等。绿色、蓝色主要有石绿、石青。石青从浅到深可分为四青、三青、二青、头青，石绿分为四绿、三绿、二绿、头绿。

有了红、黄、蓝三种色彩的颜料就可以调出无数种颜色，常用的有：深紫色、汁绿、赭黄、大红、深红、赭红。

(1) 胭脂+花青=深紫色

(3) 藤黄+赭石=赭黄

(5) 胭脂+曙红=深红

(2) 藤黄+花青=汁绿

(4) 曙红+朱磠=大红

(6) 赭石+胭脂=赭红

题款及钤印

随着宋元文人画的发展，古代画家在画面上题诗的风气日盛，使诗、书、画、印成为中国画最完美的结合。题款形式可分为：穷款、长款、多款。

1. 穷款：一般指内容简洁、字数少的题款，如姓名、年月等。

2. 长款：一般指字数、内容较多的题款，如题诗、题文、杂感、记事、画论等。

3. 多款：画面中有两处以上位置题款的谓多款。

印泥：盖印章时用的。

钤印：印章除署名作用外还具有重要的点缀、装饰画面的作用。钤

印的位置直接影响到画面的完整性，切记不要乱盖。

姓名章：以姓名为内容的印章。一般盖在姓名后面或边上。

闲章：除姓名以外的印章，可以是斋名、诗句、画论等。

印章

印泥

小鸡

1. 赭石调墨，笔尖着纸，笔肚往下按朝右下行笔。

2. 两笔画出背部。

3. 加上小小的羽翼和尾翼。

4. 浓墨画嘴巴，写意画里的小鸡通常不用画眼睛，只要画出生动的体态即可。

5. 淡墨画出胸、腹部，添加爪。

不同姿态小鸡的画法。小鸡的身体基本上是由两个椭圆形组成。

注意爪要画得大一些，这样小鸡会显得更可爱。

注意头和爪的关系

对角线的构图形式。画小鸡时要注意鸡头的方向变化，视线要集中而有变化。

小鸭

1. 藤黄调赭石画出扁扁尖尖的嘴。上面一笔大而宽，下面一笔细而小。

2. 用淡墨勾线的方式画出头部。注意弧线的排列。

3. 画出腹部，添加背部。

4. 补上尾部的羽毛，表现出往上翘的感觉。浓墨点眼睛，并画出翅膀。

5. 用赭石调藤黄画出小腿骨，颜料略厚。前三趾中间长两边短，后趾最短。趾间有蹼相连。

6. 藤黄调赭石，颜色要略淡，在前三趾间画蹼，留出趾尖。

在水里的鸭子和在岸上的鸭子区别在于有没有画脚。如果是卧在草地上的当然也不用画，因为看不到了。

不同姿态的小鸭的画法。
特别注意的是趾间有蹼。

赏唐

和小鸡的构图形式一样，也是对角线的运用。构图时注意小鸭的疏密关系的安排。

麻雀

1. 赭石调墨画出头部。

2. 两三笔画出背部，注意背部要画得瘦。

3. 添加羽翼和尾翼。

4. 淡墨画出胸、腹部。

5. 加上嘴和眼睛，画出喉部的黑斑。浓墨画爪，在背部点上斑纹。

先画头部、背部，再添加羽翼和尾翼，然后画嘴，接着画出胸、腹部，添上爪。

不同姿态的麻雀的画法

黄唐

两只麻雀姿态各异，视线相同，和左边枝干组成一条短线（红线），枝干往下回拢是长线（蓝线）。点缀一些野果，达到丰富画面色彩和内容的效果。

燕子

1. 用浓墨画出头部，前面尖后面圆。

2. 加上嘴和背部。

3. 燕子的翅膀和尾翼均要画得瘦长、挺拔，体现它的矫捷。

4. 添画爪，再用赭石画出喉部。

飞行中燕子爪的画法

张开翅膀的燕子的画法

飞行中燕子回头姿态的画法

三条线的组合来完成画面。红色为主线，蓝色为辅线，黄线起穿插丰富画面的作用。燕子位置的安排要注意疏密的变化，神态要有呼应。

母鸡

1. 嘴的线条中间长，上下两条短，注意要画出它的硬度和力度。点出鼻孔。在嘴中间的合线上部圈出眼眶。浓墨点出眼睛和眼四周的羽毛。朱砂调胭脂画出鸡冠和下部的肉垂。

2. 用藤黄调赭石画出颈部的羽毛，注意用笔的方向。

3. 赭石调墨画出背部，用笔要慢。

4. 浓墨画翅膀，注意羽毛的长短结构。

5. 赭石调墨画尾部的羽毛。中墨点出背上的斑纹。

6. 淡墨调赭石画胸、腹部。浓墨画出爪和趾。爪用中锋行笔，用笔要沉稳。

范曾
写

红色为主线，蓝色为辅线，黄色的线起到丰富画面，体现空间以及打破红蓝两条线之间平淡的作用。

公鸡

1. 浓墨画嘴、眼睛。朱砂调曙红画鸡冠，先从眼睛的四周开始画；然后画头顶，注意用笔的力度和速度；再画下面的两个肉垂。

2. 用淡墨画出脖子上蓬松的羽毛。

3. 用淡墨画出尾部往上翻转的羽毛。

4. 浓墨画翅膀上的羽毛，前一组短，后一组长。

5. 用浓墨画腹部以及鸡腿。

6. 爪和趾用双钩画法，要画出粗壮有力的感觉，用笔要挺拔。

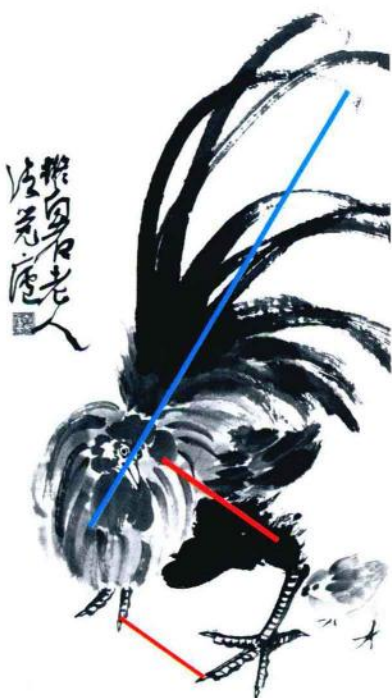

7. 中锋铺毫用笔，画出尾巴上长长的羽毛，注意节奏的变化和羽毛的穿插。

8. 用赭石染颈部和背部，染色用笔不可平涂，应顺着羽毛的结构来染。花青调淡墨染喙。

松月老人
法无定法

松月老人
法无定法

构图上取公鸡往下俯身看小鸡这一个动作的瞬间，眼睛的视线要和小鸡有呼应关系。