

爱上绘画

含光盘

爱上

绘画

国画的趣味世界

蓉蓉 编著

蓉蓉老师用阶梯式教学教你七天成为国画高手，
配套光盘赠送可爱图集及相关素材近700幅

清华大学出版社

爱上绘画

爱上

绘画

国画的趣味世界

蓉蓉 编著

清华大学出版社
北京

内容简介

本书为小朋友展现了一个奇妙的、充满乐趣的国画世界。在这里，我们可以将自己所思、所想、所看到的有趣事物，用水墨的形式描绘出来。有趣的学习项目，启发式地教学内容，丰富的绘画范例，可以激发孩子的想象力和学习兴趣，训练造型、色彩等方面的绘画能力。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

爱上绘画：国画的趣味世界 / 蓉蓉编著. —北京：清华大学出版社，2013.2
(爱上绘画)

ISBN 978-7-302-30166-0

I. ①爱… II. ①蓉… III. ①国画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第223282号

责任编辑：陈绿春

封面设计：潘国文

责任校对：胡伟民

责任印制：杨 艳

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者：北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

装 订 者：三河市新茂装订有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm 印 张：6.5 字 数：158 千字

附光盘 1 张

版 次：2013 年 2 月第 1 版

印 次：2013 年 2 月第 1 次印刷

印 数：1~5000

定 价：29.00 元

产品编号：044832-01

国画的趣味世界

国画是中国传统文化的瑰宝。用毛笔蘸墨画画，气韵生动、挥洒自如，符合儿童天真活泼，好奇好动的特点。在学国画的过程中，注意力需集中，执笔、行笔要运气用力，可以培养儿童的专注力、理解力，提高儿童的审美能力和学习兴趣，对他们日后的学业也大有裨益。

本书根据少儿的学习特点，从零开始教授国画，书中既有绘画工具与材料的选择，以及如何执笔、运笔、蘸墨、调色等基础知识，还包括“墨分五色”、“国画六法”等国画中的重点知识的讲解，不仅让小朋友们了解怎样画国画，还能让他们懂得怎样欣赏和创作国画。精心安排的绘画范例可以引导小朋友学习蔬菜、水果、人物、动物的画法，了解不同题材的寓意。

本书特色

★轻松学、好上手：从认识工具及绘画材料开始，了解笔墨技法，再到Step by Step教学，绘画真的很简单。

★范例众多：蔬菜、水果、花卉、动物、人物、命题作画等各式各样不同主题风格的作品，不仅能训练绘画技巧，还能培养想象力和观察力。

★阶梯式教学：从简单的执笔方法、运笔规律到人物、动物的画法，再到命题作画，由浅入深的学习。

本书由蓉蓉主笔，参与编写的还包括：马波、季春建、徐培育、谭丽丽、李宏宇、王欣、陈景峰、李萍、贾一、崔建新、徐晶、王晓琳、张颖、李锐、李宏桐。如果您在学习的过程中遇到问题，请发送邮件至

爱上绘画

CONTENTS

国画的趣味世界

1 绘画前的准备工作

认识中国画.....	2
国画工具与颜料的选择.....	2
1. 笔.....	2
2. 墨.....	2
3. 纸.....	2
4. 砚.....	2
5. 颜料.....	3
6. 调色盘.....	3
基本的执笔方法.....	3
基本的用色知识.....	4
题款与印章.....	4

2 学习笔墨技法

掌握运笔规律.....	6
墨分五色.....	7
蘸墨的讲究.....	7
水墨相融.....	7
学习中国画的基础.....	8
学习中国画的途径.....	8

一起来享受国画带来的有趣时光吧

了解国画六法

1. 气韵生动 10
2. 骨法用笔 10
3. 应物象形 11
4. 随类赋彩 11
5. 经营位置 11
6. 传移摹写 12

怎样画水果蔬菜

- 萝卜 14
- 白菜 16
- 柿子 18
- 桃子 20
- 葡萄 22

作品欣赏
西瓜.....30

爱上绘画

CONTENTS

国画的趣味世界

怎样画花卉

水仙	26
牵牛花	28
梅花	30
兰花	32
竹子	34
菊花	36
荷花	38
牡丹	40

怎样画动物

雄鸡	44
鸭子	46
鹅	48
丹顶鹤	50
金鱼	52
青蛙	56
寿带鸟	58
熊猫	60
黑天鹅	62
猴子	64
猫咪	66
小狗	68
小老鼠	70
鹰	72

怎样画人物

罗汉	76
洞箫仕女	78

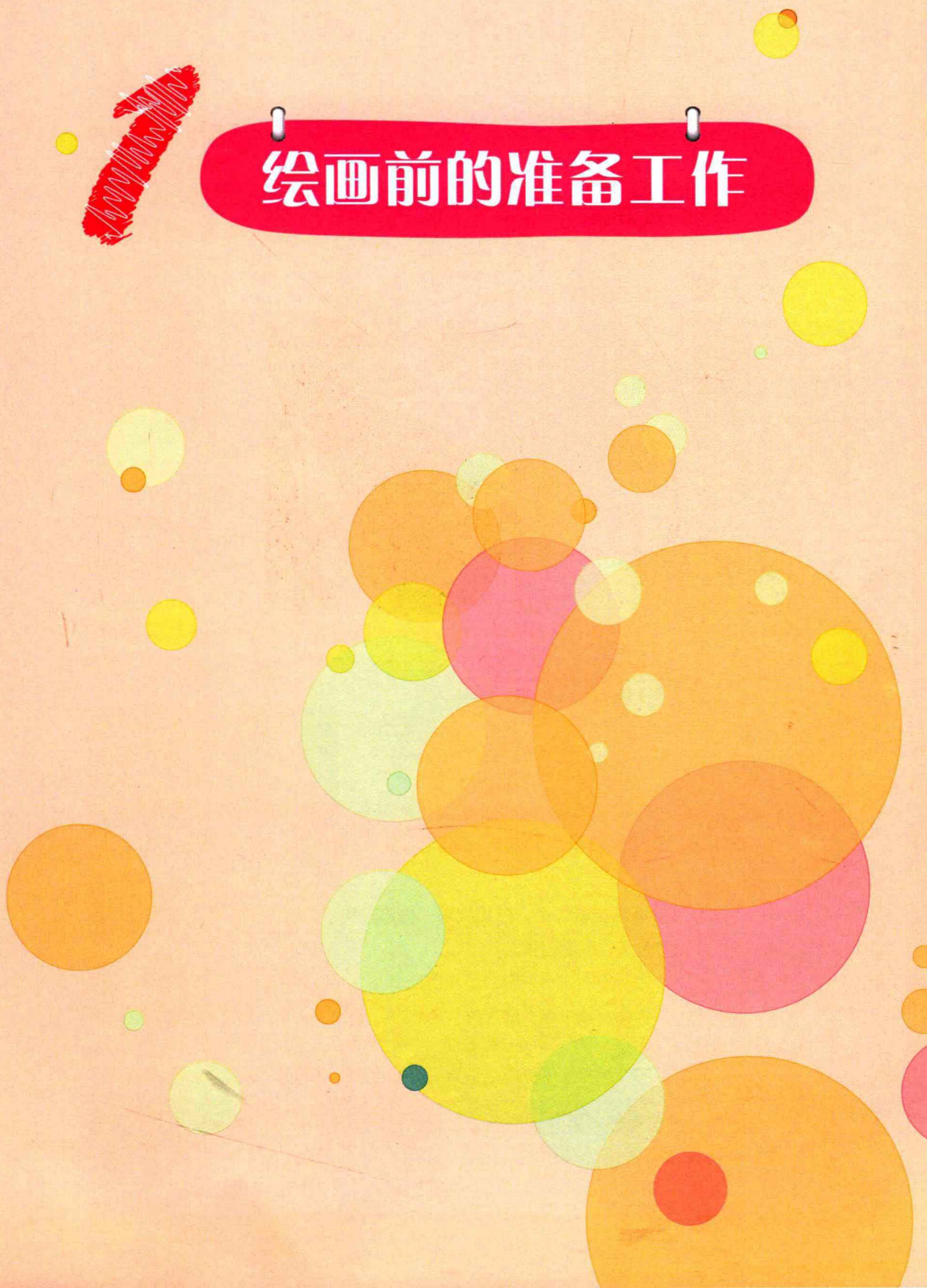
命题作画

报春图	82
芦燕图	84
静物小品	86
抬头见喜	88
荷塘清趣	90
牧归图	94

绘画前的准备工作

认识中国画

国画是我国的民族文化艺术瑰宝。古时国画并无确定名称，一般称之为丹青。近现代以来为区别于西方的油画（又称西洋画）等外国绘画而称之为中国画，简称“国画”。国画的创作重在神似不重形似，讲究气韵生动。国画从技法上分为工笔和写意，从题材上可分为人物、花鸟、山水，即“画分三科”，它们概括了宇宙和人生的三个方面。人物画所表现的是人类社会，人与人的关系；山水画所表现的是人与自然的关系，将人与自然融为一体；花鸟画则是表现大自然的各种生命，与人和谐相处。三者之合构成了宇宙的整体，相得益彰。

工笔画

写意画

国画工具与颜料的选择

1. 笔

画写意画选大而饱满的长锋大号羊毫笔，画大块墨色用；中号长锋羊毫笔用于画小面积的花瓣、鸟身等细节；长锋兼毫用于勾线；小狼毫勾线笔使用不多，但也须准备一支。

2. 墨

墨汁的品牌选择一得阁或者中华，品质优良、墨迹光亮、浓度适中。墨一般用多少备多少，放久了就会变干，成为宿墨。

3. 纸

写意画用纸可选用安徽产的生宣。3尺或4尺均可，一般一刀宣纸100张，初学者可将宣纸对折，裁成小块使用。

4. 砚

砚用来研墨，盛放磨好的墨汁。现在画国画已经很少去研墨了，大都使用现成的墨汁。

长锋大号羊毫笔

长锋中号羊毫笔

长锋兼毫笔

小狼毫

墨汁

生宣纸

砚

宣纸分为生宣、熟宣、半熟宣三大类。区别在于对于水墨的吸收量和吸收速度。生宣吸收量大且迅速，熟宣与之相反。半熟宣适中。宣纸的种类非常的繁多，且同厂不同批的宣纸受到原材料的影响都会有不同的效果。

5. 颜料

颜料选马利牌，初学者用12色足够了。

6. 调色盘

调色盘用来调色和调墨。也可以用白色的瓷盘，盘子要平，便于毛笔在里面调色并辨别墨色的深浅变化程度。

颜料

调色盘

基本的执笔方法

使用毛笔时采用“五指执笔法”。以拇指和食指捏住笔杆，中指在食指下面搭在笔的外侧，无名指抵在笔杆内侧，小指抵在无名指。握笔的五指要有力度，切忌松垮，手掌要虚空，就像握住一只鸡蛋，要求“指实掌虚”。同时还要悬腕，即手腕离开桌面，悬腕的运动轴心在肘，其旋转的幅度可以加大，这样画出来的线条富有变化。在具体作画时可灵活变化。

基本的用色知识

国画的颜料中颜色之间相互混合，可以形成新的色彩。调和时适合用两、三种颜色，颜色多了会变脏。

题款与印章

中国画把题款与印章做为画面布局中不可分割的部分。题款有补充空白、平衡画面的作用，同时要与画协调统一。在国画中竖款多于横款。印章在中国画中起着均衡画面构图，丰富画面效果的作用。就印章而言，可分朱文和白文两类。

朱文：将字以外的部分刻掉，盖出来的印白底红字。

白文：将字刻掉，盖出来的印红底白字。

TIPS

毛笔有狼毫、羊毫和兼毫，区别在于笔锋长短、粗细、弹力和储墨量。羊毫较软，弹力小，储墨量多，狼毫则反之。兼毫是将硬毫和软毫混合制成的毛笔，特性介于两者之间。

学习笔墨技法

掌握运笔规律

中国画笔和墨是分不开的，不同性能、质地的毛笔加上不同表现手法会产生截然不同的效果。一幅画中，往往包含多种运笔方法，笔墨之意趣也得以体现，产生变化多端的艺术效果。

中锋

中锋执笔端正，笔锋在墨线的中间，用笔的力量均匀，笔迹圆润矫健而有力度。根据表现线条的粗细灵活运用，人物的轮廓，花鸟的枝条，树枝等都用中锋来完成。

侧锋

用笔时笔身稍微卧倒，笔锋在墨线的边缘，笔锋与纸面形成一定的角度，运笔时快、时慢、时轻、时重。侧锋打破中锋的局限，产生灵活、变化的笔墨效果。

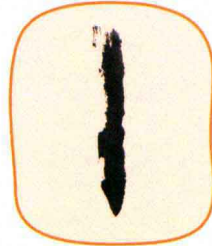
顺锋

一般指笔锋的运行和笔杆的倾斜方向一致，笔迹感觉较温顺、流畅。

逆锋

笔锋逆行，与习惯的运笔方向相反，其效果较强烈。

转笔

转笔即落笔时一边画手腕一边转动，有弯曲、转折、迂回的变化，使笔墨更具意趣。在大写意里常用这种笔法。

墨分五色

中国画里的“墨”并不是只被看成一种黑色。一幅水墨画，即使只用单一的墨色，也可以使画面产生色彩的变化。“墨分五色”是指用不同层次的墨色去表现自然界中的缤纷色彩。意为用墨要讲究层次、寻求变化。“墨分五色”即“浓、淡、干、湿、焦”五种，其中“浓”与“淡”是墨色深浅的比较；“干”与“湿”是水分多少的比较；“焦”比“浓”还要深。各种墨色的特点及用途如下：

浓墨

淡墨

干墨

湿墨

焦墨

浓墨：为浓黑色，多用于画近的物象或物体的阴暗面。

淡墨：墨色淡而不暗，不论干淡或湿淡，都要淡而有神，多用于画远的物象或物体的明亮面。

干墨：墨中水分少，常用于山石的皴擦，有苍劲的感觉。

湿墨：墨中加水多，调匀以后用于渲染，使画面具有湿润之感，表现水墨淋漓的韵味。

焦墨：墨从瓶中倒出后搁置片刻，比浓墨更黑，焦墨在国画中的使用也很广泛。

蘸墨的讲究

当墨中注入水，水与墨相融，就会产生浓淡干湿的变化。蘸墨的艺术，一般是先蘸水后蘸墨，笔尖浓、笔根淡，过渡均匀。随着作画使用时的消耗，墨色会自然地由浓变淡、由湿变干，在生宣纸上才会产生墨韵的变化。学会正确的运笔蘸墨方法，然后把精力集中到所描绘的内容里，一些奇妙的笔墨效果，往往是不期而遇的。多多练习，才能感受到笔墨带来的乐趣。

墨在笔尖

墨在笔中

墨在笔根

水墨相融

在中国画里水的运用贯穿作画的整个过程，水与墨的结合，水量的多少都会产生不同效果，因此，水的运用决定着画面的成败。在学画时，要掌握毛笔的吃水性能和含水量，做到胸中有数。

《松鹰图》齐白石

《醒狮图》徐悲鸿

学习中国画的基础

线条是中国画的基础，在学习中国画之前，进行线条的学习尤为重要。学国画练习线条就如同同学书法练习笔画一样，掌握线条运行的基本规律，在此基础上再练习线条的各种变化，同时，还要熟悉笔不同角度的变化规律，灵活运用各种顿挫、转折、提按等，做到能够自如的运用线条。

《八十七神仙卷》局部 唐 吴道子

学习中国画的途径

学习中国画有两种基本途径：一是通过临摹前人的作品进行学习，二是对照实物进行写生练习。中国画在造型上讲究“意象”，并不追求对象的真实性，初学中国画可以通过临摹学习其规律，从临摹入手是一个好的方法。而写生直接来源于生活，更注重对象的真实性和写实性，写生可以作为辅助方法进行练习。

3

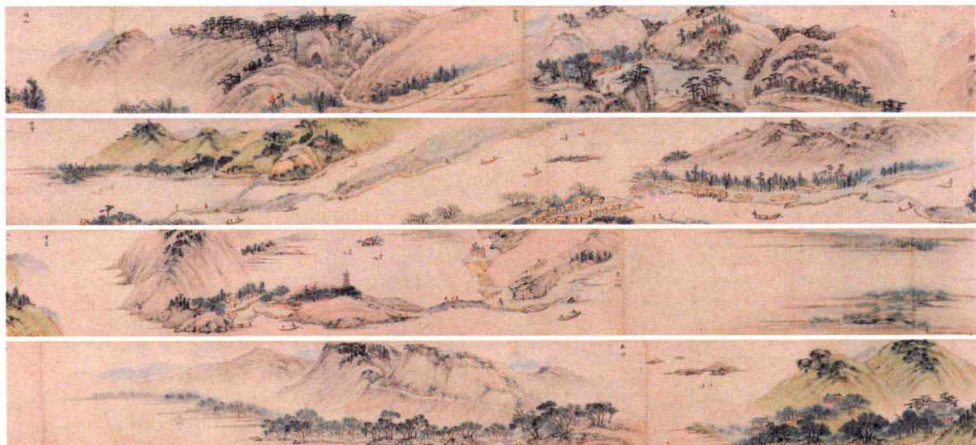
了解国画六法

国画六法是南北朝时期著名人物画家、美术理论家谢赫提出的，他的著作《古画品录》，初步奠定了中国画理论的完整体系。了解国画六法，便于欣赏传统的中国画时体会古人的用心，从中获得启示，对于创作作品会有很大的帮助。

1. 气韵生动

气韵就是画面形象的精神气质，也就是“神”。一幅画要形神兼备，在画人物、画山水、花鸟、动物都要有精神，达到神似，就能气韵生动。

《文中十二景卷》局部 明 文徵明

2. 骨法用笔

骨法用笔就是指怎样用笔墨技法恰当地把对象的形状和质感画出来。骨法指对象轮廓的描绘。用笔，就是中国画特有的笔墨技法，用笔要有力度，有骨气，意在笔先。

《奔马》徐悲鸿

《竹菊图》清 石涛