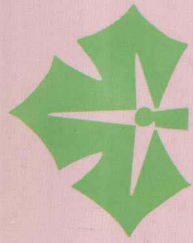

鸟语

ETV

家辅
庭导
教从
师书

花香

——刘老师教中国画

刘华云 编著

复旦大学出版社

ETV 家庭教师辅导丛书

鸟语花香

——刘老师教中国画

刘华云 编著

复旦大学出版社

内 容 提 要

本书为学画中国画入门教材。书中介绍了一些最常用的中国画的笔墨技法和日常所见的花、鸟、虫、禽等物,并用图解分析其画法步骤。该书由浅入深、详尽生动,对培养学习者的观察力、思维想像力与创造力有很大帮助。

责任编辑 范仁梅
责任校对 张利勇

鸟语花香

——刘老师教中国画
刘华云 编著

出 版	复旦大学出版社
	(上海国权路 579 号 邮政编码 200433)
发 行	新华书店上海发行所
印 刷	上海第二教育学院印刷厂
开 本	797×1168 1/16
印 张	7 插页 16
字 数	120 000
版 次	1997 年 7 月第 1 版 1997 年 7 月第 1 次印刷
印 数	1—10 000
书 号	ISBN7-309-01898-2/J·35
定 价	20.00 元

本版图书如有印订质量问题,请向承印厂调换。

前言

绘画的出现标志着人类文明的进步,中国绘画也经历了几千年的历史发展,它是中华民族传统文化的表征,是整个艺术领域中的重要组成部分,作为炎黄后代更应该了解懂得这门祖国的绘画艺术。这也是时代的需要。它培养我们观察能力、思维想像力、创造力及陶冶情操、提高人品修养都有极大好处。

我在从事艺术教育 30 余年中,接触到许多不同年龄层次的中国绘画深深地吸引、打动着大家。中国教育电视台与复旦大学学生,具有独特的艺术风格和内涵优美的表现形式的中国绘画深深地吸引、打动着大家。中国教育电视台与复旦大学电教中心与我合作曾拍出 25 集中国画入门的教学片子,也深受学习者欢迎。大家希望有一套与电视片配套的学习简便、入门迅速、见效较快的同步教材。在上海教育电视台台长张德明先生及殷振邦主任的热情关心支持与帮助下,在复旦大学电教中心吴迪惠主任及编导陈思善先生,以及复旦大学出版社诸位共同协助配合下才有了这本书的诞生。

中国绘画大致可分为花鸟、山水、人物三个门类,按表现形式又可分工笔与写意画。写意画笔简意丰,笔墨自然流畅。学习中国写意画要认真实践,先要学传统的笔墨技法,一点一画、一招一式、浓淡、虚实、轻重顿挫……都应心摹手追,笔随意到,变传统之法为己法。只要学习者一步一步脚印地努力下去,相信最后会取得成功。

刘华云
1997 年 5 月

目 录

前言	1
第一讲 图画工具的介绍	1
第二讲 基本笔墨方法的介绍	4
第三讲 临摹与构图	6
第四讲 笔墨线条练习	8
第五讲 樱桃的画法	9
第六讲 葡萄和叶子的画法	14
第七讲 枇杷的画法	20
第八讲 丝瓜的画法	22
第九讲 葫芦的画法	25
第十讲 牵牛花的画法	29
第十一讲 枇杷加叶子的画法	32
第十二讲 桃子的画法	35
第十三讲 萝卜的画法	38
第十四讲 蘑菇的画法	42
第十五讲 青菜的画法	44

第十六讲	辣椒的画法	47
第十七讲	小鸡的画法	49
第十八讲	枇杷和小鸡组合的画法	53
第十九讲	麻雀的画法	55
第二十讲	柳和鸭的画法	58
第二十一讲	小草虫的画法	62
第二十二讲	荷花的画法	68
第二十三讲	水仙花的画法	73
第二十四讲	梅花的画法	77
第二十五讲	芭蕉和梅花、樱桃等组合的画法	83
第二十六讲	松树的画法	86
第二十七讲	松树和松鼠组合的画法	88
第二十八讲	猴子的画法	90
第二十九讲	竹子的画法	93
第三十讲	大熊猫的画法	98
第三十一讲	山茶花与石头组合的画法	101
作者简介		107
学生习作选登		134

第一讲 图画工具的介绍

“工欲善其事，必先利其器”，中国书法和绘画用的工具相同，我们称其为“文房四宝”，即“笔、墨、纸、砚”是也。

一、笔

笔的种类繁多，按材料性能可分为软毫、硬毫、兼毫；

按笔头大小可分为大、中、小号；

按笔头长短可分为长、中、短锋。

初学写意画者，应备书画选颖提笔一支（大、中、小号均可），加健大白云一支，长锋狼毫大楷一支（或勾线的叶筋笔也可以）。大小、性能不同的毛笔多备几支则更好，亦可逐步添置。新买的笔要先在温水或冷水中泡开，千万不能用热水泡，以免影响笔毫。笔用过以后要洗净，理顺笔毫，将水挤去，以备下次再用。外出作画时用竹笔帘卷好即可，不要再用笔套将笔套起来，以免笔毫损坏。

二、墨

墨有墨锭与墨汁。过去作画都用油烟墨锭研磨，但磨墨太费时间，现在可去文具店买现成的宜书宜画的墨汁，即曹素功、中华、一得阁墨汁均可，既省时又省力。

三、纸

纸以安徽的生宣纸为最佳,初学者平时练习可用宣纸及稍差的其他产地的宣纸,注意写意画不要买上过胶矾的熟宣纸,因为它是用于工笔画的,不能渗化、渲染。四尺大小的生宣纸买来可裁成三或六小张备用。

四、砚

如用墨锭研磨则要用砚台,砚台种类、档次繁多。初学者如不研墨只要准备一、两只盛墨汁的瓷盆、碟子就可以了。

五、颜色

市场上有盒装12支的国画色出售,买来就可以用。

六、画毡

备画毡一块,大小可任选,一般一米见方就可以了。亦可用旧毛料衣服自制一块。由于作画时画毡要垫在宣纸下面,因此毡子一定要平整。

七、调色盆

备几只白色瓷碟就可以了。

八、笔 洗

用来盛水洗笔，以碗、杯、瓶、罐及小盆代替均可。

九、镇 纸

压在画纸周围的重物。

第二讲 基本笔墨方法的介绍

一、中国绘画的执笔

与书法的五指执笔法一样,且更随意灵活,因为作画时应悬腕、悬肘,所以最好的方法是站在画案前作画,以便于把握画面的整体效果及运气用力。

二、用笔法

1. 中锋用笔

笔直立与画面成垂直(90°)笔锋在笔画中间运行,以悬腕为佳,即提腕时手臂仍作平行运行。

2. 侧锋

笔杆倾斜,使笔锋偏向笔画的一边,如笔毫上已蘸上水分,调好有变化的墨色,一笔即能画出浓淡变化的线与面,中国画中最初的墨分五色的概念即由此而出。

3. 拖锋

即笔完全躺倒,笔杆拖着笔锋运行,如画藤蔓、柳条等都可此笔法。

以上是最基本的一些用笔方法,除此之外还有散锋、聚锋、露锋、藏锋等,当然还有皴、擦、点、垛、勾勒、渲染等诸多方法。

三、用 墨 法

毛笔无论用中锋还是用侧锋都与用墨之法紧密结合。作画时除了要注意墨分五色(不同深浅、浓淡层次的墨色变化)外,还应轻重顿挫。

1. 焦(干)墨

即墨汁加墨锭来研磨,这样墨不渗化,且有“飞白”的效果。

2. 湿墨

将浓墨加水,这样墨会渗化。

3. 浓墨

在原墨汁中加少许水,使墨色浓而无光。

4. 淡墨

将原墨汁中多加些水,使墨色呈浅淡灰色。

四、用 色

中国画六法中有“随类赋彩”一说,写意画的用笔设色与用墨结合在一起,并根据具体物象的内容和需要用色,使画面色调统一而富有变化。

第三讲 临摹与构图

一、临 摹

中国绘画中的传统技法是历经数千年经验积累起来的,初学中国绘画者必须努力学习 and 继承这些优秀的传统技法,再通过写生促进自己更好地掌握和提高技法,这样才可能创作出好作品来。

临摹这个词,含有两个意思,“临”是指仿照别人的优秀原作画(即照样画),“摹”是将纸覆盖在原画上描画,以细细体察笔墨技巧与方法。初学者可先摹再对着临,然后再背临(默临)。可举一反三地摹或临,亦可局部地临摹,这对学习传统笔墨技法大有裨益。

二、构 图

指画面的布局、章法,或称“经营位置”,即要使画面的主次分明,所要表现的重点主体突出,虚实相生,疏密有致,画面呼应,富有生动的情趣。

- (1) 画面的主次用长短线条表现。通过“一长一短”“一大一小”“一多一少”“一纵一横”将构图原理表现出来。
- (2) 利用画面大片空白,使画面所要表现的重点(主体)较为突出。
- (3) 色彩的明暗、远近、虚实的黑白透视处理。
- (4) 画面动静结合的处理。如在画的花草中配上小昆虫、小禽鸟、小动物,使其静中有动,富有生动的情趣。

(5) 题款与钤印。在画面适当位置上题上作画内容、画者姓名等,并盖上自己的印章,至此,一张画面的构图才算完整。应当注意:题款、盖印的位置要妥当,使画面平衡,起到增添美感的作用。

一幅好作品的构图应具备以下条件:

- ① 有明确的主题,主次分明;
- ② 主次物体比例适当;
- ③ 前后层次分明,有虚实、浓淡的变化;
- ④ 主次疏密、简繁,有对比变化;
- ⑤ 以少胜多,没有多余的笔触,题款盖印都恰到好处。

第四讲 笔墨线条练习

我们从一笔起手法开始归类教学下去,就可学会简单蔬果、枝叶及小禽鸟的表现方法。运用简笔画的基础,学会国画小品的创作法(构图布局的程式),通过练习,牢记不忘,就能即兴创作。

一、一笔起手法(横、竖画法的练习)

如书法一样用笔:逆锋起笔,中锋行笔,回锋收笔,这一笔即可画成水果的柄,如梨、苹果、樱桃、辣椒等的柄。但要注意用笔过程中的轻重顿挫。

二、两笔画圆的练习

1. 中锋画圆

见第10页至第13页的示意图。

2. 侧锋画圆

见第10页至第13页的示意图。

这里,不但要有轻重顿挫的用笔,而且也要有浓淡、深浅的用墨,这样才会产生气韵生动、形神兼备的效果。

第五讲 樱桃的画法

通过前面中、侧锋画圆的反复练习,达到熟练的程度后,即可画出笔墨简练的国画小品了。樱桃的形状为圆形,呈红色,具体画法如下(见第10页至第13页的示图):

- (1) 将朱磬与曙红色适当调合后,用大白云笔蘸上少许,并用侧锋左右两笔画圆法,一个一个地画出樱桃果实来。
 - (2) 用长锋狼毫大楷笔或叶筋笔,蘸上浓墨用一笔画的方法画出樱桃的细长柄。在起笔、行笔与收笔的过程中要注意轻重顿挫。
 - (3) 题款、盖印。
- 如果要画樱桃图并画上盆子,可用笔蘸淡墨,以中锋线条画出,见第108页的彩图。

