

爱上红花墨叶

大写意花鸟画技法入门

◎ 吴锐 编著

【花鸟鱼虫卷】

爱上红花墨叶

大写意花鸟画技法入门

◎ 吴锐 编著

机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目（CIP）数据

爱上红花墨叶：大写意花鸟画技法入门. 花鸟鱼虫卷 / 吴锐编著. —北京：机械工业出版社，2017.12

ISBN 978-7-111-58384-4

I. ①爱… II. ①吴… III. ①写意画—花鸟画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第266689号

国画大师齐白石的大写意花鸟画笔墨雄浑滋润、色彩浓艳明快、造型简练生动，深受人们的喜爱。本书是专为初学者编写的齐派大写意花鸟画技法入门教程，带领读者用画笔感受“红花墨叶”的艺术魅力。

全书共三章。第一章讲解传统中国画的入门知识，包括绘画的工具与材料、作画前的准备与作画后的整理、作画的姿势等。第二章讲解传统中国画的基本技法，包括用笔、用墨、调色、用水等方法的介绍。第三章精选 12 种典型的花鸟鱼虫题材，详细解析齐派大写意花鸟画的基本技法。

本书的内容精要全面，编排清晰直观，讲解浅显易懂，作品的难易程度亦有张有弛，既适合零基础的初学者，也适合有一定基础的绘画爱好者。希望本书能帮助读者轻松愉悦地掌握大写意花鸟画的基本技法，感受用画笔记录身边美好事物的乐趣。

爱上红花墨叶：大写意花鸟画技法入门 花鸟鱼虫卷

出版发行：机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码：100037）

责任编辑：刘 薇 杨 倩

责任校对：庄 瑜

印 刷：北京天颖印刷有限公司

版 次：2018年1月第1版第1次印刷

开 本：260mm×240mm 1/12

印 张：6.5

书 号：ISBN 978-7-111-58384-4

定 价：59.80元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

客服热线：（010）88379426 88361066

投稿热线：（010）88379604

购书热线：（010）68326294 88379649 68995259

读者信箱：hzit@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问：北京大成律师事务所 韩光/邹晓东

| 目 录

第一章 传统中国画快速入门

绘画的工具与材料.....	8
墨锭/瓶装墨汁/砚台/调墨盘/国画颜料/调色盘/毛笔/笔架/笔帘/笔洗、水勺/镇尺/羊毛画毡/吸水纸/生宣纸/印章、印泥/裁纸刀	
作画前的准备工作.....	12
摆放好工具与材料/工具与材料的准备要求	
作画后的整理工作	14
工具的整理/作品的保存	
作画的姿势.....	15
坐姿/站姿	

第二章 基本的用笔用墨技法

基本的用笔方法.....	18
毛笔各部分的名称/执笔方法/执笔位置/用笔方法	
基本的用墨方法.....	20
基本的调墨方法/墨分五色/变化墨的调和	
基本的调色方法.....	22
颜色与水相调和的方法/渐变色的调和/混合色的调和	
基本的用水方法.....	24
湿笔与干笔/毛笔蘸水的方法/毛笔控水的方法	

第三章 花鸟鱼虫的绘画技法

画樱桃.....	28
画螃蟹.....	32
画小鸡.....	36
画葫芦.....	40
画牵牛花.....	44
画蚂蚱.....	48
画菊花.....	52
画寿桃.....	56
画梅花.....	60
画鸽子.....	64
画草鱼.....	68
画 虾.....	72

【花鸟鱼虫卷】

爱上红花墨叶

大写意花鸟画技法入门

◎ 吴锐 编著

机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目（CIP）数据

爱上红花墨叶：大写意花鸟画技法入门. 花鸟鱼虫卷 / 吴锐编著. —北京：机械工业出版社，2017.12

ISBN 978-7-111-58384-4

I. ①爱… II. ①吴… III. ①写意画—花鸟画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第266689号

国画大师齐白石的大写意花鸟画笔墨雄浑滋润、色彩浓艳明快、造型简练生动，深受人们的喜爱。本书是专为初学者编写的齐派大写意花鸟画技法入门教程，带领读者用画笔感受“红花墨叶”的艺术魅力。

全书共三章。第一章讲解传统中国画的入门知识，包括绘画的工具与材料、作画前的准备与作画后的整理、作画的姿势等。第二章讲解传统中国画的基本技法，包括用笔、用墨、调色、用水等方法的介绍。第三章精选 12 种典型的花鸟鱼虫题材，详细解析齐派大写意花鸟画的基本技法。

本书的内容精要全面，编排清晰直观，讲解浅显易懂，作品的难易程度亦有张有弛，既适合零基础的初学者，也适合有一定基础的绘画爱好者。希望本书能帮助读者轻松愉悦地掌握大写意花鸟画的基本技法，感受用画笔记录身边美好事物的乐趣。

爱上红花墨叶：大写意花鸟画技法入门 花鸟鱼虫卷

出版发行：机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码：100037）

责任编辑：刘 薇 杨 倩

责任校对：庄 瑜

印 刷：北京天颖印刷有限公司

版 次：2018年1月第1版第1次印刷

开 本：260mm×240mm 1/12

印 张：6.5

书 号：ISBN 978-7-111-58384-4

定 价：59.80元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

客服热线：（010）88379426 88361066

投稿热线：（010）88379604

购书热线：（010）68326294 88379649 68995259

读者信箱：hzit@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问：北京大成律师事务所 韩光/邹晓东

| 目 录

第一章 传统中国画快速入门

绘画的工具与材料.....	8
墨锭/瓶装墨汁/砚台/调墨盘/国画颜料/调色盘/毛笔/笔架/笔帘/笔洗、水勺/镇尺/羊毛画毡/吸水纸/生宣纸/印章、印泥/裁纸刀	
作画前的准备工作.....	12
摆放好工具与材料/工具与材料的准备要求	
作画后的整理工作	14
工具的整理/作品的保存	
作画的姿势.....	15
坐姿/站姿	

第二章 基本的用笔用墨技法

基本的用笔方法.....	18
毛笔各部分的名称/执笔方法/执笔位置/用笔方法	
基本的用墨方法.....	20
基本的调墨方法/墨分五色/变化墨的调和	
基本的调色方法.....	22
颜色与水相调和的方法/渐变色的调和/混合色的调和	
基本的用水方法.....	24
湿笔与干笔/毛笔蘸水的方法/毛笔控水的方法	

第三章 花鸟鱼虫的绘画技法

画樱桃.....	28
画螃蟹.....	32
画小鸡.....	36
画葫芦.....	40
画牵牛花.....	44
画蚂蚱.....	48
画菊花.....	52
画寿桃.....	56
画梅花.....	60
画鸽子.....	64
画草鱼.....	68
画 虾.....	72

爱上红花墨叶

在中国，齐白石可以说是一位家喻户晓的国画大师。白石老人绘画题材涉猎广泛，绘画技法工写皆精，其中尤以大写意花鸟画成就最高。经过长期的艺术探索，白石老人在表现花卉时常用饱满浓艳的红色画花，用滋润淋漓的墨色画叶，形成了笔墨雄浑滋润、色彩浓艳明快、造型简练生动的独特艺术风格，深受人们喜爱，世人形象地称之为“红花墨叶画派”，即齐派大写意花鸟画。

虽然白石老人已经离开我们60多年了，但是他的艺术影响和人们对红花墨叶的喜爱却有增无减。笔者也是齐派大写意花鸟画的众多拥趸之一，并曾有幸师从白石老人四子齐良迟先生学画数年。当年从西城区白塔寺附近的家中步行至跨车胡同15号白石老人故居学画的情景现在想起来还历历在目，师恩难忘。

笔者于2010年开始从事美术教学工作，同时继续研习齐派大写意花鸟画。经过几年的研习，笔者对齐派大写意花鸟画的绘画风格、基本画法有了一些自己的认识与体会，同时看到周围有越来越多的朋友有学习中国画的兴趣，于是就萌生了将一些绘画经验总结

出来，供广大学画者参考的想法，这就是笔者编写本书的初衷。

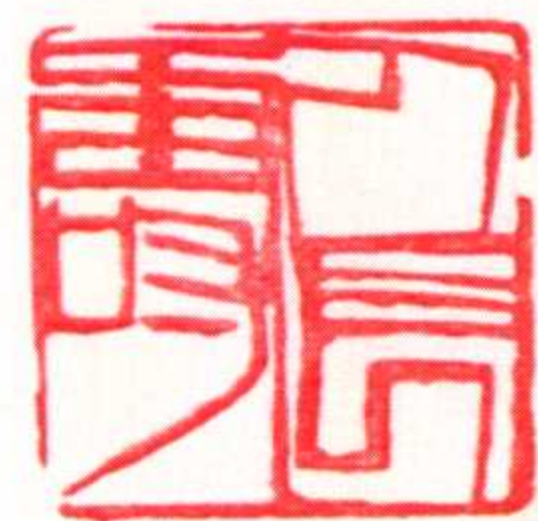
本书完全站在初学者的角度，对绘画工具的准备、基本的笔墨技法、作画前后的各种注意事项，都逐一进行了介绍。在绘画内容上，本书选取了白石老人最喜爱画的12种花鸟鱼虫为题材，每个题材以笔者所作的一幅齐派作品为例，示范、讲解其基本的绘画技法。本书可以说是一本非常简明精要的学习齐派大写意花鸟画的入门书，能够帮助学画者轻松地走进红花墨叶的艺术世界。

此外，建议广大学画的朋友平时还要多欣赏、临习白石老人本人的作品，从构图、笔墨、造型、意境等方面直接吸收齐派艺术的养分，体会白石老人的艺术精神，这会让您在学画的道路上走得更深更远。

既然我们已经爱上红花墨叶，还犹豫什么，现在就开始动笔作画吧！

吴锐

白石先生新良遲畫示
 用越旬日將游深圳
 丁卯十月

《墨蟹图》
 齐良迟先生为
 笔者所作范画

第一章 传统中国画快速入门

绘画的工具与材料

墨锭

墨，是中国传统书画的黑色颜料，分松烟和油烟两类。作画选用墨色黝黑而有光泽的油烟墨锭，使用时需加水在砚台内研磨成墨汁。

瓶装墨汁

瓶装油烟墨汁是墨锭的现代替代品，不用研磨，倒出即可直接使用，适合绘制日常习作时使用。

砚台

砚台用于作画时研墨、储墨。选用口沿直径15 cm左右的圆形单打砚即可。

如果使用瓶装墨汁，也可以用白瓷盘代替砚台。

调墨盘

作画时用于调墨的瓷盘，也可用于调色。选用口沿直径20 cm左右的白色浅底盘，准备2~3个为好。

国画颜料

齐派大写意花鸟画用色比较单纯，本书用到的颜料有曙红色、胭脂色、花青色、藤黄色、赭石色，单支购买即可。

调色盘

大号的瓷质梅花形调色盘，作画时能够方便地储色，也适合调和少量颜色时使用。

毛笔

作画需要准备四支大号提笔、四支大白云笔（或大楷羊毫）、一支大号叶筋笔。白石老人的画笔笔毫材质皆为羊毫，初学者选用笔毫软硬适中的羊兼毫笔也可。

小知识：画笔的分工

白石老人作画用笔的特点是每个颜色用一支笔，四支提笔和四支大白云笔可分为四组，每组一支大笔、一支小笔，分别用来画墨色、红色（含曙红色、胭脂色）、花青色、黄色（含藤黄色、赭石色）四个色系。大号叶筋笔专为画虾须准备。虽然看起来所用笔的数量较多，但这样在作画时可以保证每种颜色的纯净。

大号提笔

大白云笔

大号叶筋笔

笔架

笔架又称笔搁，作画时放在案头用于架笔，以免毛笔滚动污损画作。

笔帘

笔帘是传统的毛笔收纳和携带用具。把毛笔卷入其中，不仅携带方便，而且能保护笔头不受损坏。

笔洗、水勺

笔洗用于作画时盛水、洗笔。水勺用于从笔洗中舀水。

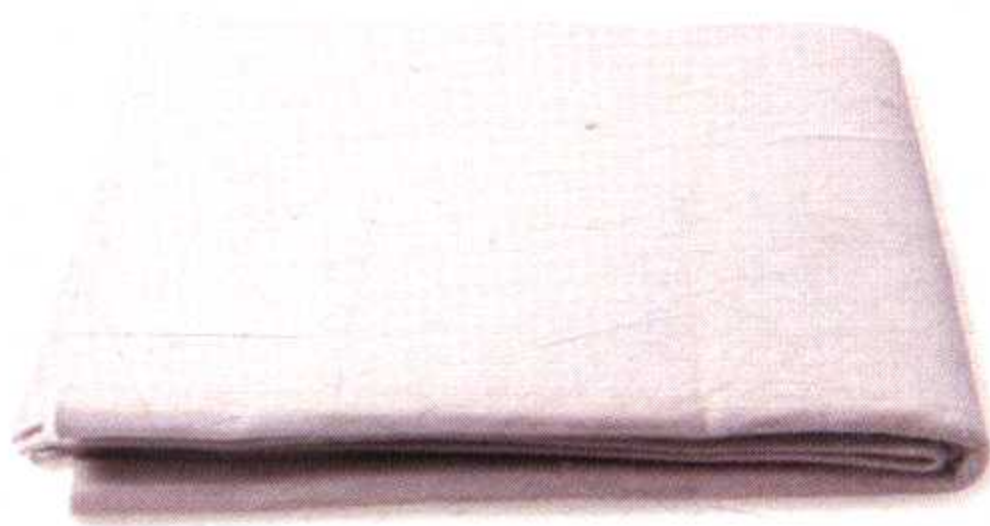
镇尺

镇尺又叫镇纸，用于作画时压住画纸，使画纸固定不动。镇尺有石、木、铜、玉等多种材质。

羊毛画毡

羊毛画毡有一定的弹性，作画时垫在画纸下面，既手感舒适，又可吸收画中多余的水分。

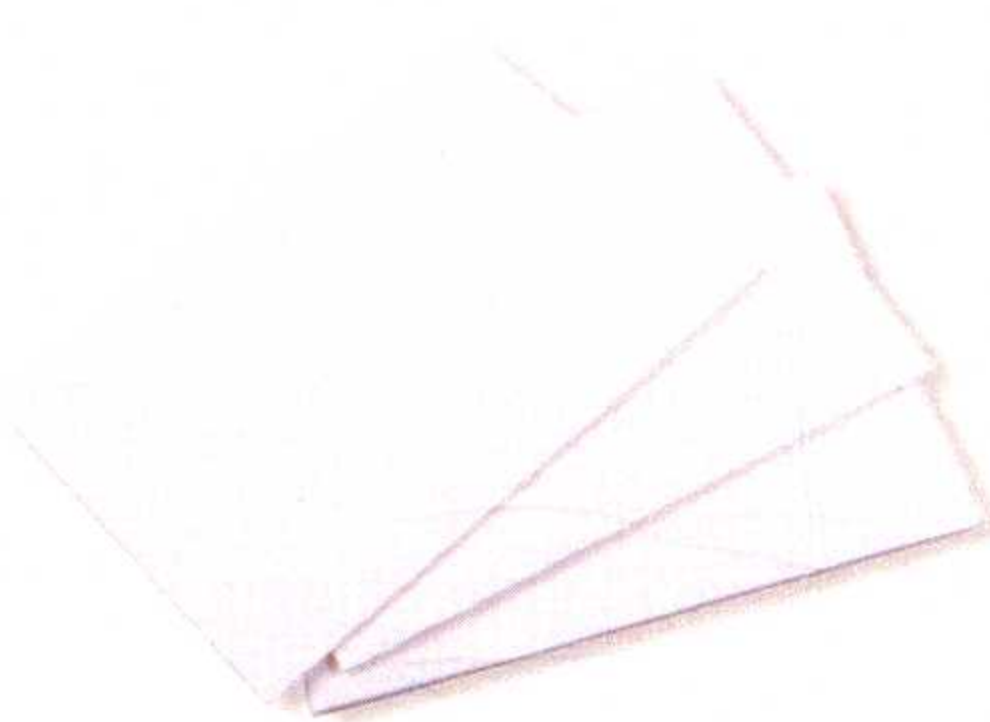
印章、印泥

落款、钤印是一幅中国画的重要组成部分，因此，备上几枚名章、闲章是很有必要的。印泥要选用品质良好的书画印泥。

吸水纸

用生宣纸折叠成小纸块，用于在作画时吸去画中或笔中多余的水分。

裁纸刀

用于将整张的宣纸裁切成需要的尺寸。

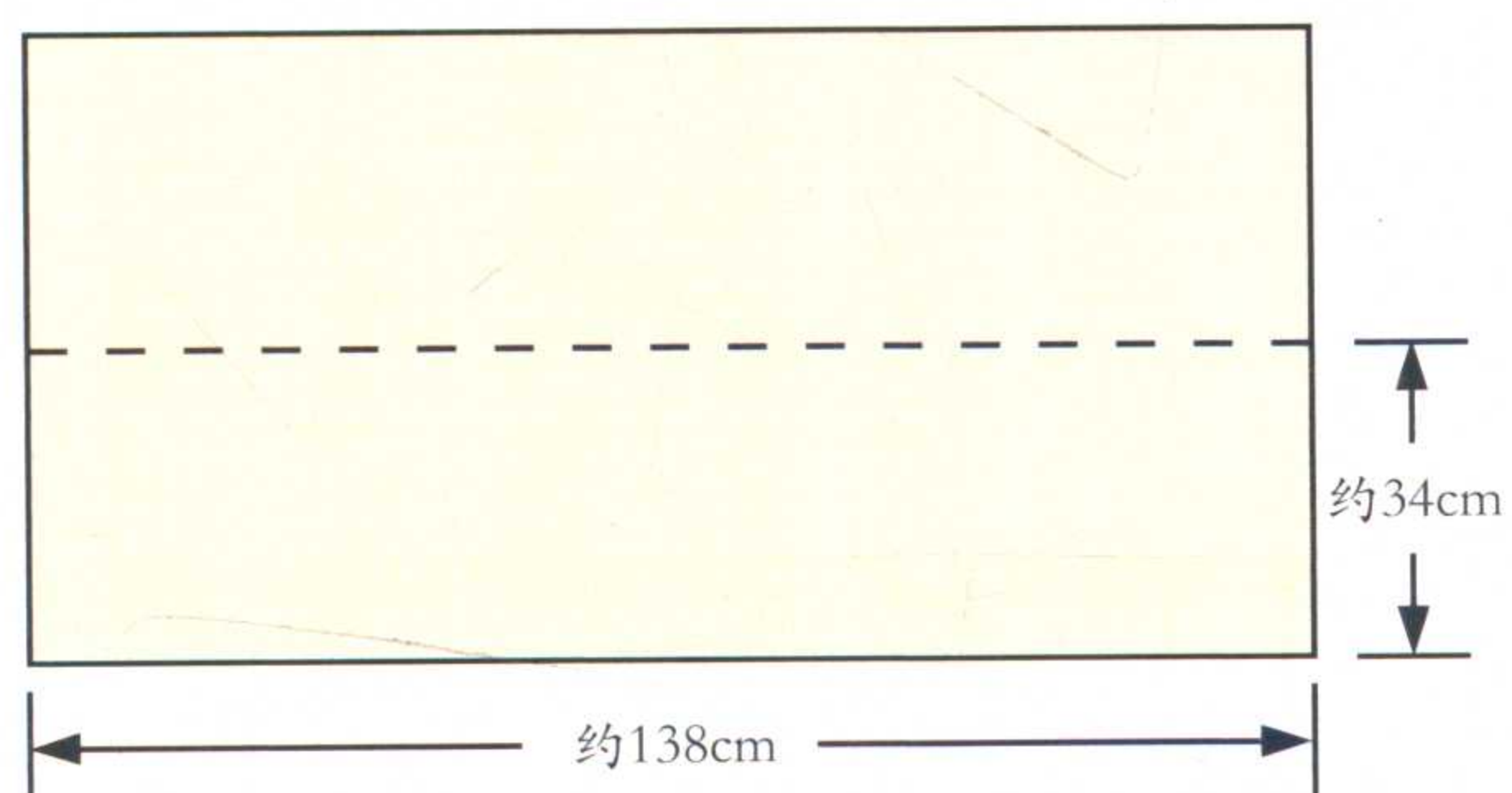
生宣纸

宣纸是中国传统书画用纸，基本分生宣、熟宣两大类。画大写意花鸟画通常选用生宣纸，其特点是吸水性和渗水性强，水墨画在纸上会出现自然的润化现象，易产生丰富的墨韵变化，能收到水晕墨章、浑厚华滋的艺术效果。

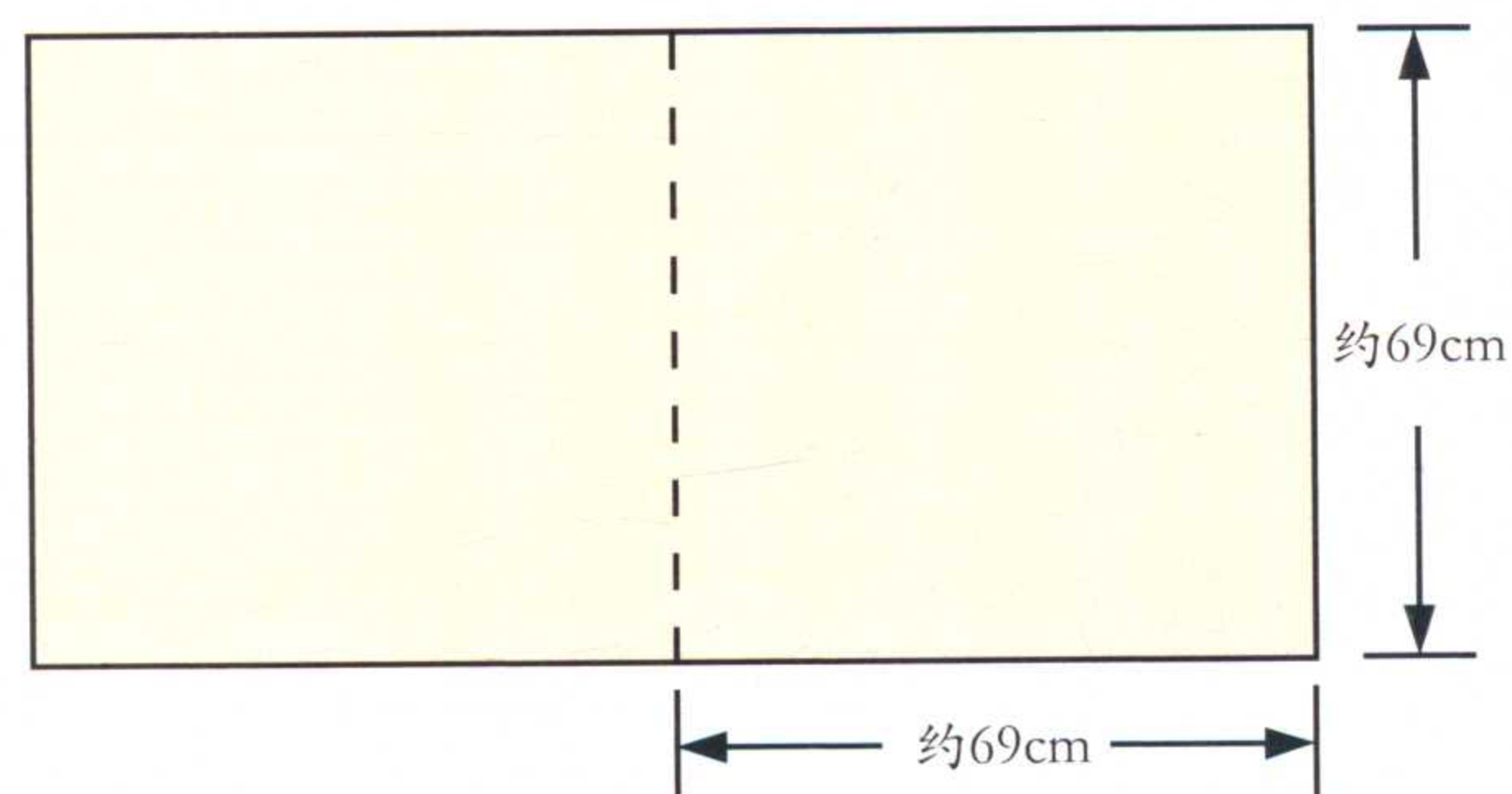

小知识：常用的宣纸裁切尺寸

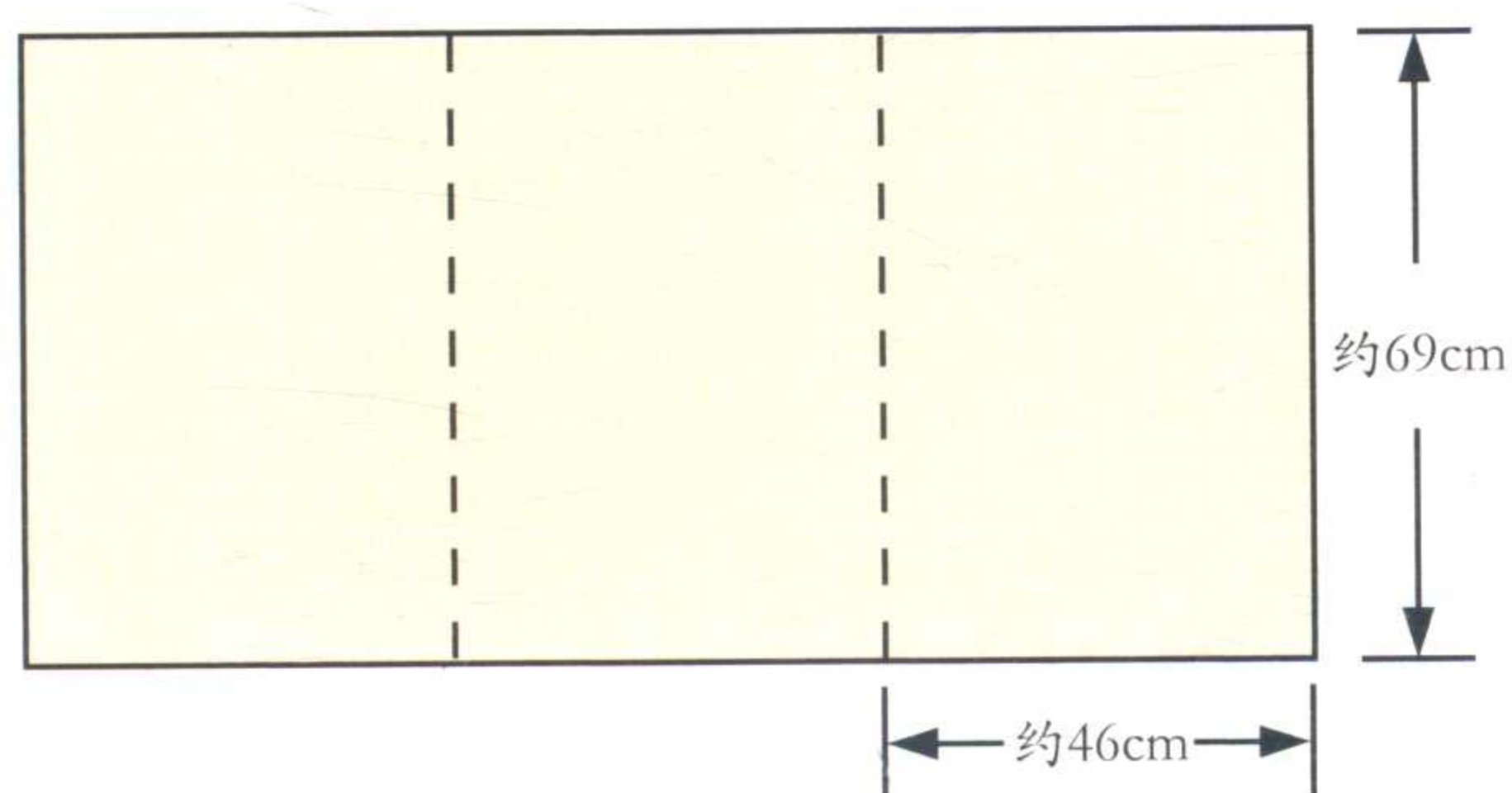
画大写意花鸟画，所用纸张尺寸不能太小，否则画面将失去大写意画应有的笔墨气势。这里以四尺整张（138 cm × 69 cm）宣纸为例，介绍几种常用的宣纸裁切尺寸，画者在作画时可以根据实际需要适当调整。

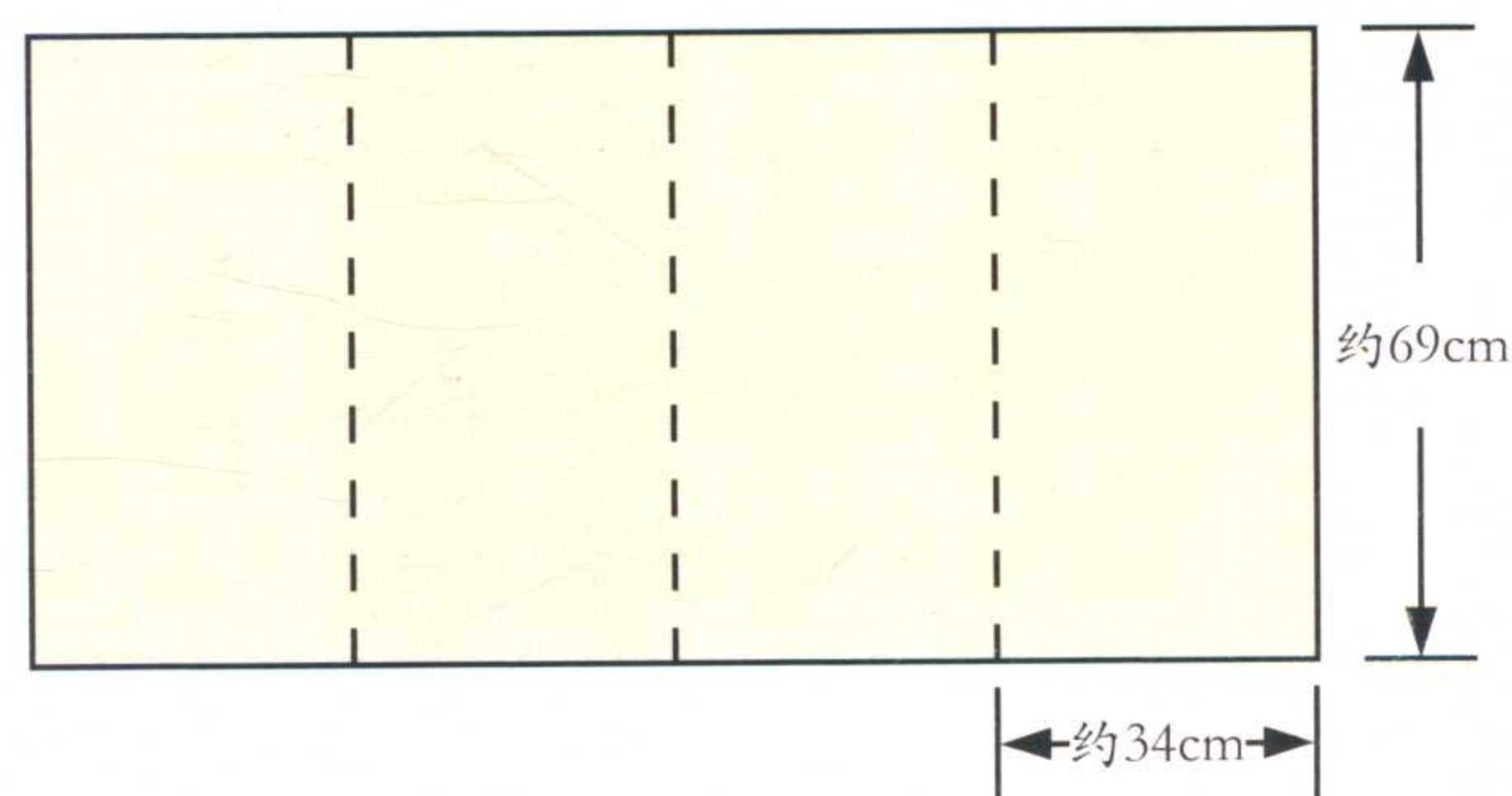
四尺单条

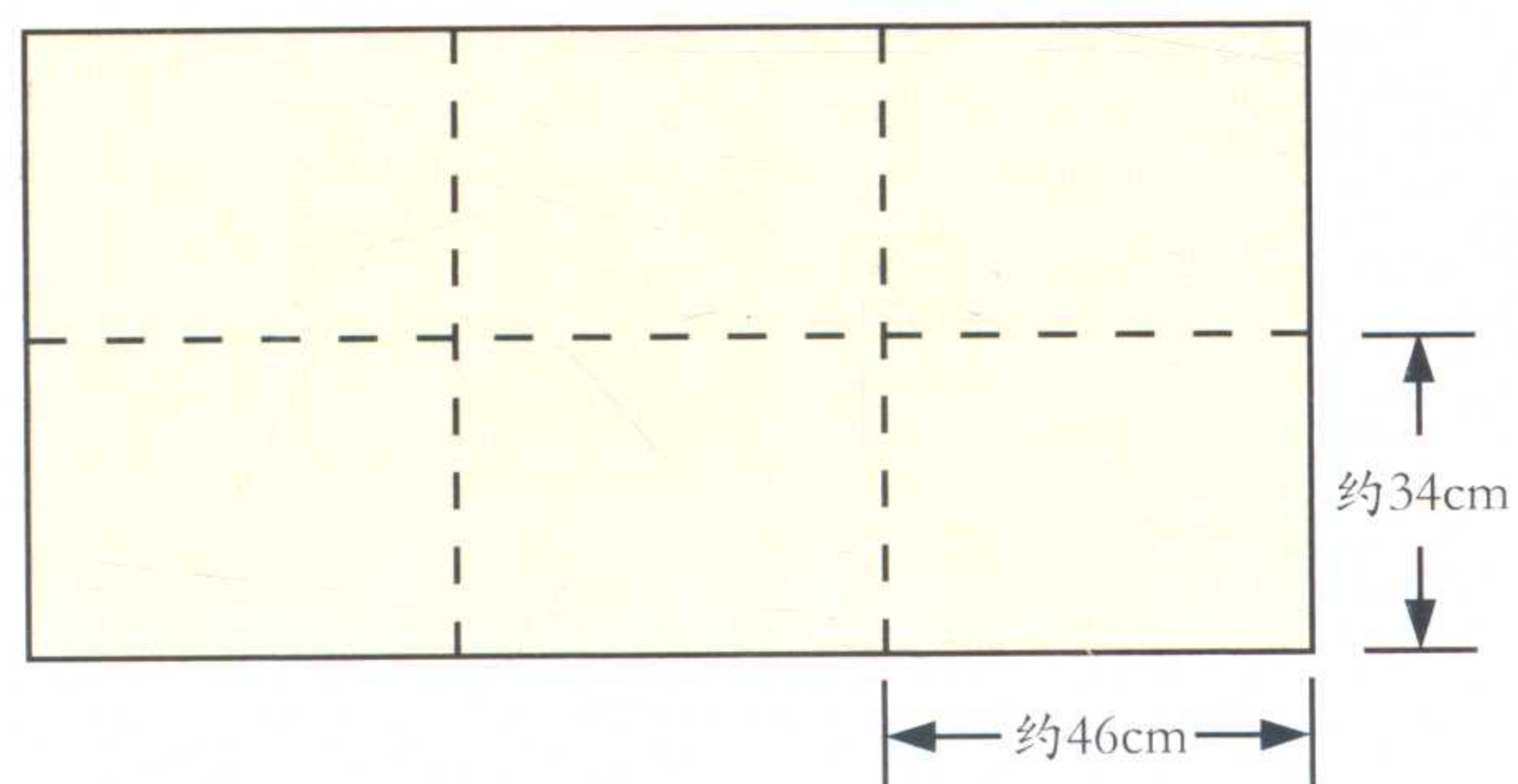
四尺对开

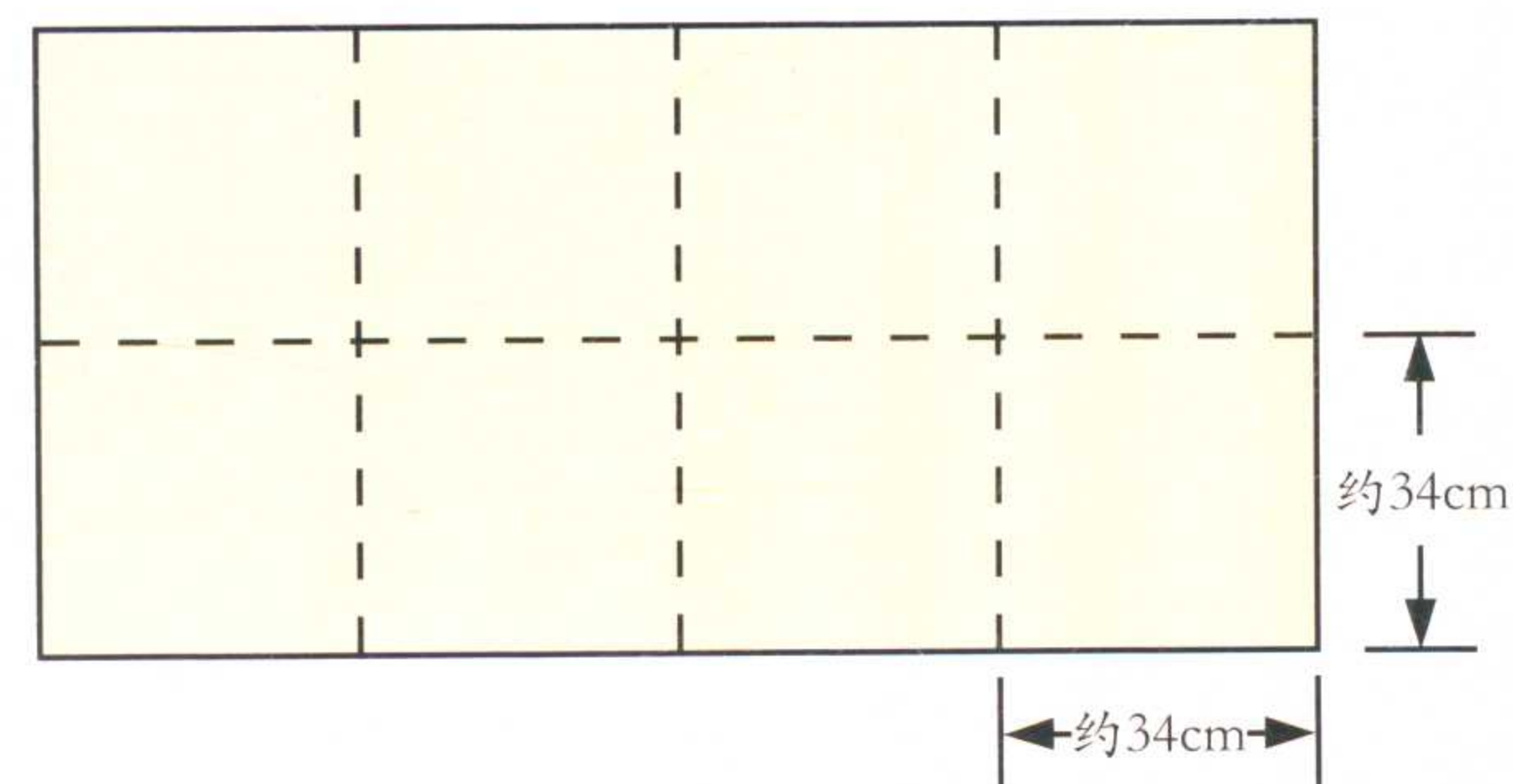
四尺三开

四尺四开

四尺六开

四尺八开

作画前的准备工作

摆放好工具与材料

作画前先在画案上铺上画毡。习惯用右手作画的人一般将工具、物品摆放在右手侧。砚台、调墨盘、毛笔、笔洗等几件最常用的工具可以放在离手较近的地方，其他物品可放得稍远一些，具体位置以自己使

用方便为准。左手侧可以摆放些需要参考的画稿、画册等物品。工具摆放到位后将裁好的画纸平铺在画案上正对着自己的位置，用镇尺压住画纸，防止作画时画纸移动。

在画案上摆放好
所需工具、材料

工具与材料的准备要求

1. 将画纸裁切成需要的尺寸。
2. 在砚台中注入适量的墨汁，或用墨锭在砚台内加清水研磨出适量的墨汁。
3. 如果需要使用颜色，在调色盘中挤好颜料，颜料的量要一次挤够。
4. 在笔洗中盛满清水。
5. 新毛笔在使用前需要开笔，使用过的毛笔在作画前需要润笔。

小知识：毛笔的开笔与润笔

新买回来的毛笔在第一次使用前，要先将笔头放在笔洗中用清水泡开，去掉笔毫中的胶，但浸水时间不可太久，至笔毫全部在水中散开即可，这一过程称为开笔。

润笔是指今后每次使用毛笔前要先将笔头放在笔洗中用清水浸透，把笔毫泡开、泡软。这样毛笔容易吸收墨汁，作画时笔锋顺畅。

裁纸

注入墨汁

研墨

挤颜料

盛水

开笔 / 润笔