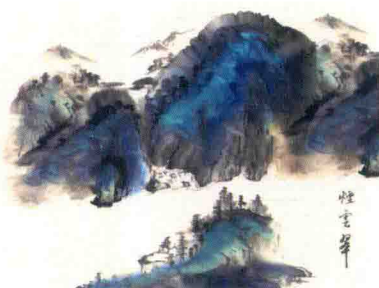

CHINESE PAINTING

THE BEGINNER'S GUIDE TO

飞乐鸟工作室
著

霜菊共秋寒

中国 画

完全入门教程

微信关注飞乐鸟

回“国画001”得临摹素材

回“国画古画”看古画高清全彩大图

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

中国画完全入门教程

飞乐鸟工作室 著

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画完全入门教程 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 :
中国水利水电出版社, 2018. 12
ISBN 978-7-5170-6959-1

I. ①中… II. ①飞… III. ①国画技法—教材 IV.
①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第225664号

书 名: 中国画完全入门教程
ZHONGGUOHUA WANQUAN RUMEN JIAOCHENG

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1号 D 座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (营销中心)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: service@bookexplorer.cn

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京东方宝隆印刷有限公司

规 格: 210mmx285mm 16开本 11印张 194千字

版 次: 2018年 12月第 1版 2018年 12月第 1次印刷

定 价: 59.90元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

飞乐鸟工作室

『中国画』简称『国画』，是中国传统的绘画形式，也是中国文化的重要组成部分。『国画』一词起源于汉代，但中国画的历史却可以追溯到石器时期的象形文字。中国画是通过绘画来表现生活、表现自然的艺术形式，是中华民族瑰宝。

在生活节奏如此快速的今天，人们总是忙忙碌碌。我们想让大家慢下来，重新拾起手中的画笔，一同弘扬中国传统文化，领略中国画的魅力。本书绘画形式为写意画，从新手的角度出发，分享了学习中国画的方法。书中首先介绍了中国画的史、种类和形式等基础知识；随后在技法讲解上，从简单的案例到稍微有点难度的案例，进行了循序渐进的安排，让没有基础的初学者，也能通过临摹和创作来弘扬中国传统文化。

全书主要分为三个部分。前面三章为基础部分，讲的是中国画的基本用笔、用墨，以及画材相关知识；第四章为临摹部分，中国画的学习离不开临摹，所以我们需要从古人的作品中取经；最后三章为作品绘制和展示部分，作品完整性较强，绘制笔法看似复杂，实质上都是由基础笔法重复添加和组合而成。只要根据案例教学一步一步绘制，我们相信人人都能轻松绘制出属于自己的『中国风』！

岁朝五瑞

第二章 行·笔

贰·壹极深研几，笔法的表现

020

·【落笔处点画的玄妙】

020

·【笔触间笔法的升华】

021

贰·贰学以致用，笔法的实践

022

·【笔锋的种类】

022

·【案例练习——墨虾】

023

·【笔锋的变化】

025

·【案例练习——葫芦】

026

·【其他笔锋的组合】

028

·【案例练习——石榴】

029

第四章 习·古

肆·壹学画取经

050

·【尺幅寸缣，学习构图】

050

·【范水模山，钻研技法】

051

肆·贰君子气节

052

·【临摹《兰菇图》】

052

·【临摹《墨竹坡石》】

055

·【临摹《歪瓶依菊》】

058

·【临摹《老干铁梅》】

061

·【临摹《岁朝五瑞》】

064

肆·叁怡情笔墨

064

·【临摹《桃花燕子》】

067

·【临摹《枇杷小鸟》】

070

·【临摹《山水立轴》】

073

第三章 赋·彩

叁·壹笔墨横姿，感受墨的变化

032

·【调墨弄笔】

032

·【墨绘万千】

033

叁·贰笔老墨秀，墨之法也

035

·【破墨之法】

035

楔子

一见倾心，领略中国画的魅力

008

第一章 备·物

壹·壹 认识文房四宝

·【中书君——笔】

014

·【松滋侯——墨】

015

·【好畦侯——纸】

016

·【离石侯——砚】

016

壹·贰 了解辅助工具

·【琳琅满目的辅助工具】

017

·【提升作品效果的装裱技艺】

018

目录

·【破墨法练习——竹叶】

036

·【积墨之法】

038

·【积墨法练习——白菜】

039

·【泼墨之法】

041

·【泼墨法练习——荷叶】

042

·【其他墨法】

044

叁·叁 随类赋彩，颜料的使用

·【颜料的分类及特征】

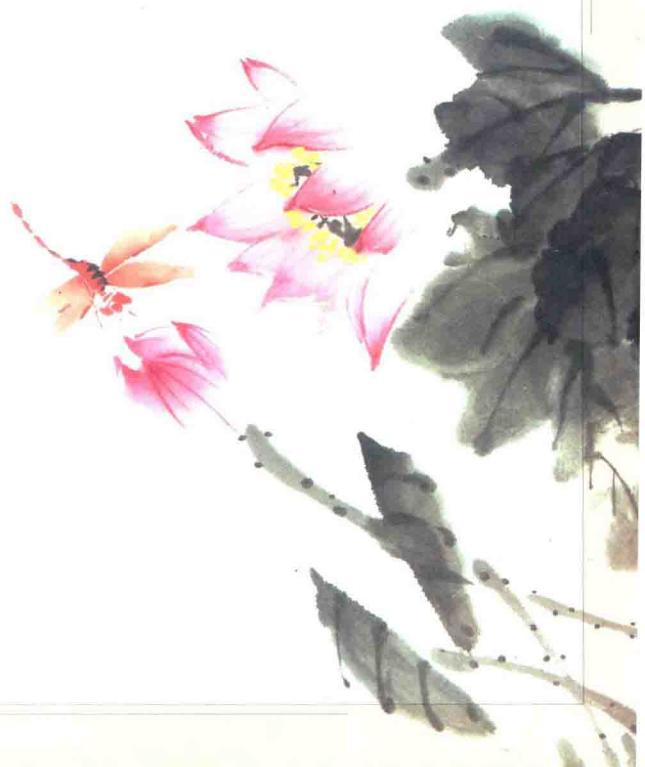
045

·【调色方法】

046

·【用色练习——紫藤】

047

第五章 绘·今

伍·壹 推窗时有蝶飞来

·【晨趣】

078

·【水仙迎春】

080

·【幽谷晨风】

082

·【兰石同春】

085

·【觅趣】

088

伍·贰 风摇青玉枝

·【萱花弥香】

091

·【金果累累】

094

·【茂林修竹】

098

·【红叶秋蝉】

101

伍·叁 一叶忽惊秋

·【红叶秋蝉】

101

·【夏荷生趣】

104

·【花开富贵】

107

·【霜菊共秋寒】

110

伍·肆 疑是经冬雪未销

·【秋风送果】

114

·【丝瓜小鸡】

117

·【密露枝枝结】

120

·【瘦雪霜姿】

123

第六章 寄·情

陆·壹 水光潋滟晴方好

·【红果飘香】

128

·【柳枝轻拂燕子斜】

130

·【春波鱼戏】

133

·【荷塘清趣】

136

陆·贰 青山看不厌，流水趣何长

·【柿红霜叶稀】

139

·【玉树绶带】

141

·【轩楹势可呼】

144

·【秋风江岸】

148

·【秋山映水】

151

第七章 赏·图

花谱展示

156

鸟谱展示

160

鱼虫谱展示

164

山石谱展示

166

作品欣赏

168

中国画完全入门教程

飞乐鸟工作室 著

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画完全入门教程 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 :
中国水利水电出版社, 2018. 12
ISBN 978-7-5170-6959-1

I. ①中… II. ①飞… III. ①国画技法—教材 IV.
①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第225664号

书 名: 中国画完全入门教程

ZHONGGUOHUA WANQUAN RUMEN JIAOCHENG

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1号 D 座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (营销中心)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: service@bookexplorer.cn

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京东方宝隆印刷有限公司

规 格: 210mmx285mm 16开本 11印张 194千字

版 次: 2018年 12月第 1版 2018年 12月第 1次印刷

定 价: 59.90元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

飞乐鸟工作室

《中国画》简称《国画》，是中国传统的绘画形式，也是中国文化的重要组成部分。《国画》一词起源于汉代，但中国画的史却可以追溯到石器时期的象形文字。中国画是通过绘画来表现生活、表现自然的艺术形式，是中华民族瑰宝。

在生活节奏如此快速的今天，人们总是忙忙碌碌。我们想让大家慢下来，重新拾起手中的画笔，一同弘扬中国传统文化，领略中国画的魅力。本书绘画形式为写意画，从新手的角度出发，分享了学习中国画的方法。书中首先介绍了中国画的史、种类和形式等基础知识；随后在技法讲解上，从简单的案例到稍微有点难度的案例，进行了循序渐进的安排，让没有基础的初学者，也能通过临摹和创作来弘扬中国传统文化。

全书主要分为三个部分。前面三章为基础部分，讲的是中国画的基本用笔、用墨，以及画材相关知识；第四章为临摹部分，中国画的学习离不开临摹，所以我们需要从古人的作品中取经；最后三章为作品绘制和展示部分，作品完整性较强，绘制笔法看似复杂，实质上都是由基础笔法重复添加和组合而成。只要根据案例教学一步一步绘制，我们相信人人都能轻松绘制出属于自己的《中国风》！

歲朝五瑞

第二章 行·笔

贰·壹极深研几，笔法的表现

020

·【落笔处点画的玄妙】

020

·【笔触间笔法的升华】

021

第四章 习·古

肆·壹学画取经

050

·【尺幅寸缣，学习构图】

050

·【范水模山，钻研技法】

051

贰·貳学以致用，笔法的实践

022

·【笔锋的种类】

022

·【案例练习——墨虾】

023

·【笔锋的变化】

025

·【案例练习——葫芦】

026

·【其他笔锋的组合】

028

·【案例练习——石榴】

029

肆·貳君子气节

052

·【临摹《兰菇图》】

052

·【临摹《墨竹坡石》】

055

·【临摹《歪瓶依菊》】

058

·【临摹《老干铁梅》】

061

·【临摹《岁朝五瑞》】

064

第三章 赋·彩

叁·壹笔墨横姿，感受墨的变化

032

·【调墨弄笔】

032

·【墨绘万千】

033

叁·贰笔老墨秀，墨之法也

035

·【破墨之法】

035

肆·叁怡情笔墨

064

·【临摹《桃花燕子》】

067

·【临摹《枇杷小鸟》】

070

·【临摹《山水立轴》】

073

楔子

一见倾心，领略中国画的魅力

008

第一章 备·物

壹·壹 认识文房四宝

014

·【中书君——笔】

014

·【松滋侯——墨】

015

·【好畦侯——纸】

016

·【离石侯——砚】

016

壹·贰 了解辅助工具

017

·【琳琅满目的辅助工具】

017

·【提升作品效果的装裱技艺】

018

目录

·【破墨法练习——竹叶】

036

·【积墨之法】

038

·【积墨法练习——白菜】

039

·【泼墨之法】

041

·【泼墨法练习——荷叶】

042

·【其他墨法】

044

叁·叁 随类赋彩，颜料的使用

045

·【颜料的分类及特征】

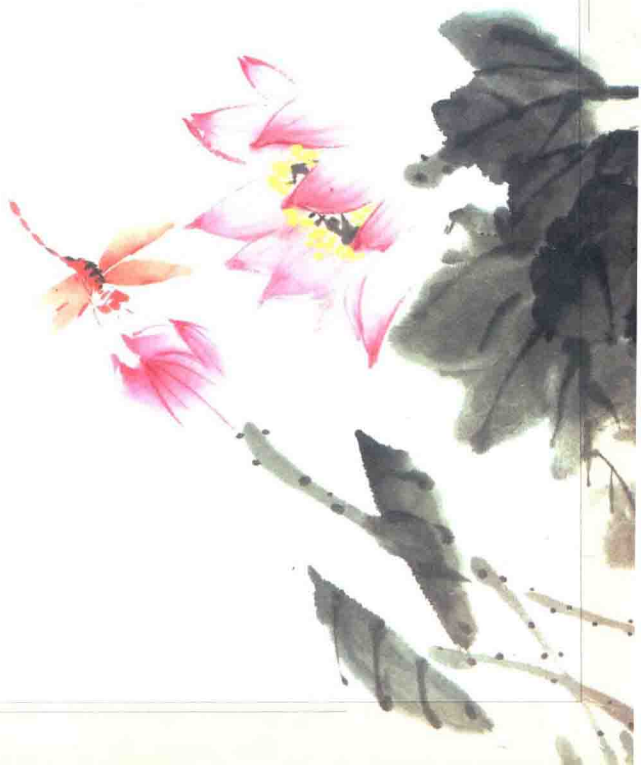
045

·【调色方法】

046

·【用色练习——紫藤】

047

第五章 绘·今

伍·壹 推窗时有蝶飞来

·【晨趣】

078

·【水仙迎春】

080

·【幽谷晨风】

082

·【兰石同春】

085

·【觅趣】

088

伍·贰 风摇青玉枝

·【萱花弥香】

088

·【金果累累】

091

·【茂林修竹】

094

·【红叶秋蝉】

098

伍·叁 一叶忽惊秋

·【红叶秋蝉】

101

·【夏荷生趣】

101

·【花开富贵】

104

·【霜菊共秋寒】

107

伍·肆 疑是经冬雪未销

·【秋风送果】

114

·【丝瓜小鸡】

114

·【密露枝枝结】

117

·【瘦雪霜姿】

120

123

第六章 寄·情

陆·壹 水光潋滟晴方好

128

·【红果飘香】

128

·【柳枝轻拂燕子斜】

130

·【春波鱼戏】

133

·【荷塘清趣】

136

陆·贰 青山看不厌，流水趣何长

139

·【柿红霜叶稀】

139

·【玉树绶带】

141

·【轩楹势可呼】

144

·【秋风江岸】

148

·【秋山映水】

151

第七章 赏·图

花谱展示

156

鸟谱展示

160

鱼虫谱展示

164

山石谱展示

166

作品欣赏

168

楔子

《人物御龙图》局部 战国

『中国画』其实是一个广义的概念，它有着非常庞大的体系，涉及历史背景、文化传承，甚至哲学思想。由于篇幅所限，本书仅从中国画的分类、尺幅设定和基本构成等方面入手，来展现中国画的不同形式。

一见倾心，领略中国画的魅力

中国画在世界美术领域中自成体系，有其独特的魅力。提笔学画之前，让我们一起来看看中国画的分类、尺幅和装裱形式，以及构成一幅完整中国画的要素。

中国画的分类

中国画的分类很多，大致可以按照绘制技法和绘制题材进行分类。按照绘制技法可以分为工笔、写意和兼工带写三种，按照绘制题材则可以分为山水、人物和花鸟这三大类。

《出水芙蓉图》北宋 佚名

《秋树鹈鴂图》宋 佚名

【工笔】

工笔画又称“细笔画”，属于工整细致一类的画法。它是国画中最早的绘制技法，题材大多为花鸟。

《葡萄图》局部 清 朱耷

《双鹰图》局部 清 朱耷

【写意】

写意画是一种以简练笔法绘制事物的画法，本书案例的绘制就是采用写意画法。

《滕花鸚鵡图》清 任伯年

《牡丹蝴蝶图》局部 清 居廉

【兼工带写】

兼工带写是采用“工笔”和“写意”两种画法相结合来进行绘制。

《溪山行旅图》局部 北宋 范宽

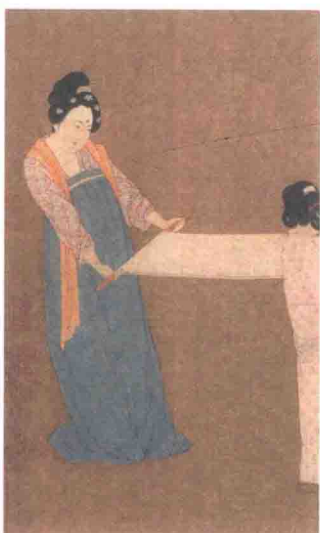
《山路松声图》局部 明 唐寅

【山水画】

山水画以自然山川景色为主要描绘对象，表现人与自然的关系。山水画按画法风格还可细分为青绿山水、金碧山水、浅绛山水等。

《簪花仕女图》局部 唐 周昉

《摹张萱捣练图》局部 宋 赵佶

【人物画】

人物画比山水画和花鸟画更早出现，以人物为描绘对象，表现人与人的关系。人物画按画法风格可分为道释画、仕女画、风俗画等等。

《鸟登高枝》局部 清 任伯年

《梨花鹦鹉图》局部 宋 赵佶

【花鸟画】

花鸟画以花卉、禽鸟、鱼虫等为主要描绘对象，表现大自然中各种生灵与人类和谐相处的关系。花鸟画主体相对简单，更适合初学者学习。

中国画的尺幅

中国画除了绘制题材、绘制技法有不同类别以外，尺幅（即作品的尺寸）也丰富多样。中国画的尺幅大致分为方、条和品三大类，每大类又可分为多个小类，下面来了解一下。

《桃花鹦鹉图》局部 清 任伯年

【方——斗方】

斗方是指正方形的尺幅。

《三友图》局部 清 虚谷

【方——中堂】

中堂是指长度不超过宽度两倍的尺幅，通常配合书法一起展示。

《赤壁图》金 武元直

【方——横轴】

横轴一般是指横向构图，长度不超过宽度三倍的尺幅，以卷轴形式装裱。

《荷石四屏》清 朱安

【方——屏】

屏是指作品长度在宽度两倍以上，不超过三倍的尺幅，通常是三、四幅为一组。

《兰竹芳馨图》清 郑板桥

《竹石》清 郑板桥

《梅花图卷》宋 王岩叟

【条——横联】

横联一般是指横向构图，长度为宽度三倍左右的尺幅。

【条——竖联】

竖联为竖向构图的尺幅，一般两幅为一组，也称对联。

《临富春山居图》明 沈周

【条——手卷】

手卷是比横联更长的横向构图尺幅，又称“长卷”。欣赏时通常一边放图，一边收卷。