

国画基础技法技巧资料大全

GUOHUA

JICHU

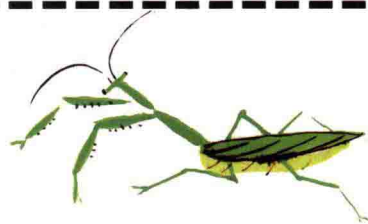
JIFA

JIQIAO

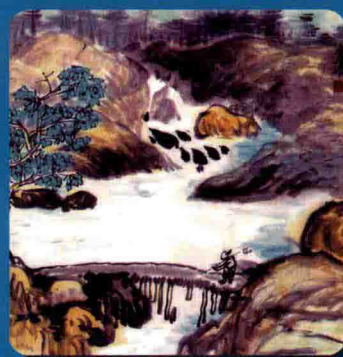
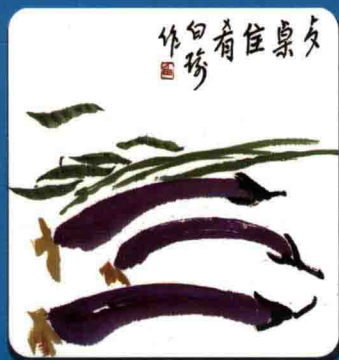
ZILIAO

DAQUAN

{ 蔬果花卉 家禽飞鸟 昆虫水族 动物山水 }
{ 技法灵活 运笔箭头 极易临摹 海量图库 }

崔亚敏 石燕芬 孙海虹 编著

北京日报出版社

GUOHUA JICHU JIFA JIQIAO ZILIAO DAQUAN

国画基础技法技巧资料大全

简单易学 入门必备 由浅入深 技法灵活

崔亚敏 石燕芬 孙海虹 编著

北京日报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

国画基础技法技巧资料大全 / 崔亚敏, 石燕芬, 孙海虹编著. -- 北京: 北京日报出版社, 2017.6

ISBN 978-7-5477-2473-6

I. ①国… II. ①崔… ②石… ③孙… III. ①国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第057220号

国画基础技法技巧资料大全

出版发行: 北京日报出版社

地 址: 北京市东城区东单三条8-16号东方广场东配楼四层

邮 编: 100005

电 话: 发行部: (010) 65255876

总编室: (010) 65252135

印 刷: 陕西天之缘真彩印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2017年6月第1版

印 次: 2017年6月第1次印刷

开 本: 889毫米×1194毫米 1/16

印 张: 17

字 数: 413千字

定 价: 88.00元

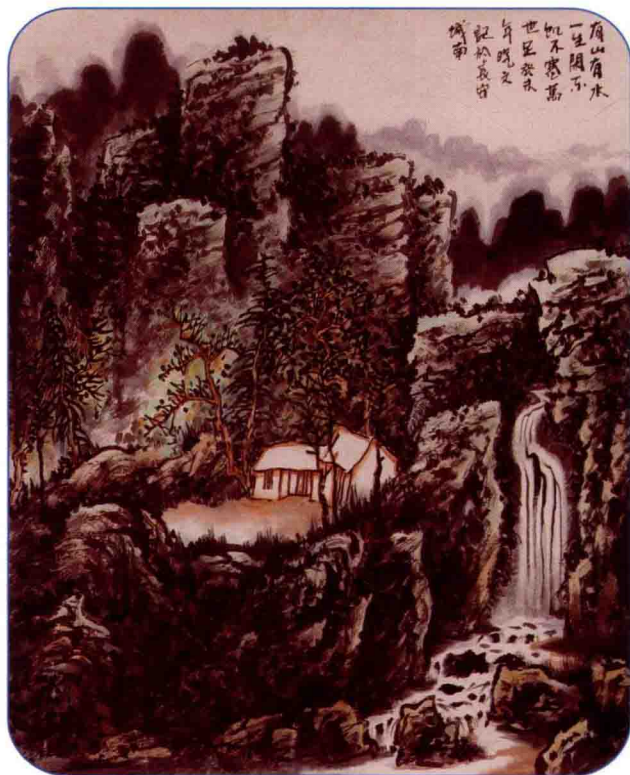
版权所有, 侵权必究, 未经许可, 不得转载

前言

中国画历史悠久，成就辉煌。千百年来，国画受到无数画家的重视和广大人民群众的喜爱，特别是写意画更容易被读者接受，普及面更广，它的取材极为广泛，大自然中的物体均可入画。国画从类别上可分为山水、人物、花鸟三大类，大类中又分有小类。国画从表面形式上分为两种，一种是工笔画，一种是写意画。工笔画以白描用线为基础，描绘物象工整、细致；写意画用笔简练、概括，墨色变化丰富，较粗放、随意。我们这本书以写意画的手法为例介绍国画。

这本书主要介绍了最具代表性的蔬果、花卉、鸡禽、飞鸟、昆虫、水族、动物、山水这几大类的基础画法。所选题材均为最突出、最有特点、最能入画的几个种类，通过详细的步骤图，进行详细的分解，并配以文字说明，将笔墨技巧、构图立意、题字落款等知识融汇其中，使其浅显易懂，力求使初学者能看得懂、学得会，并很快掌握，将生活情趣和笔墨技法融为一体，有助于提高大家学习中国画的兴趣，所选题材的代表性和丰富性对以后的创作极为有利。每个题材中都有详细的步骤图，一些有代表性的题材会用两个以上的步骤图来讲解。步骤图后面有“各种形态”“各种动态”栏目，丰富了题材内容。每个题材后都附有大量的作品欣赏图，供大家学习、参考和欣赏。这本书是一本既有入门基础知识，又有海量作品图的学国画教材和参考资料书。

本书由崔亚敏、石燕芬、孙海虹编著，为本书提供图片的有：祖辉、张勇、白瑜、曹宏岗、张英、崔伟刚、屈健、姜晓文、陈国安、习宏斌、吴博、崔朝阳、李强等人。由于时间仓促，书中疏漏和不足之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

目录

基础篇

工具和材料	1
笔	1
墨	1
纸	1
砚	1
颜料	1
盛水容器	2
调色盒	2
画毡	2
笔架	2
用笔方法	2
握笔	2
运笔	2
毛笔的使用技巧	3
用墨方法	3
墨分五色	3
墨色的调和练习	3
蘸水方法及效果	4
国画的点、线、面	5
点	5
线	5
面	6
不要出现的几种情况	6
用墨技巧	6
颜色的调配	6
三原色	6
三间色	7
复色	7
调色的方法	7

调色技巧	7
调色训练	8
国画的绘画语言	9
勾、皴、擦、染	9
浓破淡和淡破浓	10
积墨	10
色破墨和墨破色	10
中国画的写意精神	11
传统国画构图	12
构图	12
折枝法	12
截取法	12
上插	12
下垂	12
横倚	12
常见花鸟画构图	13
长短参差法	13
粗细相间法	13
纵横交错法	13
四边出枝法	14
三线组合法	14
构图的开合呼应	15
构图的步骤	16
传统国画规格	16
国画的落钤印常识	17
单款	17
长款	17
短款	17
穷款	17
藏款	17
多款	17
一方印	18
二方印	18
三方印	18
多方印	18
多种形式	18

蔬果篇

蔬果引言	19
蔬果临摹要点	19
白菜	20
莲藕	22
葫芦	23
葡萄	25
西瓜	29
樱桃	31
丝瓜	35
萝卜	37
枇杷	39
茄子	43
桃子	45
荔枝	49
南瓜	52
黄瓜	54
黄梨	55
玉米	56
柿子	57
石榴	61

花卉篇

花卉引言	64
花卉临摹要点	64
牡丹	65
桃花	68
梅花	70
兰花	74
荷花	78
月季花	81
菊花	82
紫藤花	85
水仙	88
鸡冠花	90
竹子	91
芙蓉花	94
海棠	95
牵牛花	96

蝴蝶花、芍药花·····	99
山花、美人蕉·····	100
向日葵、万年青·····	101
虞美人、玫瑰·····	102
茶花·····	103
凌霄花、丁香花·····	104
雁来红、樱花·····	105

家禽篇

家禽引言·····	106
家禽临摹要点·····	106
鹅·····	107
小鸡·····	108
公鸡·····	111
珍珠鸡·····	116
母鸡·····	117
竹鸡·····	118
鸭·····	119

飞鸟篇

飞鸟引言·····	122
飞鸟临摹要点·····	122
鹰·····	123
鹤·····	128
鹭鸶·····	131
小燕子·····	133
鸽子·····	136
麻雀·····	138
喜鹊·····	140
翠鸟·····	142
八哥·····	143
山雀·····	145
鹌鹑、白头翁·····	146

动物篇

国画动物引言·····	147
动物临摹要点·····	147
小猫·····	148
小狗、老鼠·····	152

兔子·····	153
牛·····	155
驴·····	157
猴子·····	159
松鼠·····	161
骆驼·····	164
熊猫·····	166
刺猬·····	168
狐狸、猫头鹰·····	169

昆虫篇

昆虫引言·····	170
昆虫临摹要点·····	170
蜜蜂·····	171
蜻蜓·····	174
蝴蝶·····	177
蜘蛛·····	180
蚱蜢·····	183
蝉·····	185
天牛·····	187
螳螂·····	189
黄蜂·····	191
蟋蟀·····	193
纺织娘·····	195
蝈蝈·····	197
甲虫·····	198

水族篇

水族画引言·····	199
水族画临摹要点·····	199
青蛙·····	200
螃蟹·····	203
虾·····	206
金鱼·····	210
文鱼·····	213
龙种鱼·····	215
鲤鱼·····	217
朝天龙鱼·····	218
虎头鱼·····	220

小青鱼、箭尾鱼·····	222
灰色小鲫鱼、蝌蚪·····	223
热带鱼、小草鱼·····	224
水泡眼鱼·····	225

山水篇

山水画引言·····	227
山水画临摹要点·····	227
树的基础画法·····	228
柳树、槐树·····	231
松树·····	232
白杨树、桃树·····	233
树叶·····	234
山石·····	237
山·····	240
云·····	243
水·····	245
瀑布·····	248
雪景·····	250
屋舍·····	251
桥梁、亭子·····	254
范画临摹步骤·····	256
局部分析·····	260
范画评析·····	261
作品欣赏·····	265

基础篇

在学习国画之前，首先要对学习国画的基础知识有初步的了解，只有知道了学习国画要用什么工具和材料，才能进入学习阶段。进而对一些基础技法进行学习和练习，打好基础才能事半功倍。

工具和材料

古人云：“工欲善其事，必先利其器。”因此，文房四宝——笔、墨、纸、砚，还有颜料是必不可少的。

笔

可分为三大类：一是软毫笔，多用山羊毛制成，也称羊毫笔。一般用它画大色块的湿笔效果非常好，由于笔锋较软，含水多，流水慢，所以着墨、着色变化丰富；二是多用鼬鼠尾制的硬毫笔，俗称“狼毫笔”，由于它有弹性，含水少、流水快，多用它来画线，线条可以达到挺直、流畅的效果；三是兼毫，多用羊毫与狼毫混合制成，因此它很好地做到了软硬兼备、弹性适中，一般里面硬、外面软，常见的有白云笔等。

墨

可分为油烟和松烟两种，但小朋友们用一般的书画墨就可以了，如中华墨汁、一得阁等。墨一般可分为五色或六彩。五色即为：焦、浓、重、淡、清，六彩即为：黑、白、浓、淡、干、湿，它们都以加水的多少而进行区分。

纸

对于初学者来说，刚开始练习线条、笔锋和局部等一些简单的习作时，可选用毛边纸，因为其纸张细腻，薄而松软，呈淡黄色，没有抗水性，吸水性较好，价格便宜又实用。待掌握一些基本的技法后，可选用生宣纸进行创作与写生。生宣纸的吸水性和沁水性都很强，易产生丰富的墨韵变化，用生宣行泼墨法、积墨法，可以吸水、晕墨，达到水走墨留的艺术效果。熟宣纸是上过明矾水的宣纸，不渗水，主要用于画工笔画。

笔

墨

颜料

砚

砚选择质地较细的石砚。

颜料

颜料是画国画必不可缺的工具。小朋友们可用商场里的锡管国画颜料，只要色彩不少于12色就可以了。

盛水容器

写意国画的浓、淡、干、湿，皆因水在其中扮演重要角色，因此盛水工具很重要。常用的盛水工具有笔洗、杯、盘、碗、瓷瓶、罐头瓶。再准备一些废宣纸或旧毛巾之类，以便作调节水分用。

调色盒

装颜色用。白瓷盘、白瓷碟均可。

画毡

羊毛毡最好，报纸、旧白棉布也可代用。

笔架

放置画笔用。

用笔方法

握笔

学习国画对握笔的姿势、指法和腕、肘部的运动和力量都有一定的要求。

姿势：要求笔垂直于画面上，不要出现斜角，要达到“笔如悬针”的状态。

指法：五指并拢，拇指和食指捏住笔杆，中指钩住笔杆往里拉，无名指顶住笔杆往外推，小指抵住无名指。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”。

腕、肘：要求以肘作为支点，腕部虚悬，运动前臂。

运笔

用笔要求笔中有墨，墨中有笔。笔、墨、水三者是鱼水关系，不蘸水、不蘸墨的净笔不会出形，纯水、纯墨不用笔也难上画面，泼墨、泼彩也要用笔因势利导。国画的笔法主要体现在线的运用上。中国画常常利用毛笔线条的粗细、长短、干湿、浓淡、刚柔、疏密等变化，表现物像的形神和画面的节奏韵律。毛笔的笔头分三段，最尖的部位是笔尖，中部是笔腹，与笔管相接处为笔根。笔锋有中锋、侧锋、顺锋、逆锋的区别。

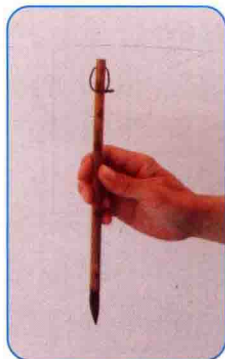
中锋：行笔时，笔锋（笔尖）在线的中间运行称中锋，又称绵里针，外柔内刚，线条浑重。行笔要有顿挫，注意流畅。

侧锋：行笔时，笔锋在一边运行的称为侧锋。笔先蘸淡墨，后蘸浓墨，用侧锋画出的粗线一边浓一边淡，很有立体感。侧锋线条轻快、多变，适宜大笔涂抹，也适于造型。

盛水容器

调色盒

中锋

侧锋

逆锋

顺锋

逆锋：指逆锋运笔，笔管倾斜，行笔时锋尖逆势推进，使笔锋散开，笔触中产生飞白，画出一种枯笔露白的线条，这种笔触苍劲生辣，可用于树干和山石的勾勒、皴擦。

顺锋：顺锋运笔与逆锋运笔相反，采用拖笔运行的方式，画出的线条轻快流畅、灵秀活泼，勾云、画水常用此法。

毛笔的使用技巧

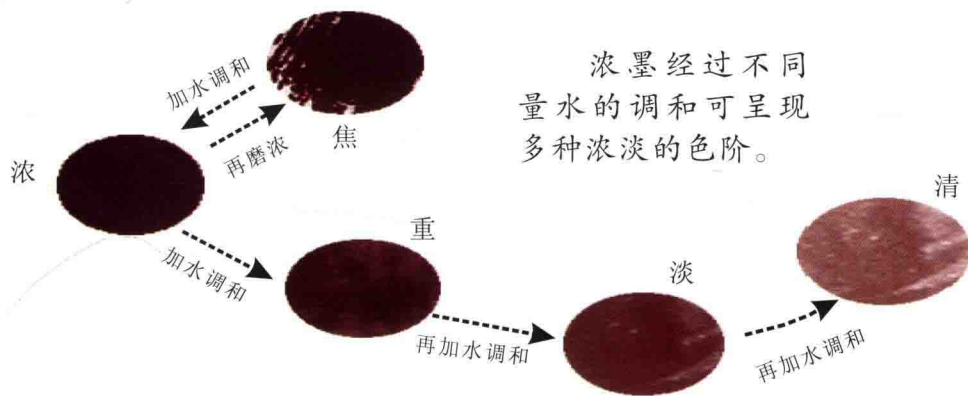
毛笔初次使用时，要把笔头放在墨液中浸泡一会儿，让笔头吸足墨再用。特别是大笔，浸泡时间更要长一些，让笔头吸足墨，因为笔头内部的毛短时间内不可能完全被墨浸透。即使笔毛的表面沾满了墨，笔毛仍不太踏实，呈膨胀形，使用效果不太理想。使用过几次后的毛笔，笔尖被墨完全浸透，会变得直顺、踏实，拢抱结成一体，弹力也会稍大一些，使用效果更好。

用墨方法

墨分五色

水调墨色使其有多层次的浓、淡、干、湿变化。焦墨是半干的墨汁，乌黑而有光泽；浓墨是深黑的墨汁，加了水分而不显光泽；重墨含水比浓墨多，色相稍浅；淡墨含水比较多，色相更浅；清墨只有极淡的墨迹，甚至全是水。结合运用不同的墨色可以画出丰富多彩的作品。

上图是五种墨色的大概浓度，因为墨与水的结合是非常微妙的，不同分量的墨与水能调出千万种不同的墨色。

墨色的调和练习

用焦墨加入少量的水分调和为浓墨，用焦墨多加入一点水分调和为重墨，用焦墨再加多点水分调和为淡墨，然后用焦墨加入大量的水分调和为清墨，在作画时清墨还可直接使用清水代替。水墨画中墨与水分的把握是很难控制的，需要长期练习才能掌握。

(下图的水滴不是指真实的水滴数量，只是概指一份水、两份水等水的分量，对水的用量把握需要在案例练习中不断汲取经验。)

焦墨

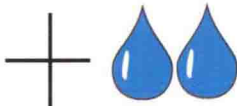

浓墨

将笔全部浸入水中，提起笔时用笔轻轻在笔洗边刮一下，用笔中保留的水分调和墨汁，调出来的墨为浓墨。

焦墨

重墨

将笔全部浸入水中，不用刮去水分，直接用笔中保留的水分调和墨汁，调出来的墨为重墨。

焦墨

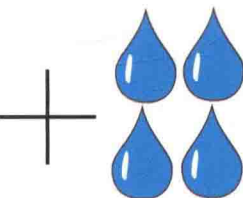

淡墨

将笔全部浸入水中，不用刮去水分，直接用笔中保留的水分调和墨汁，这样重复蘸两次水调出来的墨为淡墨。

焦墨

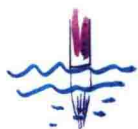

清墨

将笔全部浸入水中，不用刮去水分，直接用笔中保留的水分调和墨汁，这样重复蘸三次水调出来的墨为清墨。

蘸水方法及效果

整笔蘸水

笔尖蘸水

笔根蘸水

水色饱满

前端色较淡
后端色较重

前端色较重
后端色较淡

整笔蘸水：指整个笔头蘸水，使笔肚饱满。

笔尖蘸水：指笔尖轻轻蘸一点水，增加墨色变化。

笔根蘸水：指笔根蘸水来推进色的变化。

笔头墨多水少画出线条浓重

笔头水多墨少画出线条浅淡

行笔快画出的线条干枯

行笔慢画出的线条润湿

笔锋下压画出的线条粗

笔锋提起画出的线条细

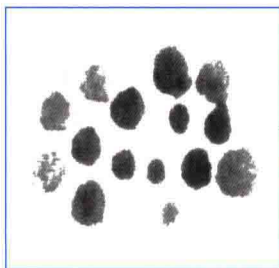
国画的点、线、面

基础篇

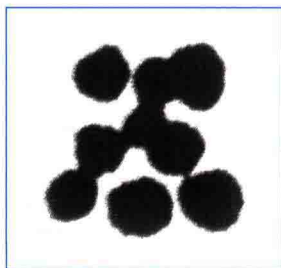
前面我们学会了如何握笔、用笔和用墨。用笔和用墨是一种技巧的两个方面。笔迹是载体，而墨需通过笔将货运至目的地，也就是笔和墨是不可分割的，一笔下去既是笔，也是墨。笔墨的表现形式主要由点、线、面组成。

点

点是用笔尖骤起骤落地点在纸上，点要有大小、形状、浓淡、干湿的变化，特别是要有聚散的变化，有的地方点要多，有的地方点可少一点。点可分以下几种：

淡点

大点

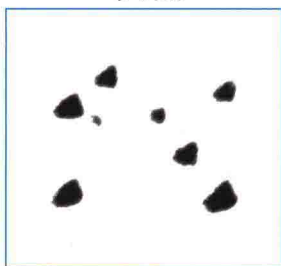
密点

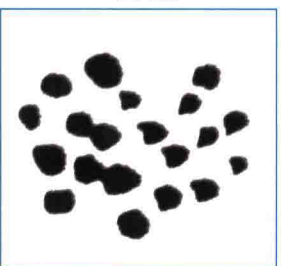
竖点

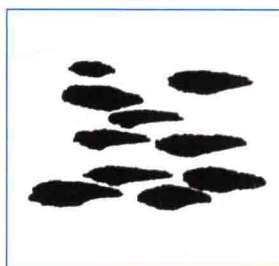
浓点

小点

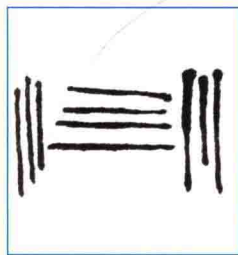
疏点

横点

线

线有顺笔、逆笔，有的线给人感觉持重、圆浑，有的线使人感到轻巧流利。画线要注意长短、粗细、刚柔、曲直、干湿的变化。

直线

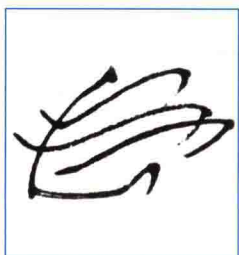
粗线

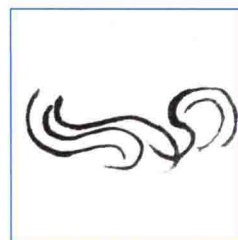
湿线

浓线

实线

曲线

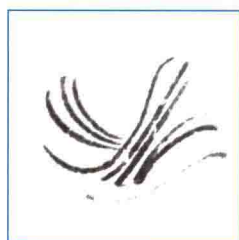
细线

枯线

淡线

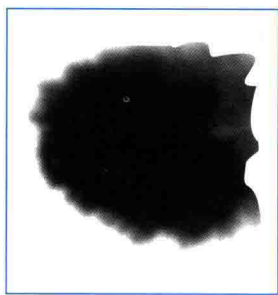
虚线

面

面是大色块，对画面起着非常重要的作用，要注意浓淡干湿的变化。

干面

湿面

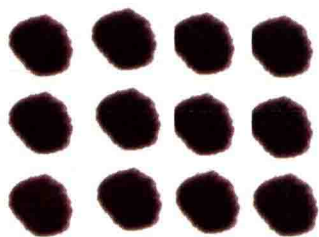

浓面

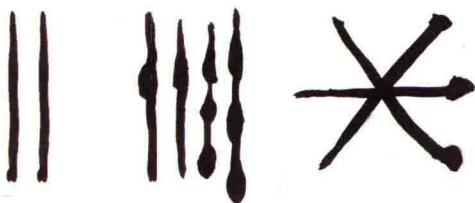

淡面

不要出现的几种情况

点：排列整齐、大小太一致，呆板，没有变化。

线：出现平行机械、鹤膝、蜂腰、鼓架等都不美观。

面：深淡一样，没有变化。

用墨技巧

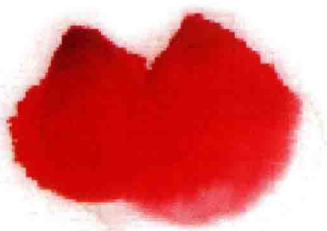
作画时，每一处，一花、一叶、一枝等都不是一种笔法、一种墨法，要随着物象的不同而用不同的墨色、线条、点去表现，必须是心、手的有机结合，体现在指、腕及肘的运用以及力度、方向的把握上，让笔在纸上留下丰富多彩的笔触效果。

颜色的调配

三原色

三原色即红、黄、蓝。这三种颜色纯度最高，也就是说它们的色彩最纯净、最鲜艳，用这三种颜色可以调配出大多数色彩，而其他颜色不能调配出三原色。

曙红

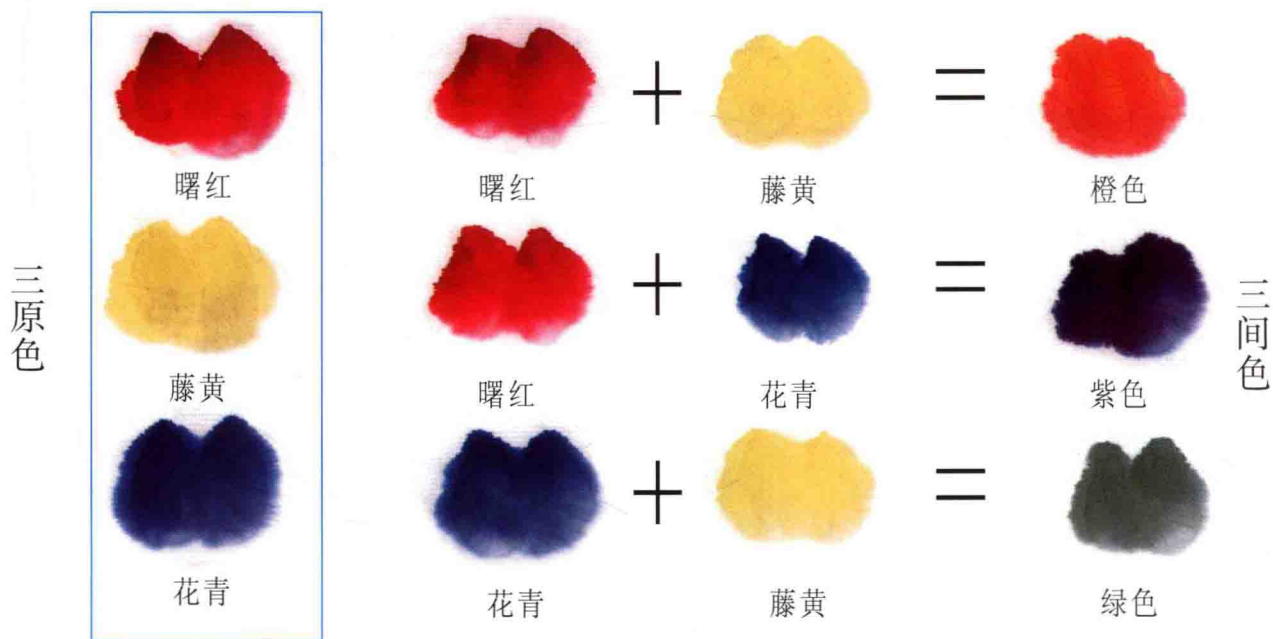
藤黄

花青

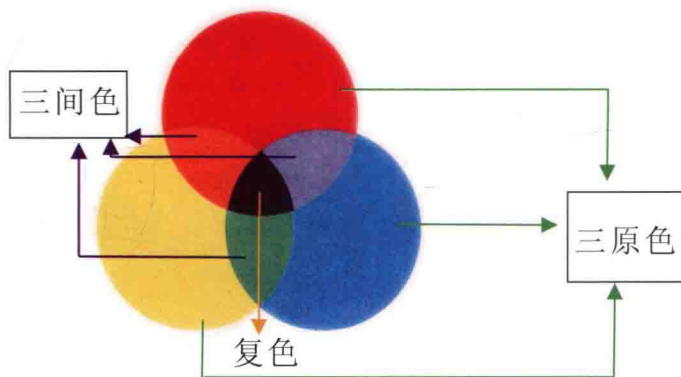
三间色

两种三原色相加所产生的颜色，称为三间色，即橙、紫、绿。

复色

三种原色调和出的色相为复色，如：黑色等。

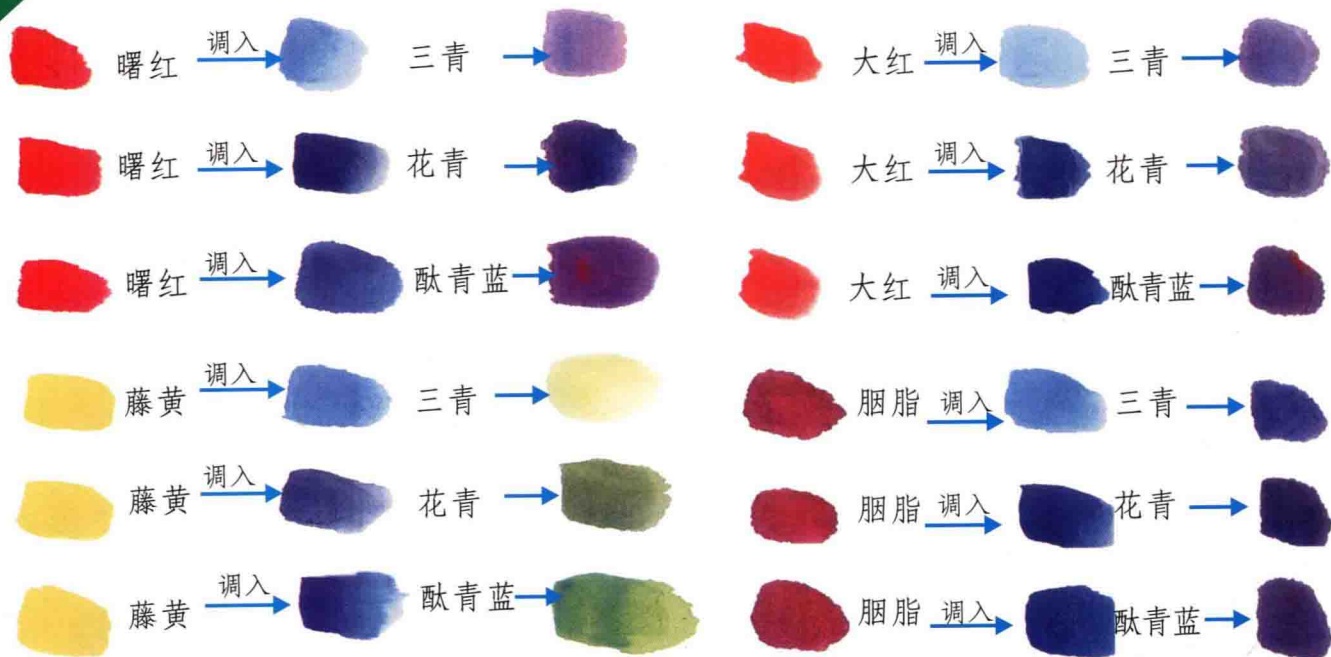

调色的方法

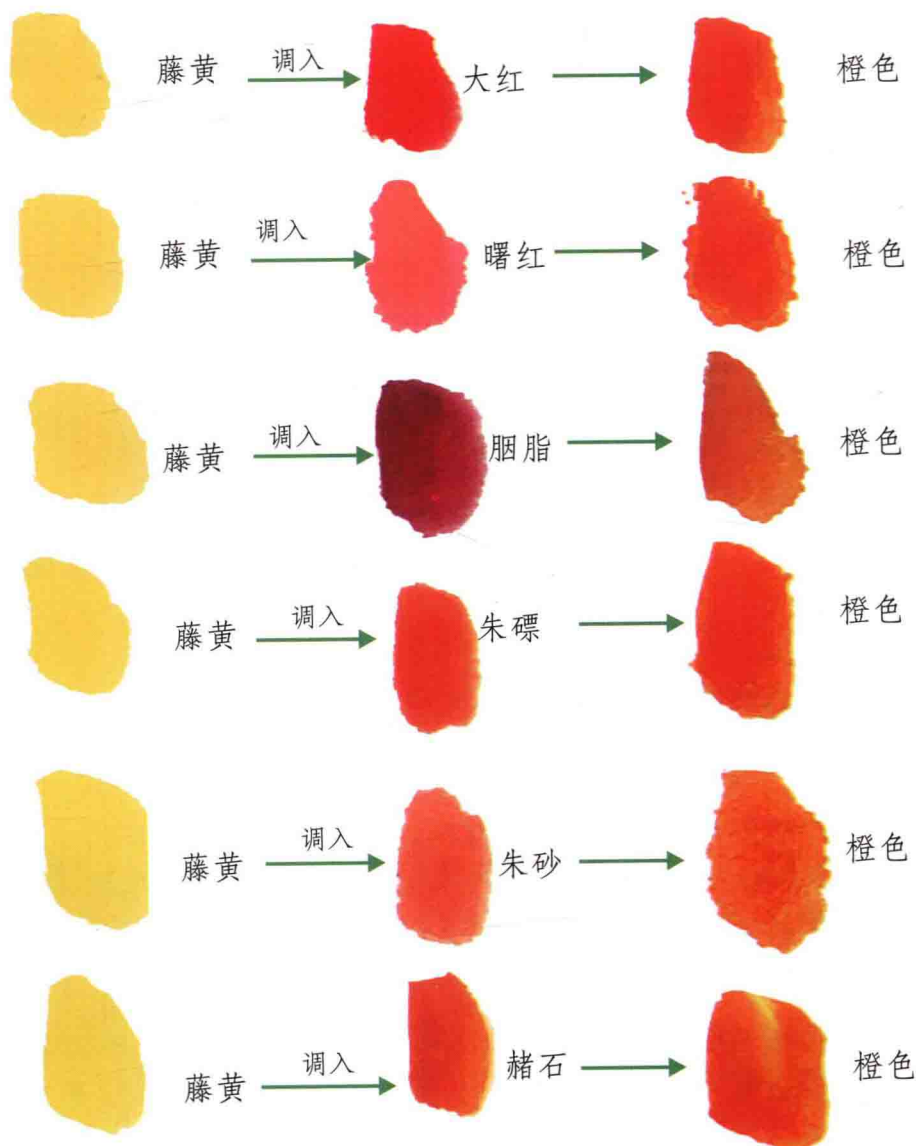
1. 将所需颜料适量挤到调色盘中。
2. 将毛笔蘸饱水，放在调色盘边上，反复刮笔，从笔根到笔尖，把笔毛中的水挤入调色盘中。
3. 将颜料与水充分混合，调至均匀。
4. 颜料调和均匀以后，反复刮笔几次，把笔毛里多余的颜料挤出去，就可以作画了。

调色技巧

调色技巧是画好国画的重点，初学者要想尽快掌握调色方法和技巧，就要反复训练，特别是调色时掌握好用水的量，并需要将颜料与水充分混合，调至均匀。

调色训练

国画的绘画语言

勾、皴、擦、染

勾、皴、擦、染是国画的四种表现语言。用线条表现物象、山水或人物、衣纹，及动物的羽毛、流水的波浪。许多物象的完成都以“勾线”形式为主，人物画更是用线勾出来的。皴的功能在于辅助勾线时所未尽完成的效果，强调物体的体积、阴阳、纹理、质感，进一步填充完成。擦是用笔肚在皴过基础上增强毛和厚的感觉。染是对物象的润色。一般作画顺序是先勾后皴，随勾随皴，最后点染。

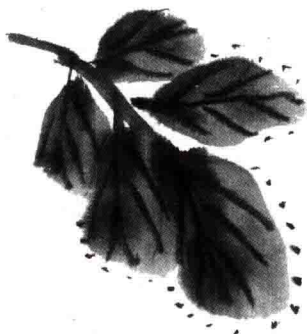
作画时墨色浓淡要分清，水分干湿要适当。练习过程中不只是熟悉毛笔的运用，同时要尝试墨、色的运用。中国画把墨色也当作色彩，运用浓淡相破、积墨等技法增强表现力，使点线面结合起来构成画面。

大笔淡墨用面块
画出叶子的轮廓

小笔浓墨用线勾画叶筋

小笔焦墨用点点画叶刺

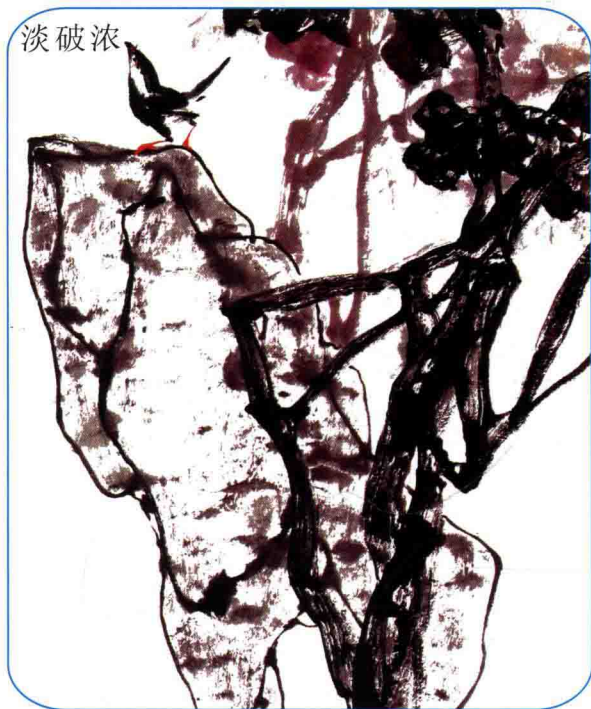

浓破淡和淡破浓

浓破淡是先着淡墨，再用浓墨破，一般常用来表现花卉叶片、翎鸟羽毛等，使墨色层次分明。淡破浓是先着干浓墨，再用淡墨破，使浓墨、枯墨不至过于干涩死板，常常表现花卉草木的枝干老茎。

浓破淡

淡破浓

积墨

积墨是墨、色由浅至深层层积加的一种技法。积墨（色）能产生丰富厚重的效果。练习时要等先画的基本干了再积加下一层。

积墨

色破墨和墨破色

色破墨是先着墨后用色破的技法，使墨色和颜色相互交融，互相烘托。墨破色是先着色后用墨破，使墨色自然洇到较淡的颜色之中增添变化的一种技法。

色破墨

墨破色

中国画的写意精神

在介绍中国写意花鸟画之前，首先对“写意”做一些简要的分析，以便于我们理解。

写意，从字面上看，包括“写”和“意”两个基本内容，可以理解为以书写的笔法来描绘作者心目中的意象，写意是中国画的特点，是区别于西方绘画的独特艺术观。

早在一千多年前，中国画的写意观已经基本形成，并在理论上不断地丰富和发展，“外师造化，中得心源”“迁想妙得”“意在笔先”“缘物寄情”“物我交融”“神遇而迹化”“似与不似之间”“妙得生意而不失真”“对花写照将人意”等都是中国画写意理论的精华。

在写意理论的指导下，中国写意画中既有客观真实的反映，又有很强的主观性；既有具象内容，又有抽象的概括；既有再现的因素，又有表现的因素。这些对应的因素在中国写意画中没有互相排斥，而是有机地合成为一种审美要求，值得注意的是只有这种有机的合成，才构成了中国写意画的审美模式，强调任何一方，都不能正确体现中国绘画的写意精神。

它不像传统西方绘画那样受比例、透视、光线、阴影、时空的制约，但也不排斥这些因素的应用，写意观主张自由地、灵活巧妙地运用诸因素，深入地观察现实生活，删除一切不必要的，选择最主要的内容，并充分展开想象，甚至打破时间、空间的限制，去创造画面的意境，例如：同样是画一条在河里游动的小鱼，由于写意和写实两种表现手法不同，作品产生了很大的区别，西方画中的小鱼在河里自由地游动，河里的水清澈、明亮，流动的河水逼真可见。中国画中的小鱼，在若大的一张宣纸上只画一条摆动的小鱼就可以了，鱼儿可以借助画面的布白，去表现在河里游动的各种动态。即使画面一片空白，也能感觉到一望无垠的水面，而不会把它当成多余的白纸。

写意花卉更多的表现思想，体现个人情感。徐渭的写意花卉，泼墨淋漓、水晕华滋，体现出作者放荡不羁的心性。八大山人笔下奇肆的造型，恣纵的笔墨，强烈地传达出作者的内心感受，把扬州画派那鲜明的思想和时代的情感倾泻在花鸟画创作中。这些花鸟画强烈的精神性和哲理深度使中国画的写意精神更加深刻地传达出来。中国画的写意就是写一种意识，写一种精神，写一种凝炼的情感。

