

· 美术起步丛书 ·

新编

花鸟画起步

INBIAN HUANIAOHUA QIBU ● 吴大红 编著

浙江人民美术出版社

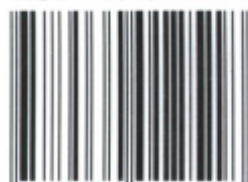

新编花鸟画起步

• 美术起步丛书 •

- 新编素描起步
- 新编色彩起步
- 新编速写起步
- 新编花鸟画起步
- 新编山水画起步

ISBN 7-5340-1251-1

9 787534 012518 >

ISBN 7-5340-1251-1/J · 1080

定价: 10.00 元

辛巳春月
相南呈大紅
於杭州
西溪

图书在版编目 (CIP) 数据

新编花鸟画起步 / 吴大红编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2001. 8 (2002. 8 重印)

(美术起步丛书)

ISBN 7-5340-1251-1

I. 新… II. 吴… III. 花鸟画—技法 (美术)
IV. J211. 27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第033445号

编 著 吴大红
图版作者 吴大红 刘卫中 吴海山
叶菊美 吴大志
责任编辑 管慧勇
装帧设计 继 承 樵 客
责任校对 黄 静
责任出版 胡国林

新编花鸟画起步

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州市体育场路347号 310006)
全国各地新华书店经销
杭州海洋电脑制版印刷有限公司制版
浙江兴发印刷厂印刷
2001年8月第1版·第1次印刷
2002年8月第1版·第4次印刷
开本: 787×1092 1/16 印张: 2
印数: 14,001-19,000
ISBN 7-5340-1251-1/J·1080

定价: 10.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行科联系调换。

目 录

一、概述	1
二、工具和材料	2
三、用笔、用墨、用色	3
四、中国画的构图、题款、印章	5
五、作品范例及步骤	6
枇杷	6
芭蕉、樱桃	7
芋头	8
青菜、冬笋	9
番茄	10
鲢鱼	11
螃蟹	12
虾	13
金鱼	14
小鸭子	15
小鸡	16
麻雀	17
蜻蜓、凤仙花	18
山茶	19
牡丹花	20
月季	22
荷花	24
葡萄	25
蝴蝶、牵牛花	26
蜜蜂、紫藤	28
竹	29
菊花	30
梅花	31
桃花	32

一、概述

中国画是我国传统文化中的瑰宝，它的发展源远流长，一直以来深受人们的喜爱，独特的民族风格在世界美术史上享有很高的声誉。

中国画从类别上可分为山水、人物、花鸟三大类；从表现形式上可分为工笔画和写意画两种。工笔画以白描为基础，描绘物象工整、细致；写意画则用笔概括，较有随意性，以形写神。这本《新编花鸟画起步》介绍的是花鸟写意画法，描绘的对象有花卉、禽鸟、鱼虫、蔬菜、瓜果等，给国画爱好者和中、小学生提供学习国画的初步技法和一般的作画步骤。学习中国画与西画不同，中国画的起步首先是临摹，通过临摹掌握一定的笔墨技法和表现形式，然后再深入生活。在临摹与写生的交替中，掌握中国画的表现特点，慢慢熟练，力求下笔胸有成竹。

二、工具和材料

国画的工具材料有：毛笔、墨汁、宣纸、砚台、白瓷碟、画毡、笔洗、笔筒和中国画颜料。常用的毛笔有羊毫、狼毫、兼毫三种，不同型号大小各不相同。

羊毫主要用于点花瓣、叶等，一般有大白云、小白云、斗笔、长锋羊毫等，特点是笔毫藏水多，较柔软。

狼毫一般有加制狼毫、大兰竹、小兰竹等，特点是笔毫弹性好，勾出的线条挺拔，常用于勾叶筋、发枝干等。

兼毫是软、硬毛兼有的毛笔，特点是较能吸水，又有弹性，亦可勾筋、发枝干等。

墨为油烟墨，砚以能磨出细腻发黑的墨汁的为好。目前也有以墨汁代之，或将墨汁倒入砚台再磨制，这样墨色效果更理想。墨汁常选用“中华墨汁”、“一得阁墨汁”、“曹素功墨汁”等专用书画墨汁。

宣纸分生宣和熟宣。易渗化的为生宣，不渗化的为熟宣。熟宣可用来画工笔，生宣用来画写意。宣纸种类繁多，其中安徽产的宣纸质量较好。初学时也可用毛边纸或一般的宣纸。

三、用笔、用墨、用色

● **用笔** 中国画中运笔有中锋、侧锋、藏锋、露锋、逆锋等。

中锋

行笔时，笔毫在线的中间称中锋。用中锋画出的线条厚重。

侧锋

行笔时，笔尖偏向一边，笔肚接触到纸面，画出的线条或块面一边深一边浅，浅的边缘不太规则。

逆锋

行笔时逆向而行，画出的线条苍老浑重，宜表现老树干、石头等。

露锋

行笔时笔毫外露，画出的线条较流利、轻巧。

藏锋

行笔时，笔毫欲左先右、欲下先上，画出的线条圆润、厚重、有力度。

● **用墨**

国画中讲的“墨分五色”是指在用墨时，根据水分的多少，墨色大致可呈现出五种变化，通常指焦、浓、重、淡、清这五种。

焦

浓

重

淡

清

淡墨画叶

浓墨勾筋

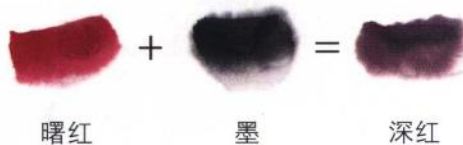
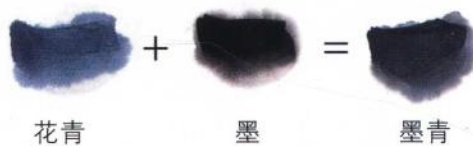
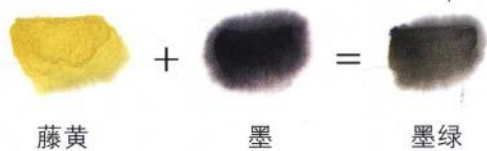
焦墨点苔

用色

国画中常用的颜料有花青、藤黄、赭石、曙红、胭脂、朱磠、三绿、三青、锌白、朱砂等。

这些颜料可分为矿物质颜料与植物质颜料。矿物质颜料一般不透明，有一定的覆盖力，如石绿、石青、朱砂、赭石等。石绿又可分头绿、二绿、三绿，石青也可再分头青、二青、三青，色泽由深到浅不一。植物质颜料较透明，它不影响墨色，能与水一起渗化，如花青、藤黄、胭脂、曙红等。

几种常用混合色图例

颜色通过加水会变淡，水越多色越淡。

四、中国画的构图、题款、印章

④ 构图

所谓构图，就是所画的物象怎样安排在纸面上，安排的好坏非常重要，这决定画面的整体效果。在构图时要注意三点：（1）忌讳在四条边的中间和四个角的中心出枝。（2）一般把主题放在较中间，但不能在正中间。（3）忌讳画面上下左右力量平均，不分主次。

1. 从四角中心出枝

2. 主题过于正中间

3. 左右太平均

正确的构图

⑤ 题款、印章

题款和印章是画面构图的一部分，与画中所表现的对象形成一个整体，它的位置高低、字数多少、印章盖法均有讲究。

题款大致分为两类，即繁款和穷款。繁款指字题得多，内容大致为描写主体物的一些诗词文赋、感想、画论等。穷款指只落作者名字，它有两方面的意义：一种是使人有空灵之感，意境深远；另一种是作品内容比较满，再题上很多字会给人以重复感，所以只题穷款。题款的基本内容有：题目、创作时间、创作地点、作者姓名、斋号等。

印章从形式上分朱文章和白文章，从内容上分名章和闲章。

在盖法上，首先要盖名章，其次在画面适当位置盖上闲章与之呼应，一般称之为引首章、压角章。画面中的印章并非越多越好，要根据画面的需要盖章，否则会破坏画面的效果。

五、作品范例及步骤

● 枇杷

画枇杷时用笔先蘸藤黄，再蘸赭石，略调一下。未成熟的枇杷颜色可用藤黄略蘸汁绿来画。

1 用中锋画一边。 2 再用侧锋画大的一边。

3 用淡墨画柄，浓墨画蒂。

叶子的画法：

1 用淡墨蘸浓墨，画一边。 2 接着画叶子的另一边。

3 用浓墨勾筋。

● 芭蕉、樱桃

- 1 用笔蘸花青色，再略蘸墨，侧锋用笔，先画出前面一片芭蕉叶。
- 2 用略微淡一点的颜色画出后一片叶子。稍干后，用浓墨勾筋，墨色要有深浅变化。

画樱桃和画枇杷的方法相同，只是樱桃的形体略小些，颜色为少许藤黄加朱磬，根据深浅需要可加胭脂色。画时需注意疏密结合，画柄要有方向变化。

芋头

芋头的画法:

1 先蘸赭石，再蘸浓墨，用笔稍干，由左右向中间分别画一笔。

2 画出芋头的形状，注意枯湿浓淡的变化。

3 笔尖蘸浓墨画根须，中锋用笔。

4 用淡汁绿笔蘸胭脂画芋梗。

扁豆的画法:

1 用胭脂色勾豆角轮廓。

2 用汁绿填豆角，略有浓淡变化。

用藤黄笔略蘸墨画叶，稍后用浓墨勾筋。

用藤黄加花青画藤。

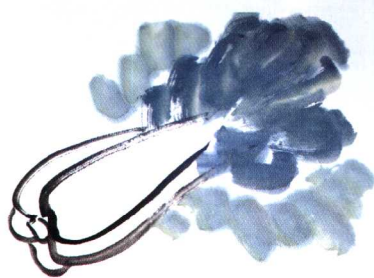
● 青菜、冬笋

青菜的画法:

1 用淡墨中锋画菜梗。

2 用笔蘸少许藤黄加花青色画叶，注意菜叶的层次。

3 稍干后勾筋，画根须。

冬笋的画法:

辣椒

香菇

冬笋的颜色用藤黄笔蘸赭石来画，入笋尖处略蘸墨，使之有浓淡变化。

● 番茄

番茄的画法:

用笔先蘸朱磬，在笔尖上再蘸曙红，用侧锋先画一边，接着用两三笔画出番茄的形状。也可用曙红勾一下番茄的外形，用汁绿点出蒂的底色，用墨画蒂。

茄子的画法:

画茄子可用胭脂加花青，先画一边，接着画另一边。注意两笔之间应留出空白以表现质感，色彩要有浓淡变化。

篮子的画法:

用赭石加墨，不宜调和得太匀，先画出篮子的边缘，接着画出轮廓，然后用略淡些的颜色画出内部结构。

这幅画可先画番茄，接着画茄子、蘑菇、青菜，最后画篮子直至完成。

● 鲶鱼

浮萍的颜色是藤黄加花青，用墨勾筋。浮萍的叶子可画成椭圆形。

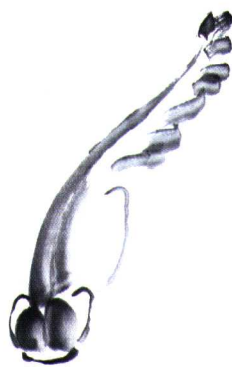
鲶鱼的画法：

1 用笔蘸墨分两笔画头部。

2 接着画出背部、鱼尾。

3 用浓墨勾两边鱼腮及嘴、腹部。

4 画出触须、鱼鳍。

● 螃蟹

画螃蟹常用墨画，熟螃蟹可用朱磬和赭石画。画螃蟹从背部画起，注意墨色的浓淡变化。

螃蟹的画法一：

1 用侧锋画背部。

2 画出左右的螯足。

3 用中锋画两边小脚（步足）、爪，注意脚的不同姿态变化。

4 用浓墨点上一对眼睛，淡墨画出大脚钳。

螃蟹的画法二：

画稻穗用藤黄加朱磬。稻叶的画法如同画兰花叶，注意穿插关系，避免三叶交叉在同一点上。叶子要有宽窄变化，可用纯墨或花青加墨画，中锋用笔。

大红
朱磬
世

● 虾

画虾应先掌握它的结构，这样画形态各异的虾就容易了。若画群虾，要注意群虾排列的方向、趋势及疏密。

虾的画法：

1 画额角。

2 画头胸甲。

3 画两只平衡器、六只腹节和尾部。

4 画三对步足，但不一定都画，再画五只腹肢。

5 画一对臂和钳。

6 用小笔画六条长须。

7 用浓墨画眼和胃肠。