

一学就会

色标演示

步骤详细

经典画作

跟大师学 写意花鸟画

安小龙 编著

- 浅显易懂的讲解，零基础读者一样学得会
- 扎实的基础知识构架，锻炼观察的敏锐性与准确性
- 详尽的绘画步骤与分析，培养技法的表现力度与熟练度

金盾出版社
JINDUN CHUBANSHE

跟大师

写意花
鸟画

学

编著：安小龙

绘制：左海力 张海莉 季莹

白志勇 夏冕

金盾出版社

内 容 提 要

本书以临摹经典范画为教学载体,按步骤示范临摹国画大师的作品,详解写意花鸟画技法。如用笔、用墨、颜色变化、造型意趣等。选临作品针对国画大师的风格特点,由浅入深,循序渐进。最后从临摹、欣赏走向创作,最大限度地满足读者学习使用。

本书的国画风格既遵循传统,带有强烈的水墨意味,同时又具有各个国画大师鲜明的个人风格,让读者能够很好地欣赏和掌握。在提供学习方法和经典范画的同时,正确引导学画者取法乎上,心追手摹传统绘画的精髓,培养较高的审美意趣。

图书在版编目(CIP)数据

跟大师学写意花鸟画/安小龙编著. —北京:金盾出版社,2015.5
ISBN 978-7-5082-9805-4

I. ①跟… II. ①安… 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(2014)第 256372 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)
邮政编码:100036 电话:68214039 83219215
传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn
北京盛世双龙印刷有限公司印刷、装订
各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:8.75
2015 年 5 月第 1 版第 1 次印刷
印数:1~4 000 册 定价:35.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

前言

国画是我国传统文化艺术的瑰宝，有着十分悠久的历史。它有别于西方油画、水彩等绘画门类，是一种非常有东方特色的绘画形式。一般来说，它指的是那些使用毛笔作为绘画工具，在宣纸、绢帛上进行绘画的绘画形式。因为毛笔非常柔软，宣纸和绢帛具有很好的亲水性和沁水性，所以中国画这种绘画形式常常能将墨与色演绎得灵动而多有变化。

中国画经过千年不断地发展演变，诞生了众多国画大师，有了他们才使中国画的面貌丰富多彩。因此，学习中国画要从传统作品入手，学习古人传承下来的艺术精华。从古至今优秀的画家很多，本书列举了部分著名的国画大师，从图式相对简单的作品开始入手，学习中国画传统的造型、用笔、用墨以及用色的绘画技法。并且着重于单个题材的演示，从局部到整体，深入浅出、循序渐进地讲解与示范，便于读者掌握中国画基础的笔墨与造型技巧。同时阐述了中国画的绘画流程，以中国画的特点为出发点，通过大量精选的典型实例，系统讲解了中国画的表现技法。

本书专门为国画初学者量身定做，书中附有大量的资料性图片，还配有国画基本理论常识，更有助于读者提高绘画水平。旨在引导初学者从名家经典作品中，正确学习中国画的笔墨精髓，接受正统的艺术训练。同时本书还提供了立体化的配套资源，包括绘画教学视频、周边产品等，需要了解更多关于本书的配套资源，可以联系我们（我们的QQ群：329013739），希望为广大读者在“学”与“画”之间铺垫出一条更加平坦的道路。现在就赶紧准备好你的毛笔，铺好宣纸，把你所看到的、感受到的，通通画下来吧！

参加本书编写的包括：左海力、张海莉、季莹、刘玲、陈明星、周林、周云、张波、袁康、张厚荣、耿卫国、安小龙、李倪、张爽、易娟、杨伟、李红、赵丹华、戴珍、范志芳、赵海玉、罗树梅、周梦颖、郑丽珍、郑瑞然、惠文婧、袁劲草、钟叶青、周文卿、陈诚等。由于作者水平有限，书中难免有疏漏之处，恳请广大读者朋友给予批评指正。

目 录

第一章

国画基本知识

选择中国画画具/2

握笔姿势/3

国画颜料/4

国画用纸/5

墨与砚台/5

其他辅助工具/6

第二章

国画基本技巧

线条运用/8

调墨的方法/10

了解国画颜料/12

用国画颜料调色/13

小练习/14

第三章

花卉草虫的画法

梅花的画法/16

梅花花朵的画法/17

梅花的花枝组合/17

兰花的画法/18

兰花花朵的画法/19

竹子的画法/20

竹叶的组合与变化/21

菊花的画法/22

菊花花头的姿态/23

荷花的画法/24

荷叶花头的画法/25

荷叶的特殊技法/25

凌霄花的画法/26

凌霄花花头的画法/27

牵牛花的画法/28

单朵牵牛花的画法/29

水仙花的画法/30

水仙花花叶组合及鳞茎

画法/31

牡丹的画法/32

花叶的画法/33

花苞的画法/33

蜻蜓的画法/34

蜻蜓的各种动势/35

蜜蜂的画法/36

不同动态的蜜蜂/36

天牛的画法/37

不同动态的天牛/37

蝴蝶的画法/38

螳螂的画法/39

蚱蜢的画法/40

不同动态的蚱蜢/40

蝉的画法/41

画家介绍/42

第四章

果蔬的画法

枇杷的画法(一)/46

枇杷的画法(二)/47

枇杷果实的画法/47

枇杷叶的画法/47

石榴的画法/48

石榴果实的画法/49

石榴叶子的画法/49

丝瓜的画法/50

丝瓜果实的画法/51

丝瓜花的画法/51

丝瓜叶子的画法/51

桃子的画法/52

桃果的画法/53

桃叶的画法/53

各种组合的画法/53

葫芦的画法/54

瓜果形状/55

勾线填色/55

荔枝的画法/56

荔枝果实的画法/57

荔枝叶子的画法/57

萝卜的画法/58

青萝卜和红萝卜/59

白菜的画法/60

蘑菇的画法/61

蘑菇的不同画法/61

西红柿的画法/62

辣椒的画法/63

辣椒的不同画法/63

画家介绍/64

第五章

禽鸟的画法

八哥的画法/68

八哥的各种姿势/69

麻雀的画法/70

另一种麻雀的画法/71

麻雀的各种姿势/71

燕子的画法/72

燕子的各种姿势/73

翠鸟的画法/74

单只翠鸟的画法/75

翠鸟的各种姿势/75

鹰的画法/76

鹰的各种姿态/77

鹤的画法/78

鹤的各种姿势/79

雉鸡的画法/80

雉鸡的各种姿态/81

喜鹊的画法/82

喜鹊的各种姿势/83

公鸡的画法/84

鸡头的各种动势/85

鸡爪的各种姿态/85

鸭子的画法/86

鸭头的各种动态/87

鸭子的各种姿态/87

雌鸳鸯的画法/88

雄鸳鸯的画法/89

鸳鸯的不同姿态/89

大雁的画法/90

大雁的各种动势/91

天鹅的画法/92

天鹅的各种动势/93

鸽子的画法/94

家鸽的画法/95

画家介绍/96

鲇鱼的画法/108

鲇鱼的另一种画法/109

鲇鱼的各种动势/109

鲤鱼的画法/110

红鲤鱼的画法/111

鲤鱼的各种动势/111

画家介绍/112

第七章

创作欣赏

美味飘香/116

共乐图/118

花下双禽/121

秋林暮鹤/124

春华秋实/128

第六章

水族动物的画法

青蛙的画法/100

青蛙的各种动势/101

螃蟹的画法/102

螃蟹的各种动势/103

金鱼的画法/104

墨色金鱼的画法/105

金鱼的各種动势/105

虾的画法/106

虾的各种动势/107

第一章

国画基本知识

选择中国画画具

毛笔

中国画用笔主要分软毫、硬毫、兼毫三种。羊毫属软毫，含水较多，吸水性强，多用于画写意画。狼毫性刚，属硬毫，劲健而富有弹性，多用于画山水画。兼毫介于两者之间，软硬适中。

花枝俏

狼毫笔

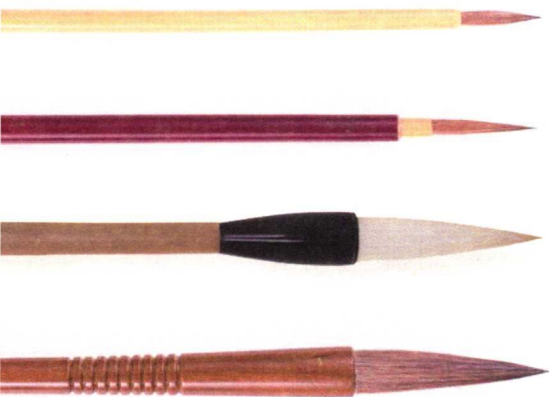
叶筋笔

大白云

硬毫笔多数用狼毫制成，也有用獾、貂、鼠的毛或猪鬃做的，性刚，劲健。常用的有“小红毛”、“衣纹笔”、“叶筋笔”等。白云笔一般以兼毫居多。

根据笔锋的长短，毛笔又有长锋、中锋、短锋之别，性能各异。长锋容易画出婀娜多姿的线条，短锋容易使线条凝重厚实，中锋则兼而有之，画山水以用中锋为宜。

每次作完画，要用清水将笔洗净，防止宿墨和余色滞留笔根，破坏笔的性能，一般保存笔的方法是将笔洗净后放在笔筒里，也可将笔挂起来，或者放入笔帘内。

笔架

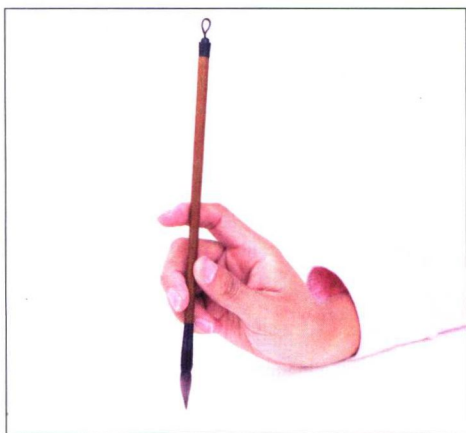
笔帘

握笔姿势

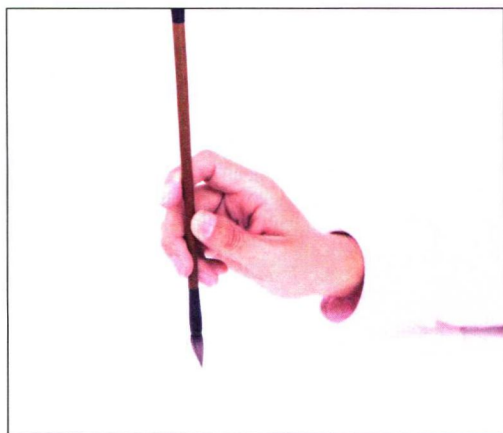
国画有其独特的执笔方式，与油画和素描的执笔方式不同，画国画要用四指执笔。因为毛笔是锥状体，当用四根手指执笔时笔管下垂，而国画多用中锋作画，垂直的笔锋正好可以画出中锋。在作画过程中，执笔还通过手腕、肘、臂的配合，可挥洒自如，也可细心雕琢。

手握画笔的位置高低也是有讲究的，工笔画执笔应偏低些，这样容易控制笔尖，写意画执笔则应高些，结合悬肘运笔方式，可以尽情挥洒，不受限制。《画语录》中写道：“画受墨，墨受笔，笔受腕，腕受心。”初学者起初会笔不应心，但通过一段时间的练习，肯定会做到指、笔、心、手相一致。接下来讲解三种基本的握笔姿势。

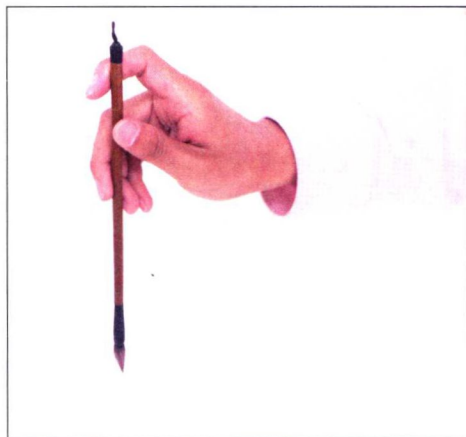
枕腕

一般在画人物的五官或是画工笔画的时候需要枕着手腕来画，就是将手腕放在桌面上，这样手指控制笔比较稳固，可以描绘比较精细的地方。

悬腕

悬腕就是手腕离开桌面，用手肘作为支点立起来，小臂便可带动腕、掌、指上下左右任意活动，笔尖旋转的幅度比枕腕大。

悬肘

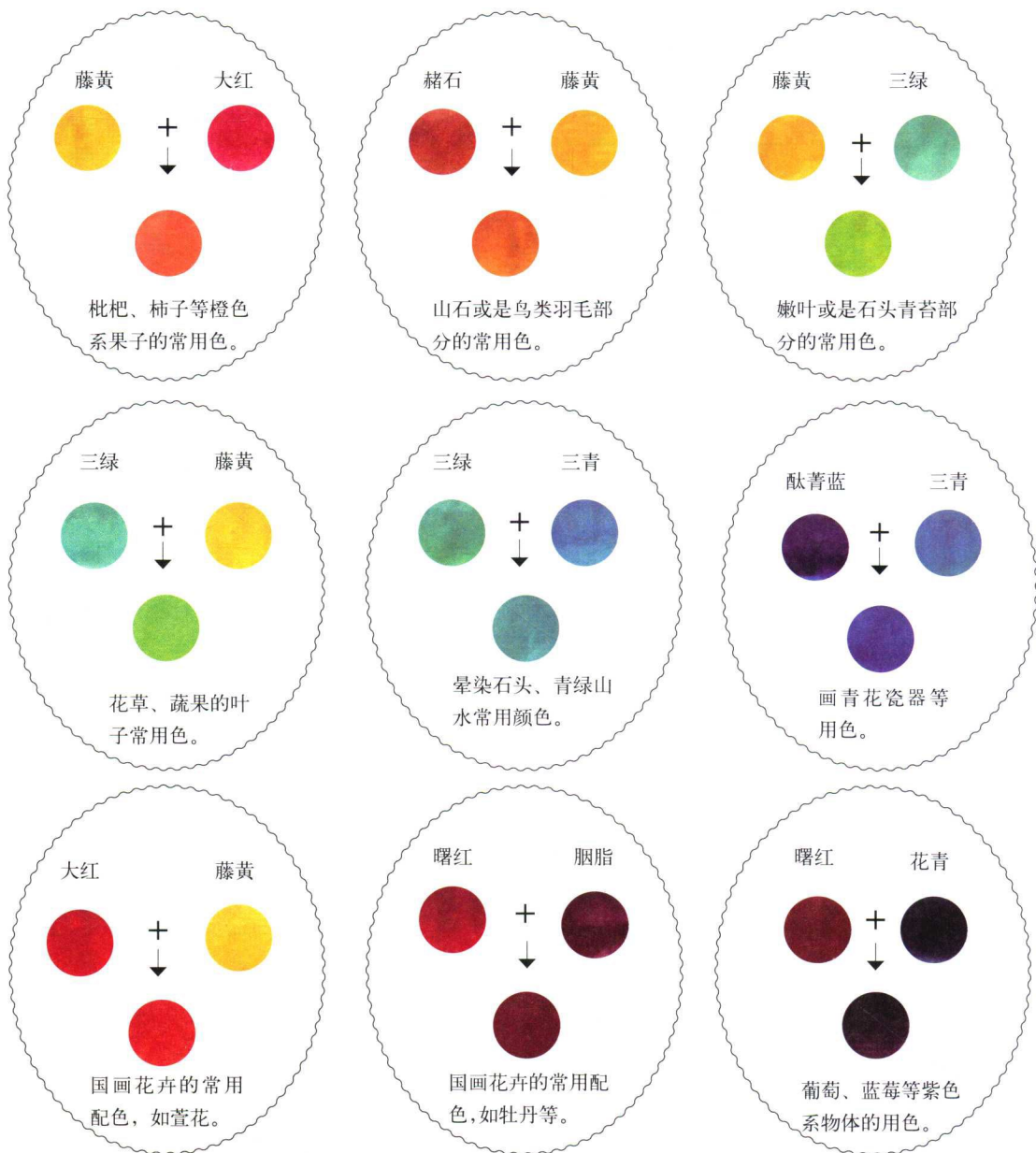
当需要更写意的画法或是画大幅作品的时候就需要肘离开桌案，让肘悬起来，靠肩关节的运转，由大臂带动小臂、腕、掌、指运笔，作画时可以一气呵成，挥洒自如。

国画颜料

国画颜料也叫中国画颜料，是用来画国画的专用颜料。现在销售的一般为管装和颜料块，也有颜料粉。国画颜料分矿物质颜料与植物质颜料两类。矿物质颜料由矿石提炼加工完成，覆盖性强，主要有朱膘、朱砂、石青、石绿、赭石等。植物质颜料色薄而透明，覆盖性弱，主要有花青、藤黄、胭脂、曙红等。

国画颜料调色表

本书中大多选用的是基础国画中的一些常用的题材，以下是本书示例中常用到的配色。

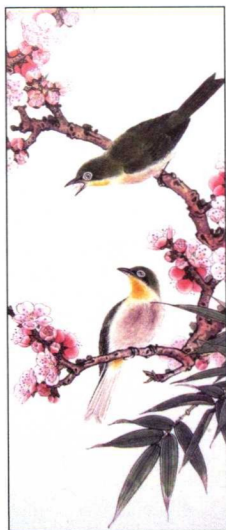

国画用纸

国画用纸一般有生宣纸、熟宣纸、半生半熟宣纸之分。生宣纸吸水性强，易渗化；熟宣纸由于加矾而不吸水，适宜工笔画法；半生半熟宣纸性能介于生宣纸与熟宣纸之间，适宜小写意画法。初学者用半生半熟宣纸为宜，当然，也视个人习惯而定。

生宣纸

熟宣纸

墨与砚台

墨

墨分松烟、油烟两类，二者都可以用，研磨的墨最好。初学者也可采用市场上摆卖的现成墨汁，如“一得阁”、“中华墨汁”等，可以省却许多研磨的时间。

近年来作画常用的墨汁，如“一得阁”、“曹素功”、“中华墨汁”和“胡开文”等，虽使用方便，但效果一般不如磨出的墨。作画时也可以将墨汁倒入砚台中，添加少许清水，再用墨细研磨。

砚台

“文房四宝”以砚为冠，论及名品砚台，总离不开“端、歙、洮、澄”。端砚又称作端溪石砚，位列四大名砚之首。另有“南端北易”之说，“易”指河北易水砚。

其他辅助工具

除了以上必备的工具材料外，还须准备以下辅助工具材料。

印泥

中国画的印章、金石书画之钤记，都需要使用。常见的有朱砂、朱膘、八宝等。

印章

一幅完整的国画作品，必须要有印章。印章是国画的灵魂所在，文人画讲求诗、书、画、印的结合，但并不是一定要题诗、钤印。

镇纸

写字作画时用以压纸的东西，常见的多为长方条形，故也称作镇尺、压尺。

研钵

主要用来捣碎明矾、明胶、颜料等，以瓷的为好，玻璃研钵亦可，在医药器材商店及化学实验器材商店均有售。

薄毯

衬在画桌上，可以防止墨渗透将画玷污，铺薄毯后，画面也不易被笔擦坏。

笔洗

用来盛水洗笔的器皿，因形制乖巧、种类繁多、雅致精美而广受青睐。传世的笔洗中，有很多是艺术珍品。

第二章

国画基本技巧

线条运用

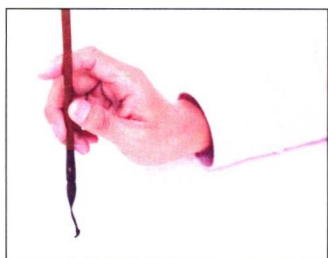
中国画的线条借鉴了书法线条的特点，在画线条时，不仅要像书法家那样“欲左先右”、“欲上先下”，而且要使线条有虚有实、有曲有直、有浓有淡、有轻有重、有粗有细，呈现明显的张力。

基本笔法

我们练习画线条时需从练习用笔开始，掌握下笔、行笔、收笔和线条运行的基本规律，然后通过各种线条变化的练习，准确把握指、腕、肘的运行方向和力度，灵活运用各种顿挫、转折、提和按。在进行基础线条练习时，重点要求掌握中锋运笔，线条要求变化丰富。

下笔：下笔时要先顿一下，笔锋着纸后轻轻地上下抖动几下，将露于线条外的笔锋调整到线条之中。

行笔：行笔要求气息流畅，运笔也要流畅，线型要统一，减轻停顿和颤抖等现象。流畅的线条是描画物体的重要基础。

收笔：收笔时将笔锋留在线条之中，不可将线条的尾部拖到线条之外，在画线条时将笔适时地停住，跟下笔时相同，收笔时再从行笔的反方向收回笔锋。

下笔时有顿的线条和没有顿的线条。

行笔时流畅的线条和中间有颤抖现象的线条。

收笔时收回笔锋的线条和没有收回笔锋的线条。

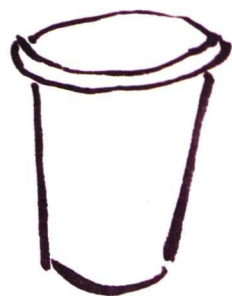
线条运用

水墨画可分为两种，用线描绘轮廓和用面来作画。本篇将练习各种线条的画法，同时使用轮廓线作画。

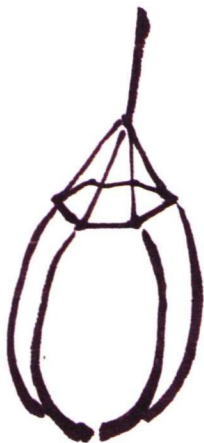
绘制时注意线条的运用，要仔细观察。

左右对称的曲线绘制起来相当困难。

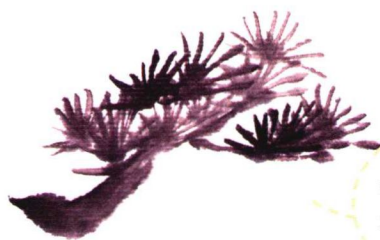
绘制时注意直线和曲线的使用。

下笔时要有提有按，以表现出画的线条感。

下笔时注意笔的力度，表现出树干的粗细。

绘制时由内向外，放轻力道。

调墨的方法

国画中，墨的变化十分丰富，运用简单的墨可以画出很多出神入化的作品。在国画中，墨不单单被看作是一种黑色，与水结合可以让它充满变化。在国画中，墨分五色，墨色有焦、浓、重、淡、清五种，运用墨色的干湿、浓淡变化，可以画出丰富多彩的作品。

墨分五色

墨分五色是指以水调墨色使其具有多层次的浓、淡、干、湿的变化。焦墨是半干的墨汁，乌黑而有光泽；浓墨是深黑的墨汁，加了水分而显光泽；重墨含水比浓墨多，色相稍浅；淡墨水分较多，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，但是对墨与水分的把握必须要长久练习才能做到胸有成竹。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。

焦墨

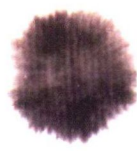
浓墨

重墨

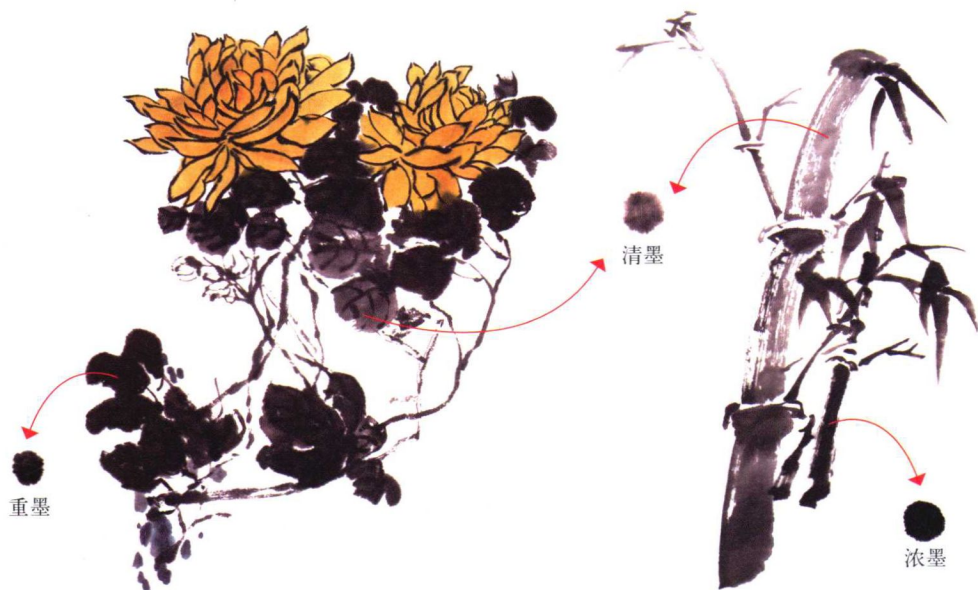

淡墨

清墨

案例解析

菊花和竹通过墨色浓淡、干湿的变化，表现出画面的空间关系，运用留白使画面更具写意感，案例中各种墨法的结合运用使画面的表现更加丰富。