

勾秋晗 编著

北京市绿色印刷工程
优秀青少年读物绿色印刷示范项目

国画技法详解

植物水族篇

▼ 多达30种题材

▼ 技法步骤精讲

▼ 专家视频示范

▼ 名画深度赏析

▼ 兼修名诗名句

化学工业出版社

勾秋晗 编著

国画技法详解

植物水族篇

化学工业出版社

· 北京 ·

“国画技法详解”包括《国画技法详解 植物水族篇》和《国画技法详解 草虫禽鸟篇》两本书，选取国画代表题材五十种，从蔬果花卉到鱼虫禽鸟，常见花鸟画题材一应俱全。每种题材包括五部分内容：第一部分为认识实物，包括实物彩色照片与特征介绍，便于学画者从本源上把握其外形体征；第二部分是名诗名句，使读者可以从文化内涵上加强对所绘题材的认识；第三部分为技法步骤分解，从一笔一墨的具体画法入手，配以详细的文字说明，步步深入，引领读者轻松掌握国画的基本技法；第四部分为小构图创作，便于初学者临摹参考；第五部分为名画欣赏，配以解读文字，有助于读者提高鉴赏水平。五个部分层层深入，示教直观，图文并茂，可使初学者循序渐进地理解和学习国画。

图书在版编目（CIP）数据

国画技法详解 植物水族篇 / 勾秋晗编著. —北京：
化学工业出版社，2017.5

ISBN 978-7-122-29304-6

I. ①国… II. ①勾… III. ①国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 052757 号

责任编辑：崔俊芳 装帧设计：知天下
责任校对：吴 静

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）
印 装：北京东方宝隆印刷有限公司
889mm×1194mm 1/16 印张 6 字数 150 千字 2017 年 6 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：39.00 元

版权所有 违者必究

序

国画是中国传统文化的综合体现，国画把中华民族的审美特征，演化为笔墨观、色彩观和线条观，表现为意境。早在宋代就有“绘画，文之极也”之说。

现在市场上有不少的国画入门书籍：或是单纯的鉴赏类图谱，比如图谱、画法图解，用于鉴别图画或者评论画法；或是专门的技法指导，一般不是从学理、物理、审美方面表述，突出的仅是“本领”教育，而忽略了与之相关的综合素质培养。黑格尔曾经说过：“按照席勒的看法，美感教育的目的就是把欲念、感觉、冲动和情绪修养成为本身就是理性的……”。在席勒看来，理性与感性是处在对立面的冲突之中，而美感教育“所要做的”正是实现二者间的“协调”。这本书的编写在体例上把物理、画理融合在一起，按照人们对一般事物的认识、理解、掌握的规律，分为五个部分对花鸟画进行由技入道地表述，学习后自然会有“理性”与“感性”的平衡。这种看起来微观行为的学习，会将人的感情世界的东西、宏观方面的建树和成长渗透进身心的发展，起着潜移默化的促进和补足作用。

国画由技入道的学习，在培养绘画本身兴趣的同时，亦能感受到国画技法从笔墨、色彩、经营布局的“画理”，从而传承中华民族的传统精神。这也正是勾秋晗先生在本书中所做的尝试和努力，希望通过这种技能、知识和艺术修养的教育，使读者朋友们提高审美境界，从而理解和研习国画。

李东风

陕西师范大学美术学院教授

中央教育科学研究所特聘专家

2017年2月

前言

在世界美术发展史上，中国画（简称国画）和西洋画是并蒂而开的两朵奇葩。国画融诗、书、画、印为一体，画中风景画外诗，追求含蓄之美，具有独特的艺术魅力，是中华民族的国之瑰宝和骄傲。当前，随着我国经济发展的繁荣昌盛，物质日渐丰盈，人民的文化需求越来越高，国画越来越受到欢迎，热爱国画并学习国画的人日益增多。

“国画技法详解”即为广大国画爱好者编写而成，力求能适应初学者的需求，从简单的蔬果题材入手，由浅入深、由易至难，循序渐近地帮助研习者进入国画的殿堂。全书选取花鸟画代表题材五十种，分为《国画技法详解 草虫禽鸟篇》和《国画技法详解 植物水族篇》两本书，从蔬果花卉到鱼虫禽鸟，常见花鸟画题材一应俱全。每种题材分为五部分内容：第一部分为认识实物，包括实物彩色照片与特征介绍，便于学画者从本源上把握其外形体征；第二部分是名诗名句，使读者可以从文化内涵上加强对所绘题材的认识；第三部分为技法步骤分解，从一笔一墨的具体画法入手，配以详细的文字说明，步步深入，引领读者轻松学习掌握国画的基本技法；第四部分为小构图创作，便于初学者临摹参考；第五部分为名画欣赏，配以解读文字，有助于读者提高鉴赏水平。五个部分层层深入，内容全面，示教直观，图文并茂。读者阅读以后，可以加深对写意花鸟画的理解，并在创作上得到相应的提高。

画有常理而无常法，本书所做示范技法步骤只是给读者一种参考方法与启示。成法本身并非死法，学画者经过一段时间的练习，掌握了书中所介绍的方法以后，还要多研习历代名家经典作品，深入生活，融入自然，细心观察与写生，培养自己的想象力。在临摹、观察、写生、整理的基础上，多画多练，将客观形象与主观感情有机地融合，不断探索，找到一种适合表达自己独特感受的艺术语言。希望本书的出版对书画爱好者能够有所启迪，有所帮助。

感谢李东风教授为本书作序。在编写过程中，承蒙张永红、朱曹举、张建忠、张立铁、曹晏山、杜海锋、王秀荣、杨呈行、陈计元、张猛东等师友的大力支持与帮助，谨致谢意！

由于编者知识水平所限，书中难免有不足之处，希望广大读者提出宝贵意见，以便再版时得以改正。

勾秋晗

2017年2月

目 录

第一章 国画基础知识

- 02 一、国画概述
- 02 二、国画的工具和材料
- 03 三、国画技法要点
- 06 四、构图、题款、用印

第二章 写意蔬果

- 08 第一节 樱桃 珠圆玉润，色有浓淡
- 11 第二节 柿子 金盆月满，世世平安
- 13 第三节 桃子 仙寿同福，富贵圆满
- 15 第四节 白菜 翠玉水灵，清白有财
- 17 第五节 丝瓜 拳拳深情，丝丝挂牵
- 19 第六节 枇杷 碧玉为冠，实结金丸
- 22 第七节 葡萄 累累珠玉，紫气盈间
- 25 第八节 葫芦 玲珑纷垂，醉饮微澜
- 28 第九节 荔枝 妃子一笑，丹心万点
- 31 第十节 石榴 多子多福，榴花欲燃

第三章 写意花卉

- 35 第一节 牵牛花 闲绕庭户，只随朝阳
- 38 第二节 水仙 寒香凌波，玉骨孑然
- 41 第三节 鸡冠花 霜侵露重，浓艳秋光
- 43 第四节 紫藤 浮翠泻紫，纤柔郁郁

47 第五节 荷花 出尘不染，一脉天真

52 第六节 牡丹 雍容华丽，天香倾国

第四章 梅兰竹菊

57 第一节 梅花 雪魄冰魂，暗香无尽

61 第二节 兰花 幽幽舒逸，不问凡尘

64 第三节 竹子 孤清倚翠，叶展绿云

69 第四节 菊花 傲世谁及，一梦秋深

第五章 写意水族

75 第一节 螃蟹 横行有道，腹藏黄金

78 第二节 虾 得石溪润，虾在水灵

81 第三节 青蛙 稻花香里，蛙声一片

84 第四节 鲶鱼 是鱼无鳞，身扁口阔

86 第五节 鳊鱼 桃花流水，富贵有余

89 第六节 金鱼 身姿奇异，金玉满堂

第一章

国画基础知识

一、国画概述

国画即中国画，一般称之为丹青，主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。近现代以来，为区别于西方油画（又称西洋画）等外国绘画而称之为中国画，简称“国画”。

国画按题材可分为人物画、山水画、花鸟画等。按其表现方法又有写意画、工笔画、兼工带写、白描、没骨等。中国画的画幅形式较为多样：横向展开的有长卷（又称手卷）、横披；纵向展开的有条幅、中堂；盈尺大小的有册页、斗方；画在扇面上的有折扇、团扇等。

中国传统绘画十分重视对自然物象的描写，常常赋予花卉、禽鸟一种人文精神。

写意画

工笔画

兼工带写

二、国画的工具和材料

国画特殊风格的形成，是与其特定工具和材料密不可分的。国画的工具和材料总的来说有笔墨纸砚，号称为文房四宝。

1. 笔

国画所用的笔是毛笔。毛笔名称和种类很多，主要分为硬毫、软毫和软硬兼备的兼毫三大类。

硬毫是用狼毫、兔毫做成，适于工笔白描勾线、山石叶脉勾线等。如衣纹、叶筋、中红毛、小红毛等均属硬毫类。

软毫大多用羊毛制成，多用于渲染、着色。如大、中楷羊毫以及各种排笔均属软毫类。

兼毫软硬适度，性能介于软毫、硬毫之间，刚柔相济，取长补短，能勾能染。这种笔中间用狼毫，外层用羊毫。如七紫三羊、五紫五羊、三紫七羊以及大白云、中白云、小白云均属兼毫类。

初学国画，准备几支大白云、中白云、小白云、大狼毫、中狼毫、小狼毫即可。除毛笔外，

毛笔、板刷

炭条和铅笔也是起稿不可缺少的工具。

2. 墨

墨大体上可分为松烟墨、油烟墨和漆烟墨三种。松烟墨的特点是黑而无光，一般运用于画工笔人物的乌发、禽鸟的翎毛等。油烟墨是用于绘画的主要墨种，它的特点是既黑又有光泽，能画出细致的浓淡变化、深浅层次。漆烟墨是墨中最黑的一种，画在矾纸上，干后墨色黑如磁漆，但反光较强，不宜重复次数过多。

为了方便起见，平时练笔或外出写生，选用质量好的墨汁就行。

3. 纸

古代作画兼用纸、绢，近代多用宣纸。国画最常用的纸产于安徽的宣城，故名为宣纸。宣纸是檀树皮和稻草经过多道工序制造而成。好的宣纸洁白得像雪一样，厚薄均匀，绵软坚韧，美观大方，着墨牢固，着色也不皱，能长久地收藏，有“纸寿千年”之说。

宣纸按加工方法分类，一般可分为生宣、熟宣、半熟宣三种。生宣是没有经过加工的，吸水性和沁水性都强，易产生丰富的墨韵变化。生宣的品类有夹贡、净皮、单宣、棉连等，写意画多用生宣。熟宣在加工时用明矾等涂过，吸水能力弱，宜于画工笔画。熟宣可再加工，珊瑚、云母笺、冷金、洒金、蜡生金花罗纹、桃红虎皮等皆为由熟宣再加工的花色纸。半熟宣也是从生宣加工而成，吸水能力界乎前两者之间，“玉版宣”即属此类。

4. 砚

砚是用于研墨的器具，多为石质，有方形、圆形、长方形等多种造型。砚的品种很多。我国有四大名砚，即端砚、歙砚、洮砚和澄泥砚。初学国画不磨墨，可用小白碟代替。

5. 颜料

国画使用的颜料有植物颜料（水色）、天然矿物质颜料（石色）、化学合成颜料三大类。植物颜料有花青、胭脂、藤黄等，特点是透明，可以相互调和使用，没有覆盖力，色质不稳定，容易褪色。矿物质颜料有赭石、朱砂、朱磠、石青、石绿、石黄等，特点是不透明，相互不能调和，覆盖力强，色质稳定，不易褪色。由锌管包装的国画颜料大都是化学合成颜料。

初学画国画，一般还要准备笔洗或干净的白瓷盆、调色盘、笔帘、笔架以及镇尺、画毡等。

墨、中国画颜料

笔洗、笔架、镇尺

三、国画技法要点

国画的技法，实际上可以理解为国画中运用毛笔的方法，也就是因毛笔而产生的用笔、用墨的技法，其中墨法中包含了色彩的技法。简单说来，国画的笔法，是由点、线、面组成，而线条的运用是最重要的。国画中书写线条的方法被

称为“用笔”；用水墨的方法，被称为“用墨”。

1. 执笔

国画执笔同于书法。虽然各人喜好不同，执笔方法也无定式，但初学者必须要掌握基本要领。拿毛笔时用拇指、食指把住笔杆，呈“龙眼”或“凤眼”状，中指紧随食指把住笔杆。执住笔后，一般笔杆不超过食指的第一指节。指实、掌虚、腕平、五指齐力，运转收放要自然。书法执笔较严谨，绘画执笔较灵活，可直掌可横卧，执笔可略高一些，笔锋转动才能灵活，腕、肘、肩、身互相配合，动转方能得力。

2. 笔法

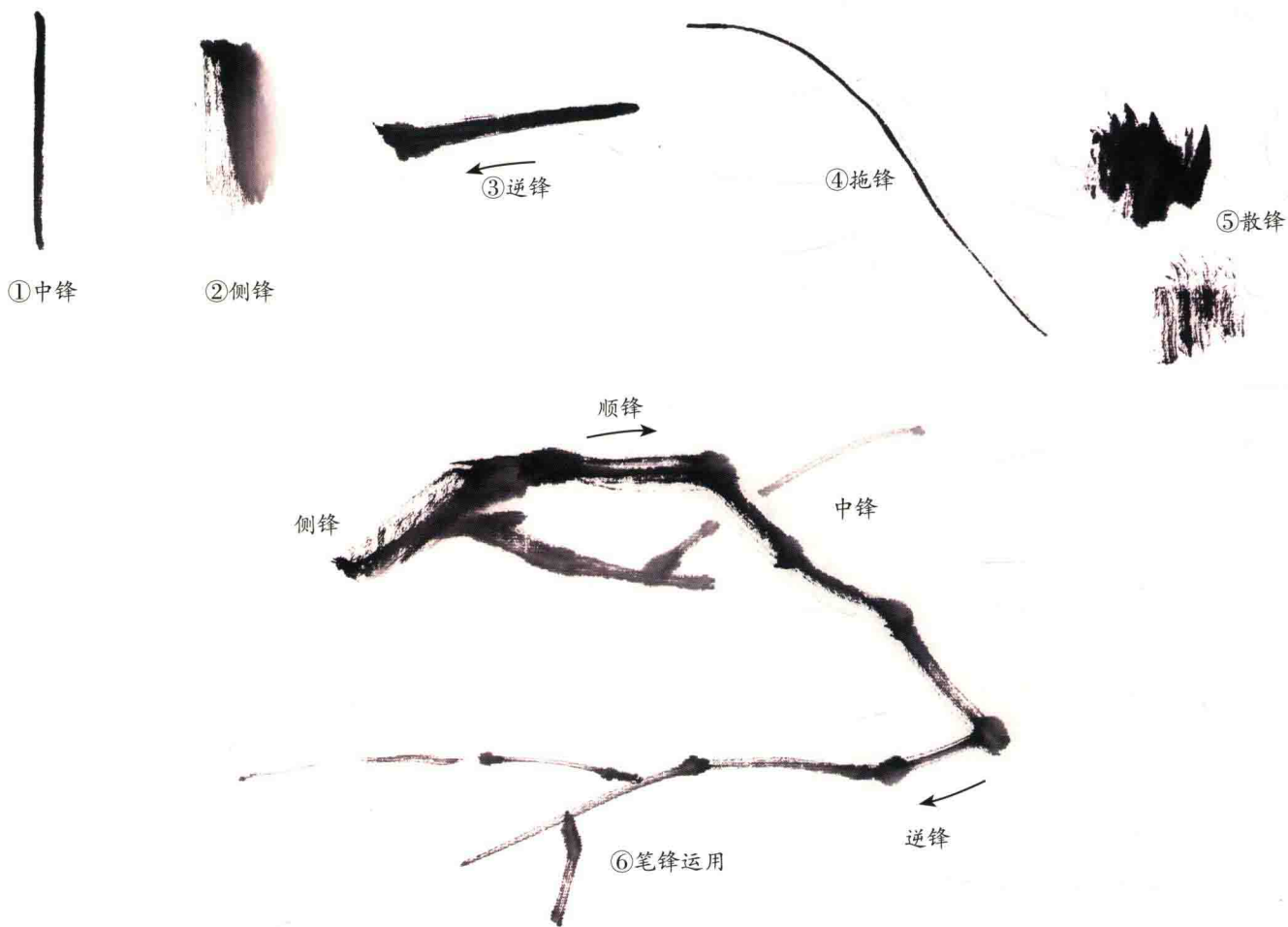
笔法是由行笔而形成的。行笔包括起笔、运笔、收笔三个部分，起笔和收笔逆入藏锋、自然含蓄。用笔要意在笔先，以意使笔才能因意成象。笔要有力，古人所称“力透纸背”“骨法用笔”“力能扛鼎”，就是强调用笔的功力。

执笔方式

运笔有中锋、侧锋、逆锋、拖锋、散锋等区别，以中锋用笔最重要，它是国画笔法的骨。

- (1) 中锋：握笔较直，使笔头中间有力，笔锋基本上在笔痕的中央，笔痕呈圆柱形。
- (2) 侧锋：笔锋略向左右倾斜，使笔尖、笔腰同时一侧着力，笔痕变化较多，有时出现一面光一面成锯齿形的效果，能同时表现线与面。

(3) 逆锋：将笔头倒逆而行。顺锋作画时，笔根在前，笔尖尾随；逆锋用笔则相反，笔尖在前，笔根尾随，自下而上，自右而左逆毛而行，具有苍劲、古拙的效果。

(4) 拖锋：笔头侧卧于画面，顺毛而行，笔痕舒展流畅，自然松动。

(5) 散锋：笔毛散开而笔痕丰富虚灵、轻松飘逸、面积较大，皴擦点簇常用散锋。

3. 墨法

国画又称为水墨画，历来用墨方法很多，谈墨法离不开水。墨法，就是利用水的作用，产生了浓、淡、干、湿、深、浅不同的变化。既是水墨，当以墨为体，以水为用。“墨分五彩”，讲的是墨有焦、浓、重、淡、轻，又有枯、干、渴、润、湿的用墨用水程度和轻重的区分。这里墨法主要介绍常用的破墨法、积墨法、焦墨法、宿墨法。

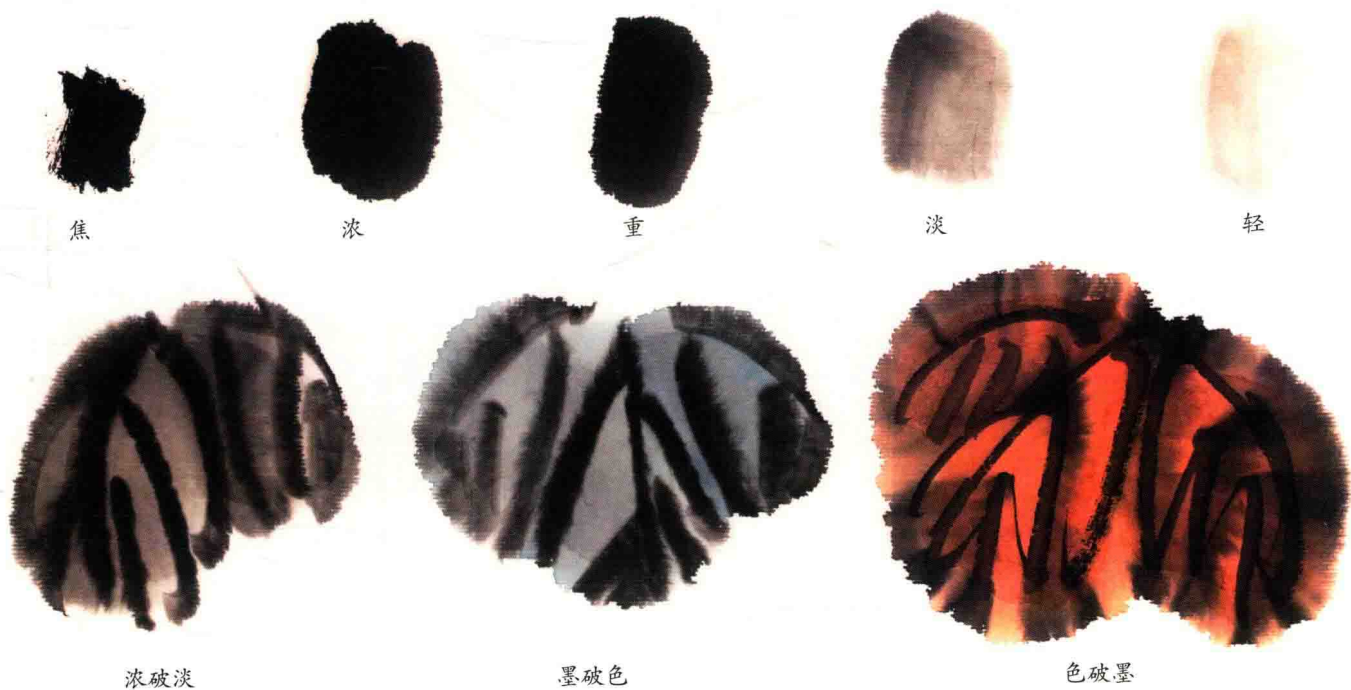
(1) 破墨法。破墨法分为浓破淡、淡破浓两种表现形式。破墨法是以不同水量、不同墨色，先后重叠而产生一种新的墨色效果的表现手法。它必须趁湿进行，达到互破的目的。破墨法的特点是渗化处笔痕时隐时现、相互渗透，有一种丰富、自然的美感。

(2) 积墨法。这是一种由淡到浓、反复交错、层层相叠的方法。积墨可湿积也可干积。湿积易显墨韵，干积易见墨骨。能做到积染千层，仍然元气淋漓为佳。

(3) 焦墨法。用笔枯干、滞涩、凝重，极富表现力。焦墨运行中速度缓慢，故而老辣苍茫。但焦墨不宜多用，与湿笔对比使用方显焦墨的意韵。

(4) 宿墨法。即以时隔一日或数日的墨汁，蘸清水在宣纸上所呈现出的一种脱胶墨韵用墨法。宿墨法在现代常常使用，宿墨在宣纸上的渗化比新墨渗化多了一种笔墨意味，具有空灵、简淡的美感。

国画多注重水墨的效果，用色一般比较少，有“色不碍墨，墨不碍色”的要求。用色方法有以水墨为主，不着色或少着色的水墨法，有称为轻着色，多以花青、藤黄、赭石为主的浅绛色水墨法，这两种方法多用于国画写意画；还有称为大着色的重彩法，多用在国画工笔画上。重彩法多用石青、石绿、朱砂、金银等矿物色，一般要多次涂染，厚重而又鲜艳。

四、构图、题款、用印

1. 常见的一些构图规律

构图亦称章法、布局，是国画创作中的重要环节。构图的成功与否关系到一幅作品的好与坏。构图必须与画面立意相结合，也就是要与画面的内容相协调。

(1) 对立统一。构图要运用对立统一规律，要体现宾与主、远与近、虚与实、疏与密、聚与散、开与合、藏与露、黑与白、大与小等关系。对立是变化的，统一是均衡的。只有把这些对立关系统一在画面中，才可称得上是好的构图。

(2) 主题分明。在国画中，主体只有一个，其他是宾体，起着辅助、从属于主体的作用。主体和宾体是相互依存、浑然一体的。只有国画构图中宾主分明，画面才能主题分明，才能不至于“喧宾夺主”。

(3) 起承转合。“起”“承”“转”“合”是一幅国画的几个关键的相互关联环节。所谓“起”，是主体展开的气势和方向，“承”是按主势和起势，增加变化，充实、丰富层次，因势利导的运动过程；“转”是借势逆转，以增加变化和趣味，是指打破主势，增加矛盾改变方向的部分；“合”是复归于主势，总结全局，达到相接、相承、相呼应的完善结局。

(4) 阴阳相生、虚实相生。它是一对矛盾，有虚则实存，有实则虚生，这样才能达到“生动自然”。“实”是指在画面上突出的实实在在的主体，“虚”往往是指处于次要的、远的、淡的、衬托的物象。在国画中尤其重视“虚白”的地方，“虚中有实，实中有虚”，它往往是画中的关键。

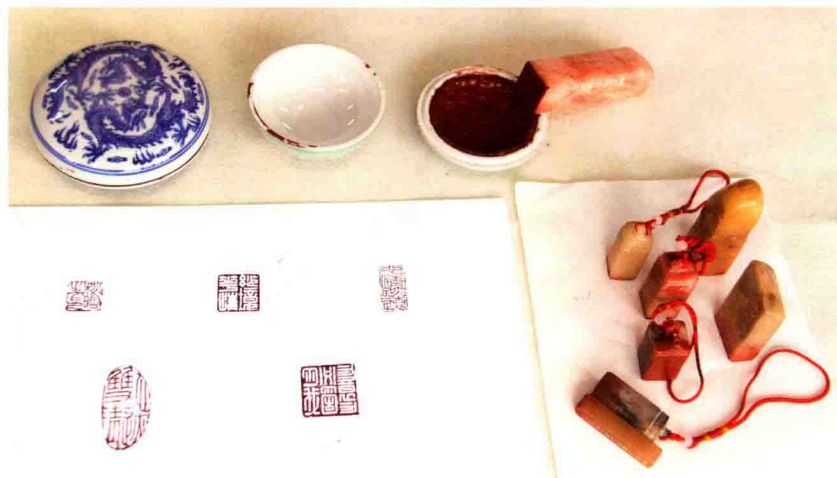
(5) 疏可跑马、密不通风。这里包括疏与密、聚与散、动与静、明与暗的种种对比。要求通过对比产生一种运动感、节奏感和韵律感，在布局中使画面更加富有变化。

2. 题款

题款，又称落款、款题、题画、题字，或称为款识。包含“题”与“款”两方面的内容，在画上题写诗文，叫作“题”；在画上記写年月，签署姓名、别号和钤盖印章等，称为“款”。如系赠人之作，又需写上受赠者的姓名、字号、称谓以及应酬语和谦词等，内容与格式变化纷繁。在实际应用中，人们对题与款的区分并不严格，有时统称为题款。题款不仅要求诗文精美，同时也要求书法精妙。国画讲“书画同源”，一方面是技法的相互渗透，另一方面表现在题字、题款上，要求款式风格要和画风相和谐，与笔法相统一。一般说来，工笔画宜用篆书、隶书和楷书，写意画宜选择草篆、草隶和行书。文字的排列，以与画面协调为宜。诗文、书法和绘画完美结合在一起，称为“三绝”。

3. 用印

印章分姓名章、姓氏章、名章、字号章、年代章、收藏章等。盖在题款前面或书画上角的称“引首章”，盖在左下角或右下角的叫“压角章”。压角章应比名章、引首章大一些，压角与引首章盖的位置多是对角关系，起着互相呼应的作用。

国画印章

同时盖几个不同内容的印章时要注意大小、形状、书体以及朱文、白文的搭配关系，在和谐中求变化。用印风格要和画风相一致，一般写意画宜用粗放的印，工笔画宜用工整的印。

国画是融诗文、书法、篆刻、绘画于一体的综合性艺术。一幅优秀的国画，应该是“诗”“书”“画”“印”完美地结合在一起的作品，它们是一个不可分割的统一体。

第二章

写意蔬果

蔬果在中国传统书画中是很重要的表现题材，成为一大门类。自明代青藤白阳以来，历代多有画蔬果高手，他们大都选择写意挥毫的表现手法。从技法上看，由于蔬果的干、叶有着简易平实的形体和色泽，具有适合写意笔墨表现的特征。这就要求先注重形似，再逐渐摆脱形似以求神似。这需要画者多观察写生，加强生活体验，增加画外功夫并注重临摹古代作品。在用笔、用墨、用色方面要揣摩蔬果新鲜滋润的特征，将蔬果的形与色概括为三笔五笔的点染，挥洒其中，以达到笔墨简练、意境深远的表现效果。

第一节

樱桃

珠圆玉润，色有浓淡

樱桃千万枝，照耀如雪天。

王孙宴其下，隔水疑神仙。

——[唐]刘禹锡

昨日南园新雨后，樱桃花发旧枝柯。

天明不待人同看，绕树重重履迹多。

——[唐]张籍

一、认识樱桃

樱桃是上市较早的一种乔木果实，号称“百果第一枝”。果实虽小如珍珠，但色泽红艳光洁，玲珑如玛瑙宝石一样，味道甘甜而微酸；既可鲜食，又可腌制或作为其他菜肴食品的点缀，备受青睐。

二、樱桃的画法

1. 用羊毫调曙红或朱磬到笔肚，笔尖调上一点胭脂，笔尖入纸，笔肚往左按下逆时针运笔，画出左边一笔。

2. 笔尖入纸，笔肚往右按下顺时针运笔，补上右边一笔，画成圆。

3. 趁纸半干时用浓墨点果脐，画上柄。

4. 三个樱桃的组合，其中两个要靠紧，一个高一个低，并分出前后，另外一个位置稍远略高。

5. 两个组合要有高低变化。

6. 画一堆樱桃的时候，先画前面的，再画后面的，颜色要有浓淡变化。画柄要注意方向变化。

三、创作参考

樱桃

樱桃成熟时颜色鲜红玲珑
剔透美形娇熟是夏秋盛记

四、名画赏析

——齐白石《樱桃》

樱桃虽小，要画好也不易，国画大师齐白石曾画过很多幅樱桃。樱桃鲜艳欲滴，色有浓淡，颗颗画得珠圆玉润。这类作品既有齐白石对洋红的喜爱，也有他借樱桃之“形色”传达的“意”。

齐白石在题跋中写道“若教点上佳人口，言事言情总断魂”，体现了可爱的齐白石老人的充沛情感和丰富想象力。樱桃还是那个樱桃，但樱桃让我们联想到的是“佳人口”和“佳人情”。

◎名家介绍

齐白石 (1864 — 1957 年)，湖南湘潭人。原名纯芝，字渭青，号兰亭。后改名璜，字濒生，号白石、白石山翁、老萍、借山吟馆主者、寄萍堂主人、三百石印富翁。他是近现代中国绘画大师、世界文化名人。擅画花鸟、虫鱼、山水、人物，笔墨雄浑滋润，色彩浓艳明快，造型简练生动，意境醇厚朴实。