

全面融合白描、工笔、写意三大类国画，涵盖基本技法、花卉、禽鸟、水族、草虫、山水，一本就够！

国画技法

从入门到精通

DVD 教学版

■ 灌木文化 主编

典型花卉案例 & 精致禽鸟刻画 & 斑斓水族动物 & 趣味草虫小品，统统囊括！

白描：基本用线技法 + 花卉局部拆分 + 禽鸟生长及造型结构讲解 + 水族解析 + 草虫绘制；

工笔：握笔技法 + 染色技法 + 裱纸技法 + 花、鸟、鱼、虫全面解析；

写意：3种写意分类 + 调墨技法 + 调色技法 + 梅、兰、竹、菊分步解析 + 综合花卉写意 + 禽鸟、鱼虾蟹、草虫、山水写意及创作；

多种案例类型全面汇总，握笔、线描、研墨、染色、裱纸等技巧，触手可及！

学习路线：起稿→用线→上色→总结→延伸，步步为营！

**独家附送高清 DVD 同步视频，
把国画老师“请”回家！**

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

国画技法

从入门到精通

DVD 教学版

■ 灌木文化 主编

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

国画技法从入门到精通 : DVD教学版 / 灌木文化主
编. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 11
ISBN 978-7-115-41264-5

I. ①国… II. ①灌… III. ①国画技法 IV.
①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第298872号

内 容 提 要

一直以来, 国画都在世界的艺术之林中占据着独特的地位, 它凭借独特的画法与体系深受读者喜爱。本书正是针对喜爱国画的绘画爱好者所打造的深入浅出的绘画教程。

本书内容分为基础、白描、写意、工笔4个部分, 涉及花卉、禽鸟、水族、草虫、山水等, 通过大量优秀的作品案例, 详细、系统地向读者介绍了国画基础知识和绘制技巧等内容。本书注重用中国画的绘制思路, 引导读者从多个角度绘制同一事物, 帮助读者开拓思路, 从而创造属于自己的国画作品。

本书适合国画爱好者、绘画初学者阅读学习, 也可作为相关专业的培训教材。

-
- ◆ 主 编 灌木文化
责任编辑 易 舟
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 16 2016年11月第1版
字数: 408千字 2016年11月北京第1次印刷
-

定价: 68.00元(附光盘)

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

目录

基础篇

第1章 走进中国画

白描	9
工笔	10
写意	11

第2章 基本工具

笔	14
勾线笔	14
羊毫笔	14
狼毫笔	14
墨	15
松烟墨	15
油烟墨	15
墨汁	15
纸	16
生宣	16
熟宣	17
半熟宣	17
颜料	18
常用的国画颜色	18
色的调和	19

白描篇

第3章 白描入门

用线的基本技法	22
线条的表现力	22
浓淡	22

干湿	22
粗细	22
常见的线条技法	23
曲线	23
折线	23

第4章 白描花卉

花卉的生长结构	25
花头的生长结构	26
花瓣的结构	26
花蕊的结构	27
花蒂的结构	28
花冠的结构	29
花冠的形状	31
叶子的生长结构	32
叶子的结构	32
叶片的结构	33
叶脉的形状	34
枝干的种类	35
佳作欣赏	36

第5章 白描禽鸟

禽鸟的生长结构	42
禽鸟的局部解析	42
头部的结构	42
尾羽的结构	43
翅膀的结构	44
爪、脚的结构	45
禽鸟的造型方法及常见动态	46
造型	46
动态	47
佳作欣赏	48

鱼的整体结构	54
鱼的局部解析	54
头部的结构	54
鱼鳍	55
背鳍	56
尾鳍	56
鱼的常见配景	57
佳作欣赏	59

草虫的结构分析	65
草虫的局部解析	65
头部的结构	65
触角的结构	66
翅膀的结构	66
足部的结构	67
佳作欣赏	68

工笔篇

基本技法	73
握笔技法	73
裱纸技法	74
染色技法	75
幹染	75
罩染	75
分染	75
接染	76
统染	76
醒染	76
提染	76
复勒	76

花头	78
花瓣的设色	78
花蕊的设色	79
单瓣花头的设色	80
复瓣花头的设色	82
叶子	84
嫩叶的设色	84
老叶的设色	84
枝干	85
细枝的设色	85
老干的设色	85
创作	86

头部解析	93
头部的设色	93
羽毛解析	94
翅膀的设色	94
尾羽的设色	95
脚、爪的设色	96
创作	97

鱼的局部解析	103
眼睛的设色	103
鳃盖的设色	103
鱼鳍的设色	103
创作	105

草虫的局部解析	110
头部的设色	110
翅膀的设色	110
腿、足的设色	110
创作	111

竹子的画法	154
竹干的画法	154
竹笋的画法	156
竹枝的画法	157
竹叶的画法	158
枝叶组合的画法	160

菊花的画法	162
花头的画法	162
叶子的画法	166
组合的画法	169

荷花的画法	174
花头的画法	174
荷叶的画法	180
莲蓬的画法	183
组合的画法	184

牡丹的画法	185
花头的画法	185
叶子的画法	188
组合的画法	189

水仙的画法	190
花头的画法	190
叶子的画法	192
根的画法	193
组合的画法	193

紫藤的画法	195
花头的画法	195
叶子的画法	196
藤的画法	197
组合的画法	198

写意画的分类	119
大写意	119
小写意	119
兼工带写	119

怎样画出第一幅写意画	120
调墨技法	120
调色技法	121
写意画中的用色	122
基本笔锋的练习	123

梅兰竹菊概述	126
梅花的画法	128
花头的画法	128
梅枝的画法	137
梅干的画法	141
组合的画法	144
兰花的画法	146
兰叶的画法	146
花头的画法	148
花叶组合的画法	152

麻雀的画法	201
基本画法	201
创作	202

燕子的画法	203
基本画法	203
创作	204

黄鹂的画法	205
基本画法	205
创作	206
喜鹊的画法	207
基本画法	207
创作	208
鹰的画法	209
基本画法	209
创作	210

第17章

写意鱼虾蟹

金鱼的画法	212
基本画法	212
创作	214
鲤鱼的画法	215
基本画法	215
创作	217
鳊鱼的画法	218
基本画法	218
创作	219
虾的画法	220
基本画法	220
创作	222
蟹的画法	223
基本画法	223
创作	225

第18章

写意草虫

蝉的画法	227
基本画法	227
创作	228

纺织娘的画法	230
基本画法	230
创作	232
蝈蝈的画法	233
基本画法	233
创作	234
蝴蝶的画法	235
基本画法	235
创作	237
蜻蜓的画法	238
基本画法	238
创作	240

第19章

写意山水

山石的画法	242
皴法	242
水的画法	245
湖水法	245
海水法	246
云的画法	247
勾云法	247
染云法	248
树的画法	249
松树的画法	249
柳树的画法	250
柏树的画法	251
创作	253
秋水图	253
苍山碧水	255

国画技法

从入门到精通

DVD 教学版

■ 灌木文化 主编

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

国画技法从入门到精通 : DVD教学版 / 灌木文化主
编. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 11
ISBN 978-7-115-41264-5

I. ①国… II. ①灌… III. ①国画技法 IV.
①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第298872号

内 容 提 要

一直以来, 国画都在世界的艺术之林中占据着独特的地位, 它凭借独特的画法与体系深受读者喜爱。本书正是针对喜爱国画的绘画爱好者所打造的深入浅出的绘画教程。

本书内容分为基础、白描、写意、工笔4个部分, 涉及花卉、禽鸟、水族、草虫、山水等, 通过大量优秀的作品案例, 详细、系统地向读者介绍了国画基础知识和绘制技巧等内容。本书注重用中国画的绘制思路, 引导读者从多个角度绘制同一事物, 帮助读者开拓思路, 从而创造属于自己的国画作品。

本书适合国画爱好者、绘画初学者阅读学习, 也可作为相关专业的培训教材。

-
- ◆ 主 编 灌木文化
责任编辑 易 舟
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 16 2016年11月第1版
字数: 408千字 2016年11月北京第1次印刷
-

定价: 68.00元(附光盘)

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

目录

基础篇

第1章 走进中国画

白描	9
工笔	10
写意	11

第2章 基本工具

笔	14
勾线笔	14
羊毫笔	14
狼毫笔	14
墨	15
松烟墨	15
油烟墨	15
墨汁	15
纸	16
生宣	16
熟宣	17
半熟宣	17
颜料	18
常用的国画颜色	18
色的调和	19

白描篇

第3章 白描入门

用线的基本技法	22
线条的表现力	22
浓淡	22

干湿	22
粗细	22
常见的线条技法	23
曲线	23
折线	23

第4章 白描花卉

花卉的生长结构	25
花头的生长结构	26
花瓣的结构	26
花蕊的结构	27
花蒂的结构	28
花冠的结构	29
花冠的形状	31
叶子的生长结构	32
叶子的结构	32
叶片的结构	33
叶脉的形状	34
枝干的种类	35
佳作欣赏	36

第5章 白描禽鸟

禽鸟的生长结构	42
禽鸟的局部解析	42
头部的结构	42
尾羽的结构	43
翅膀的结构	44
爪、脚的结构	45
禽鸟的造型方法及常见动态	46
造型	46
动态	47
佳作欣赏	48

鱼的整体结构	54
鱼的局部解析	54
头部的结构	54
鱼鳍	55
背鳍	56
尾鳍	56
鱼的常见配景	57
佳作欣赏	59

草虫的结构分析	65
草虫的局部解析	65
头部的结构	65
触角的结构	66
翅膀的结构	66
足部的结构	67
佳作欣赏	68

工笔篇

基本技法	73
握笔技法	73
裱纸技法	74
染色技法	75
幹染	75
罩染	75
分染	75
接染	76
统染	76
醒染	76
提染	76
复勒	76

花头	78
花瓣的设色	78
花蕊的设色	79
单瓣花头的设色	80
复瓣花头的设色	82
叶子	84
嫩叶的设色	84
老叶的设色	84
枝干	85
细枝的设色	85
老干的设色	85
创作	86

头部解析	93
头部的设色	93
羽毛解析	94
翅膀的设色	94
尾羽的设色	95
脚、爪的设色	96
创作	97

鱼的局部解析	103
眼睛的设色	103
鳃盖的设色	103
鱼鳍的设色	103
创作	105

草虫的局部解析	110
头部的设色	110
翅膀的设色	110
腿、足的设色	110
创作	111

竹子的画法	154
竹干的画法	154
竹笋的画法	156
竹枝的画法	157
竹叶的画法	158
枝叶组合的画法	160

菊花的画法	162
花头的画法	162
叶子的画法	166
组合的画法	169

荷花的画法	174
花头的画法	174
荷叶的画法	180
莲蓬的画法	183
组合的画法	184

牡丹的画法	185
花头的画法	185
叶子的画法	188
组合的画法	189

水仙的画法	190
花头的画法	190
叶子的画法	192
根的画法	193
组合的画法	193

紫藤的画法	195
花头的画法	195
叶子的画法	196
藤的画法	197
组合的画法	198

写意画的分类	119
大写意	119
小写意	119
兼工带写	119

怎样画出第一幅写意画	120
调墨技法	120
调色技法	121
写意画中的用色	122
基本笔锋的练习	123

梅兰竹菊概述	126
梅花的画法	128
花头的画法	128
梅枝的画法	137
梅干的画法	141
组合的画法	144

兰花的画法	146
兰叶的画法	146
花头的画法	148
花叶组合的画法	152

麻雀的画法	201
基本画法	201
创作	202

燕子的画法	203
基本画法	203
创作	204

黄鹂的画法	205
基本画法	205
创作	206
喜鹊的画法	207
基本画法	207
创作	208
鹰的画法	209
基本画法	209
创作	210

第17章

写意鱼虾蟹

金鱼的画法	212
基本画法	212
创作	214
鲤鱼的画法	215
基本画法	215
创作	217
鳊鱼的画法	218
基本画法	218
创作	219
虾的画法	220
基本画法	220
创作	222
蟹的画法	223
基本画法	223
创作	225

第18章

写意草虫

蝉的画法	227
基本画法	227
创作	228

纺织娘的画法	230
基本画法	230
创作	232
蝈蝈的画法	233
基本画法	233
创作	234
蝴蝶的画法	235
基本画法	235
创作	237
蜻蜓的画法	238
基本画法	238
创作	240

第19章

写意山水

山石的画法	242
皴法	242
水的画法	245
湖水法	245
海水法	246
云的画法	247
勾云法	247
染云法	248
树的画法	249
松树的画法	249
柳树的画法	250
柏树的画法	251
创作	253
秋水图	253
苍山碧水	255

基础篇

第 1 章

走进中国画

- 白描
- 工笔
- 写意

白描

白描是一种中国画技法，指用单纯的墨线勾勒形象而不加任何色彩的画法，是古代“白画”的发展，也是中国画中唯一一种完全用线条来表现物象的画法，所以又被称为“单线平涂”法。在中国画中，人物、花卉、动物等都可通过这种绘制手法来表现，但以人物和花卉居多。白描是以“气韵生动”为最高境界的，有着丰富而神妙的表现力，历来都为中国画家所重视。在中国画的教学与创作过程中，对白描的特性及其内涵做一些探讨，对于掌握中国画发展的内在规律，理解中国画抒情达意的审美指向，锤炼有自己情感特色的新语言，是十分必要的。

白描是运用线的粗细、方圆、浓淡、转折变化，以及用笔的快慢、轻重、顿挫等来描写物象的一种技法。我们观察物象的时候，首先感知的是体积，以及构成这个物象体积的各个部位的轮廓边缘，经过我们的艺术加工，最后才提炼出线。独具艺术感的线条是人类创造的最古老的视觉符号之一。人类在运用艺术的视角观察客观世界时，通过对客观物象的抽象而产生了线。“线”作为白描最基础的绘画语言和构成形式，因其取舍力求单纯，对虚实和疏密关系有明显的对比，便使白描具有朴素简洁、概括明确的特点。

《朝元仙仗图》局部 宋·武宗元

《八十七神仙卷》局部 唐·吴道子

白描画的特点

1. 单纯朴实

白描属于素描的一种，顾名思义“白”和“素”都有白色、素净、单纯和质朴之意，而白描就是依靠不同的线条来塑造对象的形体结构，表现对象的质感和空间感，同时形成画面中的韵律和节奏，产生一种形式的美感。有时也在线的基础之上用淡墨略加渲染，但往往不设色。白描造型单纯简练，清晰明快，朴实无华。

2. 造型严谨

白描在纸或者绢上勾线，讲究以线造型，通常用线表现物象的结构骨架，这就是我们通常所说的“以线立骨”。中国画中的“骨”，是支撑艺术形象，使画面富有精、气、神的本质表现。白描要求用线准确、肯定。勾线时哪怕是结构有一丝的错位，都会对画面的整个形体造成破坏，因此国画白描的造型必须严谨。

3. 气韵生动

南齐谢赫在其《古画品录》中提出“六法论”，其中气韵生动是六法之首，是六法中的核心部分。对白描而言，这点显得尤为重要，它也就是指画面所传达出的和谐的节奏和韵律。一幅“气韵生动”的画，必须具备立意的新颖和深刻、构图的妥贴和巧妙、形象的准确和生动、用线的稳健和流畅等条件，否则，作品便失去了该有的气韵和生气。因此，“气韵生动”成为评价白描作品的重要标志。如赵孟頫的作品中画面用线丝丝不苟，达到气韵生动的高度，使得画面看起来生动有趣，充满了画面感。

4. 讲究用线

白描是一种完全用线来造型的方法，它的生动和奥妙也就体现在用线上，往往不借助任何颜色的辅助，全凭一些裸露的线条来塑造形体，表现神韵和感情。而中国画中的线具有惊人的表现力和形式美感，通过线的曲折、刚柔、浓淡、疏密、长短、粗细等不同的变化，对比之后把他们有的放矢地联系在一起，从而产生一种迷人的魅力。因此，对于白描画来说，用线是至关重要的。

5. 形式感强

白描以线条塑造形体，当然也有其不可避免的局限性，它画出来的画面往往比较平面，不像其他绘画一样有立体感。但画家们在画面的平面处理和形式感上面深入研究，也就使形式感强成了白描最突出的特点之一。在用线上，古代的画家们归纳、总结出了白描人物画的十八种描法，如“钉头鼠尾描”、“铁线描”、“兰叶描”等，这些不同的描法，除了表现对象的形体结构之外，还有一个很重要的方面就是注重线条本身的形式美感。

工笔

工笔画亦称“细笔画”，是以精致细腻的笔法描绘物象的中国画表现方式，与“写意画”对应。以线造型是中国画技法特点，也是工笔画的基础和骨干。工笔画对线要求工整、严谨、细腻，以中锋用笔为主，而设色艳丽、沉着、明快，有统一的色调，是具有浓郁中国画民族色彩审美意趣的绘画形式。

工笔画特点

1. 线条

线造型是中国画技法的特点，也是工笔画的基础和骨干。工笔画对线的要求是工整、细腻、严谨。一般中锋用笔较多。

2. 色彩

以固有色为主，一般设色艳丽、沉着、明快、高雅，有统一的色调，具有浓郁的中国民族色彩审美意趣。

3. 装饰性与平面感

在工笔画中，装饰性尤其是不可缺少的因素。从构图、线描、设色到形象的细部处理，都带有一定的平面感和装饰性。关于装饰性一方面是来源于传统的程式化手法，一方面是作者对生活中的形象通过提炼、夸张、创造而形成的美感效果。