

全民健身休闲零起点指导丛书

新 编 绘画入门与提高

郭艳红 | 编著

内蒙古科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新编绘画入门与提高 / 郭艳红编著. — 赤峰: 内蒙古科学技术出版社, 2017.10
(全民健身休闲零起点指导丛书)
ISBN 978-7-5380-2859-1

I. ①新… II. ①郭… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第252489号

新编绘画入门与提高

作 者: 郭艳红
责任编辑: 张文娟
特约编辑: 仰 洁
封面设计: 鸿儒文轩·书心瞬意
出版发行: 内蒙古科学技术出版社
地 址: 赤峰市红山区哈达街南一段4号
网 址: www.nm-kj.com
邮购电话: 0476-8227078
排 版: 大华文苑
印 刷: 三河市华东印刷有限公司
字 数: 226千
开 本: 710mm × 1000mm 1/16
印 张: 15.5
版 次: 2017年10月第1版
印 次: 2018年1月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5380-2859-1
定 价: 39.80元

如出现印装质量问题, 请与我社联系。电话: 0476-8237455 8225264

前言

P R E F A C E

绘画艺术是一种高级审美与情感的最直接表达，对于一般人，学习绘画主要是为了培养一种高雅生活品位与兴趣爱好，培养对美的最直接的感受力、想象力和创造力，并享受到美的生活与情感。绘画能够使我们带着美的眼光步入到一个美的现实和精神世界里，从而发现生活处处充满了美：有造型美、色彩美，有大自然的美、劳动创造的美，有情感的美、审视的美，等等。

绘画能够发展我们美好的情感，提高我们的审美能力，陶冶我们的性情。总之，绘画的意义在于：创造真的艺术，让人看到现实；创造善的艺术，强调伦理道德；创造美的艺术，提升审美情感。

青少年学习绘画，十分有利于心智的发展，因为绘画是“视觉艺术”，能够使脑、眼、手并用，从而能够促进身心的成长发育。绘画活动有利于青少年多方面能力的发展，利于发挥潜能与个性，培养丰富的想象力和创造力。绘画艺术不单纯是技能的训练，主要在于育人；不单纯是为了培养艺术家，更重要的是培养德、智、体、美全面发展的创造型新人。

青少年学习绘画，能够增长各方面知识，还能够锻炼动手能力，因为在绘画时，会用手接触到不同的笔和纸等，使用方法也就不一样，这对手也是一种很好的锻炼。

青少年学习绘画，能够培养想象力、记忆力和创造力。青少年的想象力非常丰富而奇特，而丰富的想象力是科学家、文艺家最基本的

品质，也是心灵的升华。青少年在绘画中，想象力得到发展和深化，这是人才成长的基础。

还有，青少年学习绘画，可以去除消极心理，从而获得心理平衡，保障心理健康。据有关部门统计，现代青少年的主观反映与客观现实极不一致，往往表现为执拗任性、无理取闹、自理极差等，这种心理现象反复出现，逐渐就固定下来了，就会变成不健康心理，而学习绘画可以克服这种不良心理的出现。

学习绘画对于中老年也有许多好处：能够使人静心养性，特别是当心中郁闷时，能使人解脱，顿生狂喜时，又能让人头脑冷静，这是一种很好的精神寄托法。能够使人美意延年，往往作品完成后，便有一番美的艺术享受，伴随着感官刺激，触发情感，就会产生双向的心理保健效果。能够乐观益寿，特别是画山水，能够使人处世乐观，为人豁达，心胸开阔，甚至获得超然。还能够强健体质，绘画的运笔本身是一种较全面的体内运动，能够使体内脏器得到按摩，血液循环加速，新陈代谢旺盛，起到药物起不到的作用。

时下许多中老年人把绘画作为了生活内容的一部分，在练习绘画过程中尝到了甜头，不仅增强了他们对生活的热爱，更有许多人治好了多年的慢性病，如高血压、冠心病、头晕头痛、精神恍惚等，有的治好了长期的失眠、神经衰弱，改善了睡眠，提高了健康水平等。

为此，我们根据绘画基本特点、最新发展和初学者的吸收能力，特别编撰了《新编绘画入门与提高》，除了系统地介绍绘画基础知识外，还分别介绍了素描、国画、油画、漫画等绘画种类的入门和提高等内容，全面系统，通俗易懂，图文并茂，简单实用，非常适合广大绘画爱好者和初学者用于指导入门学习和提高绘画艺术。总之，拥有本书，对照学习，你就有了一位绘画的良师益友。

目 录

C O N T E N T S

第一章 绘画的基础知识

第一节 绘画的定义和种类	002
1. 绘画的定义	002
2. 绘画的种类	003
第二节 绘画的工具和材料	004
1. 国画的工具和材料	004
2. 油画的工具	006
第三节 学习绘画的正确方法	008
1. 培养正确的学习方法	008
2. 建立良好的整体意识	009
3. 建立形体的体积意识	010
4. 做好素描的基础训练	010
第四节 绘画应注意的问题	011
1. 立意	011
2. 取势	012
3. 主从关系	012
4. 虚实、疏密、轻重的处理	012

第二章 素描的入门与提高

第一节 素描的定义和种类	014
1. 素描的定义	014

2. 素描的种类	015
第二节 素描的技法和术语	016
1. 素描的技法	016
2. 常见的素描术语	017
第三节 初学者常见的毛病	018
第四节 素描的工具和材料	021
1. 素描用笔	021
2. 素描用纸	024
3. 画板与画架	024
4. 橡皮	026
5. 定着液及其他	027
第五节 素描的绘画技巧	028
1. 点	028
2. 线条	028
3. 面	031
4. 调子	032
5. 基本形体	035
6. 结构	036
7. 体块	037
8. 比例	038
9. 质感	041
10. 立体感	043
11. 空间感	044
第六节 结构素描的入门技法	047
1. 整体与局部的关系	047
2. 透视规律	048
3. 圆的透视	051
4. 几何模型的结构写生	052

5. 多个几何模型组合写生	056
第七节 素描临摹的入门技法	057
1. 石膏几何模型练习	058
2. 静物写生	060
第八节 石膏头像写生的入门技法	067

第三章 国画的入门与提高

第一节 国画的起源和发展	074
1. 国画的起源	074
2. 国画的发展	076
第二节 国画的种类和特点	077
1. 国画的种类	077
2. 国画的特点	079
第三节 国画的工具和材料	081
1. 国画的纸	081
2. 国画的墨	082
3. 国画的笔	083
4. 国画的砚	084
5. 国画颜料	084
6. 国画载体	085
第四节 国画工具的使用技巧	086
1. 国画的用笔技法	086
2. 国画的用墨技法	087
3. 国画的用色技法	088
4. 国画的水技法	088
5. 国画用纸技法	089
6. 国画的构图技法	090
7. 国画的题跋与用印技法	091
第五节 人物画的入门技法	093

1. 人物画简介	093
2. 人物的造型	095
3. 人物的动态	098
4. 人物的表情	102
5. 衣纹的画法	104
第六节 花鸟画的入门技法	111
1. 白描画的画法	112
2. 双勾填彩的画法	116
3. 没骨画的画法	120
4. 写意画的画法	123
第七节 山水画的入门技法	140
1. 山水画简述	140
2. 树的画法	144
3. 山石的画法	151
4. 水的画法	155
5. 云的画法	155
6. 风、雨、雾的画法	156

第四章 油画的入门与提高

第一节 油画的起源和发展	158
1. 油画的起源	158
2. 油画在中国	159
第二节 油画的特点和流派	160
1. 油画的特点	160
2. 油画的流派	161
第三节 油画的工具和原料	165
1. 油画的工具	165
2. 油画的材料	166
3. 油画的内、外框	167

第四节 油画的笔法和刀法	168
1. 油画的笔法	168
2. 油画的刀法	169
3. 油画的肌理	169
第五节 油画的画法技巧	170
1. 点	170
2. 线	171
3. 涂	171
4. 揉	171
5. 挫	172
6. 拍	172
7. 拉	172
8. 擦	172
9. 砌	173
10. 抑	173
11. 划	173
12. 扫	174
13. 踩	174
14. 摆	174
15. 刮	174
第六节 油画的画法训练	175
1. 油画的透明画法练习	175
2. 油画的综合画法练习	176

第五章 漫画的入门与提高

第一节 漫画题材选取与创作	178
1. 漫画的取材及应用	178
2. 漫画的构思方法	181
3. 漫画创作方法	186

第二节 漫画的艺术表现手法	195
1. 漫画中夸张的运用	195
2. 漫画中比喻的运用	198
3. 漫画中象征的运用	200
第三节 漫画的主要特征	201
1. 漫画与其他绘画的区别	201
2. 漫画的特征	205
第四节 漫画的基本分类	217
1. 漫画的具体分类	217
2. 传统漫画和现代漫画	219
第五节 漫画的工具和使用	223
1. 漫画的绘制工具	223
2. 漫画工具的使用技巧	227
第六节 漫画的人物造型	228
1. 人物性格的创造	228
2. 故事的设计方法	228
第七节 漫画的基本画法	230
1. 不同年龄人物的整体形象画法	230
2. 不同年龄人物的五官画法	231
3. 脸部表情的画法	232
4. 手、脚的画法	234

第一章 绘画的基础知识

第一节 绘画的定义和种类

1. 绘画的定义

绘画，是指用笔、板刷、刀、墨、颜料等工具材料，在纸、纺织物、木板、墙壁等平面上塑造形象的艺术形式。现代可以通过计算机软件用鼠标进行数码绘图，实现无纸化数字图像保存，避免了资源的浪费，也使得观看图片更加方便。

绘画是一个捕捉、记录及表现不同创意目的的形式，绘画的本质可以是自然及具像派的，如静物画或风景画、影像绘画等；也可以是叙事性质的、象征主义的、情感的或政治性质的。

历史上有一大部分的绘画被灵性主题及概念所主导，这些绘画形式从陶器上的神话角色到西方教堂的内壁及天花板上的圣经故事场景都有，它们会透过人类身体本身去表达灵性的主题。

在20世纪以前，绘画模仿得越真实技术越高超，但进入20世纪，随着摄影技术的出现和发展，绘画开始转向表现画家主观自我的方向。看到一幅画，鉴赏家有时已经说不清画的是什么，但一定能说出是谁画的。每个画家都开始发展自己独特的风格。

油画及水彩画是西方文化中知名度最高的绘画种类，它们在风格和主题上有丰富且复杂的传统。在东方，黑色及彩色的水墨画则主导了绘画种类的选择，它在风格和主题上同样有着丰富且复杂的传统。

2. 绘画的种类

绘画按工具材料和技法的不同，分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画等主要画种。

中国画又按技法的工细与粗放，分为工笔画和写意画。版画又根据版材的不同，分为木版画、铜版画、纸版画、石版画、丝网版画等；版画还依制版方法和印色技法分类，常见的有腐蚀版画、油印木刻、水印木刻、黑白版画、套色版画等等。

以上画种，又依描绘对象的不同，分为人物画、风景画、静物画、漫画等。人物画又依据描绘题材内容的不同，分为肖像画、历史画、宗教画、风俗画、军事画、人体画等。

第二节 绘画的工具和材料

1. 国画的工具和材料

国画的工具与材料主要有笔、墨、纸、砚、颜料、笔洗、调色碟子、乳钵、垫毡、镇尺、界尺等。

※ 笔

指毛笔。毛笔以其笔锋的长短可分为长锋、中锋和短锋笔，性能各异。长锋容易画出婀娜多姿的线条，短锋落纸易于凝重厚实，中锋则兼而有之，画山水以用中锋为宜。

※ 墨

常用制墨原料有油烟、松烟两种，制成的墨称油烟墨和松烟墨。油烟墨为桐油烟制成，墨色黑而有光泽，能显出墨色浓淡的细致变化，宜画山水画；松烟墨黑而无光，多用于翎毛及人物的毛发，山水画不宜用。

※ 纸

中国画在唐宋时代多用绢，到了元代以后才大量使用纸作画。中国画用的纸与其他画种不同，它是以青檀树做主要原料制作的宣纸，宣纸产于安徽泾县，古属宣州，故称宣纸。

※ 砚

我国最有名的砚是歙砚和端砚。歙砚产于安徽歙县，端砚产于广东高要县。选择砚台就主要择其石料质地细腻，湿润，易于发墨，不吸水。砚台使用后要及时清洗干净，保持清洁，切忌曝晒、火烤。

※ 颜料

传统的颜料有矿物性颜料和植物性颜料两大类。

矿物性颜料从矿石中磨炼出，色彩厚重，覆盖性强，常用的有石绿、石青、朱京、朱标、赭石、白粉等。

常用的植物性颜料有花青、藤黄、胭脂等。

※ 其他工具

除了上述的笔、墨、砚、纸绢、颜料之外，尚需准备相关的用具：

（1）调色（储色）工具：以白色的瓷器制品较佳，调色或调墨应准备小碟子数个，储色以梅花盘及层碟较理想，不同的颜料应该分开储放。

(2) 贮水盂：盛水用作洗笔或供应清水用，以白色瓷器制的较佳。

(3) 薄毡：衬在画桌上，可以防止墨渗透将桌面沾污。铺纸后，画面也不易被笔擦坏。

(4) 胶和矾：上石青、石绿、朱砂等重色时为防止颜色脱落，可用胶矾水罩上。矾有粉末状和块状，胶则有瓶装的液状鹿胶与条状或块状的牛胶、鱼胶、鹿胶等，最好备置一套杯、酒精灯，以便融胶调兑清水。

此外挂笔的笔架、压纸的纸镇、裁纸的裁刀、起稿的炭条、吸水的棉质废布（或废纸），以及铃印用的印泥、印章等皆可酌情备置。

2. 油画的工具

油画作画方法多样，其工具也有异同。几百年来油画艺术的历史演变，使绘画工具不断改进。总体而言，常使用的工具如下：

(1) 画箱：用来装颜料、画笔、调色板及调和剂等绘画材料的一种工具箱。多为木质，有三条可伸缩开合的腿，用作室内绘画和外出写生。

(2) 画架：用来固定画幅。根据画家需要，室内画架可以使画幅上下前后移动，折叠式画架用于野外写生。画架又可以和画箱或画桌结合在一起，变成画箱式画架。

(3) 画桌：室内作画时用来摆放调色板、颜料及其他用具、物品等。专业画桌具备多种功能，能自由移动和调整高度的为最好。

(4) 画凳：室内画凳可调整高度，外出写生用画凳可折叠。还有一种能上能下的梯形画凳，用于绘制大型油画。

(5) 画伞：外出写生时专用，可以避雨，也可以阻挡阳光直射。专用画伞通常带有固定设备。

(6) 画笔和画刀：画笔有不同的笔型和大小型号，分动物毛和人造毛两类，用于调色和画面着色。画刀有多种造型，主要用来调色、作画、刮色、清理画板等。

(7) 调色板：有长方形和椭圆形两种，用于调色及摆置颜料。

(8) 油壶：用来装调色油、松节油等调和剂。底部装有弹簧片的小油壶可夹在调色板上。

(9) 洗笔器：用于洗刷或搁置带颜色的画笔。

(10) 绷布钳：钳口较宽，绷装画布时专用。

(11) 订枪：用来固定画布，类似订书机。有大小两种钉型，比普通订书钉略长且坚硬。

(12) 小锤和钉子：用于传统的绷装画布的方法。有的小锤一端带有磁性，可以吸钉子。

(13) 砂纸或浮石：做底子时用来打磨画布。

(14) 木炭、铅笔、橡皮和油画棒：用来起画稿。

(15) 电动搅拌器：用来制作底料或胶液。

(16) 板刷和刮板：用来做画布底子。

(17) 大理石板和研磨杵：用于研磨油画颜料。

(18) 其他工具：烧杯、瓶子、金属盒、金属罐等各种容器，以及尺子、剪刀、钳子、胶带、夹子、天平、铜白、电吹风、喷枪等都能派上用场。