

国画动物起步

美 术 绘 画 入 门

陕西人民美术出版社

10116000

(陕)新登字 003 号

主 编:林利华
编 著:管庆伟
编 委:胡延巨 林 霜 朱国华
责任编辑:韩选红
策 划:阿 延

美术绘画入门

MEI SHU HUI HUA RU MEN

国画动物起步

陕西人民美术出版社发行 (西安市北大街 131 号)

全国新华书店经销

杭州富春印务有限公司印刷

开本:787×1092 1/16 印张:3

2002 年 3 月第一版 第一次印刷

印数:00001-10000

(全套六册)定价:70.80 元 本册定价:11.80 元

J212.28
96

目

录

■ 国画概述 2

■ 工具材料及保管常识 2

■ 笔墨运用的基本方法 3

■ 国画颜料及其用色的
基本知识 5

■ 实战练习 6

金鱼 6

虾 小鱼 8

螃蟹 10

青蛙 12

蝴蝶 14

蜜蜂 蝗虫 16

蜻蜓 18

燕子 20

麻雀 22

鹤鹑 24

鹦鹉 26

猫头鹰 28

老鹰 30

丹顶鹤 32

小熊猫 34

松鼠 36

大公鸡 小鸡 38

鸭 40

作品评析 42

国画概述

中国画是中国的传统绘画,是中华民族文化艺术的重要组成部分,也是世界美术史中独具风格的民族绘画体系。许多与中国毗邻的东方国家与民族受中国传统文化的影响,也接受这一绘画形式,并发展成本国的主要绘画体系,如日本、韩国等。

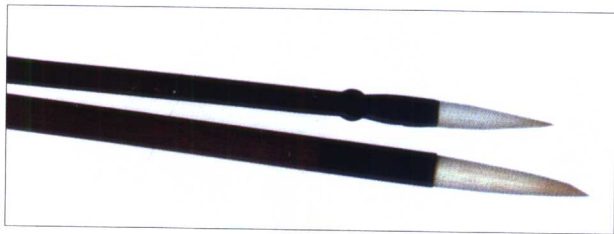
中国画从表现内容上可分为人物、山水、花鸟三大类,花鸟画包含了花卉、蔬果和禽鸟、虫鱼、走兽等。人物画可分为肖像、仕女、道释、历史故事等。山水画则以描绘山川自然为主,也穿插一些人物、房屋等其他景物。

工具材料及保管常识

笔 国画笔分狼毫笔、羊毫笔和狼羊兼毫笔。羊毫笔较软,属软毫,特点是蓄水多,流水慢,用它画出来的墨色滋润、圆浑、浓淡变化丰富,适于表现大片色块的湿笔效果。

狼毫笔较硬,属硬毫,特点是有弹性、蓄水少、流水快,用它画线挺直、流畅,易表现枯笔效果。狼毫笔还分大、中、小三种,一般买大、中、小几支就行了。新笔用之前要用温水浸泡,水不要超过笔尖,才好用。

墨 用油烟墨磨在细腻的砚台上,或使用书画墨汁,如中华墨汁、一得阁墨汁等。

纸 宣纸是国画的特殊用纸,分生宣与熟宣。写意画用生宣纸,其中以安徽产的徽宣为最好。初学者可用元书纸或毛边纸进行练习。

砚 要选择质地较细,能发墨的石砚、砖砚均可。

颜料 初学者可使用现成的锡管国画颜料。

其他材料 画毡一张，作画时可垫在宣纸下面，初学者可用报纸代替；笔洗一个，可洗笔、盛水用；调色盘、白色平底搪瓷或瓷盘均可，用以调色。笔筒、笔架，可用作放笔。

笔墨运用的基本方法

执笔

用大拇指向外推，中指与食指向内钩，无名指与小指向外顶，稳稳地捏住笔管，要做到指实掌虚，活动自如。执笔高低要根据画面大小，小笔触执笔低，大笔触执笔高。

正确的执笔方法

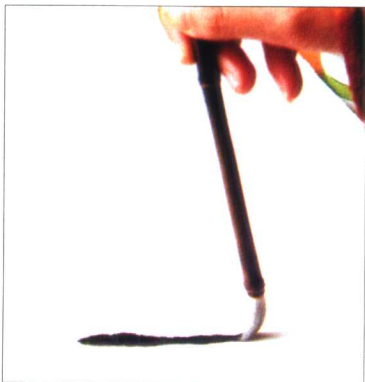

画小笔触的执笔方法

画大笔触的执笔方法

运笔 分中锋、侧锋、逆锋。

中锋 执笔垂直，画出来的线条浑圆、挺拔。

侧锋 执笔稍倾斜，画出来的线条薄削、轻快，有枯湿变化。

逆锋 是以笔尖逆向推出，画出来的线条凝滞、苍劲。

用墨 墨分五色,浓墨经过调入水分的多少,可以画出浓、淡、干、湿、焦等多种色层来。

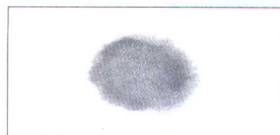
浓墨 是指磨好的未加入水调和的墨。

淡墨 是在浓墨中加入水调和以后的墨。淡墨与浓墨是相对而言的,加入墨里的水分越多,墨色越淡。

干墨 是指笔头含水较少,画出的线条色块不渗化的墨。

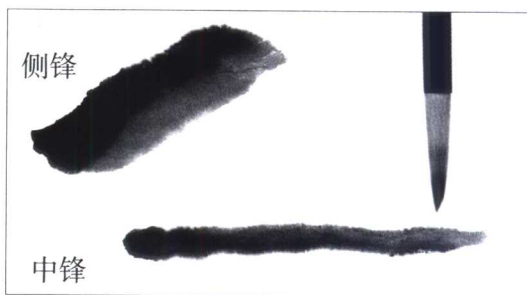
湿墨 是相对于干墨而言,指笔尖含水量较多,有渗化效果的墨。通过运笔的速度,也能产生干、湿墨的变化,运笔慢易形成湿墨线,运笔快则形成飞白和枯墨线。

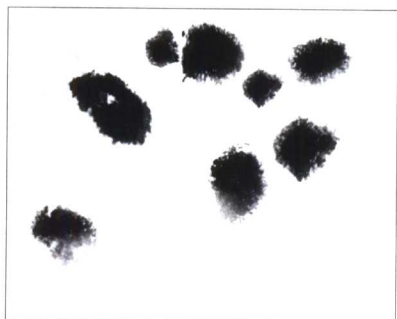
焦墨 是指比浓墨还要深,含水分比浓墨还要少的墨。

笔墨的点、线、面

运笔与用墨是国画技巧的两个侧面,两者缺一不可。用笔要有墨色的浓淡变化,而墨色的变化要靠运笔来体现。笔墨是从点、线、面来表现的。

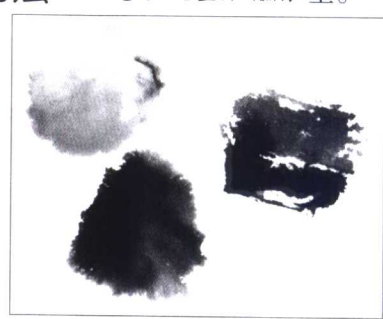
蘸墨的方法 笔先蘸淡墨后蘸浓墨。

点 点有大小、形状、浓淡、干湿等的变化,特别要注意有疏密的变化。有的地方点要多一些,有的地方点要少一些,忌平均。

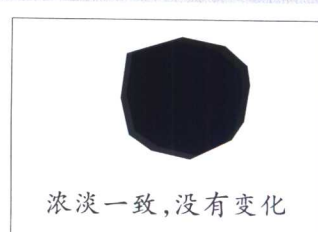
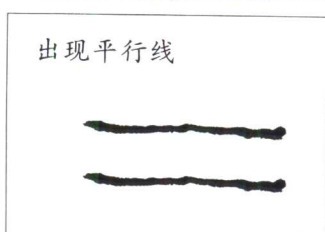

线 线有顺笔、逆笔、中锋、侧锋的变化,更要有粗细、缓急、刚柔、曲直的变化。

面 面是墨的色块,也要注意浓淡、干湿的变化。

常见的错误

国画颜料及其着色的基本知识

颜料 分矿物质颜料与植物质颜料两类。

植物质颜料

水溶性和可渗透性强,较透明,覆盖力弱,如花青、藤黄、曙红(牡丹红)、胭脂等。

矿物质颜料

一般不透明,覆盖力强,如朱磬、朱砂、石青、石绿、赭石等。

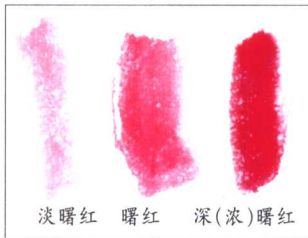
常用的颜料介绍

国画颜料有十二色、十六色之分。

国画颜色从色彩上可分红、黄、蓝、绿等几大种,其中红色从浅到深有:朱磬、大红、曙红、朱砂、胭脂;黄色主要是藤黄;蓝色由浅到深有石青、天蓝(或酞青蓝)、花青;绿色主要是石绿(四绿、三绿、二绿、头绿)。

颜色加水,色彩变化。

淡曙红 曙红 深(浓)曙红

颜色加墨色,色彩沉着。

曙红 加墨后 藤黄加墨后

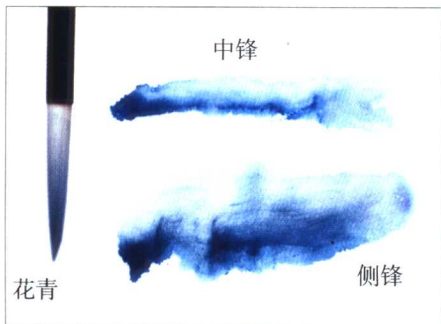
几种常用的混合色。

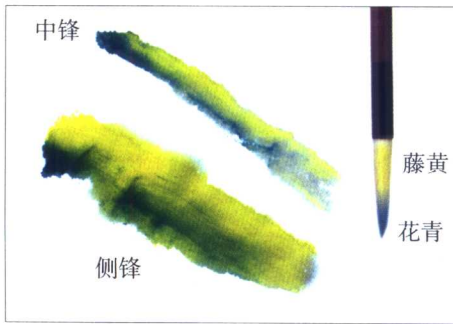
着色

国画着色基本上采用浓淡的固有颜色,但不是平涂,着色时笔墨要有浓淡变化。

笔头含清水,笔尖蘸花青后出现的效果。

用笔尖蘸藤黄,再蘸花青,在笔头中自然混合的效果。

辅导要点

- 1.用墨时要注意先调淡墨,笔尖再蘸浓墨,在调色盘上轻按几下方可画。
- 2.要注意中锋和侧锋的区别。
- 3.其他动作的金鱼也可用这些基本方法画。

红金鱼画法

②蘸有红色的毛笔笔尖稍蘸墨色,画出嘴巴、鱼背及身子。

①调大红色,画眼睛,注意大小变化。

③侧锋画出鱼尾,注意颜色的深浅变化,添画鱼鳍。

④用浓墨点上金鱼的眼珠。

黑金鱼画法

①用中锋画出鱼背。

②用笔尖勾出金鱼的眼、嘴及肚,线条要果断,水分要适当,不宜渗开。

③用浓淡变化的墨色侧锋画金鱼的尾巴,再画鱼鳍。注意提按变化。

④用浓淡墨点出金鱼的眼珠。

辅导要点(一)

1. 小鱼用墨很微妙, 蘸墨时要仔细。
2. 要画出小鱼游动的姿态, 注意身体和鱼鳍的变化。

辅导要点(二)

1. 用墨要有浓淡变化, 能表现出虾的透明感。
2. 虾有两只平衡器, 三对须, 六只腹节, 三对步足, 一对臂和钳, 五只腹肢。画步足时不一定都画。
3. 画群虾时, 要注意虾排列的方向、趋势及疏密关系。
4. 画虾时一般第三只腹节开始可弯曲。

小鱼画法

①用中号的白云笔蘸淡墨点出头。

②再画嘴和身子。

③添上鱼鳍、眼睛和尾巴。

虾画法

①用中号白云笔调淡墨画额角。

②两笔画出虾的头和胸甲。

③画两只平衡器。

④画出六节腹节及尾部。

⑤画步足和五只腹肢。

⑥用浓墨画眼和胃肠。

⑦用中锋画出一对臂和钳, 用小狼毫画出六条长须。

辛巳年

初秋

辅导要点

- 1.画螯时可以水分多一些,而画脚干时要水分稍干,线条要挺。
- 2.蟹有雌雄之分,画脐时可长可圆。

画法(一)

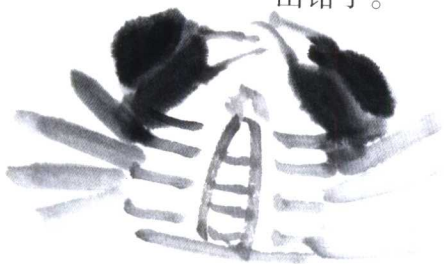
①用淡墨中锋勾出螃蟹的脐。

②用中锋画出螃蟹的身子。

③用浓墨点出大螯并勾出钳子。

④~⑤用淡墨画出螃蟹的八条腿。

画法(二)

①用大白云笔尖蘸浓墨,笔尖深笔肚浅,侧锋先画螃蟹身子的中间一笔。

②补上左右两笔成螃蟹的身子形状。

③蘸浓墨点出两个大螯,并勾出钳子。

④用中锋画出第一节脚干。

⑤中锋画出余下的脚干及爪子,浓墨点睛。

辅导要点

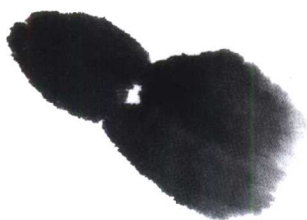
1. 青蛙虽有各种动态,但画的方法基本相同,要注意其角度的变化和四肢的变化。

2. 画青蛙后脚趾时要注意提按变化,从内往外画,线条较前脚趾略长些。

画法

①用中号白云笔蘸浓墨两笔点出青蛙的头。

②用浓墨画出青蛙的背。

③用中锋先画青蛙的后脚再画出前腿、后腿。

④用淡墨勾青蛙的眼、嘴及肚,并用浓墨点睛。

辅导要点

- 1.画墨蝴蝶时要一气呵成,不宜多改,翅膀之间应留空隙。
- 2.用勾勒法画蝴蝶时,线条要挺拔。
- 3.焦墨为又黑又干的墨。

画法(二)

①~③用中号白云笔调淡墨,然后笔尖蘸浓墨画出蝴蝶的翅膀。

④用小狼毫笔蘸浓墨勾出蝶身、足和须等。

⑤略干后,用赭石染身体,用石青或三绿点翅上的花斑。

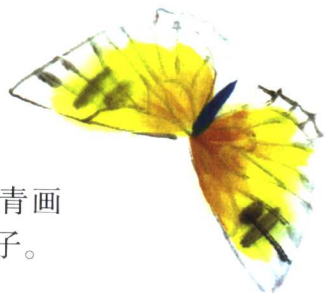
画法(一)

①用小狼毫笔调淡墨勾出蝴蝶的翅膀。

②用中号白云笔先蘸藤黄再蘸赭石,笔尖朝翅膀根部按出。

③蘸石青画出蝴蝶的身子。

④用焦墨画出蝴蝶的头、胸、脚及花纹。