

花鸟虫

妙笔丹青画百态

国画写意入门

一本看得懂、学得会、掌握快的国画入门教程

王万恒 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

鸟虫 花鱼

国画写意入门

王万恒 编著

妙笔丹青画百态

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

妙笔丹青画百态. 花鸟鱼虫国画写意入门 / 王万恒
编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2019.5
ISBN 978-7-115-50416-6

I. ①妙… II. ①王… III. ①写意画—花鸟画—国画
技法②写意画—草虫画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第282075号

内 容 提 要

国画是我国传统文化艺术的瑰宝,有着十分悠久的历史。“妙笔丹青画百态”系列图书专门为国画初学者量身定做,其中涵盖了国画中山水云树、花鸟鱼虫、梅兰竹菊等多个绘画题材。

本书是“妙笔丹青画百态”系列中的一本,着重于花鸟鱼虫题材的绘画演示。全书共分为5章,从局部到整体,由浅入深、循序渐进地讲解了国画中花、鸟、鱼、虫的绘制方法,在每种题材的画法演示和讲解之后都附有各式各样的图例,可以供初学者临摹,掌握国画基本的笔墨与造型技巧,提升绘画能力。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,适合喜欢画花鸟鱼虫的读者及爱好国画的初中级读者阅读学习,同时也可作为各地国画培训班和老年大学的实用教材。

-
- ◆ 编 著 王万恒
责任编辑 王 铁
责任印制 陈 桦
 - ◆ 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>
雅迪云印(天津)科技有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7 2019年5月第1版
字数: 247千字 2019年5月天津第1次印刷
-

定价: 45.00 元

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: 京东工商广登字 20170147 号

目录

第1章 基础入门

1.1 运笔技法	5
1.1.1 如何握笔	5
1.1.2 基本运笔技法	5
1.1.3 如何运笔	6
1.1.4 线条的练习	7
1.2 墨	8
1.2.1 墨分五色	8
1.2.2 调墨技法	8
1.2.3 墨法	9
1.3 颜料	11
1.3.1 常用的国画颜料	11
1.3.2 色墨结合	11

第2章 花卉

2.1 梅花	13
2.1.1 没骨法画花头	13
2.1.2 勾勒法画花头	13
2.1.3 不同形态的梅花花头	14
2.1.4 枝干的画法	17
2.1.5 不同形态的梅花枝干	18
2.1.6 组合画法	20
2.1.7 不同形态的梅花	21
2.2 兰花	22
2.2.1 花头的画法	22
2.2.2 不同形态的兰花花头	22
2.2.3 组合画法	23
2.2.4 不同形态的兰花	24
2.3 菊花	25
2.3.1 花头的画法	25
2.3.2 不同形态的菊花花头	25
2.3.3 组合画法	27
2.3.4 不同形态的菊花	29
2.4 牡丹	30
不同形态的牡丹花头	31
2.5 荷花	33
2.5.1 没骨法画花头	33
2.5.2 不同形态的荷花花头	33
2.5.3 荷叶的画法	35
2.5.4 不同形态的荷叶	36
2.5.5 组合画法	37
2.5.6 不同形态的荷花	38
2.6 水仙花	39
2.6.1 花头的画法	39
2.6.2 不同形态的水仙花头	39
2.6.3 组合画法	41
2.6.4 不同形态的水仙花	43
2.7 鸡冠花	44
不同形态的鸡冠花	45

2.8 牵牛花	47
2.8.1 花头的画法	47
2.8.2 不同形态的牵牛花花头	48
2.8.3 组合画法	49
2.8.4 不同形态的牵牛花	50

第3章 禽鸟

3.1 麻雀	52
不同形态的麻雀	53
3.2 燕子	56
不同形态的燕子	57
3.3 仙鹤	60
不同形态的仙鹤	61
3.4 鸳鸯	64
不同形态的鸳鸯	65
3.5 雏鸡	68
不同形态的雏鸡	69

第4章 鱼虾

4.1 金鱼	73
不同形态的金鱼	74
4.2 鳊鱼	76
不同形态的鳊鱼	77
4.3 柳条鱼	79
不同形态的柳条鱼	80
4.4 鲤鱼	82
不同形态的鲤鱼	83
4.5 鲇鱼	85
不同形态的鲇鱼	86
4.6 神仙鱼	89
不同形态的神仙鱼	90
4.7 虾	92
不同形态的虾	93

第5章 草虫

5.1 蝴蝶	96
不同形态的蝴蝶	97
5.2 螳螂	98
不同形态的螳螂	99
5.3 蝉	101
不同形态的蝉	101
5.4 蜜蜂	103
不同形态的蜜蜂	104
5.5 天牛	105
不同形态的天牛	106
5.6 蝈蝈	108
不同形态的蝈蝈	109
5.7 蜻蜓	111
不同形态的蜻蜓	112

花鸟鱼虫

国画写意入门

王万恒 编著

妙笔丹青画百态

人民邮电出版社
北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

妙笔丹青画百态. 花鸟鱼虫国画写意入门 / 王万恒
编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2019.5
ISBN 978-7-115-50416-6

I. ①妙… II. ①王… III. ①写意画—花鸟画—国画
技法②写意画—草虫画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第282075号

内 容 提 要

国画是我国传统文化艺术的瑰宝,有着十分悠久的历史。“妙笔丹青画百态”系列图书专门为国画初学者量身定做,其中涵盖了国画中山水云树、花鸟鱼虫、梅兰竹菊等多个绘画题材。

本书是“妙笔丹青画百态”系列中的一本,着重于花鸟鱼虫题材的绘画演示。全书共分为5章,从局部到整体,由浅入深、循序渐进地讲解了国画中花、鸟、鱼、虫的绘制方法,在每种题材的画法演示和讲解之后都附有各式各样的图例,可以供初学者临摹,掌握国画基本的笔墨与造型技巧,提升绘画能力。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,适合喜欢画花鸟鱼虫的读者及爱好国画的初中级读者阅读学习,同时也可作为各地国画培训班和老年大学的实用教材。

-
- ◆ 编 著 王万恒
责任编辑 王 铁
责任印制 陈 桦
 - ◆ 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>
雅迪云印(天津)科技有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 7 2019年5月第1版
字数: 247千字 2019年5月天津第1次印刷
-

定价: 45.00 元

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: 京东工商广登字 20170147 号

目录

第1章 基础入门

1.1 运笔技法	5
1.1.1 如何握笔	5
1.1.2 基本运笔技法	5
1.1.3 如何运笔	6
1.1.4 线条的练习	7
1.2 墨	8
1.2.1 墨分五色	8
1.2.2 调墨技法	8
1.2.3 墨法	9
1.3 颜料	11
1.3.1 常用的国画颜料	11
1.3.2 色墨结合	11

第2章 花卉

2.1 梅花	13
2.1.1 没骨法画花头	13
2.1.2 勾勒法画花头	13
2.1.3 不同形态的梅花花头	14
2.1.4 枝干的画法	17
2.1.5 不同形态的梅花枝干	18
2.1.6 组合画法	20
2.1.7 不同形态的梅花	21
2.2 兰花	22
2.2.1 花头的画法	22
2.2.2 不同形态的兰花花头	22
2.2.3 组合画法	23
2.2.4 不同形态的兰花	24
2.3 菊花	25
2.3.1 花头的画法	25
2.3.2 不同形态的菊花花头	25
2.3.3 组合画法	27
2.3.4 不同形态的菊花	29
2.4 牡丹	30
不同形态的牡丹花头	31
2.5 荷花	33
2.5.1 没骨法画花头	33
2.5.2 不同形态的荷花花头	33
2.5.3 荷叶的画法	35
2.5.4 不同形态的荷叶	36
2.5.5 组合画法	37
2.5.6 不同形态的荷花	38
2.6 水仙花	39
2.6.1 花头的画法	39
2.6.2 不同形态的水仙花头	39
2.6.3 组合画法	41
2.6.4 不同形态的水仙花	43
2.7 鸡冠花	44
不同形态的鸡冠花	45

2.8 牵牛花	47
2.8.1 花头的画法	47
2.8.2 不同形态的牵牛花花头	48
2.8.3 组合画法	49
2.8.4 不同形态的牵牛花	50

第3章 禽鸟

3.1 麻雀	52
不同形态的麻雀	53
3.2 燕子	56
不同形态的燕子	57
3.3 仙鹤	60
不同形态的仙鹤	61
3.4 鸳鸯	64
不同形态的鸳鸯	65
3.5 雏鸡	68
不同形态的雏鸡	69

第4章 鱼虾

4.1 金鱼	73
不同形态的金鱼	74
4.2 鳊鱼	76
不同形态的鳊鱼	77
4.3 柳条鱼	79
不同形态的柳条鱼	80
4.4 鲤鱼	82
不同形态的鲤鱼	83
4.5 鲇鱼	85
不同形态的鲇鱼	86
4.6 神仙鱼	89
不同形态的神仙鱼	90
4.7 虾	92
不同形态的虾	93

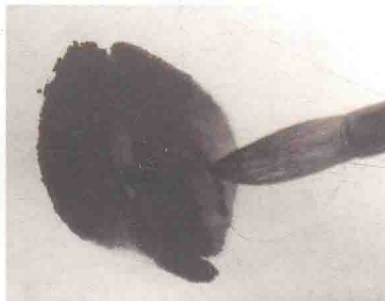
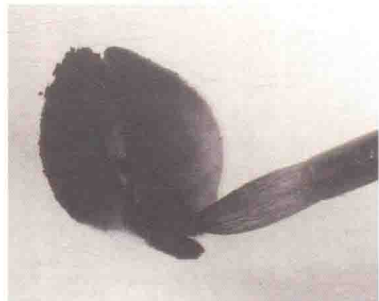
第5章 草虫

5.1 蝴蝶	96
不同形态的蝴蝶	97
5.2 螳螂	98
不同形态的螳螂	99
5.3 蝉	101
不同形态的蝉	101
5.4 蜜蜂	103
不同形态的蜜蜂	104
5.5 天牛	105
不同形态的天牛	106
5.6 蝈蝈	108
不同形态的蝈蝈	109
5.7 蜻蜓	111
不同形态的蜻蜓	112

第1章

基础入门

要想学好中国写意画，首先要从基础入手。本章将详细讲解国画绘画的运笔技巧，以及色与墨的基本调和技法，帮助初学者更好、更快地掌握国画方面的基础知识，为后面的写意画创作打好基础。

1.1 运笔技法

熟练掌握工具的使用是画好国画的第一步，本节主要介绍毛笔的运笔技法，为后面的学习打好基础。

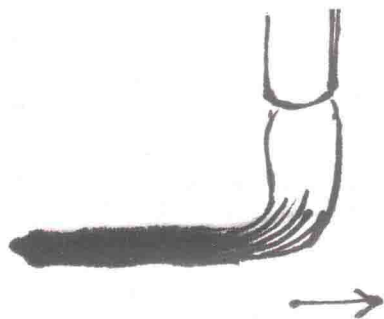
1.1.1 如何握笔

1.1.2 基本运笔技法

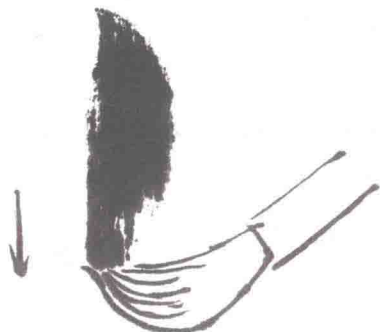
中锋

笔杆垂直于纸面，行笔时锋尖处于墨线中心。用中锋画出的线条挺劲爽利，多用于勾勒物体的轮廓。

侧锋

笔杆倾斜于纸面，笔锋和笔肚接触纸面。侧锋运笔，用力不均匀，时快时慢，时轻时重，笔锋常偏向线的一边，其效果毛、涩，但变化丰富。由于侧锋运笔使用的是毛笔的侧部，故可以画出粗壮的线条。

藏锋

藏锋，笔锋要藏而不露，画出的线条才沉着含蓄，力透纸背。

露锋

与藏锋的运笔方式刚好相反，它以笔尖着纸，故意露出笔锋，收笔时渐行渐提笔杆，以这种笔法画出的线条灵活而飘逸。

逆锋

行笔时笔尖逆势推进，使笔锋散开，笔触中产生飞白，由这种笔锋画出的点、线具有苍劲生辣的笔趣。

顺锋

顺锋运笔与逆锋相反，采用拖笔运行的方式，画出的线条轻快流畅、灵秀活泼。

1.1.3 如何运笔

运笔的快慢、提按、转折、顺逆、虚实都是由行笔的节奏变化产生的，在节奏变化中最明显与最重要的是快慢的变化。

快慢

指行笔过程中前进速度的急缓，即行笔的快慢。快则流，慢则留；快则光，慢则涩；快易飘逸，慢易拙涩。

提按

指入笔、行笔、收笔中持笔起伏和力量的轻重。提为起，按为伏；提则轻，按则重；提则虚，按则实。

快

慢

拖笔

拖笔多用于画滑线，这是一种灵活运笔的方法。拖笔时握笔要高，笔锋一着纸即可，不能停留，这样才能显得笔触流畅而灵动。

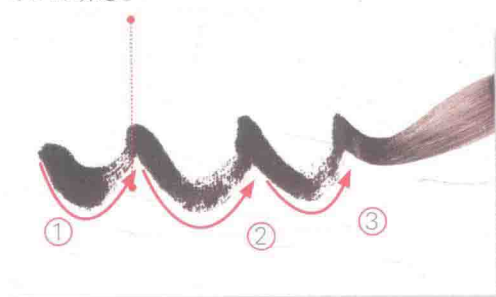
转折

笔锋转换时向上提笔或向下按笔的力量不同，线条也会呈现出不同的效果。在笔锋转换时提笔转过去为“圆转”，反之，按笔转过去为“方折”。

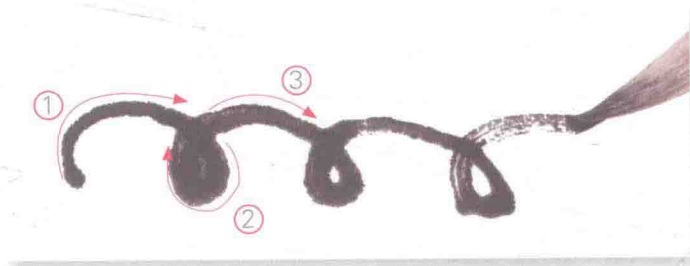
11.4 线条的练习

线条就像画中形象的骨骼，是骨，就必须有骨气，而骨气是最能表达画中形象内在活力的。线条的不同变化，正传达了不同的活力，而线条的变化也正是运笔的变化。

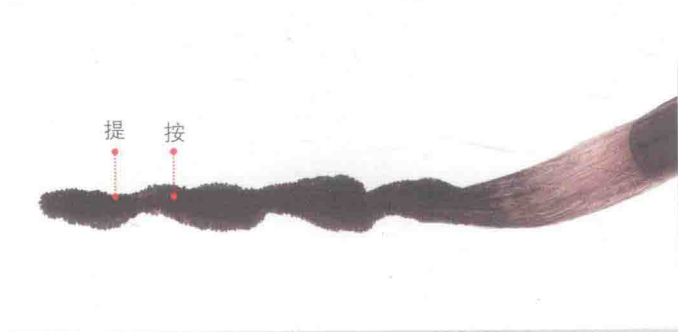
运笔的过程中先按笔、后提笔，表现出飞白的质感。

波浪线条

方向的转换

水纹线条

从中心向外圈旋转

1.2 墨

中国画通过墨的干、湿、浓、淡、清来体现物象的远近、凹凸、明暗、阴阳、燥润和滑涩。墨分五色：清、淡、浓、重、焦，而决定这五种墨色的关键是墨与水的比例。本节将详细介绍墨色的调和方法。

1.2.1 墨分五色

“墨分五色”更多的是讨论墨色的深浅，常常指“焦、浓、重、淡、清”。焦墨是指半干的墨汁，乌黑而有光泽；浓墨是深黑的墨汁，加了水分而不显光泽；重墨的含水量比浓墨多，颜色稍浅；淡墨的含水量较多，颜色更浅；清墨只有极淡的墨迹，甚至全是水。

焦

浓

重

淡

清

1.2.2 调墨技法

1. 选好笔，放入水中按压，将笔毛散开，这样可以将笔腹中残留的颜色洗净，以保证不会有其他颜色残留。再收笔，在笔洗的边缘擦（刮）两下，以减少毛笔里过多的水分。

2. 淡墨。用笔尖蘸少许墨，在盘中与清水调和，使墨汁浸入笔肚。

3. 重墨。再蘸墨汁，在淡墨的基础上继续调和。

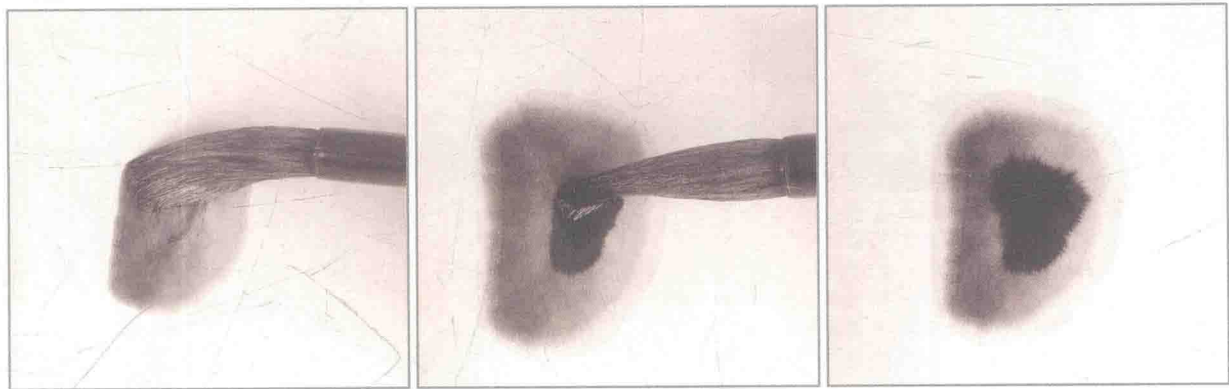
4. 浓墨。需要多蘸墨汁，再在盘中调和，墨色便愈来愈浓重。

1.2.3 墨法

墨有破墨、积墨、泼墨、宿墨、浓墨之法。墨之韵味与节奏可产生淡雅、沉厚、丰富、淋漓、滋润等各种不同的艺术趣味，并以此表现物象的某些形体与质感、意境与情趣。用墨的诀窍是在变化中求统一，这种变化可以是各种墨色之间的对比，也可以是墨色本身的韵律感、丰富感、肌理感。因而用墨一般有两种倾向：一种是在对比中求统一，另一种是在统一中寻求变化。

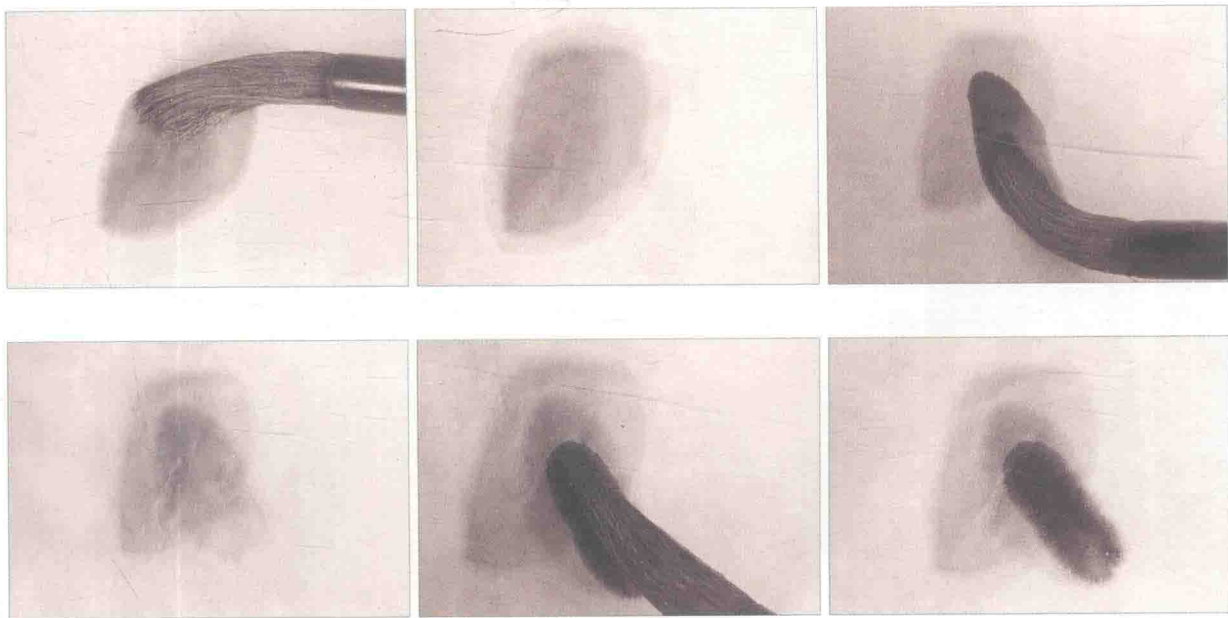
破墨法

破墨法是指在作画时，趁前面的墨迹还没有干的时候，接着又画上一层墨色，使画面中的水墨达到相互融和的效果，墨法中最常用的是破墨法。由于生宣纸的渗化性与排斥性，水分的含量及落笔的先后不同，可使浓淡之墨在交融或重叠时产生复杂的艺术趣味。

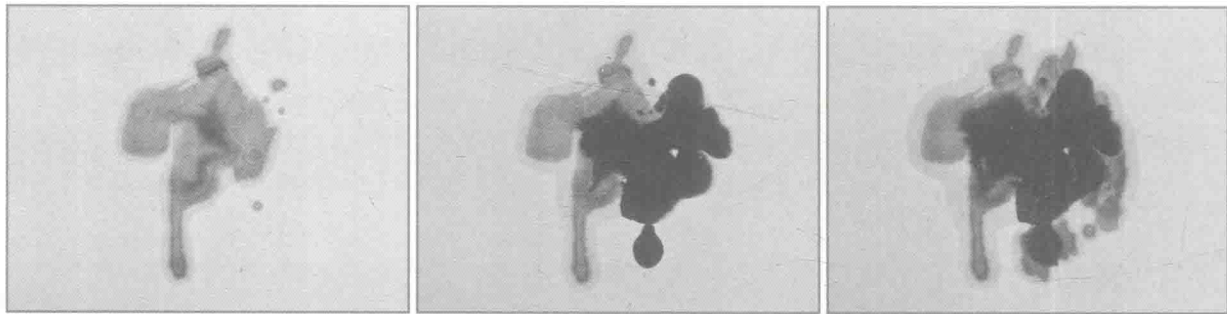
积墨法

积墨法是指各种不同墨色、不同笔触在不断交错重叠后产生的特殊艺术效果，给人以浑朴、丰富、厚实之感。积累时每一层次的笔触的复叠，一般在前一层次的笔触干时才进行，而笔触的相叠必须既具有形式感又能表现物象本身。

泼墨法

泼墨法是指随笔将多余的墨挥泼于宣纸上的作画方法。这种挥泼而成的墨痕，有一种自然感与力度，具有很大的偶然性与随意性，是作者有意与无意的产物，容易出现既在情理之中又在意料之外的效果。

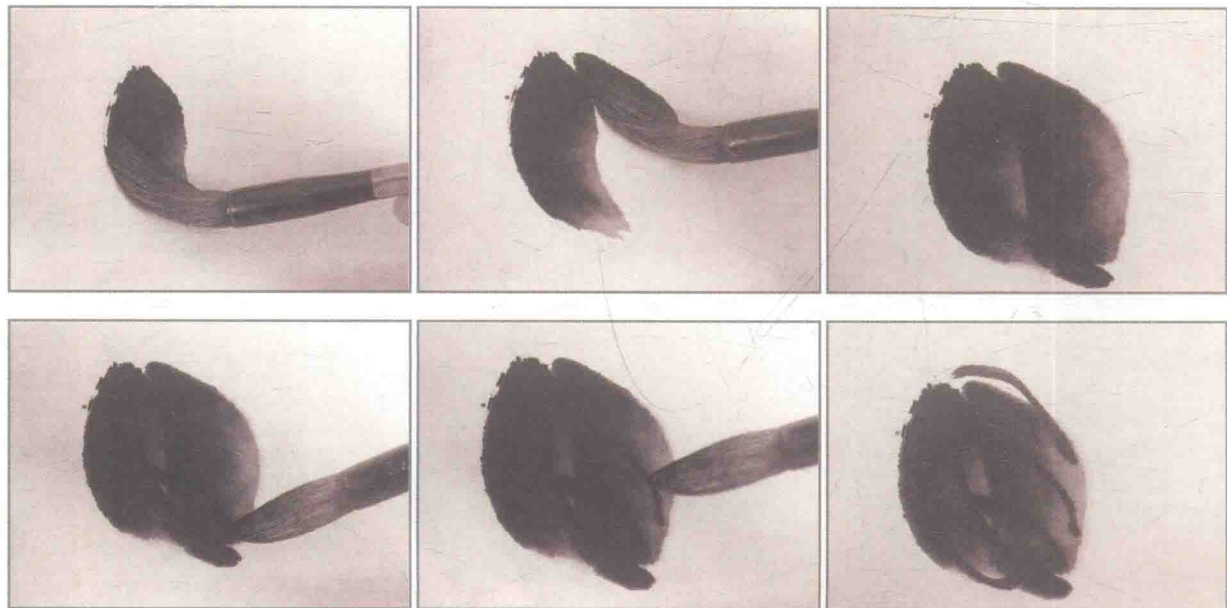
宿墨法

宿墨即隔宿之墨，墨汁存放时间较久，由于水分蒸发而浓缩，其墨色最黑。宿墨常用于最后一道墨，用得好能起到“画龙点睛”的作用；但因宿墨中有渣滓析出，用不好极易枯硬污浊，故用宿墨要求具有较高的笔墨功夫。黄宾虹最善用宿墨，每于画面浓墨之处点之以宿墨，使墨中更黑，黑中见亮，加强了黑白对比，使画面更加神采焕发。

浓墨法

以浓墨法描绘物象，落墨较重，可使画面厚重有神。用浓墨要“薄”，即笔法灵活。只有干、湿、深、浅变化有致，才能浓而不凝滞。

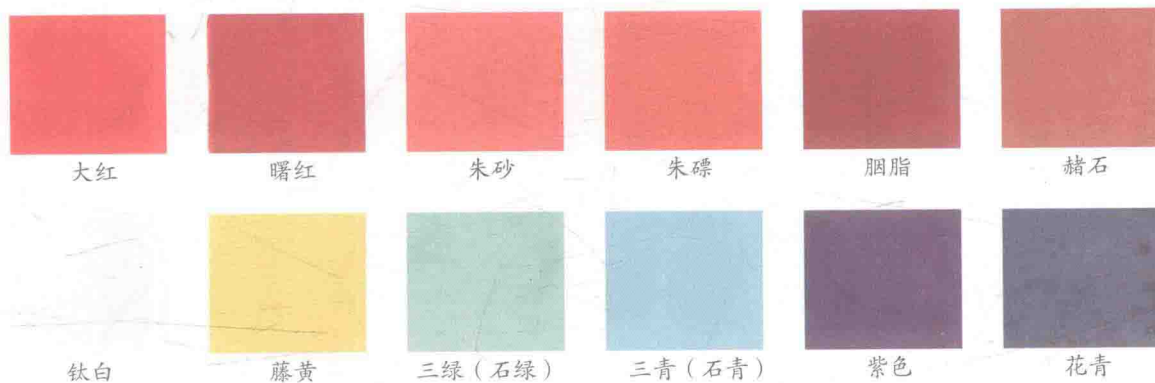

1.3 颜料

本节学习国画颜料的使用及色墨结合所呈现出的效果。

1.3.1 常用的国画颜料

国画常使用的颜料有植物性颜料和天然矿物质颜料两种。植物颜料有花青、胭脂、藤黄等，矿物质颜料有赭石、朱砂、石青、石绿等。

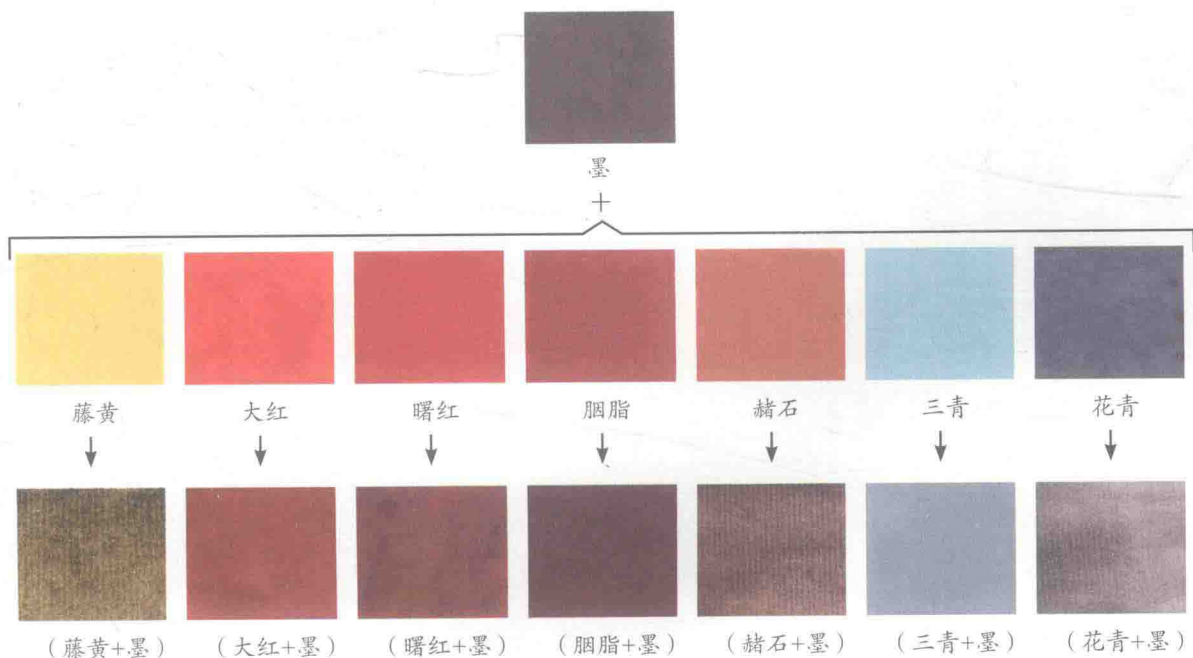

国画颜料的特性

植物性颜料的透明感强，可以相互调和和使用，但其覆盖力弱，色质不稳定，容易褪色。矿物质颜料透明感弱，但覆盖力强，色质稳定，不易褪色。

1.3.2 色墨结合

颜料和水墨相结合，会出现新的色值和特有的韵律，这里介绍几种主要颜色与墨混合的效果。

第2章

花卉

花卉是画家们喜爱创作的题材之一，描绘花卉的重点应在于通过笔墨、色彩、形态来传达个人内在的情感，突出花卉独有的品格，比如兰花的清雅、梅花的傲骨等。我们在创作时不应拘泥于形似而束缚了思想感情的表达。

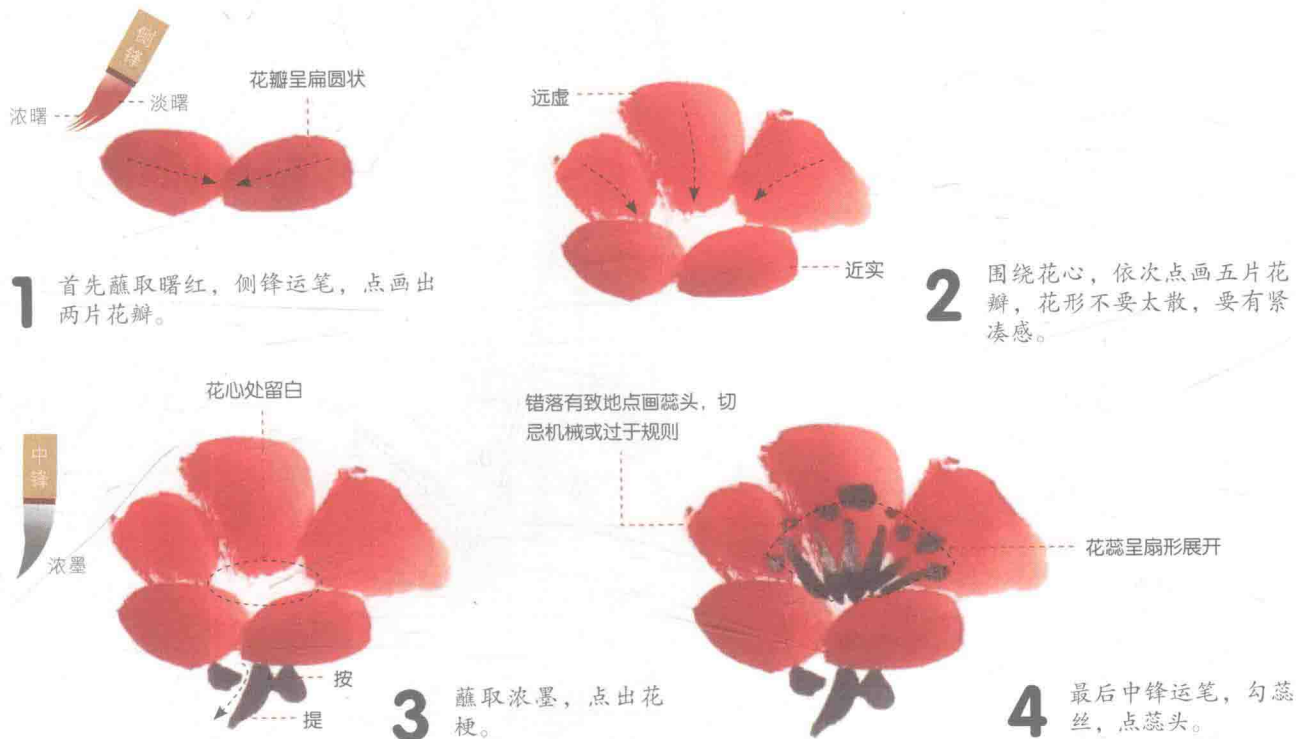

2.1 梅花

梅花色清香幽，不仅与兰、竹、菊并称为“四君子”，还与松、竹并称“岁寒三友”，是孤傲、高洁、坚贞的象征。古人作“冰雪林中着此身，不与桃李混芳尘”“墙角数枝梅，凌寒独自开”等诗句来赞美其傲雪精神。红梅的绘制常使用没骨法，要注意体现出花瓣的透视关系，要有聚合感，避免过于松散。

2.1.1 没骨法画花头

红梅的花瓣娇小玲珑，色泽如烈焰般美丽，其花形小巧，五片花瓣紧凑，花心的点画是表现花头向背的关键。

2.1.2 勾勒法画花头

用勾勒法画梅花，每一片花瓣可一笔画成，也可两笔画成。以浓墨画花蕊，从里向外画，基部粗一些，梢部渐细，要画得劲挺；以中锋点花蕊、花柄和花萼。勾勒法一般不着色，以突显梅花的纯洁高雅，用单纯的水墨和清淡野逸的笔触生动地传达出梅花清肌傲骨的精神，寄托画者孤高傲岸的情怀。

