

儿童水墨画技法

植物篇

方贵林 编绘

儿童水墨画技法 植物篇

方贵林 编绘

上海科技教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

儿童水墨画技法. 植物篇 / 方贵林编绘. —上海:
上海科技教育出版社, 2011.12
ISBN 978-7-5428-5283-0

I. ①少… II. ①方… III. ①水墨画 - 国画技法 - 少
儿读物 IV. ① J212-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 196226 号

少儿水墨画技法——植物篇

方贵林 编绘

责任编辑 焦 健

封面设计 童郁喜

版式设计 刘 菲

出版发行: 上海世纪出版股份有限公司

上海科技教育出版社

(上海市冠生园路 393 号 邮政编码 200235)

网 址: www.ewen.cc

www.sste.com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 上海普顺印刷包装有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 4.5

版 次: 2011 年 12 月第 1 版

印 次: 2011 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1-3200

书 号: ISBN978-7-5428-5283-0/J·37

定 价: 19.80 元

作者简介

方贵林,1960年3月生,上海市南汇周浦人。毕业于上海师范大学美术教育专业和上海市教育学院实用美术本科专业,现为中学美术教师,上海美育协会会员,上海中华书画协会会员。作品曾获全国教师美术书法大赛一等奖,并多次发表于《解放日报》、《新民晚报》等报刊杂志上;长期从事美术基础教学,培养了一大批美术特长生,为各类艺术院校输送了一批又一批美术人才,其中有些学生国际、国内书画比赛中获奖。

目录

植物篇
ZHIWU PIAN

一、序言	2	10. 鸡冠花	26
二、水墨画简介	3	11. 紫藤花	28
三、工具与材料	3	12. 兰花	30
四、基础练习	4	13. 兰草飘香	32
(一) 执笔	4	14. 梅花	34
(二) 用笔	4	15. 梅竹双清	36
(三) 用墨	4	16. 青竹	38
(四) 用色	6	17. 节高	40
五、教学范例	8	18. 仙人掌	42
1. 牡丹	8	19. 芭蕉	44
2. 桃花	10	20. 萱草	46
3. 水仙花	12	21. 黄瓜	48
4. 茶花	14	22. 丝瓜	50
5. 小荷	16	23. 慈姑	52
6. 牵牛花	18	24. 秋葫芦	54
7. 秋菊	20	25. 蔬果	56
8. 小黄菊	22	26. 枇杷	58
9. 凌霄花	24	27. 消夏图	60
		28. 事事如意	62
		29. 荔枝	64
		30. 葡萄	66

一、序言

水墨画亦称“中国画”，是世界上独树一帜的传统绘画艺术形式；既是我国民族文化的瑰宝，也是东方绘画艺术的奇葩。它源远流长，在岁月的长河中逐渐形成了融合整个中华民族独特文化素养、审美意识、思维方式、美学思想和哲学观念的完整艺术体系。它笔墨优美和谐，画面妙趣横生，意境深远独到，沉淀了深厚的中华民族的文化渊源，渗透着东方人特有的审美基因，无时无刻不体现着中华民族独特的文化意识与美学理念，是我国文化艺术的象征。随着时代的发展，它在绘画材料、形式、内容上也不断地得到突破和创新。

挖掘、发扬中国艺术的优秀传统是继承和弘扬祖国传统艺术、提高儿童审美能力和创造性思维的重要途径之一。近年来，水墨画在中小学美术教育中的地位日趋突出。开展水墨画教学，让孩子们从小接触、学习水墨画不仅能培养他们对中国传统文化艺术的热爱之情和强烈的民族自豪感，促进其综合素质的发展，同时也是水墨画传承和发展十分重要的途径。另外，水墨画夸张、抽象、简约、写意的绘画风格与少儿的天趣、朴质有着许多共同之处。通过水墨画的学习，可以让孩子们了解、体会我国传统绘画的特点，感受水墨的无限情韵和魅力；在造型方面，在尊重儿童天生意趣的前提下，可以启发、引导他们对意象的理解，提高其直觉思维能力，帮助他们将观察与表现一步一步地推向深度。所以说，水墨画教学是让少年儿童感受中国文化的一个最有效、最有趣的形式。

在反复实践、悉心求索的不断努力下，方贵林老师完成了他精心构思的“儿童水墨画技法系列丛书”。方老师多年来一直从事少儿水墨画的教学工作，积累了丰富的教学经验。他能结合少年儿童的特点来培养他们的学习兴趣，用其容易接受和掌握的技法来表现他们感兴趣的事物。书中每幅画都有步骤和说明，通过简单易学的笔墨技法，由浅入深，分步练习，循序渐进，非常适合少儿初学。更重要的是，在反复的练习中，可以培养学习者的观察力和美感，激发思考力和想像力，提高造型意识和表现能力，使他们成为热爱绘画并富有创造力的一代新人，为今后的进一步学习打下良好的基础。

在学校全面实施素质教育的背景下，为使学生成为适应时代需要、全面发展且拥有健康个性的人，我校在紧抓课堂教学主渠道的同时，积极开展校本课程的研发，全面发展学生的兴趣和特长。作为学校美术学科的带头人、特色课程建设的参与者，方老师立足专业实践，倾心水墨画教学，把美术理论与教学实践有机地结合起来，以精益求精、追求卓越的敬业精神，创造性地开发了这门校本课程，令人钦佩、欣喜。我们祝贺此书的出版，期待学生们在水墨画艺术氛围的熏陶中得到全面的发展，在提高艺术修养和人文素质的同时不断陶冶爱国情操……

刘友霞

2011年夏

二、水墨画简介

中国画一般可分为工笔和写意两种表现技法,水墨画属于写意画的范畴。它是用我国特有的毛笔、宣纸、墨和颜料作为工具,形式上采用简洁概括的线条、变化丰富的用笔及渗透淋漓的水墨韵味进行造型,是一种深受人们喜爱的绘画种类。

水墨画注重表现物体的精神面貌,强调意境情趣,讲究用笔、用墨的生动传神,儿童可在水墨变化的趣味中去学习、掌握写意造型能力。儿童水墨画不需要像传统国画所要求的那样严谨,因为少儿对一切事物的观察和表现均呈变形夸张,富有童心稚趣,这正与中国画概括、简洁、夸张的表现方法相合拍。所以,它比较符合少儿身心发展的特点,是一种适合少儿学习的绘画形式。

少儿学习水墨画,一方面能使他们掌握一定的美术知识和绘画技能,另一方面也是培养他们观察能力、表现能力、创造能力、形象思维能力和艺术审美能力的有效途径,使他们的身心得到健康发展。水墨画创作同时要求书、画、印的有机结合,少儿在学画过程中还可以接触、了解和继承我国的传统文化艺术。

三、工具与材料

在开始画水墨画之前,要准备好以下工具与材料(图1):

1. 毛笔:有软毫、硬毫、兼毫之分。软毫以羊毫为主,如羊毫提笔、长锋和短锋羊毫等。硬毫以狼毫为主,如大、中、小兰竹及叶筋、山水等。兼毫以硬、软毫相掺,如白云笔等。新笔使用前宜用冷水或温水浸泡,使之自然散开;使用后应洗净,理顺,吸干水分,平置或挂起。外携时可用笔帘卷起来,这样可延长其使用寿命。

2. 墨:现用墨汁较多,如“曹素功墨汁”、北京“一得阁墨汁”等。

3. 纸:用生宣纸最好,初学时也可以皮纸、毛边纸代用。

4. 颜料:中国画颜料,也可以水粉、水彩颜料代用。

5. 调色盘:以白瓷制品为佳,因为白色底子反映颜色准确并易洗。

图1 工具与材料

6. 笔洗:可选一些不易碎的制品盛水洗笔,玻璃或瓷具等器皿易敲碎,对学生来说不太安全。

7. 垫毡:画画时垫在宣纸下,以防水墨渗漏在桌面上,影响画面效果,也可以用旧报纸替代。

另外,还需准备笔架(搁笔用)、笔帘(携笔时起到护笔作用)、镇纸以及吸水用的抹布或废宣纸等。这些虽不是作画的主要工具,但也是不可或缺的。

四、基础练习

(一) 执笔

握笔姿势可采用“五指执笔法”(图2),做到“指实掌虚”。手指持笔既要有劲,又不可过死;肘部抬起,轻松自然,以能灵活转动笔杆为宜。

(二) 用笔

用笔(图3)即笔法。水墨画就是利用毛笔在纸面上运行所产生的点、线、面等墨迹来表现物象的。所以,掌握基本的用笔方法是学好水墨画的重要开端。

1. 中锋:笔锋垂直纸面,笔尖在墨线中间运行。用中锋画出的点、线有饱满、圆厚的感觉,是水墨画的主要用笔方法。

图2 五指执笔法

2. 侧锋:笔锋倾斜于纸面,笔尖偏向线或点的一侧横向运行。这种运笔墨色变化多,会产生一边光一边毛、一边浓一边淡、一边干一边湿的效果。它适宜画较粗的线或面,墨色变化丰富,在水墨画中应用也很广泛。

除以上两种主要用笔方法外,还有顺锋(笔锋由上而下或由左到右运行)和逆锋(笔锋由下而上或由右到左运行)等其他一些用笔方法。

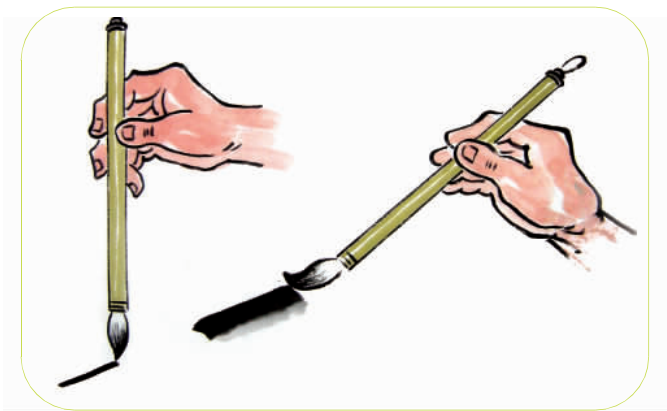

图3 用笔

(三) 用墨

水墨画的用墨就是在画面中表现出墨色的层次(图4),分出干湿、浓淡,也就是所谓的“墨分五色”。用墨其实也就是用水。墨色和水分相互交融,难解难分,墨通过加入水分

的多少而产生变化。为了方便学习,我们可以这样区分墨的层次:

1. 浓墨:没有加入水分的墨色。
2. 中墨:加入一定水分的墨色,比浓墨淡,比淡墨浓,处于中间层次,简称“中墨”。
3. 淡墨:加入较多水分的墨色,呈灰色。
4. 干墨:水分很少,不会渗化,运笔时纸面上会有飞白。
5. 湿墨:水分较多,具有淋漓滋润的渗化效果。

6. 常规蘸墨法(图5):

- (1) 先将笔放入清水杯中浸透;
- (2) 在水杯边沿刮掉一点水分;
- (3) 用笔尖蘸深墨;
- (4) 在调色盘中调好所需墨色;
- (5) 在吸水纸上试一下浓淡、干湿;
- (6) 画在宣纸上。

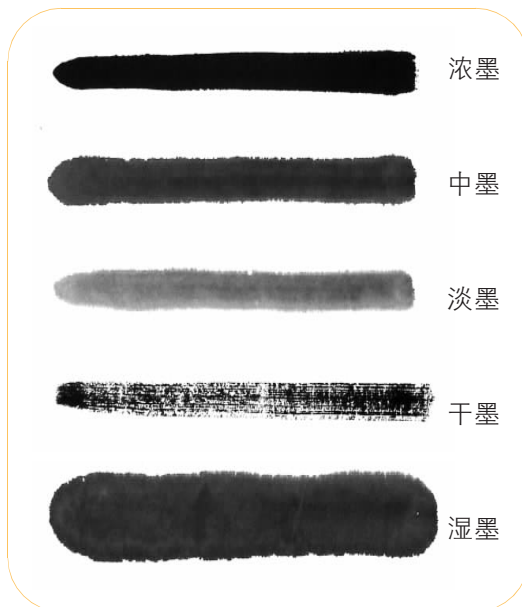

图4 墨的层次

图5 常规蘸墨法

7. 先浓后淡与先淡后浓:一笔之中,要使墨色先浓后淡,可先蘸些清水,然后笔尖再蘸浓墨(图6-1);要先淡后浓,先蘸浓墨,刮去笔尖上的浓墨,笔尖再蘸清水(图6-2)。

图6-1 先浓后淡

图6-2 先淡后浓

8. 浓破淡:先画淡墨,趁其墨色未干,再用深墨画在淡墨上,使两种不同墨色互相渗化,形成墨色变化。

图7中先用淡墨画叶,再用浓墨勾筋。

9. 淡破浓:先画浓墨,趁其墨色未干,再用淡墨或水破浓墨,产生墨色相互渗化。破墨法是水墨画中运用最多的一种墨法,渗化的墨色给人以新鲜未干的感觉,具有虚幻丰富、深厚润泽的美感。

图8中先用浓墨勾石轮廓,后用淡墨破浓墨。

图7 浓破淡

图8 淡破浓

10. 泼墨法:指笔中饱含水墨,大笔挥洒,其势如泼的墨法(图9)。在大片墨色渗化的基础上进行造型,所表现的内容形体要有一定的自由度。画荷叶等多用此法。

11. 积墨法:这是一种墨色一遍遍相积加的用墨方法,一般由淡到浓,层层相加,重复多次,直到取得理想的效果为止(图10)。画山水时用此法较多。

图9 泼墨法

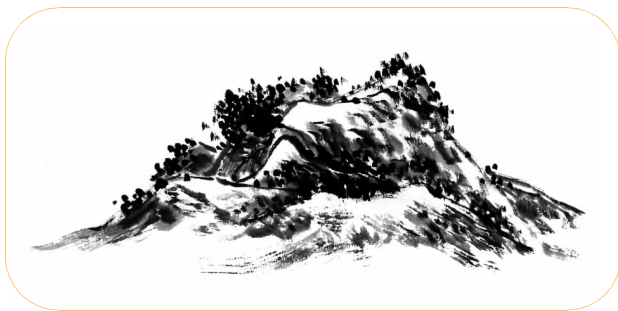

图10 积墨法

(四) 用色

国画颜料主要有曙红、硃砂、硃磬、胭脂、藤黄、花青、酞青蓝、赭石、锌钛白、三青、三绿等。国画颜料没有紫色和草绿色,需要调配。可用曙红加花青调成紫色,用花青加藤黄调成草绿色(图11)。国画颜料有重色、深色和淡色之分,这主要是由颜料中所含的水分决定的。

国画用色和用墨一样,要有轻重、浓淡之分,尤其是没骨点垛时,一笔有几个层次、几

种颜色,以丰富画面。

另外,用色还要注意掌握好滋润感、层次感和调和感(图12)。

1. 滋润感:用笔蘸适量的水调颜料,使颜色在生宣纸上自然渗化,产生滋润感。
2. 层次感:调好颜色的笔尖按需要蘸其他颜色或深墨,这样色块就会有变化,具有层次感。
3. 调和感:在各种颜色里加上一些墨色,可以起到色与色之间的调和作用。

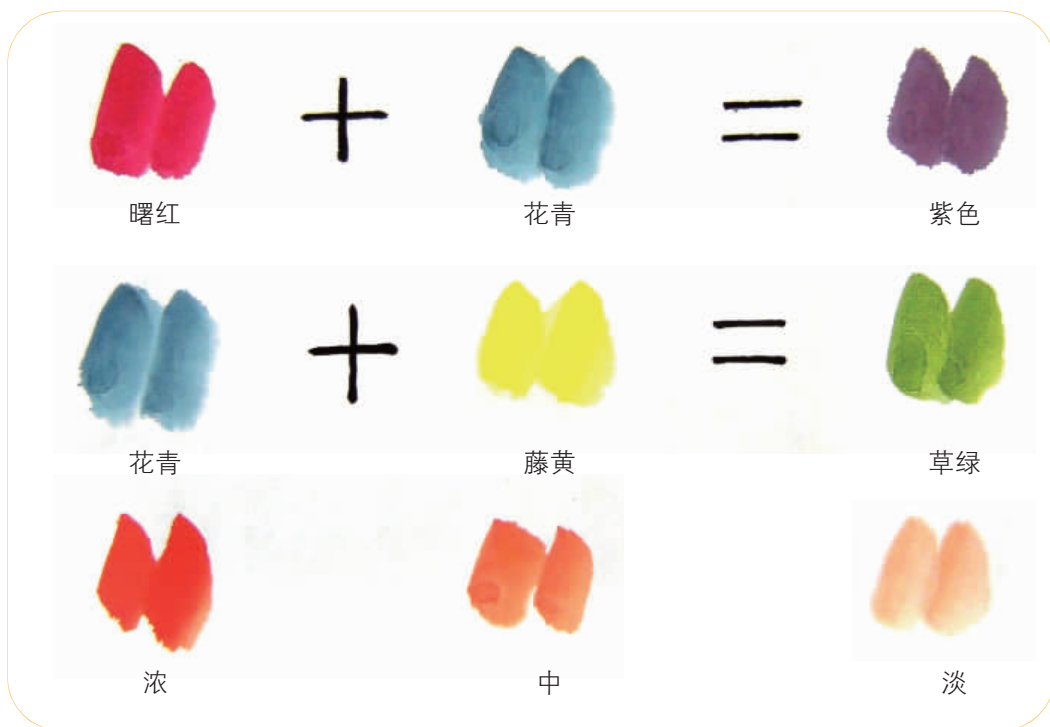

图 11 用色(1)

图 12 用色(2)

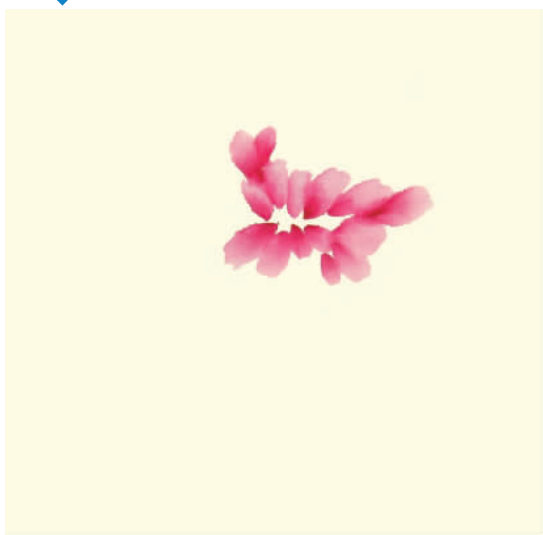

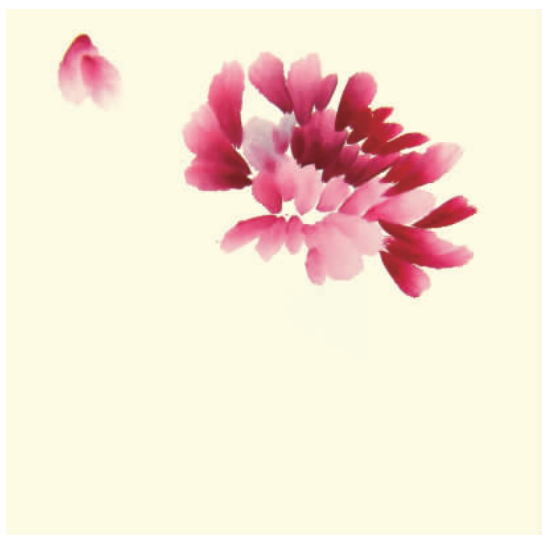
五、教学范例

1

牡丹(图 13)

13-1 湿笔先蘸白色、再蘸淡曙红,笔尖向着花蕊点淡色花瓣。

13-2 先调曙红、再蘸胭脂,笔尖向着花蕊点深色花瓣,并两笔点出花蕾。

13-3 提笔先蘸淡墨、后蘸深墨,有浓淡地画出叶子及花托。

13-4 浓墨趁湿勾叶脉、点苔,干笔穿枝,粉黄色点花蕊。

13-5 牡丹系花中之王,被喻为“国色天香”。这幅作品中的牡丹由左下方向上生长,而竹子却向下伸展,这样在构图上就取得了平衡。最后题名款,盖印章。

2

桃花(图 14)

14-1 提笔先调淡墨、再蘸浓墨,侧锋画粗枝,中锋画细枝,浓淡相间地画出桃树枝。

14-2 调红色露锋落笔点桃花的花瓣,再点其他含苞欲放的花蕾。注意花瓣要略尖。

14-3 浓墨加少量曙红两笔点出花托,并连接枝干。再用小提笔调黄绿色,笔头蘸红色画叶。

14-4 浓墨加少量曙红点画花蕊并画叶脉。水笔蘸淡三绿侧锋染背景。

14-5 用墨添画两只展翅飞翔的小燕子。桃花是早春开放的花朵，春天也是燕子回飞的时节，所以这两者结合在一起是最合适的。题名款，盖印章。

3

水仙花(图 15)

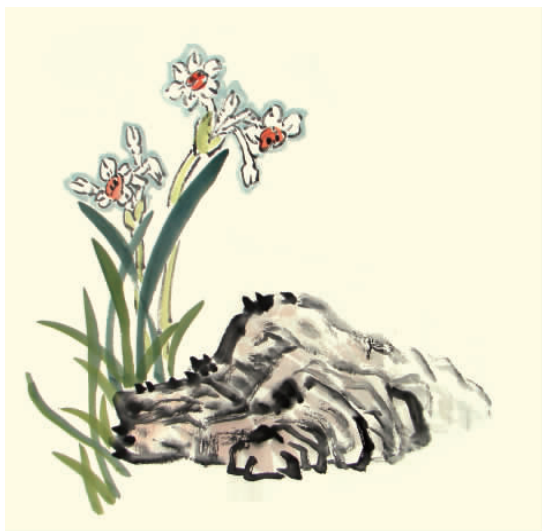
15-1 用干湿浓淡的墨色,中侧锋兼用,由前而后勾出石块;浓墨点苔。石块要有虚实变化。

15-2 先淡墨、后赭石皴染石块。调绿色,笔尖蘸墨有浓淡地从上到下画出叶子。

15-3 淡墨干笔勾花、花蕾及花梗等,深墨点两点花蕊。

15-4 硃磬色点花蕊,淡绿色染花梗,淡花青衬染白色花朵。

15-5 用墨色添画垂竹。水仙清香，竹子清秀，两者相映成趣。最后题名款，盖印章。