陈肖华 著

SHAOER GUOHUA RUMEN JIAOCHENG DONGWU PIAN

技法类

目录 CONTENTS

前言	1
国画工具及材料	1
用笔	2
用墨	2
国画常用颜料及用色知识	3
题款及钤印	3
松鼠	4
老鼠	6
兔子	8
猫	10
梅花鹿	12
长颈鹿	14
猴子	16
牛	18
山羊	20
哈巴狗	22
熊猫	24
小熊猫	26
刺猬	28
狐狸	30
毛驴	32
袋鼠	34
猪	36
老虎	38
狮子	40
马	42
作品欣赏	44

图书在版编目 (CIP) 数据

少儿国画入门教程. 动物篇 / 陈肖华著. 一 合 肥:安徽美术出版社,2012.10 ISBN 978-7-5398-3833-5

Ⅰ.①少 Ⅱ.①陈 Ⅲ.①动物画-国画 技法 - 儿童教育 - 教材 Ⅳ . ① J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第 241818号

少儿国画入门教程

动物篇

陈肖华 著

出版人:郑可

责任编辑:李树梅 许 茜 于海霞

责任校对:司开江 陈芳芳

封面设计:正 方

设 计 制 作: 江苏赐百年广告文化传播有限公司

出版发行:时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(http□//www.ahmscbs.com)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号

出版传媒广场14F 邮编: 230071

营销部:0551-3533604(省内) 0551-3533607(省外)

刷: 合肥精艺印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 3

次: 2013年3月第1版 2013年3月第1次印刷 版

号: ISBN 978-7-5398-3833-5

价: 17.80元

印

如发现印装质量问题,请与我社营销部联系调换。

版权所有 • 侵权必究

本社法律顾问:安徽承义律师事务所 孙卫东律师

前言

中国画在我国有着悠久的历史和深远的社会影响,历代人才辈出,画绩卓越。经过时代的衍变和社会的发展,其艺术光芒也愈来愈显示出吸引大众的特殊魅力。我们对中国画传统的继承和发扬,是通过对笔墨自身表现形式的反复练习而达到目的的。正是由于讲究笔墨和对程式化的重视才使中国画在世界艺术中独树一帜。

中国画可分为工笔与写意两大门类。"画花花带笑,画鸟鸟如生""听鸟说甚,问花笑谁"是工笔画缘物寄情,托物寓兴的表现方法。写意画则是以简洁的笔墨、概括的程式来抒发画者自身情感的。写意画的造型往往是通过改变客观事物原有的形态方式,在"理"所当然的基础上赋予其形象,即意象造型,在更高的审美层次上表现艺术家的真实情感。因为"写意"的中国画在选择其"达意"的表现形式时,是以重"神"轻"形"为原则的,它不注重物象的明暗体积,不追寻物象的写实关系,而是运用"笔墨、程式"这一古老又纯朴的"意象"符号,赋予它更加丰富的情感内涵,形成中国画与西洋画从形式到本质的区别。不同的思维方式,造就着不同的艺术表现;不同的艺术表现,又体现出不同的思维观念。学习写意画是培养我们"意象"思维很好的方法。

学习最根本的要求是学对、学好,所以我们应从传统国画中继承和学习前人的宝贵经验。中国画的初级学习阶段是一个对笔墨程式记忆及积累的过程。一朵花、一片叶、一棵树、一块石,从这些最简单的程式中去学习中国画的技法。随着学习的深入,我们的技法自然而然地会丰富起来,用笔用墨的功夫也会逐渐深厚起来,画的对象也会越来越生动,会画的题材也越来越多,情感的流露也会更加自然,所以练好基本功相当重要。

在本套书里,我们将中国画的基础技法辅以直观的课图资料,以练好基本功为出发点,对作画的方法和步骤—— 予以阐明,以期能使大家在入门的基础上进一步登堂入室,一窥写意画的秘诀。

国画工具及材料

一、笙

国画用笔分为硬毫、软毫、兼毫三类。狼毫、獾毫、貂毫、鼠毫等为硬毫。特点是弹性强、劲健、蓄水少、流水快,常用它勾枝干、花脉、叶筋等,所绘线条挺直、流畅,还宜表现枯笔。常用的有"小红毛""衣纹笔""叶筋笔""兰竹"等。羊毫、鸡毫、兔毫等为软毫。特点是柔软,吸水性强,流水较慢,常用它点叶,染色等,墨色滋润、圆浑,浓淡变化丰富。常用的有"纯羊毫京楂""长锋纯羊毫"。羊狼毫、鸡狼毫、紫羊毫相配制成的毫为兼毫。特点是既能蓄水又有弹性,表现力强。常用的有小号的"白雪笔""七紫三羊"等。

初学时笔不必太讲究,有大中小号几支就足够了。每次作画后笔一定要清洗干净,以防宿墨和余色滞留笔根,破坏笔的性能。新毛笔用前可用温水浸泡。

二、墨

墨有"油烟""松烟"两种,一般作画用油烟墨为上,因为它具有光泽鲜亮的特点。松烟墨色调偏蓝,一般用于工笔画渲染。以上两种均为传统的手磨墨。现今市场上有现成的书画墨汁,"中华墨汁""一得阁墨汁"等较好。

三、纸

宣纸是国画特殊用纸,古代作画多数用绢,在元代后逐渐用宣纸。宣纸大约自唐代就开始生产,因安徽宣城制作的宣纸最有名,所以后人把国画用纸统称为宣纸。宣纸分生宣和熟宣。生宣:生宣吸水性能强,容易渗化,笔墨表现力强,用墨浓淡、枯湿、参差富有变化,常用于写意水墨画。生宣有净皮、棉连等,以安徽宣纸最好。熟宣:宣纸用

矾水加工后称为矾纸或熟宣纸。特点是不吸水、不渗化,便于逐层上色,常用于工笔画。熟宣有"蝉翼宣""矾棉连"等。

四、砚

砚石的种类众多,有石砚、瓷砚、陶砚、砖砚、玉砚等,其形状有 长方形、圆形、方形、不规则形。以广东的端砚和安徽的歙砚较为名 贵。一般作画选择质地细润、能发墨的石砚和砖砚。

五、颜料

通常用锡管装的国画颜料。

六、其他工具

笔洗、画毡、调色盘、镇纸。

国画工具及材料

用笔

执笔:就是"指实掌虚"。"指实"是指要把笔握紧,"掌虚"是说要给指与笔留出足够的活动余地。方法如 下:大拇指向外推,中指与食指向内勾,无名指和小指往外稳稳地顶住笔管。画小笔触时握得低一点,画大笔触时则 要握得高一点。

运笔:运笔是指如何运用笔锋表现出各种效果。笔锋的运用分为:中锋(正锋)、侧锋、 藏锋、露锋、顺锋、逆锋、立与卧、折与转等。

中锋(下锋), 运笔时笔锋在笔画中间运行, 笔画圆实厚重。如表现花、草的枝条, 叶脉等。

侧锋:运笔时笔杆稍微侧卧,笔锋自然偏在一边。线条薄、削、轻快,宜于表现花卉的叶 片及花瓣等。

藏锋,起笔时笔锋藏在里边,使笔画出的线条内敛、圆厚。收笔时把笔锋反缩到笔画 当中去。

露锋: 露锋是指起笔或收笔时笔锋外露, 如画竹叶。

顺锋,顺锋是相对于逆锋而言的,顺着笔锋画叫顺锋,线条较光滑。

逆锋: 笔锋与纸面成一个斜角, 逆向推着笔锋运行。特点是笔锋容易散开, 笔墨效果较为多变, 线条凝滞苍劲, 宜画枯枝等。

立与卧:在实际作画时,笔杆不全是直立的,有立有卧,有利于表现绘画对象。如画柳条、荷梗等用卧锋更为方 便, 卧锋也叫拖笔。

折与转: 行笔改变方向, 如果用方折的方法就叫折, 如果采用圆转的方式就叫转。方为折, 圆为转。这种方法在 画藤蔓时会经常用到。

国画的运笔方式除了有丰富性以外,还具有无数变化。同学们在作画时要注意轻与重、提与按、快与慢等的变 化,丰富笔墨的表现力。

中锋行笔

中侧锋并用

逆侧行笔

用腕行笔

散锋的运用

执笔

用墨

墨也是颜色的一种,称为黑 色。它本身也有很多的变化,可以 画出浓、淡、干、湿、焦等多种层 次的墨色。

浓墨是磨好的没有加水调和的 墨:淡墨是在浓墨中加水调和以后 变淡的墨: 干墨是用含水较少的笔 画出的不渗化的墨; 湿墨是用含水 较多的笔画出的渗化的墨; 焦墨是 比浓墨还要浓,含水比浓墨还要少 的墨。

焦墨

润墨

- 笔中的浓淡干枯的变化

积墨法 用墨由淡而浓、逐渐 渍染的方法,积墨须在杂乱中 求清楚,在清楚中求杂乱。

泼墨法 用墨为笔酣墨饱、水墨淋漓的方法,泼墨需运笔有气势,笔 笔驱利。

破墨法 在前面用墨末干时继续用其他墨色在上面运笔的效果,目的在于使墨色浓淡相互渗透掩映,达到滋润鲜活的效果。

破墨法 淡破浓在花鸟画中的运用。

破墨法 淡破浓在 山水画中的运用。

破墨法 浓破淡在 山水画中的运用。

国画常用颜料 及用色知识

国画颜料分为植物和矿物质两大类。植物颜料有水溶性、可渗透性强、较透明、覆盖力弱等特点,如石青、藤黄、曙红(牡丹红)、胭脂等;矿物质颜料一般不透明,覆盖性较强,如朱磦、朱砂、石青、石绿、赭石等。

国画颜料从色彩上可分为红、黄、蓝、绿等几大种。其中,红色较多,从浅到深有:朱磦、大红、曙红、朱砂、胭脂。黄色主要是藤黄、石黄等。绿色、蓝色主要有石绿、石青。石青从浅到深可分为四青、三青、二青、头青,石绿分为四绿、三绿、二绿、头绿。

有了红、黄、蓝三种色彩的颜料就可以调出无数种颜色,常用的有:深紫色、汁绿、赭黄、大红、深红、赭红。

题款及钤印

随着宋元文人画的发展,古代画家在画面上题诗的风气日盛,使诗、书、画、印成为中国画最完美的结合。 题款形式可分为:穷款、长款、多款。

- 1.穷款,一般指内容简洁、字数少的题款,如姓名、年月等。
- 2.长款:一般指字数、内容较多的题款,如题诗、题文、杂感、记事、画论等。
- 3. 多款: 画面中有两处以上位置题款的谓多款。

印泥: 盖印章时用的。

钤印:印章除署名作用外还具有重要的点缀、装饰画面的作用。钤印的位置直接影响到画面的完整性,切记不要乱盖。

姓名章:以姓名为内容的印章。一般盖在姓名后面或边上。闲章:除姓名以外的印章,可以是斋名、诗句、画论等。

印章

印泥

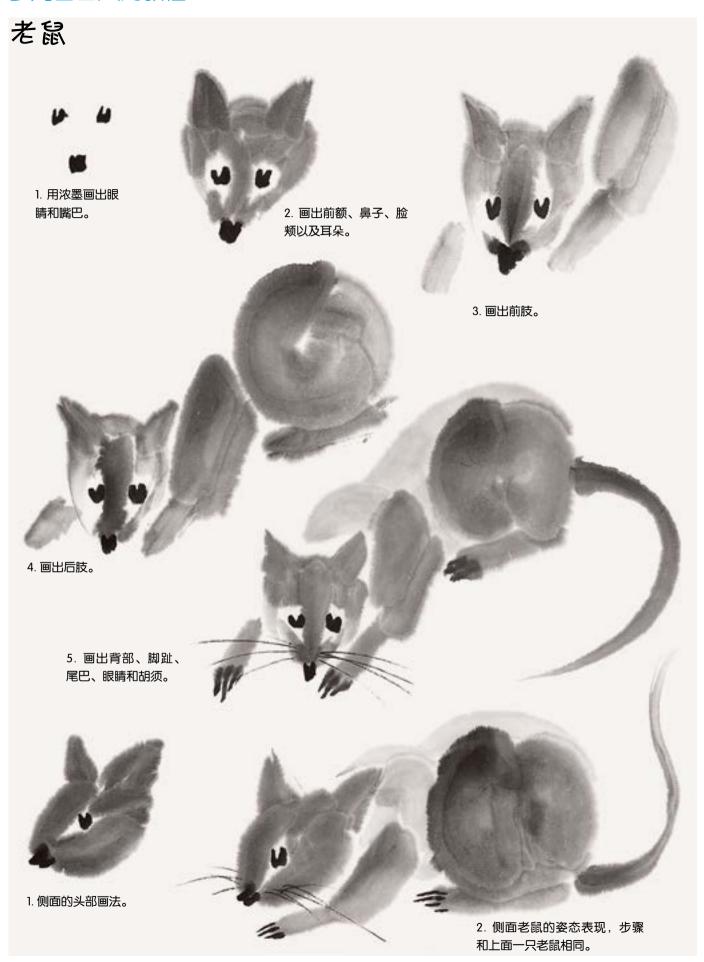
松鼠

此图为对角线的构图形式,也可以说是"S"形的构图形式。画的时候,也可以把枝干画成由左下往右上斜出,然后再根据对角关系,或者是"S"形的形式来完善画面。多加尝试就会积累经验。

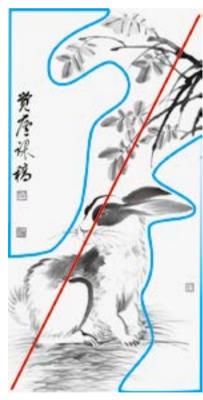

这是一个八卦式的构图形式,此 类构图也是常用的,关键就是保 持画面气息的通畅和循环。

对角线的构图形式。画时要注意另一个对角空白的大小变化,如图中蓝色线圈出的就是留白的效果。空白不可大小相等,上下、左右的空白均要有变化。可以理解后去尝试一下。

猫

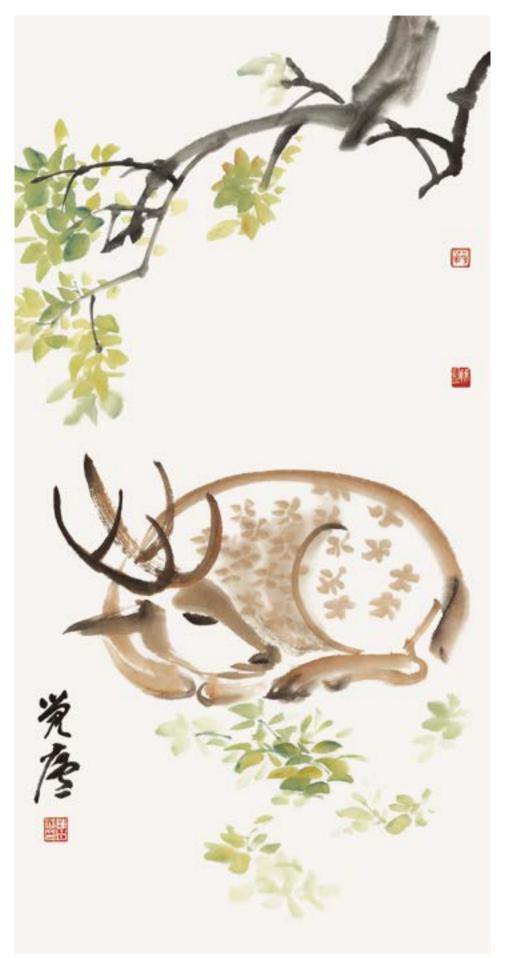

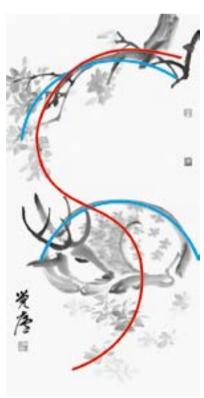

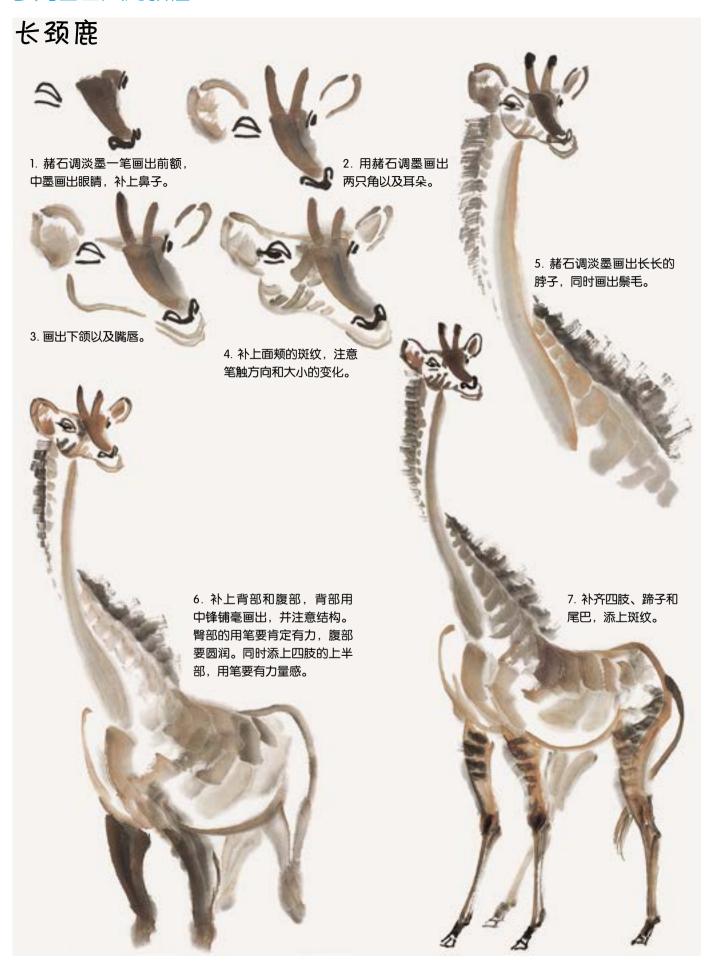
两条平行线的构图形式。用赭石 色的草来破两条平行线的关系, 起丰富画面的效果。

"S"形的构图形式。画的时候要注意里面的两条弧线的处理。鹿的背部是一条弧线,所以把枝干也画成弧线来与鹿呼应。

因为长颈鹿体形高大,所以在处理构 图的时候就取其站立的姿态,左上方 补上几枝树枝添上些嫩叶,在色彩上 与长颈鹿做一些对比,丰富画面。左 边的枝干同时也显示出了长颈鹿高大 的感觉。