

绘画提高训练丛书

ZHONGGUOHUA

中国画

刘金成 刘洁 著

金盾出版社

主要内容

绘画提高训练丛书

中国画

刘金成 刘洁 著

金盾出版社

内 容 提 要

本书采用文图结合的形式,介绍了中国画的基本理论知识、所用工具材料、用笔用墨技法、写意画技法和画法步骤,以及数十幅可供读者临摹和参考的花鸟画、山水画范画图例。

绘画提高训练丛书

中 国 画

刘金成 刘 洁 著

金盾出版社出版、总发行

北京太平路5号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 66882412

传真:68276683 电挂:0234

封面印刷:北京百花彩印有限公司

正文印刷:毛庄印刷厂

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:4

2005年9月第1版第1次印刷

印数:1—15000册

ISBN 7-5082-3705-6

G·1584 定价:13.50元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

前 言

随着现代科技、经济的迅速发展，国际间文化交流和相互学习日益加强，新世纪需要有竞争意识、创新精神、跨文化沟通能力和知识综合化的高素质人才。

培养高素质人才，需要全面推进现代素质教育。在素质教育中，美术教育不仅是一种文化学习，还是一个创造性学科，既能培养青少年的实践能力、创新能力，又可培养青少年的知识综合化和竞争意识。这套《绘画提高训练丛书》就是为配合青少年朋友完善知识结构，掌握绘画基本理论和基本技法，提高造型能力和审美意识而编写的。

本书介绍的中国画，是我国具有悠久历史传统和民族风格的绘画艺术，是中华民族文化和艺术的结晶，在世界绘画艺术中独树一帜，不但为我国广大人民所喜爱，也越来越受到世界各国人民的喜爱。

学习中国画，不仅能了解一些祖国的传统绘画艺术形式，掌握一些基本知识和技法，同时还能陶冶情操，提高审美能力，完善人的文化素质。学习中国画首先要了解中国画的绘画形式和内容，然后从最基本的绘画技法开始，掌握中国画的造型特点、笔墨技巧，把临摹优秀作品和写生结合起来，逐步提高造型能力和审美情趣。

本书内容包括中国画工具材料介绍、基本理论知识、用笔用墨技法、写意花鸟画基本技法和画法步骤、山水画基本技法和画法步骤，以及大量范画图例，可作为广大青少年朋友、老年朋友学习中国画的指导用书，也可作为中、小学教师美术教学的参考书。

作者

目 录

一、中国画的工具和材料

(一) 笔	1
(二) 墨	1
(三) 纸	1
(四) 砚	1
(五) 颜料	1
(六) 其他工具材料	1

二、中国画的运笔方法

(一) 中锋	2
(二) 侧锋	2
(三) 逆锋	2
(四) 顺锋	2

三、墨分五色

(一) 焦墨	3
(二) 浓墨	3
(三) 重墨	3
(四) 淡墨	3
(五) 清墨	3

四、花鸟画及表现形式

工笔花鸟 写意花鸟	4
-----------	---

五、写意花鸟画

(一) 花卉画法	5
1. 画花	5
2. 画叶	6
3. 画枝干	7
(二) 禽鸟画法	9
(三) 蔬果画法	10
1. 画蔬菜	10
2. 画瓜果	11

花鸟画范画 16 幅——

盛夏	12
冬梅	13
玉兰	14
霜色	15
争艳	16
鱼乐图	17
菊蟹图	18
春风	19

双燕	20
红叶 麻雀	21
菜蔬图	22
枇杷	23
丝瓜	24
金秋	25
红柿	26
硕果累累	27

六、山水画

(一) 树木画法	28
1. 画树干树枝	28
2. 画树叶	29
3. 常用画树法	31
4. 树木着色法	36
(二) 山石画法	38
1. 画石	38
2. 画山	39
3. 山石皴法	40
(三) 云水画法	43
1. 勾线画云水	43
2. 烘染画云水	44
(四) 山水画着色法	45
1. 浅绛山水着色	45
2. 青绿山水着色	46
(五) 泼墨山水画法	48

山水画范画 12 幅——

浓荫	49
湖边人家	50
秋韵	51
深山幽居	52
高山溪流	53
江畔小泊	54
瑞雪	55
家乡美	56
早春	57
江水帆影	58
奇峰小亭	59
峡谷	60

一、中国画的工具和材料

中国传统绘画，在长期的历史发展中，形成了独特的民族风格，不仅有着灿烂辉煌的艺术成就，而且著名世界。

学习中国画，首先要对中国画的工具材料、基本技法、风格特点、艺术规律等，有一个了解和认识，掌握正确的学习方法，不断努力实践，才能步步提高。

（一）笔

毛笔是中国画最重要的工具。毛笔的笔毫分软毫、硬毫、兼毫三种。羊毫笔为软毫，笔性软，吸水量大，宜画大面积色块，比如点花矾叶，渲染墨彩。羊毫笔有长锋羊毫笔、染色笔、大小提笔、大苔点笔等。狼毫笔为硬毫，笔性硬，有弹性，吸水少，宜勾画苍劲爽利的线条，比如山石的勾皴，树木的干、枝、叶。狼毫笔有叶筋笔、衣纹笔、加制山水笔、兰竹笔等。兼毫由软毫与硬毫配制而成，软硬相兼，宜勾画染色用，比如画花点叶，晕水染色。兼毫笔有大、中、小白云笔和紫羊笔等。

（二）墨

中国画以墨色为主，常用的墨分油烟和松烟两种。油烟墨黑有光泽，适宜作画用。松烟墨暗无光泽，适宜书法用。现在北京生产的“一得阁”或“中华”墨汁，使用方便，已为广大作画者所习用。

（三）纸

中国画用的宣纸分生宣和熟宣两种。生宣纸未上胶矾水，用墨着色时易渗水，并产生丰富的墨韵变化，宜作写意画用。生宣纸有单宣纸、净皮纸等。熟宣纸上过胶矾水，用墨着色时不渗水，可反复渲染着色，宜作工笔画用。熟宣纸有清水书画宣、冰雪宣、云田笺等。

（四）砚

砚以石质坚硬而细密，易下墨、不吸水即可。砚用后要及时洗涤，保持清洁。对初学者来说，可先不用砚磨墨，用墨汁就行了。

（五）颜料

中国画颜料多是矿物质和植物质。矿物质颜料不透明，有覆盖性，比如石青（分头、二、三青，深浅不同）、石绿（分头、二、三绿，深浅不同）、朱砂、锌白等。植物质颜料透明，易溶于水，比如藤黄、花青、胭脂等。赭石、朱膘虽属矿物质，但细研磨后质地极细，可作透明颜料用。初学者选用成盒（12色）中国画锡管颜料即可。

（六）其他工具材料

中国画调墨、调色，需备大小不一的小碟子和白瓷盘子，洗笔用的笔洗，写意画用的画毡，以及镇纸等。初学中国画，不一定全部购置上述工具材料，应根据实际需要分别购置即可。

二、中国画的运笔方法

中国画的执笔与书法相似，应指实掌虚，但不像书法那么严格。作画时执笔可以横卧，也可以略高一些，要根据画面需要灵活变换运笔方法。

中国画运笔方法有中锋、侧锋、逆锋、顺锋等。

（一）中锋

中锋运笔，笔杆垂直纸面，笔锋在墨线中间运行。用中锋画出的线条浑厚、挺劲，适宜勾勒形象的轮廓，比如勾勒花卉、树叶等。

（二）侧锋

侧锋运笔，笔杆向右倾斜，笔锋向左露在侧面运行。用侧锋画出的笔线粗涩、变化多，适宜表现较粗糙的形象，比如画树枝干、皴擦山石等。

（三）逆锋

逆锋运笔，笔杆向前、右倾斜，笔锋逆行而进，笔触易出现飞白。用逆锋画出的笔痕苍劲、古拙，适宜表现粗涩、苍厚的形象，比如画树干，勾勒、皴擦山石等。

（四）顺锋

顺锋（也称拖笔或拖锋）运笔，笔杆倾向笔要行进的方向，笔锋顺笔运行。用顺锋画出的线条轻快、流畅，适宜表现活泼、柔劲的形象，比如勾云、画水等。

以上几种运笔方法，在作画过程中常常是灵活穿插、综合使用。用笔时，还要注意起笔、运笔、收笔以及快慢、轻重、虚实、浓淡、顿挫等变化，掌握好速度和力度。

三、墨分五色

墨，在中国画里有极为重要作用，无论是人物、山水、花鸟等，都离不开墨。中国画里的墨不仅仅是一种黑色，而是分为五个色阶，有焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨。

(一) 焦墨

把墨汁研得又黑又浓，不掺水的墨称为焦墨。

(二) 浓墨

在墨里掺少量的水，浓度仅次于焦墨的墨称为浓墨。

(三) 重墨

在墨里掺一定量（三分之一）的水，较浓墨淡的墨称为重墨。

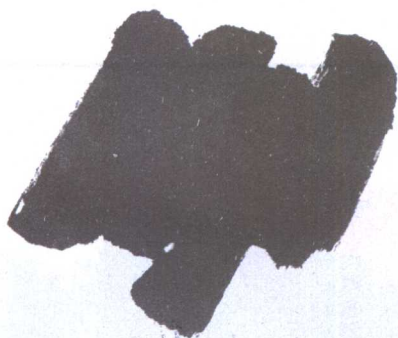
(四) 淡墨

在墨里掺较多（超过墨色）的水，比重墨淡的墨称为淡墨。

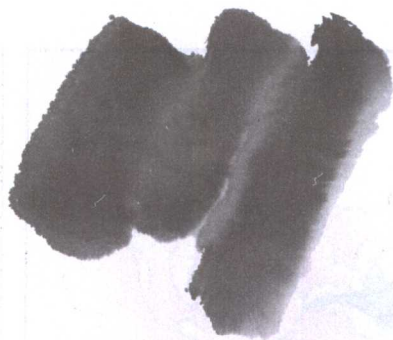
(五) 清墨

在墨里掺更多的水（水多墨极少），比淡墨还淡的墨称为清墨。

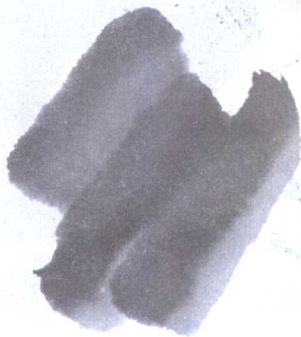
在实际绘画时，不仅仅是这五个墨色，还会产生更多的层次。一幅画的用墨最终要看画面对象、内容的需要，灵活运用墨色的变化。

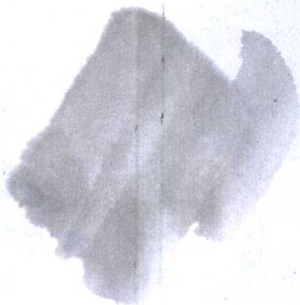
焦 墨

浓 墨

重 墨

淡 墨

清 墨

四、花鸟画及表现形式

中国画分人物、山水、花鸟三大画科。花鸟画是画家带着浓厚的情感，通过描绘花鸟等形象，来抒发对大自然、生活、社会和未来的热爱及追求。因此，花鸟画历来为人们所喜爱，它不但丰富了人们的精神文化生活，也培养了人们的审美情操。

花鸟画虽然是表现花和鸟的，但它的题材很广泛，其内容包括花卉、禽鸟、走兽、虫鱼、蔬果、农作物、器物等。花鸟画在长期的发展过程中，形成了“工笔”与“写意”两种不同的风格和表现特点。

工笔花鸟画要求造型严谨，笔墨工整，刻画细致，先勾后染，色彩艳丽典雅，形象栩栩如生。

写意花鸟画要求造型简练、概括，笔墨淋漓，活泼粗放，色彩浓重，形象鲜明生动。

工笔花鸟画和写意花鸟画风格不同，各有特点。学习花鸟画无论是工笔还是写意，都应该了解、明白所画形象的形体、结构、颜色、特征等。可以在生活中学习，对各种花、鸟等进行观察写生，收集素材，加深感受和认识，掌握其生长规律和结构特征。也可以以间接生活感受为依据，从临摹开始，学习借鉴传统技法演变、革新下来的笔墨技法。在学习过程中，应有计划、有步骤地从最基本技法开始，逐步深入提高。

工笔花鸟

写意花鸟

五、写意花鸟画

这里着重介绍写意花鸟画的画法。写意花鸟画是通过墨色的干、湿、浓、淡，以及笔法的轻重、刚柔、顿挫来表现形象的。学习写意花鸟画，开始可以从形状、结构较简单的花卉和小型鸟入手，掌握其基本形状、结构和动态。

（一）花卉画法

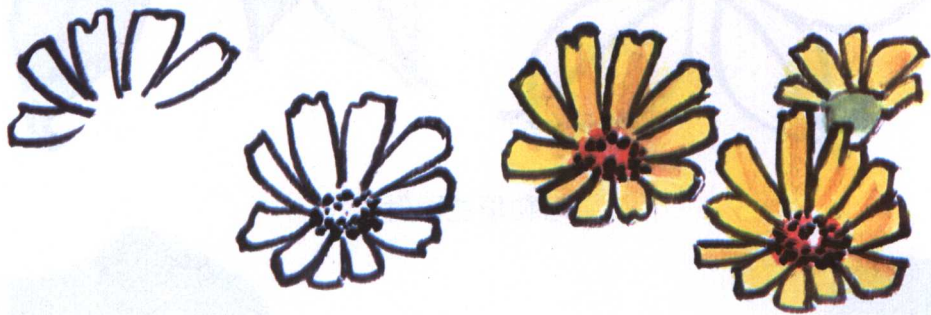
自然界的花卉千姿百态，品种繁多。花卉可分草本花卉、木本花卉和藤本花卉。画花卉要对其进行仔细观察，了解、掌握花、叶、枝、干、茎的形状结构和特征。

1. 画花

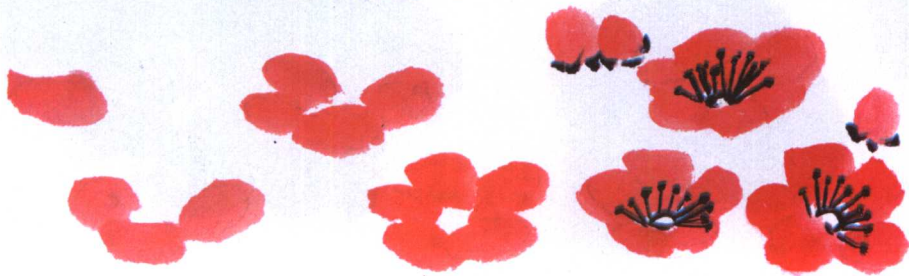
花由花托、花萼、花瓣、雌蕊、雄蕊等几个部分组成。生活中，我们常见的花有单瓣花，比如梅、杏、海棠等；复瓣花，比如牡丹、月季、芍药等。花的雌蕊由花托的中心部位生出，一般比雄蕊长，雌蕊的数量也少。

勾勒填色画花：勾勒填色画花，是写意花卉中常用的一种方法，先用墨线勾勒花的轮廓，然后在勾勒的墨线内填染颜色。勾花的轮廓线时，要根据花的形状、结构、质感、颜色，灵活使用浓淡不同的墨线。填颜色可以平涂，也可以按深浅变化来涂。

没骨点染画花：没骨点染画花，是写意花卉的主要表现方法，不用墨线勾勒花的轮廓，直接用颜色点染画花。由于没有墨线轮廓，在点染绘画时，应使花的深浅、明暗层次更加分明。注意笔法的轻重、转折、顿挫以及颜色的浓淡、干湿变化，将花的形态特征和质感表现出来。

勾勒填色画花

没骨点染画花

2. 画叶

叶子由叶片、叶柄和叶托组成。叶子可分单叶和复叶，单叶有兰花叶、荷叶、银杏叶等；复叶有月季叶、荔枝叶、牡丹叶等。叶子的叶脉也称叶筋，分布在叶片上，叶脉有平行脉、网状脉及叉状脉等。在写意花鸟画中，一般只勾画出主要的大叶脉，不勾画细小叶脉。

勾勒填色画叶：勾勒填色画叶，是先用墨线勾勒出叶子的轮廓、结构，再在墨线内填染颜色。勾墨线时，要根据叶子的形状、正反、质感等，灵活将叶子的形状、叶脉、叶柄勾勒出来，注意笔墨的干湿、浓淡变化。另外，还有一种画法是先点染出叶子，然后再用墨线勾勒叶子的轮廓、叶脉、叶柄。

点染画叶：点染画叶，是用毛笔蘸墨或颜色，直接点染画成叶子。因这种画法不勾叶子的轮廓线，落笔成形，不可涂改，所以要把握住叶子的形态、颜色、正反、质感、特征等变化，做到心中有数。点染画叶，虽然已画出叶子的形态、特征，但当叶子半干时，还要用浓淡适宜的墨或色，勾画主要大叶脉。在画叶时，无论是用墨还是用颜色，都应有浓淡、干湿、深浅变化，并有高度概括或夸张。

勾勒填色画叶

点染画叶

3. 画枝干

花卉的枝杆有草本、木本、藤本之分，藤本原是草本中的缠绕茎和木本中的攀缘茎，因外形特点而划为藤本。花卉的枝干因种类不同，作画时，用墨用色以及表现方法也不同。

草本：草本枝干称为茎，柔韧、圆润，其品种较多，比如仙客来、荷、菊、芍药等。由于草本花卉的茎柔软、矮小，因此在绘画时，要中锋运笔，墨色应滋润，注意穿插变化。

木本：木本枝干坚实、苍劲，表皮粗糙，比如桃、梅、柿、桔、玉兰、月季等。有的木本的枝干可两部分，上面部分枝圆细、光滑；下面部分木干质硬，比如牡丹。根据木本枝干的坚实、粗糙、折皱较多，绘画时，中锋、侧锋、顺锋、逆锋结合起来运笔，要有顿挫、曲、转、折变化，用墨用色应有干湿、浓淡之分，以表现木本枝干的苍劲、浑厚特征。

草本茎

木本枝干

藤本：藤本花卉的枝干称茎，有草本茎和木本茎。

草本茎为一年生，多水分，光润、纤弱、柔软、弯曲多变，缠绕而上，比如牵牛、丝瓜、葫芦等。绘画草本茎时，运笔以中锋为主，多转少折，墨色应滋润，以表现出它的曲屈柔软和弹性。

木本茎为多年生，粗糙、苍老、多皱皮，柔韧曲折，攀绕而上，比如葡萄、紫藤、凌霄等。可以中锋、侧锋、逆锋结合并用，运笔应有顿挫转折，用墨用色应有干湿浓淡，画出其弯曲多变的特点。

藤本花卉中的草本茎

藤本花卉中的木本茎

（二）禽鸟画法

禽鸟属于卵生脊椎动物。鸟体可分头部、躯干、尾部、腿脚等。头部包括嘴、鼻、眉、眼、耳、喉、颈；躯干包括脊背、胸、翼、腰、肋、腹；尾部包括尾上复羽、尾羽、尾下复羽；腿脚包括跗蹠、内趾、中趾、外趾、后趾等。鸟的各部位名称较多，开始先记主要部位、结构及形体，随着学习的深入，逐步记全并掌握鸟的各部位及形体特征。

初学写意画鸟，应先从结构较简单，容易掌握的小型鸟开始练习。麻雀的形体较小，在表现方法上与其它小型鸟比如芙蓉鸟、太平鸟等相似，因此可以先学习画麻雀。

点染勾勒画鸟：画麻雀及其它小型鸟，可以用点染与勾勒相结合的方法来表现。首先调较重的赭石色和墨，点画麻雀的头部；然后点画背部；用焦墨勾嘴、点眼；用淡墨染胸；用重墨画翅、尾、爪和背部斑点。画其它类似小型鸟的基本方法，跟画麻雀一样，只是墨色有区别而已。

画禽鸟一是要掌握鸟的形体、结构、颜色和特征，二是要根据不同的鸟，灵活运用墨色的干湿、浓淡变化。

点染勾勒画麻雀

(三) 蔬果画法

蔬果(蔬菜、瓜果)品种繁多,取材平易,是写意花鸟画常表现的内容之一。蔬果无论是它的形态,还是它的颜色都充满着新鲜和生机,用笔墨、颜色将其表现在画面上,既能提高造型、笔墨等基本技法,又能陶冶情操、美化生活。

1. 画蔬菜

画蔬菜应认真观察熟悉所表现对象的生长结构,以及形态和颜色,灵活运用墨色的干湿、浓淡变化,概括或夸张地表现出蔬菜的鲜活特征。

勾勒点染画蔬菜:勾勒点染是根据蔬菜的形态特征,先用墨线勾勒出部分形态和结构,然后用墨色大面积点染另一部分。比如画白菜或油菜,先用墨线勾勒出叶柄,再用墨色大面积点染叶片,最后用墨线勾叶筋。有时根据不同形象采用不同方法,比如画蘑菇、荸荠、藕,可用勾勒填色或先点染后勾线的方法来表现。

点染画蔬菜:有些蔬菜比如萝卜、茄子、辣椒等,可以用墨、颜色直接点染画成。用点染法画蔬菜,墨、色、水分要饱满,浓淡要适宜,层次有变化;蔬菜的形态既要正确,又要有概括和适当夸张,还要丰满多姿。

勾勒点染画蔬菜

点染画蔬菜

2.画瓜果

瓜果(瓜、果)由果实、柄、果脐组成,果实有干果与鲜果之分。瓜果外形有的似圆形,有的似椭圆形,大小、长短不一。绘画时,应掌握其形态、大小、颜色等特征和变化,适当概括、夸张。画瓜果与画蔬菜的方法大致相同。

勾勒填色画瓜果:为了突出瓜果的形体特征,可以用勾勒填色的方法表现。比如画石榴、香蕉、南瓜、丝瓜等,先用墨线勾形状和结构,然后填颜色,为了使画面生动活泼,画叶子用点染的方法表现。

点染画瓜果:有些瓜果,比如西瓜、葡萄、枇杷、柿子、桃等,其水分充足,果实鲜嫩,应该用笔蘸颜色或墨,直接点染画面效果更好。画这类瓜果的叶子,可用点染法,也可用勾勒填色法。

勾勒填色画瓜果

点染画瓜果

盛 夏