

The new concept of children's painting tutorial

新概念儿童国画教程

从零开始 学花鸟画

painting
with children

邓珑 编著

化学工业出版社

painting
with children

从零开始学 花鸟画

邓珑 编著

化学工业出版社

·北京·

本书是《新概念儿童国画教程》丛书中的一本，从花鸟画的历史、门类开始讲起，以游戏的形式，将最基础的干湿浓淡、笔墨、点线等知识、花鸟画的基本技法、大师们的佳作鉴赏和实物照片观察融合在一起，循序渐进，启发孩子们从经常见到的事物入手，学习知识和进行创作。

本套丛书由长期从事青少年美术教学的几位老师根据教学经验及孩子们学习美术的规律编写而成，非常适合6~12岁的孩子作为国画入门教材使用。

图书在版编目(CIP)数据

从零开始学花鸟画 / 邓珑编著. —北京: 化学工业出版社, 2016. 3

新概念儿童国画教程

ISBN 978-7-122-26305-6

I. ①从… II. ①邓… III. ①花鸟画-国画技法-儿童读物 IV. ①J212-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第028953号

责任编辑: 王清颖

装帧设计: 尹琳琳

责任校对: 王素芹

内文设计: 王继超

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

787mm×1092mm 1/16 印张5 $\frac{1}{2}$ 字数100千字 2016年7月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 29.80元

版权所有 违者必究

前言

这是一本让父母更了解国画艺术，更亲近孩子的书，是一本注重艺术体验的书，是一本给爸爸妈妈和孩子们共同学习的书。

在我们一般的认识里，美术教育往往存在于学校中、课本上、博物馆的名作中、美术馆的奇异建筑里，却不知那些我们拿着孩子的画哭笑不得、皱眉看不懂抽象画的瞬间，错过了多少的美。

于孩子们，世界的一切都是新奇的，他们用画画来表现想法，表达自己，也许只是一点一画，一个墨团。

我们不能抓着他们的手替他们决定什么，只能尽量负责地回答他们对于这个世界发出的问题，满足他们的好奇心，用他们的方式来了解他们。

完成这套书，于我也是一次难得的体验。既有近些年工作经历的总结，又夹杂着再次求学后的体悟。此间，日益觉得美术教育对每个孩子的艺术感知力有着不容忽视的作用，然而那些关于“美”与“丑”、“似”与“不似”的话题却并不能代表“艺术”的所有。

“艺术”的产生之初有可能是我们与孩子的某一句话、某一次交流、某一个念头、某一首歌……

期许父母们可以和孩子一起拿起笔，一起感受艺术。

最后非常感谢爱画画艺图汇工作室各位成员的辛勤工作，感谢李天一、王继超、康娜等同仁付出的努力，感谢携领我进入儿童美术教育领域的黄河清老师，感谢带给我全新艺术感受的王东声老师，感谢给我出谋划策并提供帮助的欧阳园锋。

笔者

目录

一、咦？花鸟画？

- 1. 什么是花鸟画？ 02
- 2. 花鸟画多大年纪啦？ 03
- 3. 花鸟画的种类 04

二、告诉你一个小知识

- 1. 怎样使用毛笔呢？ 06
- 2. 啊！好黑的墨！ 08
- 3. 选什么墨好呢？ 09
- 4. 墨是怎样做的呢？ 10

三、我们来做游戏吧

- 1. 这是谁的尾巴？ 13
- 2. 这是谁的眼睛？ 15
- 3. 这是什么花的花瓣？ 16
- 4. 这是什么植物的叶子？ 19

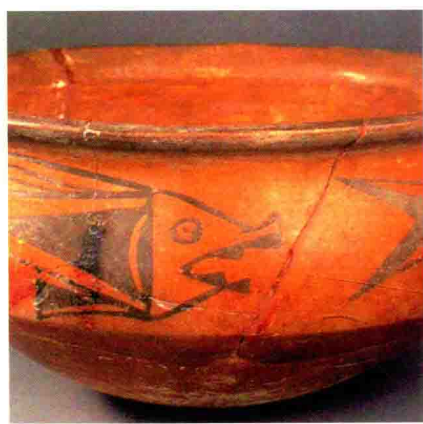
四、学点什么呢？

- 1. 荷 23
- 2. 菊花 29
- 3. 赏花 35
- 4. 麻雀 43
- 5. 鸵鸟 49
- 6. 蔬菜和水果 55
- 7. 金鱼 61
- 8. 瓜 67
- 9. 螃蟹 75
- 10. 狮子 81

一、咦？花鸟画？

1.什么是花鸟画?

花鸟画是中国传统三大画科之一。凡是以花鸟、虫鱼、果蔬等动植物为描绘对象的画，均可称为花鸟画。花鸟画集中体现了画家对大自然的审美，画家将自己的思想情感、时代精神，甚至社会生活寓于画中，有很强的抒情性，既用花鸟画的意境表现自己的心境，也因画中包含的意义拓宽了花鸟画的深度。

原始时期
出现简单概括的动物图形
彩陶纹

商周时期
繁复的图腾图案、青铜器花纹
(饕餮纹、夔龙纹、龙纹等)

战国时期
帛画中的动物形象 (《人物御龙图》《人物龙凤图》)

南宋
花鸟画史上的高峰，题材丰富，
文人思想为花鸟画注入新内容

元代
“梅兰竹菊”四君子深受文人
喜爱

明代
工细的花鸟画在宫廷画中成就突出，打破工笔写意的界限

2.花鸟画多大年纪啦？

韩幹《照夜白》

唐代

花鸟画独立成科，出现众多花鸟画家，开始注意动物体态结构

黄筌《写生珍禽图》

五代

出现了两个派别，确立了花鸟画的两种风格“黄家富贵，徐家野逸”

宋徽宗《桃鸠图》

北宋

以黄筌风格为主，勾勒填彩，浓艳

恽寿平《花卉图册》

清代

题材和面目更加丰富，笔墨与造型结合更加紧密，没骨花卉的发展为花鸟画另辟蹊径

吴昌硕《岁朝清供图》

近代

各家各派各具特色，造型与笔墨独特占据各自位置

喻慧

当代

各种材料各种技法的运用让花鸟画呈现出更多种、更丰富的视觉效果和意境

3.花鸟画的种类

从五代黄荃、徐熙开始，花鸟画开始分为工细派和野逸派，即工笔和写意。

工笔花鸟用浓墨或淡墨勾勒物象，再深浅分层次着色，写意花鸟用简练概括的手法描绘对象，之后还发展了兼工带写的画法介于工笔与写意之间。

从描绘对象上分，花鸟画可以分为翎毛、花卉、蔬果、草虫、禽兽等种类。

二、告诉你一个小知识

1.怎样使用毛笔呢？

毛笔和我们经常使用的铅笔、中性笔有什么区别呢？

毛笔的笔头是用动物毛发制成的，是软的，和硬笔不同。

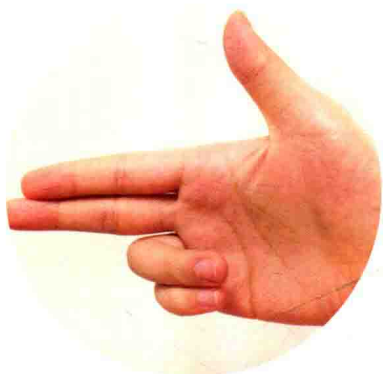
使用硬笔，可以画出一条一条或粗或细的线条，而毛笔的笔头是圆锥形的，四周都可以用来作画，只要改变笔的方向，就可以画出自如的线条或者块面。

怎样拿毛笔呢？是不是和拿硬笔一样？

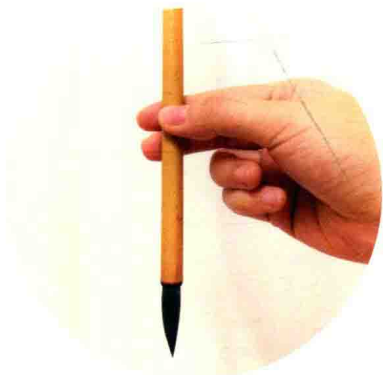
如果像拿硬笔一样使用毛笔，只能使用到毛笔的一侧，也很难画出细细的线条。

你可以试试看哦。

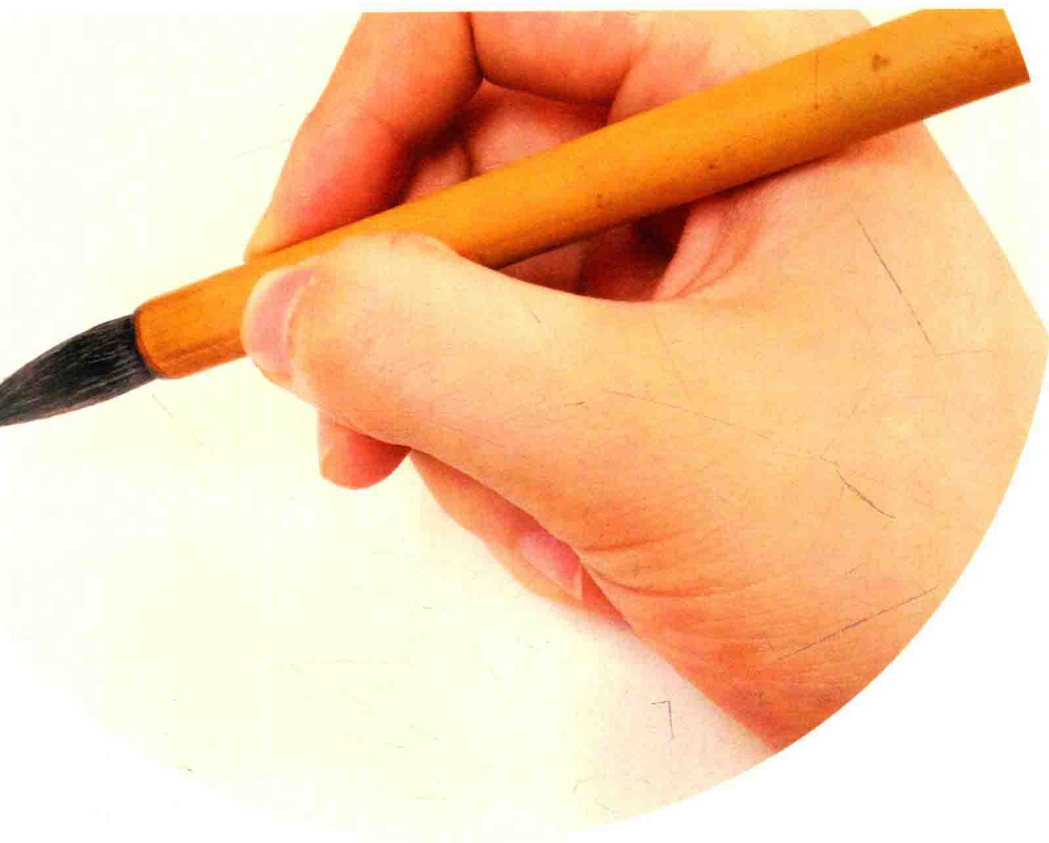
其实毛笔也有毛笔的握笔方法，一起来学习一下吧。

①伸直手指，向手心收拢无名指和小拇指，做出像“手枪”的手势。

②用大拇指和食指、中指捏住毛笔，无名指和小拇指保持不动。

③将无名指顶住毛笔，小拇指靠住无名指，不要将小拇指直接顶在毛笔上。手握笔的位置大概在毛笔下端靠上4厘米处。

④毛笔拿在手里能不能自由活动是握笔正不正确的标准。古人说握笔应“掌虚如握卵”，我们可以试试握住鸡蛋再拿掉，拿掉鸡蛋后继续保持手指的姿势，会发现手指和手掌之间的空隙，这样会更方便手指的灵活运动，运笔也会更流畅。

2. 啊！好黑的墨！

墨是中国古代书写和画画的重要工具，是文房四宝之一，墨汁是慢慢发展而来的，古人用墨都是与砚配合使用的墨锭。

墨是什么颜色的？你还在哪儿见过这个颜色？

“墨”字是一个上下结构的字，它由两个字组成，“黑”和“土”。其实墨的颜色和材质也和这两个字有关。墨是碳元素以非晶质形态的存在，所以会呈现出煤炭一样的黑色。

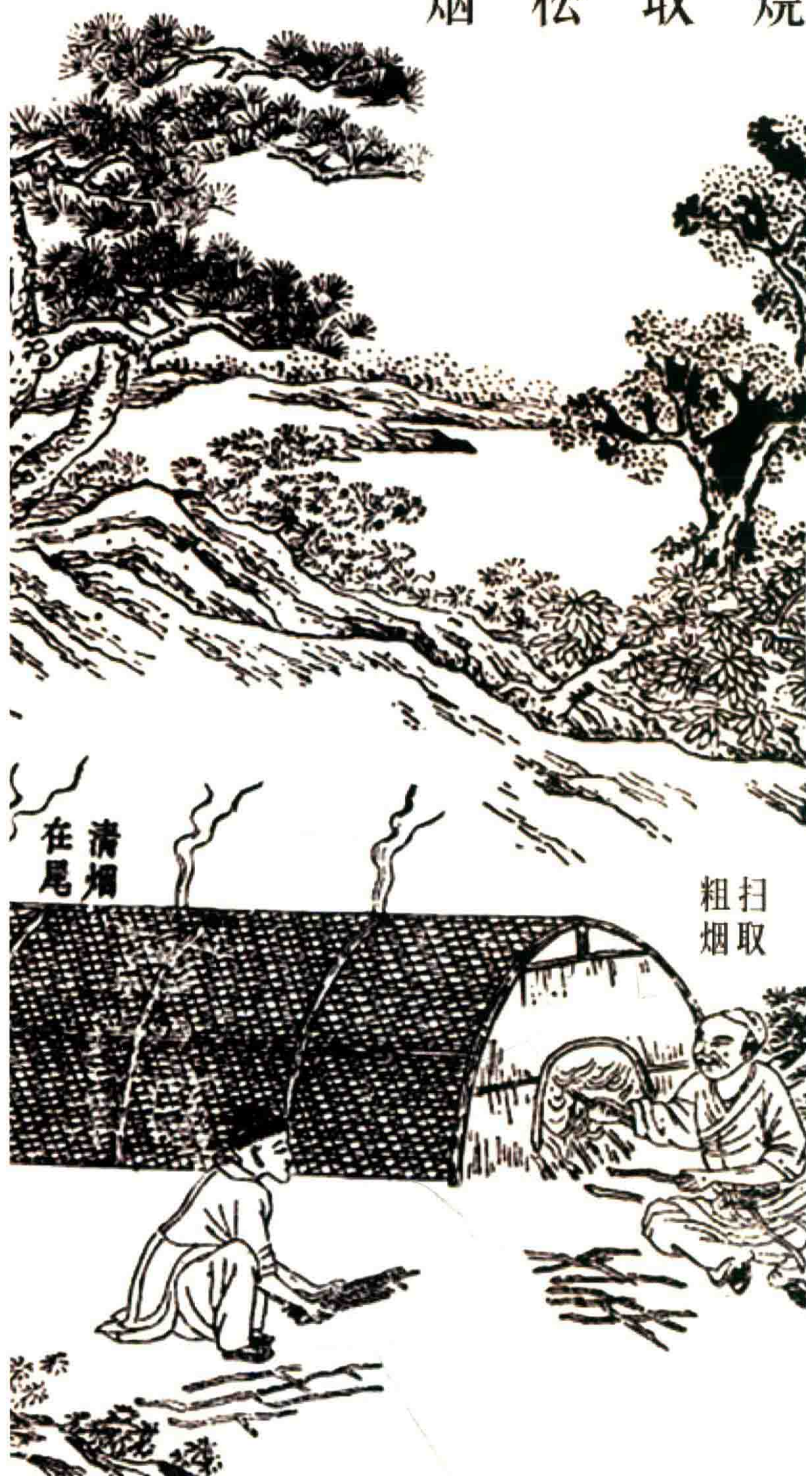
3.选什么墨好呢？

墨按原料可分为油烟墨、松烟墨和炭黑墨三种。

书画家十分重视墨的好坏，对于选墨也有很多的经验，明方瑞生《墨海》中提到好墨的标准是“黝如漆、轻如云、清如水、浑如岚。”选墨应从色胶质等几方面考量，黑而有光泽，紫光为上，胶过重则行笔涩，胶过轻则着墨不牢。好的墨，墨质细腻，墨的韵味才能在画画时显现出来。

烟 松 取 烧

4. 墨是怎样做的呢?

墨的制作工艺十分复杂，要经过烧烟、收烟、加胶、加药、和烟、蒸剂、杵捣、捶炼、制样、入灰、出灰、去湿等十几道工序，这都是古法制墨的工序，和现代墨汁制作方法有所区别。

三、我们来做游戏吧

(虚谷)