

更多案例+DVD多媒体教学录像
包括44张范画及200分钟花鸟画视频教学

新派国画教学 初学者的朋友

写意

花卉 禽鸟

临波·望月·闻书香

沈仙卫
编著

中国 画 基 础 教 程

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

更多案例+DVD多媒体教学录像
包括44张范画及200分钟花鸟画视频教学

新派国画教学 初学者的朋友

花卉 禽鸟

临波·望月·闻书香

沈仙卫
编著

中国 画 基 础 教 程

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

中国画基础教程. 写意花卉禽鸟 / 沈仙卫编著. --
北京: 人民邮电出版社, 2012. 2
ISBN 978-7-115-27277-5

I. ①中… II. ①沈… III. ①写意画: 花鸟画—国画
技法—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第279969号

内 容 提 要

写意, 国画的一种画法, 用笔不讲究工细, 注重神态的表现和抒发作者的情趣, 是一种形简而意丰的表现手法。本书是“中国画基础教程”系列中的一本, 收集了大量优秀作品的范本, 卷首以简明的文字概括了绘画的基本工具和基本技法, 在各自的具体画法上, 从结构到用笔、用墨、用色等技法问题结合附图都详尽地做了讲解。

本书图例丰富, 讲解细致, 步骤清晰, 对于正准备美术考试的读者和美术爱好者来说是一本不错的临摹范本。

中国画基础教程——写意花卉禽鸟

- ◆ 编 著 沈仙卫
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 5.5
字数: 347千字 2012年2月第1版
印数: 1-4000册 2012年2月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-27277-5

定价: 35.00元(附1DVD)

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目录

第1章 工具

毛笔.....	05
墨和砚台.....	07
纸.....	08
颜料.....	09

第2章 花卉禽鸟画的基本技法

水墨画法.....	12
勾勒填色法.....	15
没骨法.....	18
勾勒和没骨结合法.....	21

第3章 花卉的画法

桃花的画法.....	25
杏花的画法.....	27
梨花的画法.....	29
海棠花的画法.....	32
樱花的画法.....	34
迎春花的画法.....	36
花卉的范画欣赏.....	38

第4章 禽鸟的画法

八哥的画法.....	49
翠鸟的画法.....	52
麻雀的画法.....	55
燕子的画法.....	57
鸳鸯的画法.....	59
禽鸟的范画欣赏.....	61

第5章 花卉禽鸟组合的画法

花卉禽鸟组合的创作步骤.....	70
花卉禽鸟组合的范画欣赏.....	73

第1章

工 具

国画，是东方绘画艺术的主要形式。汉族传统绘画形式是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上，这种画种被称为“中国画”，简称“国画”。我国传统绘画（区别于“西洋画”）的工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等，题材可分人物、山水、花鸟等，技法可分工笔和写意，它的精神内核是“笔墨”。

毛笔

在中国画材料中，毛笔是最为关键的材料之一。对毛笔特性的了解程度直接关系到中国画学习的深度。如果说中国画的材料技法是一以贯之的，那么，毛笔就是最为关键的起点。中国书画笔法体系的展开，根源于毛笔的物理结构，墨法又直接根源于笔法。笔和墨这种逻辑关系决定了毛笔的地位。

毛笔以其笔锋的长短可分为长锋、中锋和短锋笔，性能各异。长锋提按幅度大，画出的线条富弹性，节奏感强，容易画出婀娜多姿的线条；短锋所作点画凝重、厚实，少灵动之气；中锋则兼而有之。

根据笔锋的大小不同，毛笔又分为小、中、大等型号。新笔笔锋多尖锐，只适于画细线，皴、擦、点、擢用旧笔效果更好。有的画家喜欢用秃笔作画，所画的点、线别有苍劲朴拙之美。制笔和选笔有四个标准，即“尖、齐、圆、健”四德。“尖”是笔锋合拢后顺畅而尖，尖则点划不失其锋；“齐”是锋毫齐平，齐则易于变化；“圆”是笔毫本身圆整，圆则书写时圆劲不分叉；“健”是笔毫具有适度的弹性，健则坚固耐用。

笔的性质决定于制作的技术与所采用的笔毫种类，供作画用的毛笔大致可分为硬毫、软毫及介于两者之间的兼毫三大类。硬毫笔主要用狼毫（黄鼠狼的尾尖毛）制成，也有用貂、鼠、马、鹿、兔毛制成，其特点是弹性强、笔肚坚实、容易着力。由于其蓄水量不及软毫，故出水快。善用者，画出的笔迹挺拔有力、苍劲爽

长锋

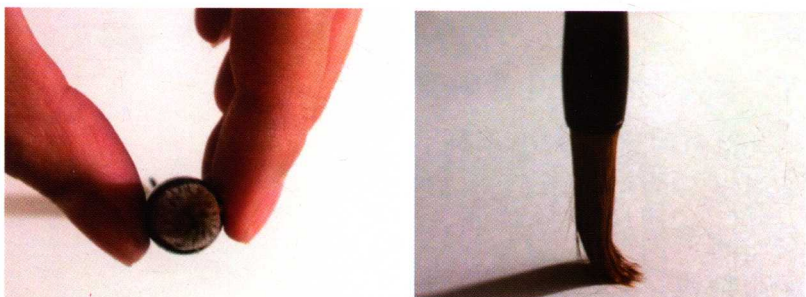
中锋

短锋

利。硬毫的笔性刚健，适合画线条，常见的有“兰竹”、“小精工”、“小红毛”、“叶筋笔”、“衣纹笔”、“书画笔”等，日本笔有“山马笔”、“面相笔”、“勾勒笔”等。软毫主要用羊毛制成，也有用鸟类羽毛制成的，其锋毫较长，吸水量大，性质柔软，适合作大面的渲染和泼墨泼彩，不善于用者画出的线条易柔软而缺乏筋骨。常见的软毫有“大鹤颈”、“白圭笔”、“染笔”、“大鹅”、“纯羊毫提笔”等。兼毫笔是用羊毫与狼毫（或兔毫）相配制成，性质在刚柔之间，如“七紫三羊”、“白云笔”、“纯紫尖毫”。使用何种毛笔作画应根据自己的习惯与需要，不必强求和生搬硬套。

好的毛笔都有一些共同的特点——圆、齐、尖、健，使用起来运转自如。新笔买来后，用温水或凉开水泡开，每次用完应及时清洗干净，并用手轻轻地将笔形梳理好，避免墨汁干结损坏笔毫，然后挂在笔挂上或置于笔桶内。

硬豪

软豪

兼豪

墨和砚台

常用的制墨原料有油烟、松烟两种，制成的墨分别称为油烟墨和松烟墨。油烟墨为桐油烟制成，墨色黑而有光泽，能显出墨色浓淡的细致变化，宜画山水画；松烟墨黑而无光，多用于画翎毛及人物的毛发，山水画不宜用。挑选墨首先看其色，墨色发紫光的最好，黑色次之，青色又次之，呈灰色的劣墨不能用；然后听其音，好墨扣击时其声音清响，研磨时声音细腻，劣质的墨声音重滞，研磨时有粗糙响声。

油烟墨

松烟墨

砚主要是用来磨墨的，是绘画必备用品。以材料分，有石砚、砖砚、瓷砚等，其中以石砚为佳，石砚中最著名的当属端砚和歙砚。

选择石砚时要注意石质应坚韧、细腻，易于发墨、不吸水等。若石质过粗，则研出来的墨汁颗粒大、不细腻，墨色变化就较少。若石质太细，过于光滑，则不容易发墨。写字作画对用砚要求不必太高，应着重实用价值。砚石用后要及时清洗，保持洁净，以防墨垢堆积。另外，砚石不用时需加盖以免灰尘沾附。

作画用墨要现磨现用。先在砚中倒入清水，按顺时针方向转圈慢磨，用力要匀且轻，所谓“磨墨如病夫”即是指磨墨时动作要“慢”、“轻”。只有这样磨出的墨才能细腻、黝黑润泽。磨墨时可根据

砚台

用墨多少，边磨边加水，直到磨浓为止。过夜之墨为宿墨，如使用得当，也有其独特的效果。现代国画大师黄宾虹深谙此法，可作借鉴。

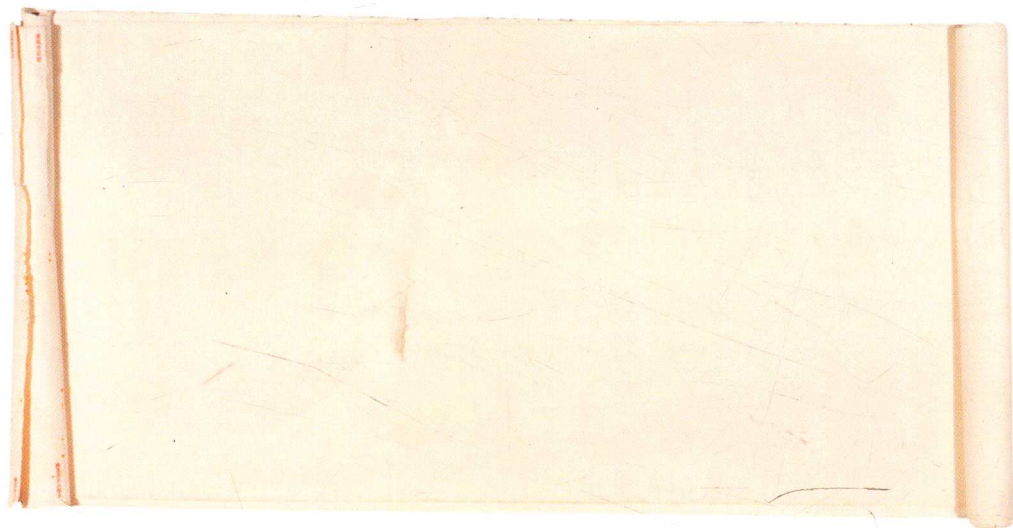
近年来作画常用的墨汁，如“一得阁”、“曹素功”、“中华”和“胡开又”等，虽使用方便，但效果一般不如磨出的墨。作画前可在墨汁中添加少许清水，用墨细细研磨。作画用墨以安徽徽州地区所产的徽墨最为著名。

墨汁

纸

与中国画笔墨最为匹配的载体无疑要首推安徽泾县出产的宣纸，在发挥中国画笔墨表现力方面无出其右，并且物理性质稳定耐久。过去，安徽泾县的宣纸在选料和制作工艺方面是严格保密的，但是现在也开始渐渐普及，旨在提高广大人民群众对宣纸的认识水平。由于宣纸的原材料檀木皮和沙田稻草只有安徽泾县出产，其他地区即使知道制作工艺也是无法复制的。安徽泾县的宣纸历史悠久，性能优良，无疑是中国画笔墨材料的绝配。

宣纸

宣纸的种类很多，从特性上大致可分为两类，一类是生宣，一类是熟宣。熟宣纸一般用于画工笔画，生宣纸多用于写意画。生宣纸发墨效果较熟宣好，但不易掌握，需要经过一定时间的训练。现在宣纸厂家配合画家的需要生产一些半生熟类的宣纸，较生宣容易控制，深得书画家喜爱。

颜料

中国绘画所用的颜料主要分石色和水色两大类，石色为矿物质颜料，其质厚重，覆盖力强，且色性稳定而持久；水色为植物颜料，色泽明快，便于晕染。花鸟画常用的矿物质颜料有朱砂、赭石、石青、石绿、石黄、白粉、金粉、银粉等，植物颜料有花青、藤黄、胭脂、洋红等。传统国画颜料有粉状、膏状、块状之分。现在市场上的颜料一种是传统手工制作的，为小纸盒包装的块状颜料；另一种为盒装锡管颜料，用起来比较方便。

【朱砂、朱磬（朱标）】

将汞矿石研磨后以清水漂制而成。上层为朱磬，质细而轻；下层为朱砂，质厚而重。

【石青】

用赤铜矿作原料，研磨漂制而成。石青也分头青、二青、三青、四青等几种，头青颗粒粗，较难染匀，应多染几次才好。

【石绿】

用天然孔雀石研磨漂制而成。石绿根据细度可分为头绿、二绿、三绿、四绿等，头绿最粗最绿，依次渐细渐淡。

【赭石】

又称土朱，从赤铁矿中提炼出来，呈浅棕色，目前赭石大多精制成水溶性的胶块状，无覆盖性。用时要多加注意。

【白粉】

可分成铅粉、蛤粉、白垩等数种，蛤粉用海中的文蛤壳加工研细而成，日久易“返铅”而变黑，用双氧水轻洗则可返白，至于白垩(白土粉)在古代壁画中常用，亦历久不变色。

第1章 工具

植物性颜料，透明色薄，没有覆盖性能，常用的植物性颜料有以下几种。

【花青】

用蓼蓝或大蓝的叶子制成蓝淀，再提炼出来的青色颜料，用途相当广，可调藤黄成草绿或嫩绿色。

【藤黄】

南方热带林中的海藤树，从其树皮凿孔，流出胶质的黄液，以竹筒承接，于透即可使用，藤黄有毒，不可入口。

【胭脂（脂）】

用红蓝花、茜草、紫梗三种植物制成的暗红色颜料，但以胭脂作画，年代久则有褪色的现象，目前多以西洋红取代。目前的中国颜料商品，多将颜料研漂或处理后再出售，大致可分为已加胶和未加胶两种形式；已加胶(如花青、赭石、朱膘等)制成块状存于小杯中或制成小片状，装成一小包，这类颜料蘸水后随时可用，较方便，但以“轻胶”者较佳，未加胶者(如石绿、石青、白粉、朱砂等)多呈粉末状，需调和胶水才能使用，较为麻烦。近年来代用颜料渐多，用品质较佳的罐装广告颜料或水彩颜料(牙膏状)替代，日本也生产盒式简便颜料，每种颜色都调好胶水，制成等大的长方块，整齐地排列于盒中，适合学生使用，但色彩比较鲜艳，品质尚待改进

【调色（储色）工具】

以白色的瓷器制品较佳，调色或调墨应准备小碟子数个，储色以梅花盘及层碟较理想，不同的颜料应该分开储放。

【贮水盂】

盛水作洗笔或供应清水之用，亦以白色瓷器制品较佳。

【毛毡】

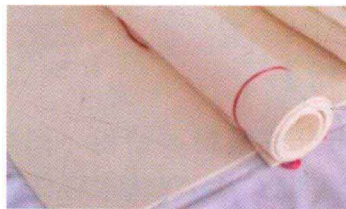
衬在画桌上，可以防止墨渗透将画沾污，铺纸后画面也不易被笔擦坏。

颜料

调色盒

毛毡

第2章

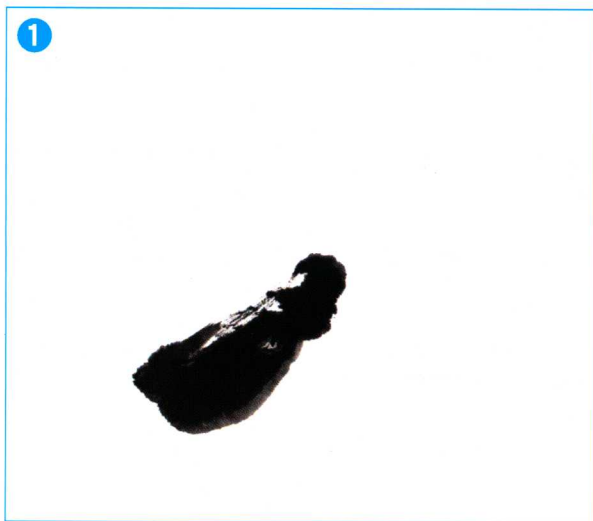
花卉禽 鸟画的

基本技法

国画不讲焦点透视，不强调自然界对于物体的光色变化，不拘泥于物体外表的肖似，而多强调抒发作者的主观情趣。国画讲求“以形写神”，追求一种“妙在似与不似之间”的感觉。国画在构图、用笔、用墨、敷色等方面，也都有自己的特点。用笔和用墨，是国画造型的重要部分。用笔讲求粗细、疾徐、顿；用墨，则讲求皴、擦、点、染交互为用，干、湿、浓、淡合理调配，以塑造型体，渲染气氛。通过挫、转折、方圆等变化来表现物体的质感。

水墨画法

水墨画法，是中国画的一种表现形式。一般指用水和墨所作之画。由墨色的焦、浓、重、淡、清产生丰富的变化，表现物象，有独到的艺术效果。基本的水墨画法，仅有水与墨，黑与白，但进阶的水墨画法，色彩缤纷，也称为彩墨画。在中国画中，以中国画特有的材料之一——墨为主要原料，加以清水的多少分为浓墨、淡墨、干墨、湿墨、焦墨等，画出不同浓淡（黑、白、灰）层次，别有一番韵味，称为“墨韵”，从而形成水墨为主的一种绘画形式。

步骤01

画叶子时，大笔蘸墨画，用笔要实要重。

步骤02

一笔一笔地提出叶子的形态，注意墨色的浓淡干湿变化。

步骤03

用浓墨勾勒出枝干的形态，注意枝干的转折变化。

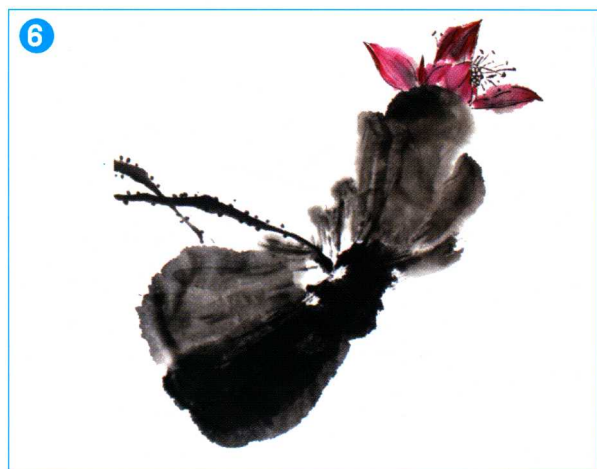
步骤04

点出叶子杆上的小刺。

步骤05

用勾线笔勾出花瓣的轮廓结构。

步骤06

画花瓣，可以用胭脂来调色，注意花瓣的虚实刻画。

步骤07

绘制莲蓬，加墨调出偏绿的颜色来刻画。

步骤08

添加一些枝干，注意浓淡的变化。

步骤09

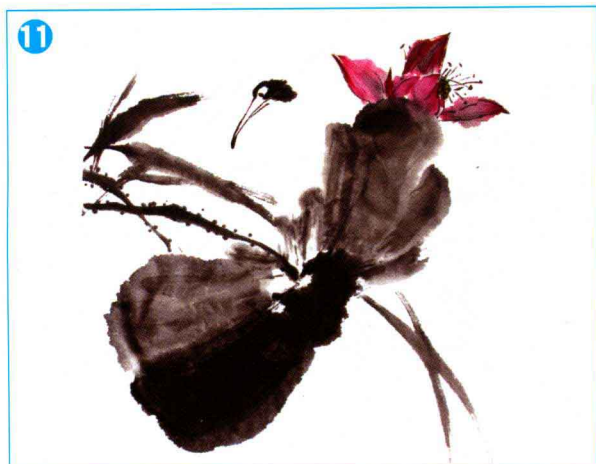
画落在枝干上的鸟，确定好位置，画出鸟的眼睛。

步骤10

画出鸟的头部，注意头部的转向和墨的浓淡变化。

第2章 花卉禽鸟画的基本技法

步骤11

用笔尖勾勒出鸟的尖嘴巴，注意鼻尖厚度的刻画。

步骤12

调整墨的浓度，画出鸟的身体，注意身体上羽毛质感的刻画。

步骤13

勾出鸟落在的枝干，再画出鸟落在上面的爪子，注意枝干转折刻画。

步骤14

用淡墨画出鸟的肚子，用墨来体现它的层次。

再用淡墨绘制出嘴巴的颜色，最后整体调整。**完成!**

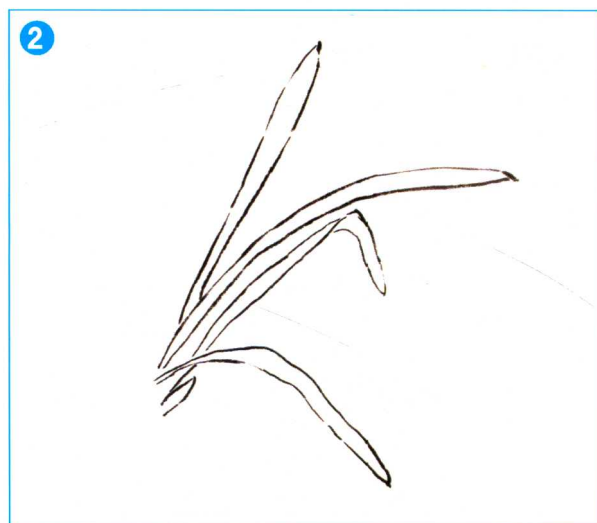
勾勒填色法

勾勒填色法是写意花卉画的一种技法，先用线条勾勒物象轮廓，然后填色，用笔要放松，线条和色彩要有变化。浓淡深浅不同的墨色，勾出对象各自不同的形象和质感，至于用干笔，还是用湿笔，用中锋还是用侧锋，要根据各种不同的对象而决定，主要在于能够把对象的精神特征充分表现出来。

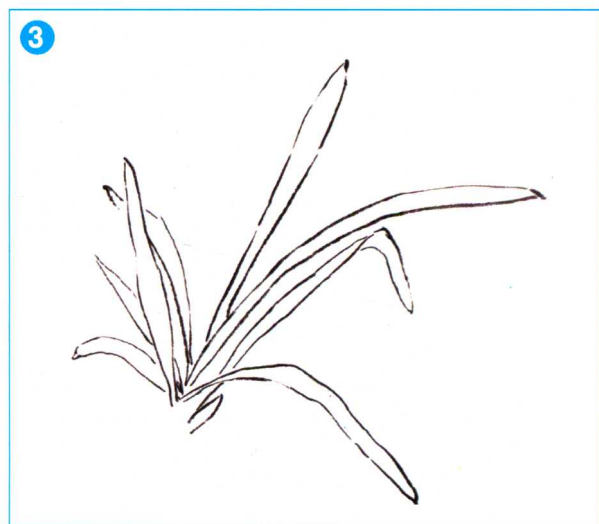
步骤01

用勾线笔勾勒出叶子的轮廓，注意叶子转折时线条的变化。

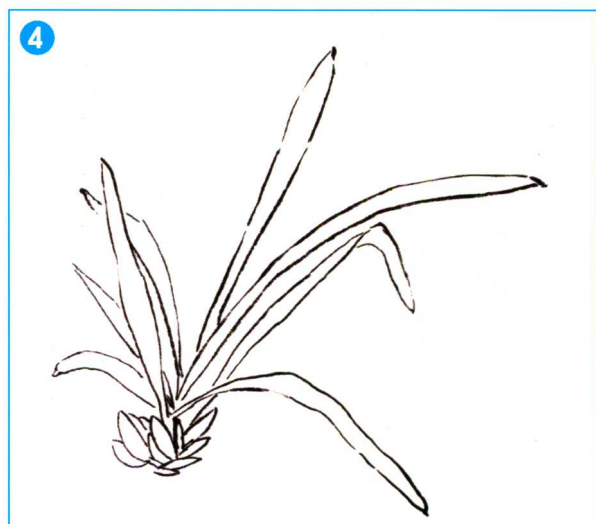
步骤02

勾出右边的叶子，注意叶子不同姿态和转折面的刻画。

步骤04

勾出左边的叶子，注意叶子前后关系的刻画。

步骤05

勾出底部叶子的根部。

第2章 花卉禽鸟画的基本技法

步骤05

画植物的根部和根须，注意用墨的浓淡和线条粗细的变化。

步骤06

勾勒花朵，画出不同姿态的花朵，注意花瓣和花蕊角度的刻画。

步骤07

勾出连接花朵的枝干。

步骤08

上色，调出叶子的绿色，画出一片叶子的颜色。

步骤09

加水或加墨来刻画其他的叶子，使其有浓淡的变化，一般叶子根部的颜色要重一些。

步骤10

加墨填叶子底部的颜色，可以加水稀释，或加些蓝色或黄色。