

从零开始

田耀泉 编著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

该丛书同时适合老年学习班
及美术培训班使用

国画起步基础

16课

作画步骤详解
附点睛小提示

PERFECT LESSON

- 执笔方法
- 练习点、线、面
- 学习用墨
- 学习调色
- 作画工具
- 学习用色
- 基本构图知识
- 运笔方法与效果
- 举一反三练习资料参考

1

2

3

4

5

6

图书在版编目 (CIP) 数据

国画起步. 基础 / 田耀泉编著.

-- 武汉 : 湖北美术出版社, 2010.9

(从零开始)

ISBN 978-7-5394-3702-6

I. ①国...

II. ①田...

III. ①中国画 - 技法 (美术)

IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第159340号

出版发行 : 湖北美术出版社

地 址 : 武汉市洪山区雄楚大街268号

湖北出版文化城B座

电 话 : (027)87679520 87679521 87679522

传 真 : (027)87679523

邮政编码 : 430070

网 址 : www.hbapress.com.cn

电子邮箱 : hbapress@vip.sina.com

印 刷 : 湖北日报社印刷厂

开 本 : 787mm×1092mm 1/16

印 张 : 3

印 数 : 1-10000册

版 次 : 2010年9月第1版 2010年10月第1次印刷

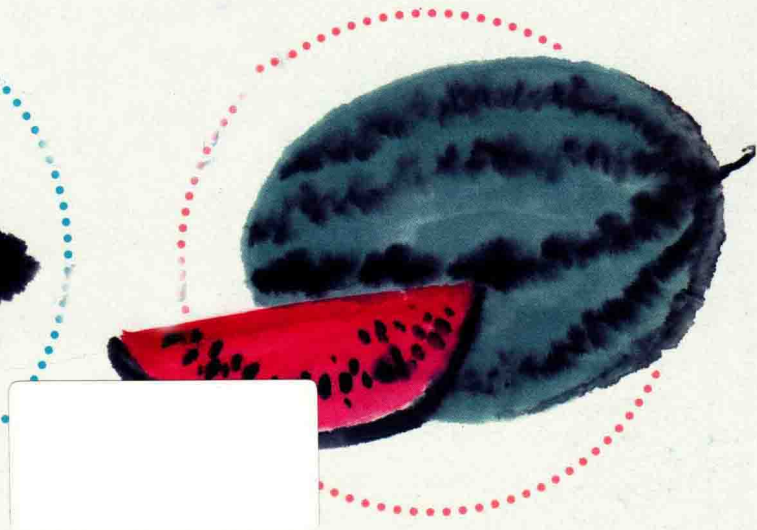
定 价 : 12.00元

从零开始

16课作画步骤详解，附点睛小提示

国画起步 基础

田耀泉 编著

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

CONTENTS

目录

● 前言	3
一 什么叫国画	3
二 作画工具	4
三 执笔方法	5
四 运笔方法与效果	6
五 学习用墨	7
六 练习点、线、面	8
七 学习调色	9
八 学习用色	10
九 基本构图知识	11

十 图例及作画步骤	
Lesson1 小蝌蚪	12
Lesson2 小鱼	14
Lesson3 金鱼	16
Lesson4 麻雀（踏枝式）	18
Lesson5 麻雀（飞翔式）	19
Lesson6 蜻蜓、柳枝	20
Lesson7 蜗牛	22
Lesson8 水仙花	24
Lesson9 荷花	26
Lesson10 鸡冠花	28
Lesson11 葡萄	30
Lesson12 菊花	32
Lesson13 小鸡	34
Lesson14 母鸡	36
Lesson15 大白菜、萝卜	38
Lesson16 西瓜、桃	40

十一 举一反三练习资料参考	42
十二 作品欣赏	45

前言

中国画，它是我国传统文化艺术的瑰宝，有着十分悠久的历史。在你喜欢祖国的传统国画艺术，并想亲自用毛笔描绘美丽多彩的大自然时，就可以从这本书中了解到关于学习国画如何入门的一些基础知识。如你能认真练习、体会要领、循序渐进，定会发现初步掌握一些入门知识并不难，通过知识的积累与大胆实践一定会取得较大收获。

学习画画的过程，不但能了解祖国传统文化艺术之博大，开阔胸怀，还能增强观察能力，扩展形象思维能力，提高审美意识，陶冶情操，并可以提高记忆力。学习和探索还能锻炼一个人的意志，它会使你身心受益。

本书练习内容选取在大自然与生活中容易观察到并熟悉的题材，以花鸟画为主题，运用写意画技法，由浅入深进行讲解示范。

编者

一

什么叫国画

中国画简称“国画”，在世界美术领域中自成体系。与其它画种不同，它具有自己独特的艺术面貌与表现方法。中国画在取景布局内容安排上不受时间、空间、焦点透视等自然法则的约束，而强调“外师造化，中得心源”，气韵生动，形神兼备，融化物我，运用线条和墨色的变化来描绘事物。写意画有概括、夸张、似象非象的艺术造型，用笔简练传神的艺术效果。一虫、一草、一花、一石、一木等都可以入画，可表现内容极其丰富，在画面上又有独特的留白运用，这不仅是鲜明的艺术特点也是计白当黑、虚实相生艺术处理方法，水、墨、色、相互交融，产生出妙趣横生的艺术效果。

中国画，它在表现形式上有工笔、写意之分，表现的内容又分为人物画、山水画、花鸟画，其中的花鸟画又可以细分为花卉、蔬果、禽鸟、草虫、走兽等。表现方法有水墨、勾勒、设色等。

二 作画工具

中国画的作画工具主要由毛笔、墨和宣纸三种为主，其它工具为辅。初学者在准备工具材料前，先了解工具熟悉材料是很有必要的。

毛笔：作画用的毛笔品种较多，从原料性能上分，有软毫、硬毫、兼毫三类。软毫笔笔锋性质较柔软，如羊毫，性能是吸水量较大但弹性小，宜于渲染，用它画线条墨色滋润、圆浑，画大片色块，浓淡变化明显。硬毫笔笔锋弹性大，如石獾、猪鬃、狼毫，性能是吸水量小于软毫笔，墨色变化不如软毫，但勾画出的线挺拔有力流畅，容易画出枯笔效果。兼毫笔笔锋是由软硬两种材质混制而成，性能上刚柔相济，兼而有之。

毛笔的笔锋，有长有短、有粗有细、有硬有软，是为了表现不同绘画效果的需要而制，初学者不必求全求多，只备必需的几支笔就可以，如：加健大白云2~3支，长锋勾线笔1支，大号、中号或小号提斗笔各1支，大号依纹笔或大号叶筋笔1支，大兰竹笔1支。

墨：选购成品书画墨汁。

宣纸：国画用纸有生、熟、半生半熟之分，并有不同尺寸，根据制纸选料的不同又有多种名称，按厚度又分单宣、夹宣等。产地有安徽、四川、云南等，原料有檀皮、棉、竹、草等。

颜色：可购置盒装中国画颜料，当某种颜色使用完了可选购单支补充，很方便。

调色碟：调墨、调色用，可选专用品或用白色小平瓷碟代用。

笔洗：盛水洗笔的容器，可选专用品或找其它容器代用。

画毡：羊毛毡最好，使用时平铺在桌面之上宣纸之下，防止宣纸与桌面粘连在一起，尺寸应大于所用宣纸尺寸为宜，如选100cm×50cm一块就可以。

镇尺：材质有石、木、铜等，镇尺是压纸的工具，作用是把纸压平便于作画又防止纸随笔移动。

笔架：是架放毛笔的工具。

笔帘：是收置毛笔的工具。

印章：选石材，如青田石、寿山石、巴林石等，刻制名章、闲章。

印泥：成品，有盒装和散装之分，颜色以红色为主。

温馨提示：

1.新笔买来后先要进行开笔，开笔的方法是先用水泡开笔锋，再用干净水冲泡两遍以洗去笔锋上的胶性，再蘸墨汁，然后在宣纸上随意涂画几下，再洗净并吸干笔锋，可防虫蛀。(切记不可再套上笔帽以防伤了笔毫)

2.初学者在选购宣纸上可能有一定困难，其实注意以下几点，选购适宜的宣纸也不难。因为我们练习的是写意画，在生宣纸上才能画出水墨渗化的效果，因此**第一点**我们只需选购生宣纸即可。**第二点**，宣纸尺寸选四尺的，又称四尺整张纸，把一张四尺整张纸平均裁出三张，称为四尺三裁，这个尺寸适宜大多数人练习作画。如果刚开始这个尺寸掌握不好也可把三裁的纸再对折裁开，用这个尺寸的纸练习。**第三点**，价格低的纸选用原材料的质量也低，会出现纸张吃水后变得松散，随笔出洞的现象。价格高纸质好，墨色画出来通透，可以在出作品时选用，平时练习暂不选用以免造成不必要的浪费。**第四点**，纸质要有吸墨性，纸张不随画笔起皱，浓墨画后不变灰。**第五点**，纸张表面杂质少，软而不脆硬。**第六点**，质量优劣是原材料的选用决定的，纸的薄厚不是关键，关键是整张纸的厚度是否大致均匀。**第七点**，手工抄纸好于机器制纸。

三

执笔方法

毛笔主要部位名称

执笔方法：拇指和食指捏住笔杆，中指勾住笔杆，无名指和小指自然并靠在一起，用无名指微顶住笔杆。毛笔拿好后，掌心要虚，手腕应活动自如，忌无名指和小指顶在掌心处。

用笔基本姿势三种

悬腕：以肘部为支撑点，小臂、手腕悬起，适宜画尺寸不大的画，可采用坐姿、站姿。

悬肘：又称为悬肘悬腕，肘部腕部悬于空中运笔，画尺寸大些的画应采用此方法，一般都采用站姿。

枕腕：以腕部为支撑点，运笔幅度较小，画精细处可用枕腕姿势，采用坐姿、站姿。

四

运笔方法与效果

毛笔的使用主要指：中锋、侧锋、顺锋、逆锋、拖锋、散锋、点、皴擦。完成一幅作品首先需要决定的是毛笔笔锋在宣纸上如何运行，因为要表现好对象，就要了解掌握好运笔方法与效果，各种笔法的结合使用才能把要表现的对象画得更生动。

温馨提示：中锋运笔可画植物的枝茎，勾画形象的轮廓等；侧锋运笔，可画植物叶子，山石轮廓及大面积的染色等；顺锋多表现圆润物象；逆锋多表现粗糙物体；拖锋多用于表现较长些的线条如藤枝等；皴与点，前者表现质感，后者如画小蝌蚪，小鸟小鸡的头部等，用的都是点法。

中锋：笔锋垂直于纸面，笔尖在运行中保持在画出的笔画中心，这样画出的线圆润厚重，有立体感。

侧锋：倾斜笔杆，根据需要笔毫有三分之一至三分之二左右接触纸面，可画出较宽的线或面积大些的面。

顺锋：笔杆在前笔锋在后，行笔流畅。

逆锋：笔锋在前笔杆在后，行笔中笔锋有受阻感。

拖锋：执笔的位置较高，处于笔杆最上端，行笔时笔杆在前笔锋在后，并常伴有捻杆，画出的笔痕灵活松动，流畅舒展。

散锋：笔锋散开，在行笔中可出现特殊笔痕效果。

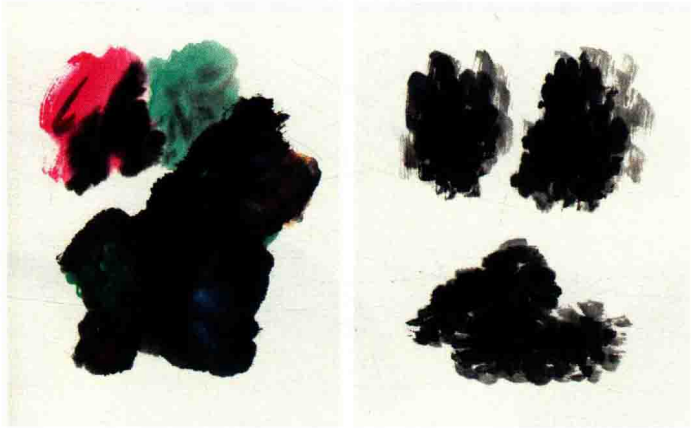
点虱：中锋、侧锋都可用到，笔锋在纸面上上下起落称为点；笔锋点后又移动称做虱，合称点虱。

皴擦：侧锋用笔，笔锋有一种类似扫纸面的动作。

绘画练习过程不只是熟悉掌握毛笔的运用，同时还要重视墨的运用，墨的运用是指在作品中墨色应该有干湿浓淡的变化。中国画重在用墨表现对象，运用墨色变化来表示凹凸、远近、明暗等关系，所以墨也是颜色，是色彩的一种。

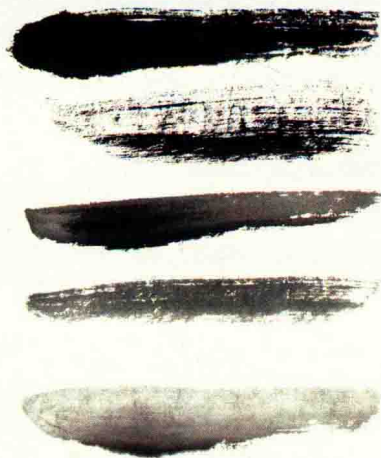

墨的浓淡变化：有焦、浓、重、淡、清之分，墨在使用中的浓淡变化很丰富，在作品中运用好墨色变化使其增强观赏性。

色破墨、墨破色，只是把其中的一种墨色用颜色代替了。

积墨：墨色由浅至深层层积加而成，待其先画的干后再画第二遍的，直到效果满意为止，墨色丰富厚重是积墨的效果。

墨与水的关系：笔毫干含墨含水少，画出墨迹称枯笔。笔毫或墨中含水分大，画出的墨迹在宣纸上出现渗化称为湿笔。

常用墨法：浓破淡，先画上淡墨，趁淡墨未干时在淡墨迹部分地方再画上浓墨，两种墨色的相互渗化又形成一种丰富变化的墨迹，产生出润泽淋漓的效果。反之称为，淡破浓。

毛笔蘸墨方法

温馨提示：作画时，如用干笔锋直接蘸墨，画出是毫无变化的墨，叫死墨。下笔墨色有变化是活墨，它是水、墨相融后产生的自然效果。学习用墨过程也是学习用水的过程，水与墨是不可分割的。墨色的变化是因水的加入而产生了变化。但初学者要切记在需要用浅淡墨时，并不是提前在书画墨中加入水调和好几种墨色后再使用的。

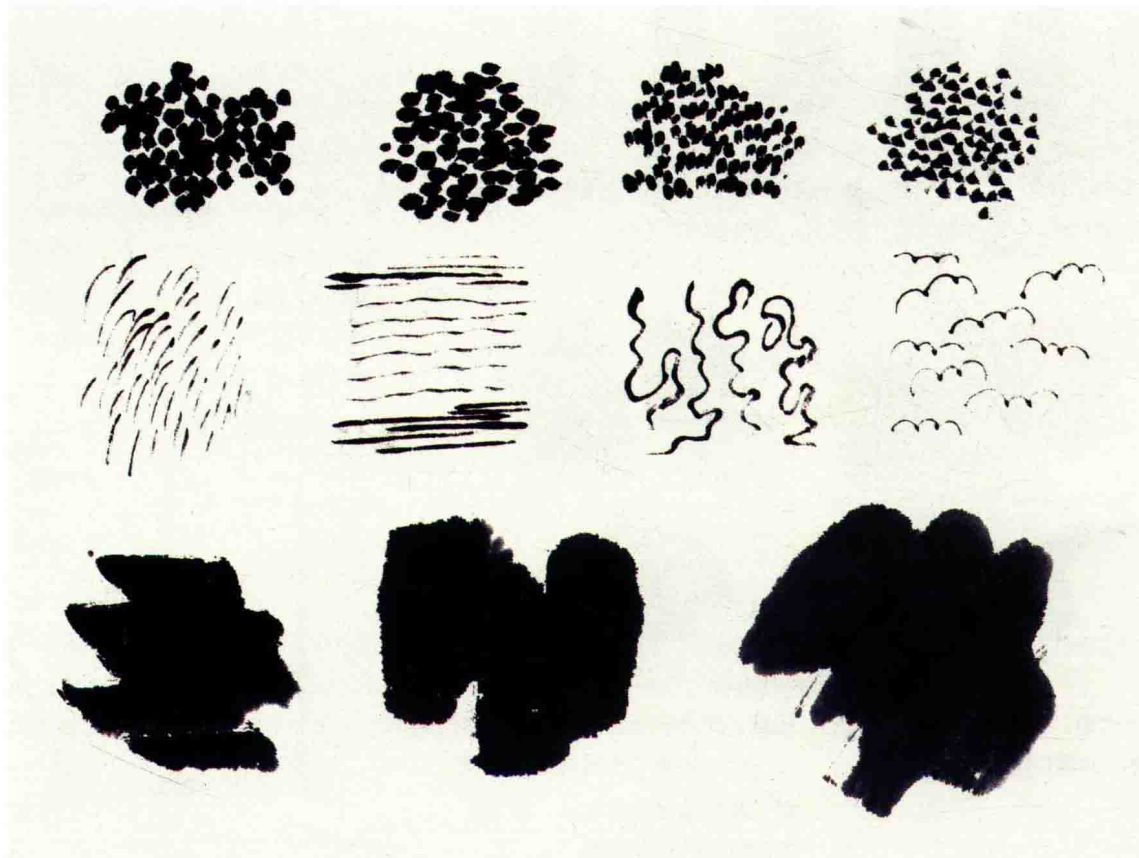
如何用好墨与水关键是要练习掌握好蘸墨要领，方法是：

- 1.蘸墨前先把笔锋在水中浸湿再蘸墨，蘸墨后笔锋在墨碟边上调整一下即可。
- 2.在水中浸湿笔锋，蘸墨后再略蘸水。这样蘸好的墨，在笔锋上由笔尖至笔根部墨色已产生了过渡，作画时笔行纸上，墨色自然出现了浓淡、浅深的变化。一笔墨用完后，再蘸墨，即可画出变化奇妙的墨韵。

六

练习点、线、面

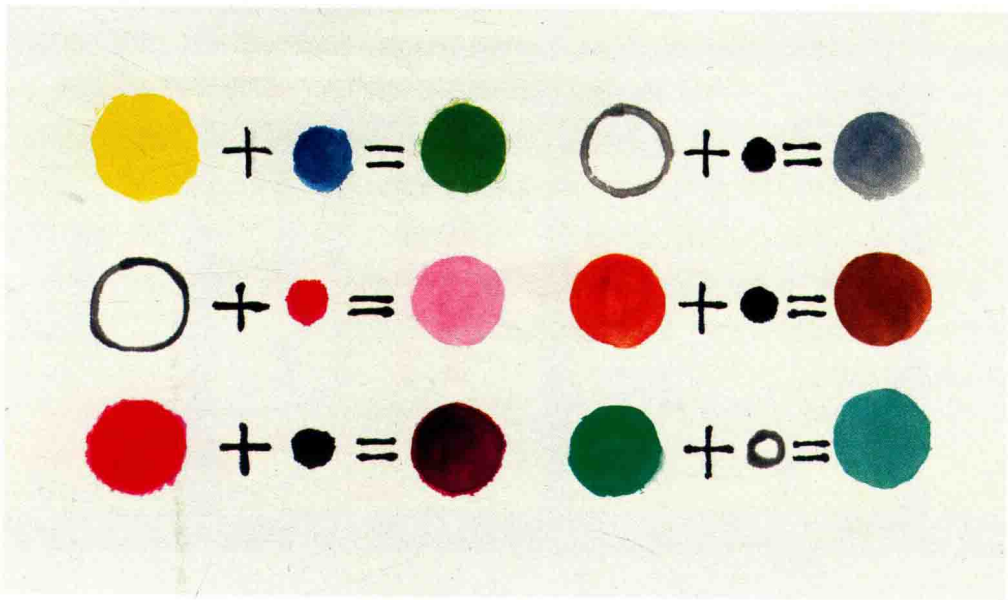
要能将毛笔灵活运用，下笔有力，用笔有变化，应先练好腕力。手腕灵活有力，笔锋就能出现多种变化，如粗细、轻重、转折、顿挫、急缓等笔迹。因此要从练好点、线、面开始。点、线、面也是构成中国画的重要因素。练习画点、线、面，应该把粗细大小不同的毛笔运用熟练至掌握为宜。

在练习作画过程中你会发现有的颜色会经常使用，有些颜色使用率就低些，有的颜色要使用到，但市场上并没有成品供应，这就要求我们要懂得并学会如何配色。

颜色中的红、黄、蓝是三原色，用它们可以调配出其它颜色。

藤黄 + 花青 = 绿，白 + 黑 = 灰，
白 + 红 = 粉，赭石 + 墨 = 赭墨，
石绿 + 白 = 三绿，赭石 + 白 = 肉色，
藤黄 + 朱磬 = 橘红，胭脂 + 白 = 玫瑰红，
藤黄 + 白 = 粉黄，藤黄 + 曙红 = 橙色，等等。

温馨提示：调色时要先挤出袋装颜色的浅色，后挤深色，注意颜色间的比重并根据需要的浓度适量添水调合，所调颜色应大于要使用的量。

八

学习用色

国画着色的方法，是在用墨的基础上略施颜色，以表现固有色为特点，以墨为主，以色为辅，色不碍墨。

在画好的墨迹上施以颜色。国画颜色中的石青、石绿、赭石都有一定覆盖力，属不透明颜色。

在写意画中直接以色造型是常用的表现方法。例如在大自然中花的颜色有多种，要画它们选接近的颜色来表现就可以。

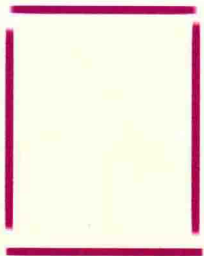

色墨混用：颜色与墨混合在一起使用；先蘸墨后蘸色，先蘸色后蘸墨。

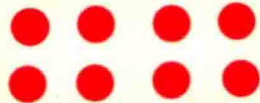
温馨提示：用色和用墨的方法是相近的，着色也分浓淡干湿，用色也有主次关系。

九

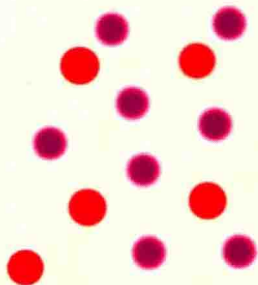
基本构图知识

主宾集中在里面，四周空白太均等。

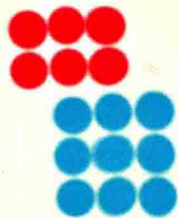
下满上空，反之上满下空。

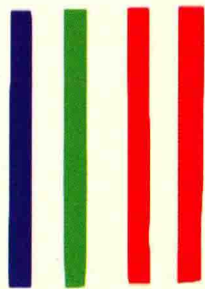
主体分散，宾位杂乱。

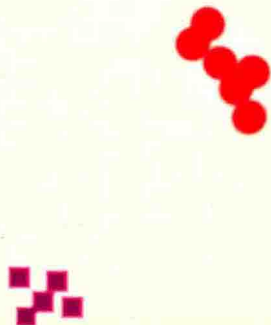
主宾无比重，四周空虚。

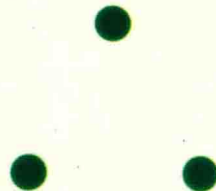
主与宾安排均等，无疏密聚散关系。

主或宾平行，无错落变化。

主宾分散，无呼应。

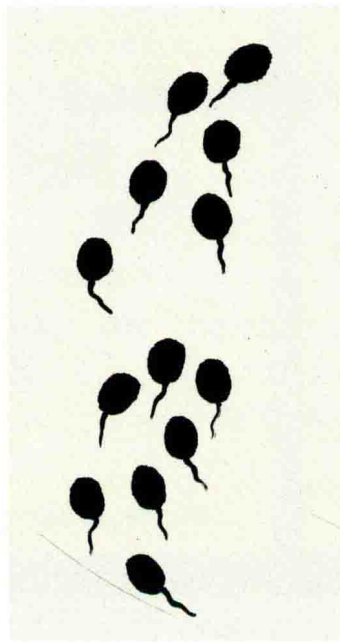
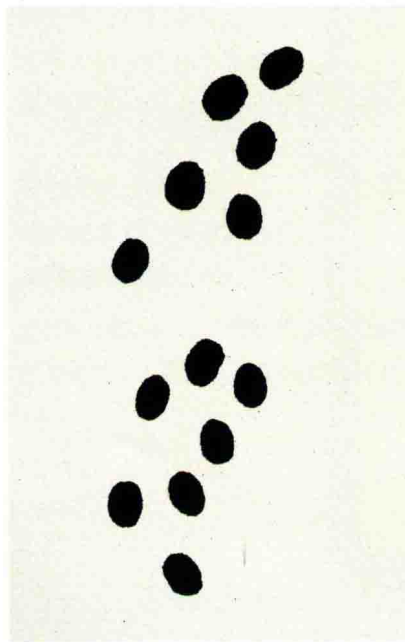
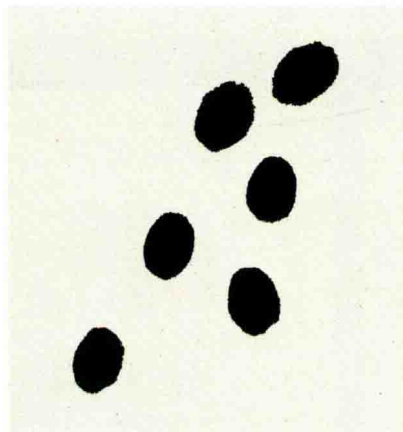
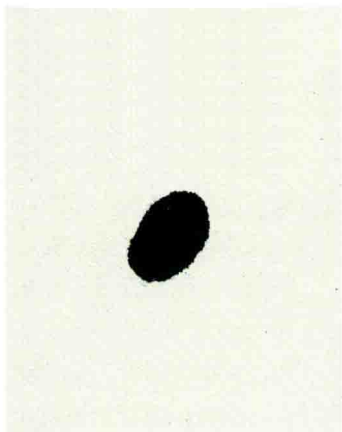
无论主与宾，排列成三角。

临摹学习是学习中国画的必经之路，是吸收他人宝贵经验的学习方法。当造型能力与笔墨表现、经验体会积累到融会贯通时，可进一步练习创作画。一幅创作画，仅由题材与笔墨组成是不会成功的，还需要通过合理的构图去表现才行，因此了解掌握一些基本构图常识是很必要的。

温馨提示：列举的这几例构图是初学者容易出现的问题，在创作中要多加注意。

+

图例及作画步骤

Lesson1

小蝌蚪

- 1.用大兰竹笔或加健大白云笔蘸焦墨，点出小蝌蚪的身体。
- 2.用相同的方法多画几个。
- 3.画的同时注意聚散关系。
- 4.用大号依纹或叶筋笔蘸焦墨勾画出蝌蚪的小尾巴。
- 5.用加健大白云笔蘸草绿色，在小蝌蚪两侧顺锋用笔添画粗细长短不同的水草。
- 6.用大号提斗笔蘸淡花青色，随意点在水草附近，这样既增加了水草的密度又增强了画面的效果。

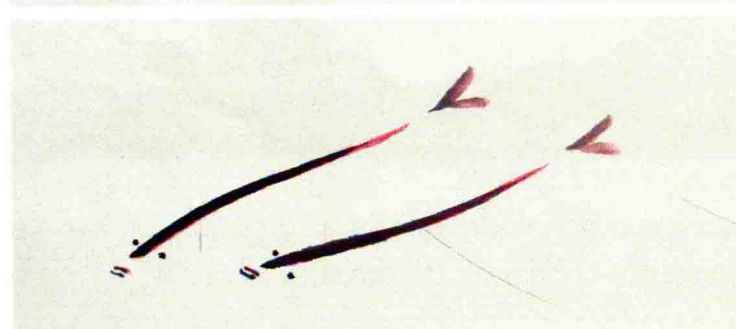
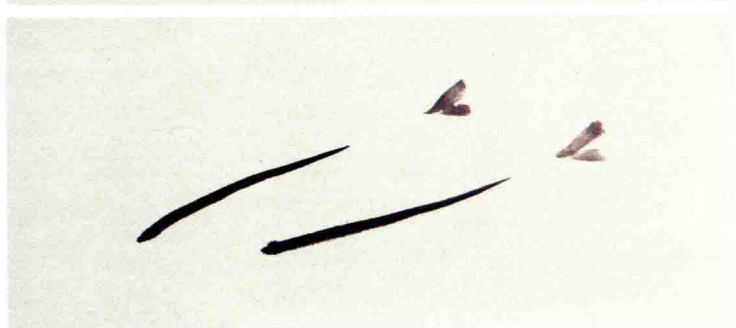
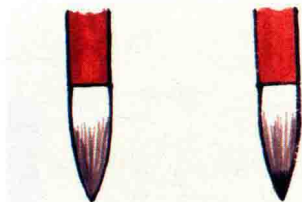

温馨提示：

小蝌蚪的身体不要画得太圆了，小尾巴不要画成直线，初次练习可以不画水草，待把握好小蝌蚪的疏密关系与游动方向后再练习添画水草。

Lesson2 小鱼

- 1.蘸墨方法，笔锋蘸淡墨至笔肚，笔尖处蘸一点浓墨。
- 2.用大兰竹笔蘸好墨，中锋一笔画出小鱼的身体。
- 3.笔锋蘸一点水使墨色变淡些，侧锋两笔画出鱼尾。
- 4.中锋画鱼嘴，蘸浓墨点眼睛，用墨色画的小鱼已完成。
- 5.还可以给小鱼的身体和鱼尾用淡曙红色染上一点颜色即成另一种效果。
- 6.蘸墨方法同上，中锋一笔画出小鱼的身体，笔锋蘸水使墨色变淡画鱼尾。
- 7.画小鱼腹部，画鱼鳍，浓墨点出小鱼眼睛。

温馨提示：

小鱼可用墨画也可以用颜色画，如大红色、曙红色，使用颜色画时注意应先在挤出的颜色中滴一点水化一化，再用蘸墨的方法蘸色。