

李悦
丁巳秋月
制

零基础

灌木文化 编著

零基础国画教程
教你轻松学国画
体味国画的博大精深
感受深厚的文化底蕴

学画国画

综合篇（放大版）

- 白描中的十八描
- 写意的构图技巧
- 白描线条的特点
- 花鸟的写意画法
- 白描勾线的要求
- 鱼虫的写意画法
- 花卉的白描画法
- 山水的写意画法
- 鱼虫的白描画法
- 工笔的线条运用
- 禽鸟的白描画法
- 花卉的工笔画法
- 写意的基本笔法
- 禽鸟的工笔画法

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

零基础

灌木文化 编著

学画国画

综合篇
(放大版)

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

零基础学画国画. 综合篇 : 放大版 / 灌木文化编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2017. 1

ISBN 978-7-115-44006-8

I. ①零… II. ①灌… III. ①国画技法 IV.
①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第284004号

内 容 提 要

国画是我国传统文化艺术的瑰宝,有着十分悠久的历史。而在生活中,画国画不仅可以丰富我们的生活,更可以陶冶我们的情操。许多读者没有国画功底,却希望在闲暇的时间里可以拾起毛笔,勾勒出属于自己的水墨画韵!

本书是“零基础学画国画”系列中的一本。全书共分为3篇11章。第1~4章主要讲解了国画中白描的基础知识及花卉、禽鸟、鱼虫的具体绘制技法;第5~8章,则主要讲解了写意国画的内容,还分门别类地讲解了写意国画中常见题材的画法,如花卉、禽鸟、鱼虫等;第9~11章为工笔画的内容。本书内容的编排与范例的绘制均以零基础读者的需求为出发点,图例丰富,讲解细致。希望读者通过前面打下的基础,学以致用,能够创作出让人赏心悦目的国画作品。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,不仅适合爱好国画的初中级读者阅读,同时也可作为各地国画培训班和老年大学的实用教材。

-
- ◆ 编 著 灌木文化
责任编辑 王 铁
责任印制 陈 桦
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京缤索印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 880×1230 1/16
印张: 7 2017年1月第1版
字数: 216千字 2017年1月北京第1次印刷
-

定价: 25.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

白描篇

第1章

白描基础知识

概念	7
起源	7
特点	8
单纯朴实	8
造型严谨	8
气韵生动	8
讲究用线	8
形式感强	8
分类	9
十八描	9
高古游丝描	10
琴弦描	10
铁线描	10
行云流水描	10
曹衣出水描	11
蚂蝗描	11
蚯蚓描	11
钉头鼠尾描	12
柳叶描	12
枣核描	12
橄榄描	12
战笔水纹描	12
撇头描	13
枯柴描	13
竹叶描	13
折芦描	14
混描	14
减笔描	14
工具和材料	15
笔	15
墨	15

纸	16
砚	16
白描勾线的基本要求	16
动手画一画	17
从线条开始	17

第2章

花卉的绘制技法

牵牛花	19
荷花	20
牡丹	21
菊花	22
水仙	23
绣球花	24
美人蕉	25
大丽花	26

第3章

鱼虫的绘制技法

蝴蝶	28
蜜蜂	29
蜻蜓	30
蝈蝈	31
蟋蟀	32
鲤鱼	33
金鱼	34

目录

第4章

禽鸟的绘制技法

黄鹂	36
太平鸟	37
鹰	38
绶带鸟	39
锦鸡	40
鸳鸯	41

写意篇

第5章

写意基础知识

基础工具	43
笔	43
纸	45
笔架	45
调色盘	45
颜料	45
笔法	46
中锋用笔	46
侧锋用笔	46
藏锋用笔	46
露锋用笔	46
顺锋用笔	46
逆锋用笔	46
墨法	47
积墨法	47
泼墨法	47
破墨法	47
色法	48
常用国画颜料色卡	48
渐变色	48
复合色	48
题款、印章的形式	49
题款	49
印章	49
构图的技巧	50
S形构图	50
C形构图	50
斜出式构图	50
截取式构图	51

三角式构图	51	蟋蟀	71
对角式构图	51	蚱蜢	72
自由式构图	51	天牛	73
动手画一画	52		

第6章

花鸟的绘制技法

桃花	54
兰花	55
栀子花	56
梨花	57
牵牛花	58
海棠花	59
月季花	60
鸳鸯	61
喜鹊	62
八哥	63
仙鹤	64
锦鸡	65

第8章

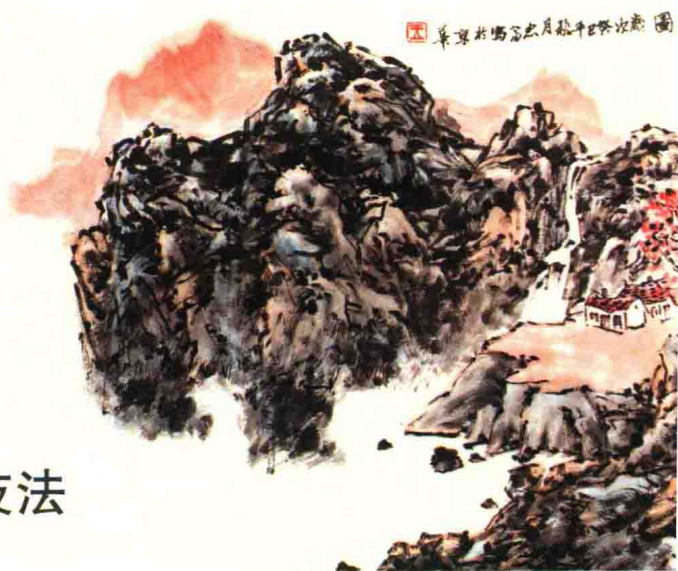
山水树的绘制技法

松树	75
柏树	76
山水	77
房屋	79
楼阁	80

第7章

鱼虫的绘制技法

鲶鱼	67
鳊鱼	68
鲤鱼	69
蜻蜓	70

工笔篇

第9章

工笔基础知识

走进工笔画	82
工笔画的特点	82
工笔画的绘制工具	83
工笔画的绘制过程	84
工笔画线条的运用	85
钉头鼠尾描	85
高古游丝描	85
战笔水纹描	85
铁线描	86
工笔画对线条的要求	86
绘制工笔画的技法	87
常见技法	87
工笔画特殊技法	90
从临摹开始	91

第10章

花卉的绘制技法

水仙	94
月季	96
芙蓉	98
菊花	100

第11章

禽鸟的绘制技法

黄鹂	104
绶带鸟	106
鹦鹉	108
翠鸟	110

零基础

灌木文化 编著

学画国画

综合篇
(放大版)

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

零基础学画国画. 综合篇 : 放大版 / 灌木文化编著

— 北京 : 人民邮电出版社, 2017. 1

ISBN 978-7-115-44006-8

I. ①零… II. ①灌… III. ①国画技法 IV.
①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第284004号

内 容 提 要

国画是我国传统文化艺术的瑰宝,有着十分悠久的历史。而在生活中,画国画不仅可以丰富我们的生活,更可以陶冶我们的情操。许多读者没有国画功底,却希望在闲暇的时间里可以拾起毛笔,勾勒出属于自己的水墨画韵!

本书是“零基础学画国画”系列中的一本。全书共分为3篇11章。第1~4章主要讲解了国画中白描的基础知识及花卉、禽鸟、鱼虫的具体绘制技法;第5~8章,则主要讲解了写意国画的内容,还分门别类地讲解了写意国画中常见题材的画法,如花卉、禽鸟、鱼虫等;第9~11章为工笔画的内容。本书内容的编排与范例的绘制均以零基础读者的需求为出发点,图例丰富,讲解细致。希望读者通过前面打下的基础,学以致用,能够创作出让人赏心悦目的国画作品。

本书内容丰富,语言通俗易懂,实用性强,不仅适合爱好国画的初中级读者阅读,同时也可作为各地国画培训班和老年大学的实用教材。

-
- ◆ 编 著 灌木文化
责任编辑 王 铁
责任印制 陈 桦
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京缤索印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 880×1230 1/16
印张: 7 2017年1月第1版
字数: 216千字 2017年1月北京第1次印刷
-

定价: 25.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

白描篇

第1章

白描基础知识

概念	7
起源	7
特点	8
单纯朴实	8
造型严谨	8
气韵生动	8
讲究用线	8
形式感强	8
分类	9
十八描	9
高古游丝描	10
琴弦描	10
铁线描	10
行云流水描	10
曹衣出水描	11
蚂蝗描	11
蚯蚓描	11
钉头鼠尾描	12
柳叶描	12
枣核描	12
橄榄描	12
战笔水纹描	12
撅头描	13
枯柴描	13
竹叶描	13
折芦描	14
混描	14
减笔描	14
工具和材料	15
笔	15
墨	15

纸	16
砚	16
白描勾线的基本要求	16
动手画一画	17
从线条开始	17

第2章

花卉的绘制技法

牵牛花	19
荷花	20
牡丹	21
菊花	22
水仙	23
绣球花	24
美人蕉	25
大丽花	26

第3章

鱼虫的绘制技法

蝴蝶	28
蜜蜂	29
蜻蜓	30
蝈蝈	31
蟋蟀	32
鲤鱼	33
金鱼	34

目录

第4章

禽鸟的绘制技法

黄鹂	36
太平鸟	37
鹰	38
绶带鸟	39
锦鸡	40
鸳鸯	41

写意篇

第5章

写意基础知识

基础工具	43
笔	43
纸	45
笔架	45
调色盘	45
颜料	45
笔法	46
中锋用笔	46
侧锋用笔	46
藏锋用笔	46
露锋用笔	46
顺锋用笔	46
逆锋用笔	46
墨法	47
积墨法	47
泼墨法	47
破墨法	47
色法	48
常用国画颜料色卡	48
渐变色	48
复合色	48
题款、印章的形式	49
题款	49
印章	49
构图的技巧	50
S形构图	50
C形构图	50
斜出式构图	50
截取式构图	51

三角式构图	51	蟋蟀	71
对角式构图	51	蚱蜢	72
自由式构图	51	天牛	73
动手画一画	52		

第6章

花鸟的绘制技法

桃花	54
兰花	55
栀子花	56
梨花	57
牵牛花	58
海棠花	59
月季花	60
鸳鸯	61
喜鹊	62
八哥	63
仙鹤	64
锦鸡	65

第8章

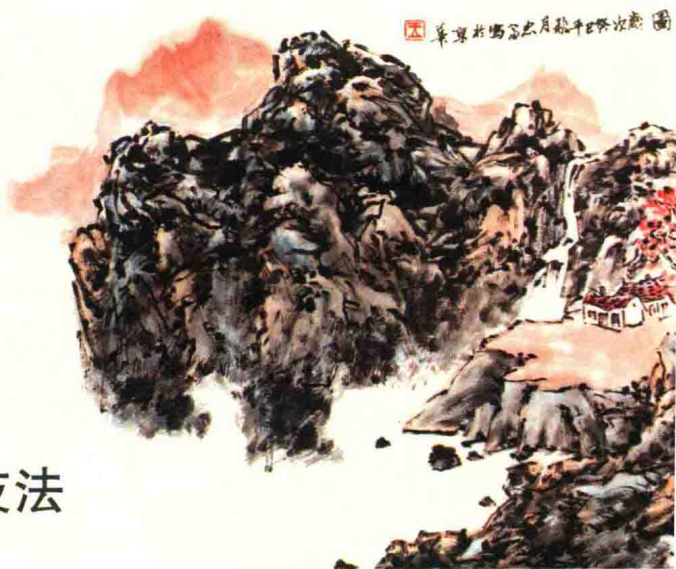
山水树的绘制技法

松树	75
柏树	76
山水	77
房屋	79
楼阁	80

第7章

鱼虫的绘制技法

鲶鱼	67
鳊鱼	68
鲤鱼	69
蜻蜓	70

工笔篇

第9章

工笔基础知识

走进工笔画	82
工笔画的特点	82
工笔画的绘制工具	83
工笔画的绘制过程	84
工笔画线条的运用	85
钉头鼠尾描	85
高古游丝描	85
战笔水纹描	85
铁线描	86
工笔画对线条的要求	86
绘制工笔画的技法	87
常见技法	87
工笔画特殊技法	90
从临摹开始	91

第10章

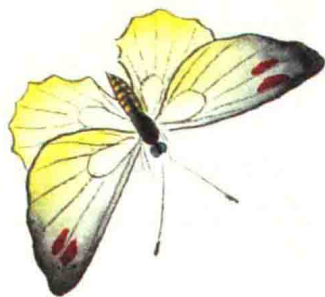
花卉的绘制技法

水仙	94
月季	96
芙蓉	98
菊花	100

第11章

禽鸟的绘制技法

黄鹂	104
绶带鸟	106
鹦鹉	108
翠鸟	110

白描篇

第1章

白描基础知识

白描是学习中国画的重要基础，它也是一种独立的绘画表现形式。这是一种以粗细各异、刚柔相间、曲直有别、疏密相对、虚实相衬的线条来刻画形象的技法，也是国画技法中最古老的一种绘画方法。白描不单只是用毛笔“勾轮廓”，更主要的是体现用笔，这与中国的书法有密切的联系。本章将详细讲解白描绘画的概念、起源、发展、特点等基础知识，为读者接下来的绘画学习做好铺垫。

概念

白描是中国画的一种技法，指用单纯的墨线勾勒形象而不加任何色彩，是古代“白画”的发展，也是中国画中唯一一种完全用线条来表现物象的画法，所以又被称为“单线平涂法”。在中国画中通常人物、花卉、动物等都可通过这种绘制手法来表现，但大多数情况下该技法用来画人物和花卉。白描是以“气韵生动”为最高境界的，有着丰富而神妙的表现力，历来都为中国画家所重视。在国画的教学与创作过程中，对白描的特性及其内涵做一些探讨，对于掌握中国画发展的内在规律、理解中国画抒情达意的审美指向，以及锤炼有自己情感特色的新语言，是十分必要的。白描是人类绘画的原始形态。在人类社会发展的初期，人们反映客观物象首先就选择了线的形式。

白描也是运用线的粗细、方圆、浓淡、转折变化，以及用笔的快慢、轻重、顿挫等来描绘物象的一种技法。我们观察物象的时候首先感知的是体积，以及构成这个物象体积的各个部位的轮廓边缘，经过我们的艺术加工，最后才提炼出线。作为艺术的线条，是人类创造的最古老的视觉符号。人类在运用艺术的视角观察客观世界时，通过对客观物象的抽象而产生了线。“线”作为白描最基础的绘画语言和构成形式，因其取舍力求单纯，对虚实和疏密关系有明显的对比，因此白描就具有了朴素简洁、概括明确的特点。

起源

白描，通俗地讲就是线描，按照广义的理解，它是属于素描的一种。在古代称其为“白画”或者“粉本”，也就是绘画的底稿。元代夏文彦《图绘宝鉴》中说“古人画稿谓之粉本”。因此，白描在开始时是绘画的一种技法，唐代吴道子是历史上较早的白描高手，发展到北宋时，李公麟大大丰富和完善了白描这一技法，使之成为可以独立完成造型的绘画技法。自此以后，白描不再只是作为一种画稿而存在，逐渐发展成为一门独立的画科。

白描是一种纯用墨线勾勒物象的画法，也是传统中国画笔墨造型的骨干，有一种传神写意的表现力，以及单纯空灵的抽象美和黑白交响的韵律感，可以说是中国美术中一种独特的创造。

《丽人行》局部 宋·李公麟

特点

白描在绘制时取舍单纯，因此看起来造型工整、简练明晰、单纯洁净，又以其灵活多变的用线及造型使观者从中得到美的享受，历来受到很多画家的喜爱。

单纯朴实

白描属于素描的一种，顾名思义，“白”和“素”都有白色、素净、单纯和质朴之意，而白描就是依靠不同的线条来塑造对象的形体结构，表现对象的质感和空间感，同时形成画面中的韵律和节奏，产生一种形式的美感。有时也在线的基础上用淡墨略加渲染，但往往不设色，造型单纯简练，清晰明快，朴实无华。

造型严谨

白描在纸或者绢上勾线，讲究以线造型，通常用线表现物象的结构骨架，这就是我们通常所说的“以线立骨”。中国画中的“骨”，是支撑艺术形象，使画面富有精、气、神的本质表现。白描要求用线准确、肯定。勾线时哪怕是结构有一丝的错位，都会对画面的整体造成破坏，因此国画白描的造型必须严谨。

气韵生动

南齐谢赫在其《古画品录》中提出“六法论”，其中“气韵生动”是六法之首，是六法中的核心部分。对白描而言，这一点显得尤为重要，它也就是指画面所传达出的和谐的节奏和韵律。一幅“气韵生动”的画，必须具备立意的新颖和深刻、构图的妥帖和巧妙、形象的准确和生动、用线的稳健和流畅等条件，否则，作品便失去了该有的气韵和生气。因此，“气韵生动”成为评价白描作品的重要标志。右图赵孟頫的作品中，画面用线一丝不苟，而且用线达到气韵生动的境界，使画面看起来生动有趣，充满了画面感。

《二羊图卷》元·赵孟頫

讲究用线

白描是一种完全用线来造型的绘画方法，它的生动和奥妙也就体现在用线上，往往不借助任何颜色的辅助，全凭一些裸露的线条来塑造形体，表达神韵和感情。而中国画中的线具有惊人的表现力和形式美感，通过线的曲折、刚柔、浓淡、疏密、长短、粗细等不同的变化，将它们联系在一起，从而产生一种迷人的魅力。因此，对于白描画来说，用线是至关重要的。

形式感强

白描以线条塑造形体，当然也有其不可避免的局限性。它画出来的画面往往比较平，不像其他绘画那样有立体感，但画家们在画面的平面处理和形式感上深入研究，也就使“形式感强”成了白描最突出的特点之一。在用线上，古代的画家们归纳总结出了白描人物画的十八种描法，如“钉头鼠尾描”“铁线描”“兰叶描”等。这些不同的描法，除了表现对象的形体结构之外，还有一个很重要的方面，就是注重线条本身的形式美感。

《八十七神仙卷》局部 唐·吴道子

分类

白描可以分为单勾和复勾两种。

通常以线一次勾成，用同一墨色的线勾描整幅画的叫一色单勾；用浓淡不同的墨色勾成（如用淡墨勾花、浓墨勾叶）叫浓淡单勾。单勾要求线条准确流畅、生动、笔意连贯。

而先以淡墨全部勾好，再以浓墨对局部或全部进行勾勒的叫复勾，多用以加强所描物象的精神和质感。大多数先以淡墨勾成，再根据情况复勾部分线，但并非依原路刻板地复迭一次，其目的是为加深质感和浓淡变化，使物象更具神采。复勾的线要尽可能流畅自然，否则显得呆板。复勾要把物象的形、神、光、色、体积、质感等都用简单的墨线表现出来，所以难度相对较大。

十八描

十八描是对中国古代人物画中描绘衣服褶皱的各种不同描法的总结，也是关于白描程式化技法的总结，清代时配以这十八种描法的图例，按照其笔迹形状的不同起了很多不同的名字。

这十八种描法大致可分为以下三种类型。

一种是无粗细变化的铁线描法，这种方法是最早出现的描线方式，有高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、曹衣出水描。这一类描法粗细无变化，压力均匀，代表画家有东晋顾恺之，从其作品《女史箴图》和《洛神赋图》中都可以看到他古拙的用笔；后来唐代的阎立本，明代的文徵明和唐寅都发展了这一用线方法。

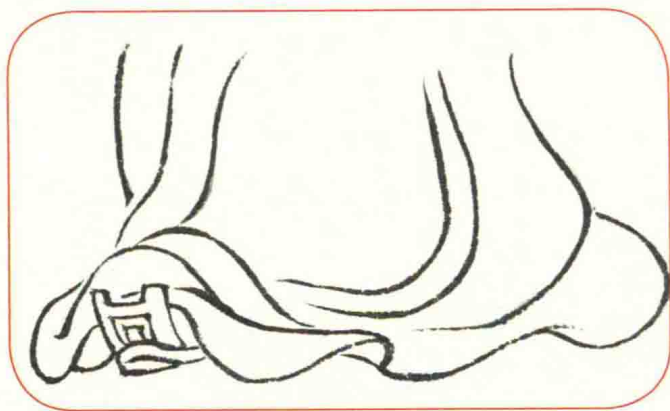
一种是有粗细变化的兰叶描，包含蚯蚓描、蚂蝗描、钉头鼠尾描、柳叶描、枣核描、橄榄描、战笔水纹描。这种描法压力不均匀，用笔有提按顿挫的变化，时粗时细的线条犹如兰叶的线条。代表画家是吴道子，从他所作的《送子天王图》中可以看到线条转折提顿，有一种如雕塑般的立体感。这一画法发展到后来李唐的《采薇图》、元代的《永乐宫壁画》以及明代的陈洪绶都擅长用兰叶描法。

另一种是笔线简化而快速的减笔描，这一描法实际上是随着中国画向写意画发展而产生的变体，有撅头描、竹叶描、混描、折芦描、枯柴描、减笔描。这种描法运笔速度快，压力偏向笔的一端，有时线面结合。代表画家是梁楷，他创造了这种写意线面和浓淡交互的减笔描法。

在这三种不同的线描类型中，很多笔法都有类似之处，也有一些特点比较突出。线是随着时代前进而不断发展变化着的，我们在学习时可以选取自己喜爱的笔法，并加以发挥，形成自己得心应手的描法。

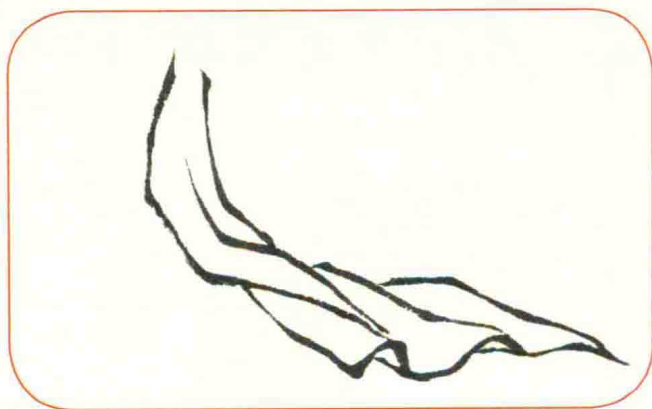
高古游丝描

高古游丝描是相对比较古老的工笔线描之一，也叫“春蚕吐丝描”，指此描法画出的线像春蚕吐出的丝。这种描法以中锋行笔，用笔圆劲细致，实起实收，用笔变化不是很明显。通常用于表现娇嫩柔弱的物象。张彦远评价它“紧劲联绵，循环超忽，格调逸易，风趋电疾，意存笔先，画尽意在，所以全神气也”。中国画的用线讲究力度，这也许与高古游丝描有很大的渊源。高古游丝描细看粗细有别，但粗看又整体均匀、挺拔，变化十分微妙。这种画法的代表作品是东晋顾恺之的《女史箴图》。

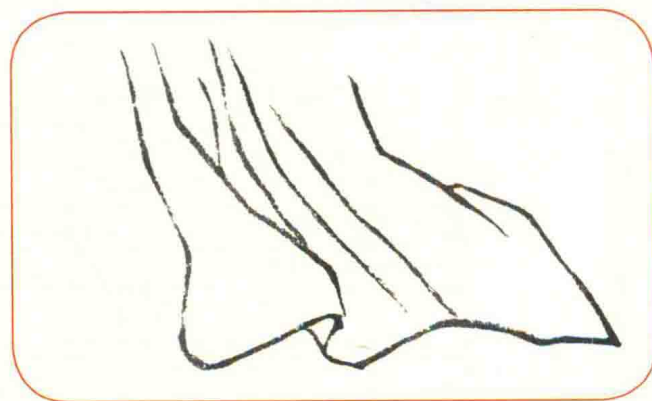
琴弦描

琴弦描，顾名思义，其笔法沉着稳健，中锋用笔，实起实收，柔中带刚，线条流畅、犀利，有一股张力。注意利用中锋悬腕，笔法沉着，心手相应不乱。线条相对于高古游丝描显得略粗些。通常用于表现质感较硬的物象。运笔时强调气要足，全神贯注，笔笔到位。

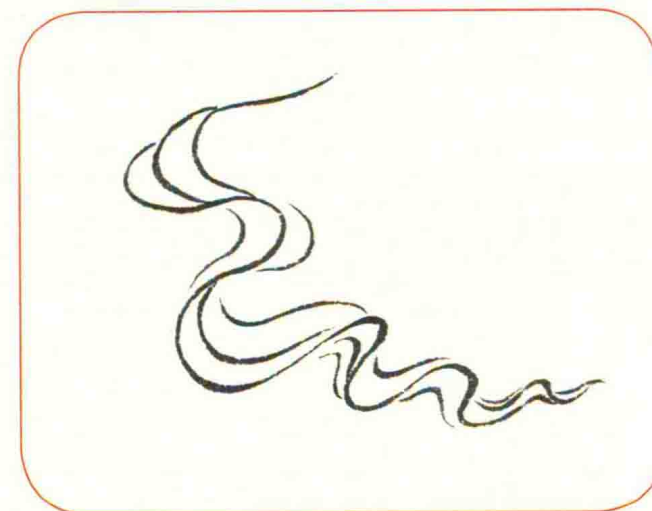
铁线描

铁线描比高古游丝描和琴弦描粗些，但用笔方硬，是最常见的描法之一。转折方劲有力，直线硬折，形似铁丝弄弯的形态。中锋用笔，方直挺进，行笔凝重，衣纹有沉重之感，无丝毫柔弱之迹，适合于绘制较为庄重的题材。其特点是粗细大致均匀，像铁丝一样坚韧有力。

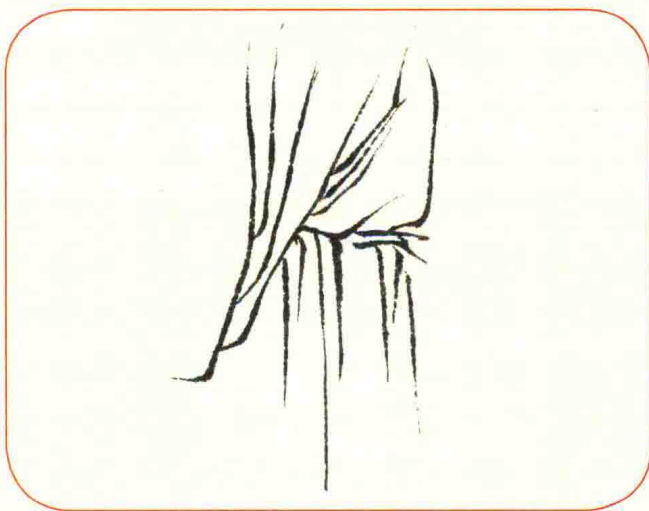
行云流水描

行云流水描往往用于表现柔软而弯转多的衣纹效果，其状如云舒卷，转折不滞，连绵不断。因线条较长，连绵不断，故运气要长而连贯，避免产生断笔、滞笔。要注意线条的圆滑流畅，勾画前先将线条练熟，才能做到得心应手，游刃有余。

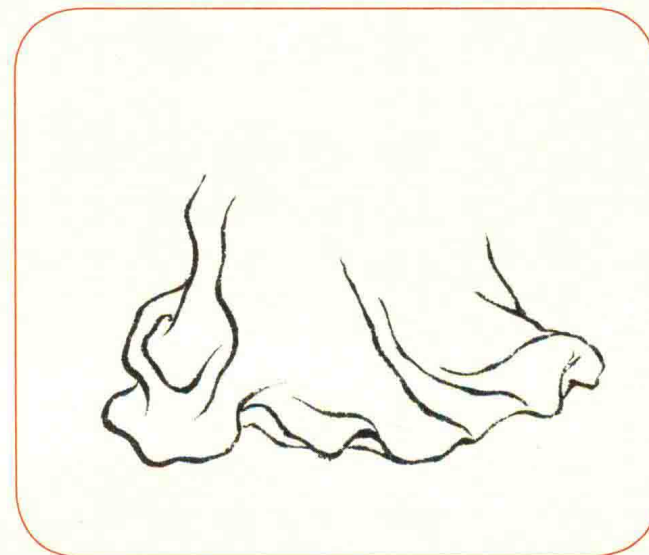
曹衣出水描

曹衣出水描源于画家曹仲达，其所画人物的衣纹下垂、繁密，犹如刚从水中出来，故称“曹衣出水”。受印度健陀罗艺术的影响，用笔细而下垂，呈圆弧状，讲求线条之间的疏密排列变化。所画的衣服紧贴在人物的身体上，把丝绸、布匹轻软的质感表现得淋漓尽致；人物的肢体动态透过衣服的遮掩，依然能够让人感觉到。

蚂蝗描

蚂蝗描近似兰叶描，顿头大，行笔曲折柔软，但很有力。伸屈自如，柔而不弱，气神通畅，切忌臃肿、断续。吴道子也用此法，其行笔磊落，圆润转折，凹凸起伏，轻重顿挫之间呈现出粗细刚柔、长短虚实的变化，具有立体感。

蚯蚓描

蚯蚓描粗细均匀，线条曲折多而柔软，似篆书笔法，圆转有力。采用此法，需柔而有骨，有骨而不弱，笔力内含，用笔圆润。此法描出的线条既非无骨，又应防锋芒太露。

